

桂滇黔地区瑶族图形图像在现代服饰设计中的应用研究

石馨钰 梁佳琳 方莉莉 石丽媛*

桂林学院 广西 桂林 541006

【摘要】：桂滇黔地区瑶族图形图像是瑶族民族文化的视觉表征符号，承载着民族的历史记忆、信仰内涵与审美情趣，是少数民族非物质文化遗产的重要组成部分。本文以桂滇黔地区金秀盘瑶、兴安瑶族、过山瑶等支系的图形图像为研究对象，结合扎根理论、符号学理论等研究方法，梳理其文化体系、载体类型与艺术特征，剖析其在现代服饰设计中的应用价值与转译原则，借鉴纹样结构再创造、色彩再组合、工艺面料再处理的设计思路总结多元实践路径，并通过设计实践完成瑶族图形图像的现代转化与系列服装设计探索。研究旨在为瑶族非遗文化的活态传承提供设计思路，为现代服饰设计注入民族文化内涵，实现桂滇黔瑶族图形图像在当代设计语境下的创新应用与产业化传播。

【关键词】：瑶族；图形图像；服饰设计；文化转译；创新应用

DOI:10.12417/2705-0998.26.02.058

1 绪论

1.1 研究背景与意义

(1) 民族文化遗产与创新的时代需求，当下少数民族非遗文化的活态传承成为文化发展的重要方向，瑶族服饰纹样作为视觉文化核心，亟需通过现代设计手段实现传承与创新，推动非遗文化与地方特色产业协同发展。

(2) 现代服饰设计寻求文化内涵与差异化表达的趋势，消费升级背景下，现代服饰设计愈发注重文化内核的挖掘，瑶族图形图像凭借独特的民族审美成为设计创新的重要灵感宝库^[3]。

(3) 桂滇黔瑶族文化的独特价值与研究缺口，桂滇黔是瑶族的核心聚居区，金秀盘瑶、兴安瑶族等支系的图形图像各具特色，但现有研究多聚焦于文创、包装领域，其在现代服饰设计中的系统性转译与实操性研究仍存在缺口。^[2]

1.2 国内外研究现状述评

(1) 关于瑶族文化、艺术与符号学的研究，国内学者围绕金秀盘瑶、贺州瑶族、兴安瑶族等支系的服饰纹样展开诸多研究，对瑶族图形的符号象征意义、审美意蕴进行了深度解读，证实其是瑶族历史与文化的视觉记录^[5]。

(2) 关于民族元素在现代设计中的应用研究，现有研究已探索出扎根理论、层次分析法等研究框架，形成“文化挖掘-元素提取-创新转化”的基本思路，为瑶族图形图像的现代设计转译提供了理论参考^[6]。

(3) 现有研究的总结与本文的切入点，现有研究多将瑶族图形图像应用于文创、包装、校服等领域^[6]，在现代服饰设计中的研究仍较为零散，且缺乏对桂滇黔不同支系图形图像的

整合研究，本文以设计实践为核心，探索其在现代服饰设计中的具体应用路径与方法。

1.3 研究内容、方法与框架

(1) 主要研究内容包括桂滇黔瑶族图形图像的文化与艺术特征、现代服饰设计中的应用价值与原则、实践路径与案例分析及系列设计实践。

(2) 研究方法采用文献研究法（梳理瑶族服饰纹样与设计相关文献）、田野调查法（走访桂滇黔瑶族聚居区收集一手素材）^[3]、图像分析法（解析瑶族图形的视觉特征与符号内涵）、案例研究法（分析瑶族元素服饰设计案例）、设计实践法（完成系列服装设计），同时借鉴扎根理论框架进行文化内涵的深度挖掘^[1]。

(3) 研究技术路线遵循“理论梳理-实地调研-分析总结-实践探索-结论展望”的逻辑，论文框架围绕上述内容分六章展开，整体思路贴合文化符号整理、设计应用的研究路径^[6]。

2 桂滇黔地区瑶族图形图像的文化体系与艺术特征

2.1 桂滇黔瑶族的主要支系与文化背景概览

(1) 桂滇黔瑶族主要分布于广西金秀、兴安、贺州及贵州荔波、云南河口等区域，核心支系包括金秀盘瑶、兴安瑶族、过山瑶等^{[3][4]}，各支系因地域环境形成了各具特色的图形图像风格，但均以服饰纹样为载体记录民族历史与生活，成为无文字民族的文化传承方式^{[1][9]}。

(2) 瑶族的信仰体系以盘王崇拜为核心，结合自然崇拜与祖先崇拜，盘王节等民俗活动与迁徙历史成为图形图像创作的核心文化源泉，其纹样设计均围绕民族信仰、生活事件与历史变迁展开，是民族精神文化的世代传承^[2]。

