

从传统苗族服饰审美中看现代艺术设计美学

The Modern Aesthetics of Miao Dress Adornment

文 / 曾婉琳

一提起“传统”这个词，对于每个人来讲并不陌生，在全球发展进程一体化趋势加剧的影响下，人们对于传统文化越来越重视，各行各业都在提倡恢复传统，大力借用传统元素。传统它常常反映着一个民族、一个地域所带有的气质，是它们经过的历史演变后的积累。通过对传统的研究我们可以了解到某个民族、地域的风格特征，理解他们对生活、对审美的观念，从而为我们的现代文明社会发展给予一定的启发和借鉴。对于艺术设计而言，虽然它所包含的艺术门类各不相同，但艺术的整体审美规律却是相通的，如果都能在现代艺术创意设计中加入传统的设计理念，那么可以使本门类的艺术设计所传达的意境产生更大的感召力。同时，相反的对于传统文化的研究，我们也可以将艺术设计审美的理念融入其中，从艺术美的角度去发掘传统的魅力，因为传统本身反映的正是人们自发地、习惯性地对生活与美的理解和表达。

纵观众多的传统文化研究范畴，将人们的日常生活和艺术审美相互结合的有很多，但是，最具影响力的要首推传统服饰文化的研究。服饰文化一方面与我们的生存发展息息相关，另一方面也是人类社会文明发展的直接体现。传统服饰文化的演变正相对应于人类及其社会的发展变革，我们从传统服饰

文化中能看到某个时代、某个民族对于生活和艺术的审美观，并且这样的传统审美观和我们的现代艺术设计美学有着很强的关联，影响着现代艺术设计的审美思维，使得现代艺术设计能从传统设计审美中获得启发和借鉴，从而一定程度上不断促使我们加强对传统服饰文化的保护和研究。

中华民族的传统服饰文化艺术集中展现在56个民族的服装服饰中，每个民族都有一套代表其本民族特征的服饰文化体系，从服装服饰的款式、色彩搭配、面料质地到图案纹样、配件装饰、制作工艺等等，都体现着丰富多彩的传统艺术审美观。在这众多的民族服饰之中，苗族的服饰文化艺术可谓是一个灿烂亮点。传统苗族服饰，特别是每当盛大节日之际，女性的盛装服饰给人的视觉冲击力最为强烈。光泽感十足的银饰，五彩斑斓、对比强烈的纹样刺绣装饰构成了苗族服饰的主要视觉印象。对于苗族而言，这样一个古老民族的服饰文化能在经历千百年的历史演变后仍然保存完整，甚至不断发展壮大，为人所瞩目、推崇，其中的缘由不得不让人产生思考。可以说，苗族服饰中展现的传统审美具有一种不死的精神——散发着现代艺术设计审美思维，现代艺术创意设计中的审美观能在传统的苗族服饰文化艺术审美中找到影子。

一、对比统一的设计美学观

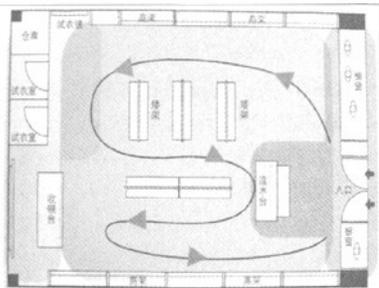
苗族服饰常常将具有压模图案纹样的银片缝制在衣服上进行装饰，使得衣服成为一件件具有精美质感的“银衣”。服装布质面料的相对柔软、平整感和装饰在服装上具有半浮雕效果的银制金属片的坚硬、起伏感从触觉、视觉上相对应，使得服装整体产生肌理起伏对比变化。同时，也让原本简单、朴素的服装在银片的统一装饰下提升了整体精致度和价值性。因此“银衣”既具有肌理质感的对比美，又具有精美价值能量的统一审美定位。

这种苗族服饰上的对比和统一设计审美方法在我们的现代服饰设计中具有相应的美学运用。近几年服装流行趋势中，许多品牌的服装设计都将金属视觉质感的丝光面料作为主打，同时大力推进亮片、钉珠、水钻、首饰等在服装上的装饰运用，将服装的质地、肌理、光泽等像苗族“银衣”那样通过对比统一的方法精致起来，从而提升服装的原本价值。如在2009年3月巴黎秋冬时装周上，设计师John Galliano就以银质金属首饰，反光感强的亮片、水钻等元素装饰搭配冷灰色调毛呢、薄纱等服装面料，以此演绎了一场“寒流”十足，并带有传统俄式风情的精彩时装秀。这其中所展示的服装将面料与金属、亮片之间的肌理质感的对比统一美学体现得淋漓尽致，服装在金属、亮片的配饰下既具有奢华的统

苗族“银衣”与现代服装设计所传达出的肌理质感对比统一美学

苗族“胸牌”与现代城市雕塑中有悖日常视觉习惯的夸张设计美学

苗族“银冠”与现代店面陈列设计中人流运动导购性的动静设计美学

苗族整体服饰与现代音乐喷泉设施的形色质声合一的设计美学

一复古美，又散发出冷艳的精致对比美。

二、重复、夸张的设计美学观

苗族的服饰常常给人一种很强的视觉震撼力，这种视觉震撼力尤其在你置身于他们盛装的集会欢庆时越发强烈，甚至集会散去后他们的身影还能够久久存于我们的脑海中，这是为什么呢？在重大节日聚会上，苗家姑娘们都会尽可能地将其家里的全部银饰品从上到下、从前至后满满当当地穿戴在身上，使我们眼观之处都不可避免地触及这些金属散发的光芒。同时，银饰品从造型上和我们日常所佩戴的首饰品有所不同，个头一般较大，像项饰品中的项圈、胸牌等等，相对于正常的项链、吊坠要远远大上几倍，一圈圈、一条条挂戴在脖子上，严实的遮挡在胸前。这正是苗族服饰所运用的增强视觉的设计方法，通过大量重复地、夸张地装饰，用有悖日常服饰运用习惯的手法来增强设计的视觉震撼力，从而给人以深刻的印象。

