Research on the visual construction and display of she nationality ribbon pattern information from the perspective of rural revitalization

Jiayao Lan Lei Gao*

Beijing United University, Beijing, 100101, China

Abstract

This research focuses on the design and visual development of she nationality ribbons woven pattern, aiming to explore the integration of traditional technology and modern technology. Through literature research and field investigation, the historical origin, cultural connotation and pattern characteristics of she nationality ribbon weaving are systematically sorted out. On this basis, use modern design method to design traditional patterns and develop a visualization system. The results show that digital technology can effectively promote the inheritance and innovation of she nationality ribbon weaving pattern, and provide new ideas for the protection and development of intangible cultural heritage. This study not only enriches the content of she culture research, but also provides a practical reference for the modern transformation of traditional crafts.

Keywords

She nationality ribbon; pattern information; visual development

乡村振兴视角下畲族彩带纹样信息可视化建构展示研究

蓝佳瑶 高蕾*

北京联合大学,中国·北京 100101

摘 要

本研究聚焦于畲族彩带编织纹样的设计与可视化开发,旨在探索传统工艺与现代技术的融合。通过文献研究和实地调查,系统梳理了畲族彩带编织的历史渊源、文化内涵和纹样特征。在此基础上,运用现代设计方法对传统纹样进行创新设计,并开发了可视化系统。研究结果表明,数字化技术能够有效促进畲族彩带编织纹样的传承与创新,为非物质文化遗产的保护和发展提供了新思路。本研究不仅丰富了畲族文化研究的内容,也为传统工艺的现代化转型提供了实践参考。

关键词

畲族彩带; 纹样信息; 可视化开发

1 引言

党的二十大报告中指出,"全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设

【项目来源】北京联合大学 2024 年 "启明星"大学生科技创新创业项目"乡村振兴视角下畲族彩带纹样信息可视化建构展示研究"

【作者简介】蓝佳瑶(2003-),女,畲族,中国浙江温州 人,在读本科生,从事文化艺术研究。

【通讯作者】高蕾(1975-),女,中国北京人,管理学硕士,副研究员,硕士生导师,从事社会网络,文化艺术教育研究。

社会主义文化强国"。2022年12月,习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出重要指示,要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力,深化文明交流互鉴,讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好走向世界。非遗作为中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好走向世界。非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分,乡村是它的根基,乡村给他的传承发展提供了土壤,其重要价值和现实作用在乡村振兴的过程中经受住了充分的检验,非遗的保护与开发搭乘乡村振兴战略的机遇不断进步。当前我们要"实现乡村振兴"需要充分挖掘当地文化传统,与农业、旅游相结合,尤其注重发掘乡土故事,打造文化特色,积极推动旅游业和非遗文化的发展,加强对于当地资源的保护和利用,提高当地居民的文化自信和保护意识,推动城乡一体化发展,实现乡村振兴的可持续发展。目前浙南和闽南地区畲族文化及艺术保存较好,其中畲族的各式纹样是畲族绚烂多彩的民族文化的外在表现形

式,通过简练的图形符号表达,向外传递出畲族独有的精神 内涵与审美意趣;向内也是一种重要的传承与传递畲族艺术 与文化的记载手段。在现代科技高速发展与更迭的背景下, 畲族纹样通过互联网平台向外传播,从传统的服饰、织物、 银饰、陶器、建筑等物质载体变为数字化虚拟载体,基于传播技术、传播手段及传播工具的快速转变,也对畲族纹样在 当下时代的变化与发展提出了新的改变。

2 畲族彩带编织纹样的文化内涵与艺术特征

"文化振兴是乡村振兴的精神动力,是乡村振兴发展的 土壤资源"。文化兴则乡村兴,乡村强则国家强,乡村文化 振兴离不开民族传统文化的有机融合。本文基于乡村文化振 兴视角,以畲族传统纹样为切入点,挖掘文化内涵、创新应 用形式、开发衍生产品等,为乡村文化振兴提供理论借鉴与 现实参考。畲族彩带编织源远流长,其历史可追溯至畲族先 民的日常生活。最初,彩带主要用于服饰装饰和实用功能, 随着时间的推移,逐渐演变为一种独特的艺术形式和文化符 号。畲族彩带不仅是日常生活中的实用品,更是畲族文化的 重要载体,体现了畲族人民的审美情趣和精神追求。浙南地 区畲族服饰纹样经历了千年沉淀, 承载着历代人民生活中的 精神信仰、文化记忆、神话传说、历史典故,通过刺绣、蜡染、 编织等有着丰富悠远神秘的意境和异彩纷呈的表现手法,是 具有独特的区域文化象征, 也是古老的中华文明的延续传承。 展出的传统刺绣纹样以及在现代服饰中的应用都让参观者感 受到十分惊艳。目前有关畲族传统纹样的研究多是通过畲族 纹样载体对畲族纹样的文化内涵及其装饰风格展开研究,如 畲族凤凰装、凤凰冠与畲族彩带等。此外, 也有部分学者对 畲族传统装饰风格进行研究,以探究其运用于现代设计中的 设计思路与方法,为畲族文化的设计转化提供基础理论。

