

基于彝族纹样典型特征的文创产品设计实践与研究

宰光辉

成都大学美术与设计学院 四川 成都 610106

【摘要】：彝族纹样作为彝族文化的精华所在，承载着这个民族悠久的历史记忆与审美追求。本文主要通过分析彝族纹样的文化背景与传承现状，梳理纹样的类型与特征，在保留核心特征与内涵的基础上，结合纹样创新设计原则与方法，设计相关文创产品。旨在以雅俗共赏的方式，拉近大众与彝族文化之间的距离，让彝族文化走进日常、深入人心，为彝族文化的传承与发展贡献绵薄之力。

【关键词】：彝族纹样；纹样设计；文创设计

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.020

彝族纹样被称为“穿在身上的山河岁月”，它是彝族人民的生活方式、民俗信仰、历史记忆的见证者，是研究彝族文化发展的重要途径。这些纹样源于彝族先民对自然的观察与生活的感悟，并应用于服饰、银饰等日常用品载体上，形成了独特的艺术语言与视觉符号。随着文化与旅游产业的不断发展与融合，文化创意市场持续升温，为传统文化的创新与发展提供了新的契机。文创产品作为民族文化传播的重要载体，可以让彝族文化以更加鲜活的形式走进大众日常生活，对于彝族文化的传承与创新具有鲜明的现实意义。

1 彝族纹样概况

1.1 文化背景

彝族纹样的发生是多源头的，其一彝族纹样的产生是由于彝人满足自己的精神和物质的实际需要，同时也受到自然界和社会的影响而产生。其二是由于彝人发展过程中需求的不同而产生。其三是彝族原始审美推动纹样产生^[1]。彝族主要生活在高山与河谷之间，生灵与草木一同融入彝族人民的精神世界，塑造出敬畏自然与热爱生活的民族品格，最终孕育出独具特色的彝族文化。彝族纹样源于原始生产实践活动与生存需求，承载着当地居民的民族信仰与自然崇拜，寄托着对生命、丰收、美好生活的追求，与彝族的节庆、祭祀、婚丧等民俗活动深度绑定。早期作为记录生活与传递信息的视觉符号，后逐渐发展为兼具装饰性与文化性的纹样体系。

1.2 传承现状

随着数字化时代的来临，彝族纹样正经历着从传统手工艺向数字化传承的转型。目前彝族纹样最核心的应用载体是彝族传统的服饰、漆器、银饰等民族性产物。由于彝族地区文化与

旅游不断发展，纹样也逐渐应用在文创产品、时尚配饰、家居用品等领域，实现纹样与不同材质载体的跨界融合，达到更广泛的传播。此外，现代数字化手段具有传播快、范围广、互动性强等显著优势，彝族文化也借助数字艺术、表情包、线上展览等形式，助力纹样的破圈传播与活态传承，逐步实现从指尖传承到数字赋能的跨越式发展。彝族纹样发展仍面临一些困难和挑战。一方面，传统传承方式较为单一，主要依赖传承千年的手工技艺，虽然每一道工序背后都能感受到手工制作独有的魅力，但在工业化时代，手工产品难以批量化生产，性价比较低，从业者难以仅凭技艺维持生计，加上传承人逐渐高龄化，传承断代问题日益突出。另一方面，彝族纹样依旧多局限于传统载体，难以满足年轻群体的情感需求与审美偏好，年轻受众转化较低，传播范围有限。此外，市场上同类文创产品同质化现象日益严重，消费者逐渐审美疲劳，难以形成持续的市场吸引力，缺乏既懂传统技艺又懂现代设计的创作者，人才稀缺的问题仍需突破。

2 彝族纹样类型与艺术特征

彝族纹样题材多、类型广，具有表达情感、直率反映现实生活的特点。大多纹样取材客观物体原型，是彝族人在生活中对于自然和生活的艺术表现。彝族纹样通常图必有意，意必吉祥^[2]。

2.1 纹样类型

(1) 自然类纹样：太阳纹、月亮纹、火焰纹、水波纹、漩涡纹等。以自然万物为原型，是最具代表性的类别。其中，太阳纹象征着光明与希望，火焰纹代表净化与生命，是彝族火崇拜的体现。