通讯作者，大学生创新训练项目指导老师。

2.2 瑶族图形图像的载体与分类

(1) 服饰是瑶族图形图像的核心载体，刺绣、挑花、织锦等工艺中呈现的图案，遍布头饰、衣身、腰带、裙装等服饰部位，金秀盘瑶、兴安瑶族、贺州瑶族的服饰纹样各有特色，成为区分支系的重要视觉标识^{[2][3][10]}。

(2) 瑶族图形图像的次要载体包括日常器物、民俗道具等，这类纹样与服饰纹样一脉相承，共同构成瑶族完整的视觉文化体系，其设计思路均体现了瑶族人民的审美情趣与生活智慧^[4]。

2.3 核心图形图像的符号学解读与审美分析

(1) 自然崇拜类纹样是瑶族图形图像的重要组成，以兴安瑶族为代表的植物纹、兽形纹，源于瑶族对自然的敬畏，以写实与简化结合的手法再现自然物象，是民族生存环境的视觉映射^[3]。

(2) 历史记忆与图腾类纹样是瑶族文化的核心符号，金秀盘瑶的盘王纹、迁徙纹等，记录了瑶族的历史足迹与社会变迁，是无文字瑶族传承文化的重要方式^[2]。(3) 几何抽象类纹样在贺州瑶族、过山瑶服饰中较为常见，通过简洁的几何线条组合传递祈福、纳祥的美好愿望，具有高度的抽象性与装饰性，适配多种工艺与应用场景^{[4][10]}。

(4) 瑶族图形图像的色彩体系具有鲜明的民族特色，以红、黑、蓝为基底搭配亮色，色彩的运用与民族信仰、地域环境深度绑定，粤北及桂滇黔瑶族的色彩搭配虽有差异，但均体现了古朴醇厚的人文思想与民族情感^[7]。

3 瑶族图形图像在现代服饰设计中的应用价值与原则

3.1 应用价值分析

(1) 文化价值体现在通过现代服饰设计活化瑶族非遗文化，让传统图形图像走出民族聚居区，增强民族文化认同，推动瑶族服饰文化的现代转化与活态传承^[3]。

(2) 审美价值在于瑶族图形图像丰富的视觉语言与独特的艺术风格，为现代服饰设计提供全新的审美视角，打破现代设计的视觉同质化，提升服饰的文化内涵与艺术感染力^[4]。

(3) 市场价值表现为依托瑶族图形图像的文化故事性，打造具有独特辨识度的服饰产品，契合消费者对文化消费的需求，推动非遗文化与服饰产业的创新结合，实现地方特色产业的协同发展^[1]。

3.2 设计转译与应用原则

(1) 文化尊重与本源理解原则是基础，设计前需深入挖掘图形图像的文化内涵，避免脱离文化背景的随意篡改，坚守非遗传承的文化底线，这是瑶族元素应用于各类设计的核心前

提^[2]。

(2) 抽象提炼与符号转化原则，提取瑶族图形的核心视觉单元，通过简化、变形等手法实现符号化转化，使其适配现代设计的视觉需求，这一原则已在金秀瑶族元素的现代设计中得到验证^[8]。

(3) 尚融合与功能适配原则，将转化后的图形元素与现代服饰的廓形、功能结合，兼顾审美性与实用性，符合现代服饰的穿着场景，避免传统元素与现代款式的生硬拼接^[4]。

(4) 工艺与面料适配原则，结合瑶族传统工艺与现代服饰工艺，对面料进行针对性处理，让图形图像的表达与面料特性、制作工艺相契合，提升设计的落地性^{[4][8]}。

4 瑶族图形图像在现代服饰设计中的实践路径与案例分析

4.1 直接引用与局部装饰

直接提取瑶族经典图形图像，进行小幅调整后应用于服饰的领口、袖口、腰带等局部部位，保留图形的原始韵味与文化内涵，多用于体现民族特色的定制服饰设计，金秀盘瑶的经典纹样常以该方式应用于服饰局部，凸显文化质感^{[2][8]}。

4.2 纹样结构的解构与再创造

将瑶族图形的核心视觉单元进行解构、拆分，通过重组、拼接、变形等手法形成新的图案，弱化原始图形的具象性，强化装饰性与现代感，这是江永过山瑶纹样在现代女装设计中最核心的应用路径，适配成衣的大规模生产需求^[4]。

4.3 传统色彩的提取与再组合

借鉴瑶族红、黑、蓝的核心色彩体系，结合当代色彩搭配理念进行调和、重构，通过色彩渐变、撞色、拼接实现色彩叙事，让瑶族色彩成为服饰设计的核心识别点，同时根据现代审美对传统色彩的明度、纯度进行调整，提升色彩的当代适配性^[7]。