在畲族纹样与文创设计方面,马宏儒、郑林(2021) 阐述了将畲族纹样进行解构重组后与产品设计结合,创作文 创设计作品的设计过程及设计方法。魏智慧(2023)阐述了 将民族纹样系统库运用在乡村建设、乡村产业、乡村美育、 乡村文旅这四个方面。在畲族纹样与艺术理论研究方向,方 清云(2015)对畲族图腾文化中凤凰崇拜、盘瓠崇拜的问题, 对畲族图腾文化重构及其在现代的发展状态及趋势、群体记 忆的影响、图腾文化与族群认同的关系等方面进行了深入探 讨。在畲族纹样与服饰研究方向,如张冬冬(2022)分析闽 东畲族纹样在畲族物质载体上的呈现及应用,将其纹样分析 提取并应用在鞋靴的设计之中。由此可见,畲族彩带编织是 畲族传统手工艺的重要组成部分,其独特的纹样设计和编织 技艺承载着丰富的民族文化内涵。然而,随着现代化进程的 加快,这一传统工艺面临着传承困境和发展挑战。

3 畲族彩带编织纹样设计研究

畲族彩带纹样蕴含着丰富的文化内涵。在畲族彩带编织纹样的创新设计中,通过实地考察和文献研究,将畲族彩

带纹样分为几何纹样、植物纹样、动物纹样和符号纹样四大类。每一类纹样又细分为若干子类,如几何纹样包括菱形纹、三角形纹、锯齿纹等;植物纹样包括花卉纹、树叶纹等;动物纹样包括凤凰纹、蝴蝶纹等;符号纹样包括"卍"字纹、太阳纹等。这些纹样不仅具有装饰功能,更是畲族文化的重要表达方式。从艺术特征来看,畲族彩带编织纹样具有鲜明的民族特色。在色彩运用上,多采用对比强烈的颜色,如红、黄、蓝等,形成明快、热烈的视觉效果。在构图方式上,讲究对称与均衡,常采用二方连续或四方连续的排列方式,形成节奏感和韵律感。在工艺技法上,畲族彩带编织采用独特的挑花技艺,通过经纬线的交织,创造出丰富多样的纹样效果。这些艺术特征使畲族彩带编织成为独具魅力的民族艺术形式。

首先,采用元素提取与重组的方法,从传统纹样中提 取具有代表性的元素,如凤凰的羽毛、花卉的花瓣等,通过 简化线条、提取核心特征等方式,将提取的元素通过现代设 计手法进行重组,如几何化处理、对称与不对称构图、重复 与渐变等,例如,将传统纹样与抽象艺术、极简主义风格相 结合。如服装设计、产品设计、平面设计、建筑设计等。其 次,运用色彩重构的方法,在保留传统色彩对比强烈特点的 基础上,利用数字化技术,将畲族纹样进行动态色彩设计, 如通过光影变化、色彩流动等效果, 赋予纹样动态美感。也 可以在数字媒体、动画或交互设计中, 可以通过色彩的变化 与互动,增强纹样的表现力和趣味性。例如畲族纹样中的色 彩往往具有特定的文化象征意义,如红色象征喜庆、蓝色象 征天空与自由、绿色象征自然与生命。在重构时, 可以保留 这些象征意义,同时通过创新色彩组合,赋予纹样新的文化 内涵。再次,采用数字化设计工具,如 Adobe Illustrator等, 实现纹样的精确绘制和快速迭代。在创新设计实践中, 我们 开发了一系列具有畲族特色又符合现代审美的彩带纹样。例 如,将传统的凤凰纹样与现代几何图案相结合,创造出既保 留凤凰神韵又具有现代感的纹样;将畲族传统的"卍"字纹 进行抽象化处理,形成简洁大方的几何图案;将畲族常见的 花卉纹样进行扁平化设计,适应现代简约风格。这些创新设 计不仅保留了畲族文化的精髓, 也使其更符合当代审美和实 用需求,如图1所示。