重复、夸张的美学观在现代艺术设计中是能找到影例子的。当想持久地传达给人们信息，甚至要使人养成习惯性思维时，我们可以运用重复的设计方法，这有点像是在做心理暗示，无形中告诉人们这样就是美的或者好的。另外，苗族银饰中对个体形态的夸大是一种打破习惯思维方式的艺术设计行为。形象本身在造型上创意性发挥不大，甚至只是一种平时司空见惯的形象，但当我们对它进行一定扩大或缩小的时候，它就发生了变化了。扩大使形象加强了空间量感，产生了超于常规的感染力，像某些城市雕塑常将我们日常生活所运用的物品进行特定场合的扩大，这些平常根本不会去关注的物品突然间矗立在自己眼前，人们因此而震撼。

三、动静结合的设计美学观

在艺术设计中，设计常常以静态或动态的形式来呈现最终状态，如雕塑作品，它常常以静态的形象置于某一场景，由观众从360度来对它进行鉴赏，观众从中所体会到的更多是这件作品最后的固定形态特征和思想境界；再如动态的多媒体影像设计，它常

常通过时间编辑的形象动态过程来传达内容信息，使观众的思维变化随着画面的动态变化而获得引导。然而，除了相对的静态或动态设计状态展现，我们的设计还需要动静结合的设计观，在对最终形态传达时既能考虑到美的静态整体性，又能感受美的变化动态性，这样设计才能具有永恒的生命力。

传统苗族服饰就带有动静结合的设计观。苗族的银冠、银片压模印花项圈、胸牌等都在固定的整体结构上垂吊有各种各样可活动的小银饰。像银冠的冠底就常常挂着一排长短一致的喇叭形小银饰，当姑娘们戴在头上时，这一排垂吊着的小银饰就自然地垂在她们前额，像一排整齐的刘海轻轻摆动，展现出女性的柔美、秀丽。同时银冠的冠顶也常常用银丝插接装饰上银花，当姑娘们一摆头，冠顶的银花就在银丝的引动下颤抖起来，富有含蓄和弹性的韵律美。再有，苗族“银衣”上那些固定缝制的银片上也穿挂了具有动感的小银饰，构成了一紧一松的动静结合视觉效果。

这种动静结合的设计美学观促使我们在设计的时候不仅只考虑到最终的整体静态效果，还要考虑到当人们在使用，在运动的时候它所呈现的过程动态，甚至是可持续的动态效果。如现代设计中的DIY设计理念，这正是动静结合的表现，人们必须要通过一定的动态过程感受才能实现最终的静态效果，让设计审美观不仅仅是被给予、被传达，而更多需要自我去创造形成。再如在环境艺术设计中常常要考虑室内空间的人流运动形式，特别是在一些店面陈列设计的时候，虽然店面的陈列空间最终表现效果是完全静态的，但是如何让顾客能在空间陈列的设计引导下对店面进行全方位的参观移动，从而更好选购商品，达到导购目的，这就是一个可持续发展的动态设计考虑了。

四、形、色、质、声合一的设计美学观

设计一件物品常常是围绕物品的形态、色彩、材质来展开的，这三者是自然物质存在的基本，同时，从艺术设计欣赏的角度来看，这也是视觉形象的视觉呈现必不可少的

三要素。但是，在将全方位设计考虑作为设计创意理念的今天，仅仅对形色质的设计要求是远远不够的，人们除了能将设计满足视觉的享受外，还要求能将设计充满无限美的触觉、味觉甚至听觉感受。

传统苗族服饰正体现着这样的多方位设计审美。具有金属光泽质地的银饰品和五彩斑斓的服饰纹样刺绣，这是视觉上的感动；金属银饰品的半浮雕压模印花纹样效果和细腻繁复的刺绣纹理，这是触觉上的体验；服饰上穿挂的小银片、小银铃铛，通过运动而发出的细碎声响，这又是听觉上的震动。因此，我们不得不说，苗族的服饰是集形、色、质、声为一体的全方位综合设计展现。

在我们的设计中考虑全方位感官享受，能使得设计具有强烈的乐趣性，使人们更能获得与设计师的精神共鸣。像现代音乐喷泉设施，柱状、点状的水的视觉造型，透明的、或者夜晚灯光映射下的水的视觉颜色，冰凉的、有冲击力的、温柔而让人感觉痒酥酥的水的触觉性，同时还有随着音乐节奏不断变幻的水的视觉运动和听觉享受，集形、色、质、声为一体，所以使得大人、小孩都常常玩得舍不得离去。

结语

“传统的”，“现代的”，我们常常听到这样的声音，它们两者相互之间的艺术设计审美有着不可割裂的关联，在这里我们只是以传统艺术文化下的服饰艺术为例作了一次很小部分的取证。我们要发展现代艺术文化，就必须探究传统的艺术审美规律；同样，我们要保护传统艺术文化，也就必须要将现代艺术审美意识融合到传统研究中来，这样，艺术文化的传承才能具有可持续发展的生命力。

从传统苗族服饰审美中看现代艺术设计美学

作者: [曾婉琳](#)
作者单位: [北海艺术设计职业学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2009, (9)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200909115.aspx

下载时间: 2010年3月23日