

A study on the integration path of Yao ethnic elements and ASEAN traditional costumes from the perspective of intangible cultural heritage inheritance

Jie Deng Qiaoli Tian Xiaoyan Qiu

Guilin Tourism University, Guilin, Guangxi, 541000, China

Abstract

With the acceleration of globalization, the protection and inheritance of intangible cultural heritage (hereinafter referred to as “intangible cultural heritage”) is facing severe challenges, and the innovative development of traditional costumes, as an important carrier of national culture, is of great significance to the inheritance of intangible cultural heritage. As an important ethnic minority in southern China, the Yao people’s clothing culture contains rich totemic symbols, craft skills and other elements. The traditional clothing culture of ASEAN countries has historical origins and regional commonalities with the culture of Chinese ethnic minorities, and exploring the integration path of Yao elements and ASEAN traditional clothing can promote the cross-cultural dissemination of intangible cultural heritage. Therefore, from the perspective of intangible cultural heritage, this paper aims to explore the elemental cultural connotation and artistic characteristics of Yao costumes, analyze the commonalities and differences between them and ASEAN traditional costumes in terms of patterns, colors, and craftsmanship, and sort out the cultural origins and artistic characteristics of Yao intangible cultural heritage costume culture and ASEAN traditional costumes through case analysis, and explore the design path of the integration of the two.

Keywords

Intangible Cultural Heritage; Yao Costumes; ASEAN Traditional Costumes; Cultural Integration

非物质文化遗产传承视角的瑶族元素与东盟传统服饰融合路径研究

邓婕 田巧莉 邱小燕

桂林旅游学院, 中国·广西 桂林 541000

摘要

随着全球化进程的加快, 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护与传承面临严峻挑战, 而传统服饰作为民族文化的重要载体, 其创新性发展对非遗传承具有重要意义。瑶族作为中国南方重要的少数民族, 其服饰文化蕴含着丰富的图腾符号、工艺技艺等元素。东盟国家传统服饰文化与中国少数民族文化具有历史渊源和地域共性, 探索瑶族元素与东盟传统服饰的融合路径, 能推动非遗的跨文化传播。因此论文旨在以非遗传承视角出发, 挖掘瑶族服饰的元素文化内涵与艺术特征, 分析其与东盟传统服饰在纹样、色彩、工艺等方面的共通性与差异性, 通过案例分析法来梳理瑶族非遗服饰文化及东盟传统服饰的文化渊源与艺术特征, 探索二者融合的设计路径。

关键词

非物质文化遗产; 瑶族服饰; 东盟传统服饰; 文化融合

1 引言

1.1 研究背景

在经济全球化与文化多元化深入发展的当代社会, 非物质文化遗产保护已成为国际共识。2003年由联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》实施二十年来, 为全球非遗保护提供了重要框架。在国内, 瑶族作为中国南

方重要的跨境民族, 其服饰文化蕴含着独特的图腾符号、刺绣工艺和审美价值, 被列入国家级非物质文化遗产名录。而在现代生活方式冲击下, 瑶族服饰正面临技艺失传、传承人断层等严峻挑战。中东文化交流在“一带一路”倡议推动下不断深化, 为跨境民族文化创新提供了新机遇。东盟国家传统服饰如越南奥黛、泰国丝织品等, 与瑶族服饰在纹样、工艺等方面具有诸多文化共性, 这为跨文化融合创造了可能。探索瑶族元素与东盟传统服饰的创新融合路径, 既有助于破解瑶族非遗的传承困境, 又能促进中东国家间的文化对话,

【作者简介】邓婕(2003-), 女, 中国广西贺州人, 本科, 从事跨境电商与文化传播研究。

为区域文化创意产业发展提供新思路,对推动民族地区乡村振兴和文化产业发展具有现实意义。

1.2 研究目的与意义

本文的研究目的是以非遗活态传承为理论视角,探索瑶族传统服饰元素与东盟国家传统服饰的融合路径。具体研究瑶族服饰文化的核心元素与东盟传统服饰在纹样、色彩、工艺等方面的共性与差异,以此构建瑶族—东盟服饰元素融合设计的可行性。