(2) 几何类纹样：镰纹、窗格纹、土司印章纹、鸡肠纹等。经抽象提炼形成，源于对生活物品的抽象和几何化表达，反映了彝族人民的审美智慧。

(3) 动物类纹样：虎纹、羊角纹、牛角纹、马牙纹、牛眼纹等。此类纹样多与图腾崇拜和畜牧生活相关。

(4) 植物类纹样：蕨草纹、索玛花纹、石榴纹等。蕨草遍布山野，因其顽强的生命力而备受喜爱。索玛花纹象征着勇敢与爱情，石榴纹则象征多子多福。这些纹样都承载着彝族人民对生命的敬意以及对美好生活的期望。

2.2 艺术特征

(1) 造型特征：彝族纹样以简洁夸张为特点，更注重精神内涵的表达。纹样以直线、折线、圆形、三角形、菱形等基础几何形状为核心，极少出现写实具象的造型。整体效果利落明快、风格独特、记忆点强。(2) 构图特征：对称是彝族纹样的显著特征。通过重复排列、二方连续、四方连续等方法，并根据装饰部位的不同，采用不同的纹样加以区分，无论是漆器的圆形纹样还是服饰的带状纹样，都遵循均衡稳定的构图原则，形成强烈的节奏与韵律美，体现了对和谐与规整的审美追求。(3) 色彩特征：彝族的“三色”文化是一种丰富而深厚的民族文化遗产，包含了独特的色彩理论和生活方式，表现在服饰、艺术品以及日常生活中^[3]。黑、红、黄三色构成了彝族色彩体系与文化的核心基调。彝族以黑为贵，黑色代表大地与生命的本源，象征着庄重与高贵。红色代表火焰、生命、热情，象征着驱邪祈福、带来温暖和力量，与彝族人民对火焰的崇拜紧密相连。黄色代表太阳，象征着光明、丰收、希望，寄托对阳光普照、五谷丰登、生活祥和的期盼。黑、红、黄三色相互组合搭配，不仅形成了强烈的视觉效果与辨识度，更构成了一个完整的文化符号体系，体现了彝族对世界的色彩认知。

3 彝族纹样创新设计的原则与方法

3.1 纹样创新设计原则

彝族纹样的创新设计应遵循本真性保护、创造性转化、现代技术赋能三者相结合的原则。创作者在设计过程中需在保留文化基因的基础上，通过对纹样形态的创造性转化与现代技术赋能的手段，使传统纹样适应现代生活场景与审美需求，赋予其新的生命力，实现纹样在当代社会的有效传承与创新。

(1) 本真性保护：彝族纹样的创新设计应遵循“本真性保护”的原则，这是纹样创新设计的前提与底线。创作者在设计过程中需要对彝族纹样的文化内涵、色彩体系、制作工艺进行准确记录与传承，不能随意更改，否则所谓的创新也就成了无根之木、无源之水。

(2) 创造性转化：“创造性转化”是纹样创新设计的核

心与桥梁。纹样创新设计不是对纹样进行照搬复刻、简单贴图，而是在保留文化基因的基础上，通过提炼、解构、重组、旋转、镜像、圆周阵列等方式，将传统纹样转化为适应现代生活场景与审美需求的新形态。

(3) 现代技术赋能：现代技术是实现规模化、精准化、多样化的重要手段。既可以在转化过程中提供新的表现力与可能性，也可以帮助我们更深入地记录、分析、传承纹样的精髓所在，高效便捷的提升转化率与传播度，让纹样融入当代生活。

3.2 纹样创新设计方法

创作新纹样是在传统纹样的基础上进行再创造。这种方法不仅仅只是对传统纹样的简单复制，而是深入理解其构成逻辑与文化内涵后，进行的现代设计转化。

(1) 解构重组：解构是民族图案活力再造的基础，重组则是民族图案活力创新的手段。所谓重组，就是对那些提炼出来的、具有民族文化核心寓意的设计素材进行重新布局与构造，形成新的符合时代审美需求的、使用更方便的新图案^[4]。

传统的彝族纹样大量运用了对称、重复、排列的表现手法，体现出和谐有序的美。而在现代设计中，可以通过解构、重组、叠加等手法，打破传统构成方式与呈现效果，创作既有民族特色又具有现代感的新样式。