4.4 工艺与面料的创新再处理

结合瑶族传统刺绣、织锦工艺与现代数码印花、立体压褶等工艺，实现工艺的融合创新；同时根据设计需求对棉麻、丝绸等传统面料与醋酸、天丝等现代面料进行组合处理，让图形图像的表达与面料质感相契合，这一方法在《云裳瑶》系列设计中得到了成功应用^[8]。

4.5 案例分析

徐云在《云裳瑶》系列设计中，以金秀瑶族服饰元素为核心，从造型结构、选材用料、色彩与图案四个方面进行创新设计，通过符号提炼与现代廓形的结合，打造出兼具民族韵味与时尚感的服饰作品，总结出瑶族元素现代设计的经典思维模式^[8]；周云以江永过山瑶服饰纹样为研究对象，通过纹样结构再创造、传统色彩再组合、工艺面料再处理的方法，将过山瑶纹

样融入现代女装设计,既提升了女装的文化内涵,又实现了过山瑶服饰文化的活态传承^[4];李克兢对贺州瑶族服饰图案进行深入研究,将其几何纹样进行抽象简化后应用于现代服装的图案设计,为瑶族图形图像的成衣化应用提供了实操参考^[10]。三个案例均印证了瑶族图形图像与现代服饰设计结合的可行性,也为后续设计实践提供了具体方法参考。

5 结论与展望

5.1 研究结论

(1) 桂滇黔瑶族图形图像依托瑶族的信仰、民俗与生活环境形成了完整的文化体系,金秀盘瑶、兴安瑶族、过山瑶等支系的纹样各具特色,以服饰为核心载体,分为自然崇拜、历史记忆、几何抽象三大类,色彩上以红、黑、蓝为核心,兼具鲜明的文化性与独特的艺术审美^{[2][3][7]}。

(2) 瑶族图形图像在现代服饰设计中的转译需遵循文化尊重、符号转化、时尚融合、工艺适配四大原则,实践路径可

分为直接引用、结构再创造、色彩再组合、工艺面料再处理四大类,可根据设计需求与应用场景灵活选择^{[4][10]}。

(3) 本次“瑶纹新绎”系列设计实践,成功实现了金秀盘瑶、兴安瑶族、过山瑶核心纹样的现代转译,通过现代廓形、面料与工艺的结合,完成了兼具文化内涵与实用性的服饰设计,验证了瑶族图形图像现代转译方法的实操性。

5.2 不足与展望

(1) 本研究的局限性在于田野调查的范围有限,对桂滇黔部分偏远瑶族支系的图形图像挖掘不够深入,且设计实践仅聚焦于女装,应用场景与品类有待拓展。(2) 未来研究可加强跨学科合作,结合扎根理论、符号学与服装设计学进行更理论的研究^{[11][6]};推动瑶族图形图像在男装、童装、配饰等品类的应用探索,拓展应用场景;同时探索瑶族图形图像服饰设计的产业化路径,通过品牌化运营实现非遗文化的商业价值与传承价值双赢,让桂滇黔瑶族图形图像在现代服饰设计中持续绽放活力。

参考文献:

- [1] 张浩宇,和钰.广西瑶族服饰纹样在文创产品包装设计中的创新应用研究[J].绿色包装,2025,(11):71-74.
- [2] 陈美红,苏雪薇.瑶族服饰元素在产品包装设计中的应用研究——以广西金秀盘瑶为例[J].中国包装,2025,45(09):40-42.
- [3] 宋雪玲,仰睿.民族服饰纹样在文创设计中的应用——以广西兴安瑶族服饰为例[J].艺术研究,2025,(03):159-163.
- [4] 周云.江永瑶族服饰纹样在现代女装设计中的应用研究[J].染整技术,2025,47(02):84-87.
- [5] 原华丰.瑶族服饰纹样的审美意蕴及现代设计中的应用[N].中国电影报,2024-04-24(013).
- [6] 徐云,徐雍涵,董珂欣.金秀瑶族服饰文化在校服设计中的应用研究[J].天津纺织科技,2023,(01):1-5.
- [7] 孙毅明.瑶族服饰的主题色彩应用[J].纺织报告,2021,40(07):61-62.
- [8] 徐云.金秀瑶族服饰元素在现代服装设计中创新应用[J].天津纺织科技,2020,(06):5-10.
- [9] 安平.文化式女装原型在瑶族服饰纸样设计中的应用研究[J].流行色,2020,(12):90-91.
- [10] 李克兢,韩晋,杨慧芳,禹泽丽.贺州瑶族服饰图案研究与应用[J].流行色,2020,(04):12-13.