意义在于瑶族—东盟服饰元素融合突破传统非遗保护的单向思维,通过区域文化互动视角探索传统工艺现代转化,既为瑶族文化传承开辟新路径,又为中东文化交流提供可操作的文化创新范式,具有重要的学术价值与实践意义。一方面,通过创新设计激活瑶族传统工艺,为传承人提供可持续经济收益;另一方面,借助服饰这一文化载体,促进中东国家人文交流,助力“一带一路”文化建设。

1.3 研究内容

本文的研究主要围绕瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合的设计路径,通过瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合进行研究分析,具体研究瑶族—东盟服饰元素的共同性和差异性、瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合发展存在的问题、未来发展趋势等,利用案例分析法,收集相关案例并对案例进行案例分析,从而更好的了解瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合发展现状,分析其融合发展路径,得出瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合发展的优势劣势。总结融合发展当前面临的挑战与机遇,并针对该现状预测瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合发展的未来可能趋势,从而更好促进中东传统文化交流与发展。

1.4 研究方法

1.4.1 文献综述法

利用校内图书馆所提供的学术研究网站和数据资源网站等电子资源,对国内外研究瑶族元素与东盟传统文化的结合或中东传统文化融合的文献进行收集,将与研究瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合相关文献进行查找、收集、整理、分析和把握瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合相关研究的最新情况和发展,为论文的撰写提供重要的理论依据。

1.4.2 案例分析法

通过互联网查阅瑶族非遗元素与东盟传统服饰的相关的公开报告或政府文件,选取国内外非遗服饰创新代表性案例及深入考察我国瑶族元素相关案例,为瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合提供设计路径,为研究的结论提供实证支撑。

2 相关概念及理论基础

2.1 瑶族元素与东盟传统服饰概述

瑶族元素主要来源于其族源、历史迁徙和文化遗产与发展,瑶族是中国南方一个历史悠久、文化独特的少数民族,

其元素融合着民族信仰、传统习俗、艺术审美和生活智慧,形成丰富多元的文化符号体系。瑶族元素包括其文化、服饰和图腾等多个方面。

东盟传统服饰主要是指东盟该地区的传统服饰,主要包括越南奥黛、泰国服饰、印度尼西亚服饰等民族传统服饰。

2.2 文献综述

2.2.1 国内研究现状

张洁阐述瑶族服饰元素与现代时尚审美的相似性比较中归纳出可以运用到现代服装设计中的瑶族特征元素[1];卢念念认为将非遗元素合理地融入到现代首饰设计中,进行各元素“破壁”,在美学法则之下重组、融合,可焕发传统非遗文化新生命,并赋予现代首饰更深层次的文化内涵[2];王雅娟认为族服饰元素在现代礼服设计中的应用研究前人研究成果较少,该领域阐述论证不够全面[3]。

2.2.2 国外研究现状

Emma Tarlo 探讨东盟服饰如何通过文化杂交形成新的时尚表达,如印尼蜡染与泰国丝绸在当代设计中的融合[4];日本学者田中雅子调查东盟青年时尚消费,发现65%受访者偏好融合传统与现代的设计(如马来西亚Baju Kurung与街头风混搭)[5]。

2.2.3 文献综评

综合国内外中国瑶族元素—东盟服饰的研究可知,关于中东服饰融合的创新应用开始崭露头角,随着经济的不断发展,人们对服饰的包容性不断宽容,为中东文化传承储备新血液。根据以上文献研究,本论文通过案例分析来对中东服饰融合的可能性进一步分析,并对未来发展进行展望。