(2) 色彩创新：以黑、红、黄为主色调，保证彝族“三色”文化的核心特征与辨识度。适当加入当代流行色系作为辅助色，产生新的视觉效果与心理感受。也可以通过降低黑、红、黄三色的饱和度，或者增添色彩渐变效果，减弱平涂的单调感，丰富视觉层次，适配现代生活审美。

(3) 载体拓展：彝族纹样通过尝试新材料与新工艺的深度结合，不仅能打破传统载体的束缚，更能大大拓展其应用领域。例如，亚克力材料开发较早且技术成熟，具有透明度高、易于加工、着色效果好等显著优点。彝族纹样与亚克力材料相结合，能更高效的进行纹样的细节复刻与色彩呈现。此外，激光雕刻、烤漆、低温珐琅等新工艺的不断发展，缓解了传统工艺复杂、耗时、成本高、难以批量生产等问题，有益于工作效率的提升与生产成本的降低。

4 文创产品设计实践

国家政策明确提出，要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，鼓励开发兼具艺术性和实用性的文创产品。这为彝族纹样通过文创设计实现传播提供了政策支撑。彝族纹样是彝族文化的重要体现，更是中华优秀传统文化的重要组成部分。通过文创产品这一载体，跨越地域限制，可以让更多人了解和喜爱，并带动文化产业的发展，实现文化价值、社会价值、商业价值的统一。

4.1 纹样设计

彝族纹样与传统中式纹样的纹样形态及复杂程度不同,其纹样单元以几何形态与直线为主,造型与构成简单,在创新与应用时可操作性强且应用范围较广^[5]。选取部分经典彝族纹样进行创作,通过对纹样采取对称、重组、解构等方法,进行纹样创新设计。颜色以黑、红、黄三色为主,在原有颜色的基础上进行降调与色差系数调整等。整体采用中心辐射式的圆形构图,通过多层同心圆加边角装饰的结构实现强烈的对称美学。以高饱和度色彩的对比与层次,强化纹样的视觉冲击力和文化厚重感。组合太阳纹、索玛花纹、火镰纹等,基础几何形作为辅助元素,不同纹样之间相互组合碰撞,从而达到还原传统装饰的厚重感,又契合当代视觉的审美张力(如图1)。

图1 纹样设计

4.2 人物形象设计

彝族服饰依旧是目前彝族纹样应用的重要载体,也是大众对于彝族文化了解的重要途径。结合现代画风,创作衣着彝族

服饰的人物形象,设计具有辨识度与现代感的文创产品,能够更好地发扬彝族特色文化。通过将彝族的特色服饰、传统乐器和神话传说融合在一起,用活泼的现代卡通画风,艺术化表达彝族的文化与精神、民俗与信仰,传达彝族人民对生活的热爱、对英雄的崇尚、对自然的敬畏、对自由的追求。

4.3 文创产品衍生

本系列文创产品以彝族纹样为核心装饰纹样,通过选取不同的应用场景,将彝族文化转化为日常化的文创产品,落实日常使用功能与文化审美价值的统一,吸引更多的消费群体,让用户在使用中自然地感受到彝族文化的魅力,实现“用产品讲故事”(如图2)。

图2 文创系列产品衍生

5 结语

彝族纹样作为中华民族文化的重要组成部分,其创新设计与文创产品开发不仅有助于当代彝族文化的保护与传承,也为中华优秀传统文化在数字化时代的发展与创新,提供了一定的实践经验与参考。文创产业目前正从高速增长转向高质量发展阶段,逐渐发展为文化传承与经济增长的重要引擎。因此,文创产品的开发要注重创新、文旅融合、跨界合作,让文化传承与产业发展形成良性反哺,通过多方合作与不断探索,彝族文化必将在新时代的发展中,留下独具魅力的新篇章。

参考文献:

- [1] 安莹.彝族典型纹样研究[D].昆明理工大学,2011.
- [2] 赵勤,李菽敏.旅游纪念品中彝族装饰纹样的提取与运用[J].包装工程,2017,38(20):240-244.
- [3] 贾雄英.试论凉山彝族传承千年的“三色”文化[J].文物鉴定与鉴赏,2024,(22):126-129.
- [4] 赵浩,高菊兰.不弃本质:彝族图案创新与传承方法研究[J].装饰,2018.09.030.
- [5] 汪莉君,张亚池,杨丁,等.凉山彝族纹样的创新与应用研究[J].家具与室内装饰,2021,(01):76-79.