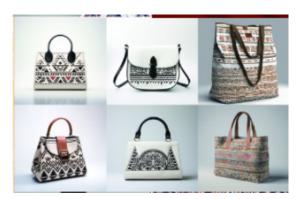

图 1: 畲族彩带编织纹样在箱包类产品上的文创衍生设计

4 畲族彩带编织纹样可视化系统开发

畲族彩带纹样的可视化设计在文化传承、艺术创新、教育传播以及现代应用等多个方面具有重要作用。通过将传统纹样与现代设计技术结合,可视化不仅能够提升畲族彩带的艺术表现力,还能使其更好地融入当代社会,发挥更大的文化价值和社会影响力。一是文化内涵的保留与创新,文化符号的现代诠释:在重组过程中,保留传统元素的文化象征意义,同时通过现代设计语言赋予其新的内涵。例如,凤凰象征吉祥与重生,可以通过现代设计手法表现出一种未来感和科技感。二是叙事性设计,通过设计讲述一个故事或传达一种情感。例如,将凤凰羽毛与花卉元素结合,象征自然与生命的和谐共生,或通过纹样的排列组合表现时间的流逝与循环。

在畲族彩带编织纹样可视化系统的开发过程中, 主要 关注纹样的数字化展示、纹样的交互式设计、纹样的三维模 拟、以及纹样的文化背景介绍。一是畲族彩带编织图案的可 视化。将畲族彩带中的传统图案进行提取,并通过数字化工 具(如 Adobe Illustrator、Procreate等)进行重新绘制,保 留其几何对称、线条流畅的特点。通过动画或交互设计,展 示彩带编织的过程。例如,用动态效果模拟彩带从线条到成 品的编织过程, 让观众直观地了解编织技艺的复杂性。二是 动态化与交互化,通过动态设计(如动画、视频)和交互设 计(如AR/VR),赋予彩带纹样新的表现形式,增强其艺 术感染力和趣味性。三是可视化文化教育开发:可视化设计 可以用于学校教育、博物馆展览等场景,通过图文、动画、 互动装置等形式,向公众普及畲族彩带的文化背景、技艺特 点和象征意义。同时,通过可视化教程(如视频、交互式学 习工具),让更多人了解和学习彩带编织技艺,促进传统手 工艺的传承与发展。四是艺术与科技的融合, 可视化设计为 艺术家、设计师、科技开发者提供了跨界合作的平台, 共同 探索畲族彩带纹样在数字艺术、交互设计、虚拟现实等领域的可能性。通过科技手段,彩带纹样可以以更丰富的形式呈现,如动态光影、交互装置、沉浸式体验等,拓展艺术表达的边界。可以帮助传统手工艺更好地适应现代市场需求,开拓新的应用领域和市场空间。例如通过数字化技术(如 3D 建模、AR/VR),将传统彩带编织技艺与现代科技结合,推动手工艺的现代化转型,将彩带编织的立体效果呈现出来,展示其纹理、层次和色彩变化。

5 结论

在现代科技高速发展与更迭的背景下,畲族纹样通过互联网平台向外传播,从传统的服饰、织物、银饰、陶器、建筑等物质载体变为数字化虚拟载体,基于传播技术、传播手段及传播工具的快速转变,也对畲族纹样在当下时代的变化与发展提出了新的改变。当前我们要"实现乡村振兴"需要充分挖掘当地文化传统,与农业、旅游相结合,尤其注重发掘乡土故事,打造文化特色,积极推动旅游业和非遗文化的发展,加强对于当地资源的保护和利用,不断探索"文化+产业"相结合模式,推出原创 IP、文创衍生品、包装设计等产品,实现乡村振兴的可持续发展。

参考文献

- [1] 张明远, 李红梅. 畲族彩带艺术研究[M]. 北京: 民族出版社, 2018.
- [2] 王芳芳. 数字化时代少数民族传统纹样的创新设计研究[J]. 装饰, 2021, 42(3): 112-115.
- [3] 陈静怡, 刘伟. 基于WebGL的传统纹样三维可视化研究[J]. 计算机应用研究, 2022, 39(5): 1456-1460.
- [4] Smith, J. R., & Johnson, L. M. (2019). Digital Preservation of Indigenous Textile Patterns: A Case Study. Journal of Cultural Heritage, 35, 231-239.
- [5] 李明华. 畲族文化传承与创新[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2020.