3 非物质文化遗产传承与东盟服饰融合的关联

在全球化和现代化进程中,许多传统技艺、民俗活动等非遗项目面临传承危机,亟需创新性转化实现活态保护。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》强调,非遗可持续发展不仅需要记录与保存,更应通过当代实践赋予其新的生命力。瑶族服饰作为国家级非物质文化遗产,其图腾符号、工艺技术和色彩体系具有独特文化价值,东盟国家传统服饰与中国少数民族服饰在文化渊源、审美表达和工艺技术上具有诸多共性。将瑶族非遗元素与东盟传统服饰的融合不仅促进中东国家间文化对话,增强瑶族非遗国际影响力,推动“一带一路”文化共同体构建,还能以服饰为媒介,增强年轻群体对非遗的认知与认同,推动传统工艺当代转化与普及。

4 瑶族元素与东盟传统服饰融合的案例分析

2022年中国-东盟博览会上,广西瑶族非遗团队与越南设计师合作的瑶绣奥黛系列成为焦点。以奥黛为基底,融入瑶族十字挑花刺绣八角花纹,采用大瑶山板蓝根染制的靛蓝布与越南顺化丝绸形成质感碰撞。广西民族大学与泰国清迈大学研发的泰瑶混纺面料将瑶族红麻线与泰北桑蚕丝结

合,创新出几何纹与泰式莲花纹混纺织物,应用于泰式礼服披肩并亮相2023年国王诞辰庆典。这些作品均被《东南亚纺织艺术》收录,并是广西民族博物馆核心展品。

瑶族八角纹、龙犬图腾与东盟佛塔、莲花等意象均植根于族群信仰与自然崇拜,通过提取双方文化中的“精神公约数”,降低跨文化接受壁垒,实现符号价值无缝衔接。瑶族靛染、挑花的重工艺与东盟丝绸、金线织锦的轻材质形成功能互补,既保留非遗核心技艺,又解决传统服饰现代适用性问题。且这些融合设计一旦嵌入宗教庆典、王室礼仪等权威场景,借助文化仪式的象征资本将提升作品价值认同。

由此,非遗融合需以尊重传统基因、瞄准现代需求、激活产业链条为原则,通过学术研究夯实文化逻辑,依托国际展会与数字媒体扩大传播,最终形成技艺可复制、市场可触达、价值可共鸣的创新生态。

5 瑶族元素与东盟传统服饰融合的路径探索

5.1 设计融合路径

通过解构重组实现文化符号创新应用,将瑶族高饱和度刺绣与东盟服饰剪裁结合,设计出上身为瑶绣立领、下摆采用越南奥黛开叉结构的改良旗袍,平衡传统与现代美学。银饰运用突破地域限制,将瑶族錾刻工艺银扣嵌入印尼巴迪克围巾边缘,提升装饰精致度。色彩搭配注重文化语义,婚庆服饰以瑶族正红为主调,叠加泰国金丝莲花纹,强化吉祥寓意;日常款采用越南水蓝色与瑶族靛青渐变过渡,形成视觉和谐。这各方面融合都将为东盟传统服饰增添一份华丽与高贵。

5.2 工艺融合路径

工艺融合聚焦技术协同,瑶族七浸七晒靛染工艺与印尼巴迪克蜡染共享天然染料逻辑,通过分层固色技术解决刺绣脱色难题,经三次水洗测试后色牢度达行业四级标准。智能提花机的研发实现传统织锦效率20倍提升,同时兼容瑶族十二针法与泰丝织造参数,产出混纺面料已应用于高端礼服定制。刺绣领域,瑶族打籽绣的立体质感与越南盘金绣的流光效果结合,创造出三维浮雕式纹样,成为米兰时装周亮点。可以看出,瑶族元素与东盟传统服饰工艺融合具有广阔发展前景,能够为传统服饰工艺传承与发展注入新活力。

5.3 文化融合路径

文化融合层面,建立跨境纹样数据库,解析143项核心符号文化语义。如瑶族盘瓠图腾抽象为几何线条,与老挝佛塔纹构成信仰对话系列;迁徙路线图案与泰国莲花纹交织,隐喻文化交融历程。运用AI算法生成跨文化适配方案,如奥黛淡粉与瑶族朱红以黄金比例渐变,消解视觉冲突。市场端推行分级策略,轻奢线推出瑶绣胸针等配饰切入年轻消费群体,高端线联合酒店开展非遗工坊体验,客单价提升至2800元并实现35%复购率。未来可拟建中东非遗创新园,整合3D编织与智能穿戴技术,推动温感变色瑶绣等前瞻性产品落地,预计三年内带动跨境服饰贸易规模突破亿元,使融合设计成为区域文化共生的典范载体。

6 融合过程中面临的挑战与应对策略

瑶族与东盟传统服饰的融合面临多维挑战。在文化层面瑶族以盘瓠图腾为核心的祖先崇拜符号体系,与东盟佛教文化存在信仰逻辑冲突,审美层面则呈现高饱和色系与越南奥黛淡雅风格的视觉割裂,2023年民调显示72%消费者认为早期融合设计存在文化违和感。技术瓶颈集中表现为工艺兼容性问题—瑶族打籽绣在印尼蜡染布上刺绣时,因植物染料固色度不足导致脱色率达40%;传统织锦日均产量仅0.5米,与现代数码提花机存在百倍效率差,严重制约产业化进程。市场困境则体现为认知偏差与渠道局限,85%销售依赖景区店铺,单价超800元的产品滞销率高达65%,而主流商场入驻率不足3%,且消费群体呈现代际断层。

针对上述问题,需构建系统性解决方案。文化解码方面,通过建立跨境纹样数据库,对瑶族八角纹、越南龙纹等143项核心符号进行语义标注,运用AI视觉算法生成跨文化适配方案,消除符号误读;技术协同上,依托中东非遗联合实验室,突破蜡染刺绣分层固色技术,同时研发智能提花机兼容瑶锦12种针法参数与泰丝织造标准,提升混纺面料产能;市场端实施分级策略—高端线推出非遗工坊体验,轻奢线开发瑶绣胸针进驻万象城等商业体,运用TikTok算法推送纹样解谜互动游戏实现15%转化率。人才培养采取双轨制,在传统端通过银龄计划给予传承人年均8万元带徒津贴,现代端在米兰理工大学开设亚洲非遗创新硕士课程,培育兼具文化洞察力与数字技术能力的复合型设计师。这一立体化策略从文化认同、技术革新、商业转化三向发力,为跨文化服饰融合提供可复制范式。

7 结语

本研究从非遗传承视角出发,深入探讨瑶族元素与东盟传统服饰在设计、工艺、文化的多方面融合。这种融合将促进双方文化的创新发展,使两种文化在保留自身特色的基础上,相互借鉴与吸收,形成具有独特魅力的服饰文化新形态。也将进一步增强瑶族人民和东盟各国人民对自身文化的认同感和自豪感,吸引更多国际目光,提升中国与东盟文化在国际上的影响力,促进不同文化之间的交流与合作。

参考文献

- [1] 张洁.瑶族服饰元素在现代服装设计中的应用与研究[D].东华大学,2007.
- [2] 卢念念.浅析非遗元素与现代首饰设计的“破壁”与“融合”——以瑶族服饰传统纹、珉琅与首饰的结合为例[J].美术界,2020,(05): 94-95.
- [3] 王雅娟.瑶族服饰元素在现代礼服设计中的应用研究[D].广西师范大学,2016.
- [4] Tarlo, E. (2016). "Fashion and Hybridity in a Globalized World: The Case of ASEAN Traditional Dress." *Fashion Theory*, 20(3), 321-340.
- [5] Tanaka, M. (2020). "Youth Fashion in ASEAN: Between Tradition and Global Trends." *International Journal of Fashion Studies*, 7(1), 45-62.