

广西来宾瑶族刺绣文创及衍生设计研究

李玉清 马慧静

桂林电子科技大学 广西 桂林 541004

【摘要】：广西来宾瑶族刺绣作为国家级非物质文化遗产的重要组成部分，是瑶族人民智慧的结晶，承载着深厚的民族文化内涵与独特的艺术审美价值。通过实地调研与文献梳理，首先解析其艺术特征（题材纹样、色彩搭配、针法技艺）与文化内涵；其次分析当前文创开发现状，指出产品同质化、文化表达浅表化、设计创新不足、产业链不完善等问题；最后基于问题导向，提出深挖文化内涵、强化创新设计、拓展产品形态、完善产业链条等策略，旨在为来宾瑶族刺绣的可持续发展提供理论支撑，推动其在当代文化语境下实现价值提升与活态传承。

【关键词】：来宾瑶族刺绣；文创设计；衍生产品；非遗活化；传承与创新

DOI:10.12417/3041-0630.26.02.064

1 引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体与民族精神具象表达。国家通过政策推动其与现代生活融合及文创产业结合，实现活态传承与价值转化。广西来宾作为瑶族聚居地，其瑶族刺绣历史悠久、风格古朴、纹样寓意深刻，既是服饰装饰元素，也是记录历史、表达情感、传承习俗的文化符号。然而，现代化进程下，该刺绣面临传承断层、技艺流失、应用场景狭窄等困境。文化创意产业的兴起为其提供新机遇——通过将刺绣文化元素与现代设计理念结合，开发具有市场竞争力的衍生产品，可破解传承困境并实现价值升级。

2 广西来宾瑶族刺绣的艺术特征与文化内涵

2.1 独特的艺术特征

来宾瑶族刺绣的艺术特征鲜明，主要体现在题材纹样、色彩搭配与针法技艺三个方面，形成了独具一格的艺术风格。

在题材纹样方面，来宾瑶族刺绣题材丰富，紧扣瑶族生产生活、自然崇拜与民族信仰，凸显民族特色与生活气息。题材涵盖动物（龙凤、蝴蝶、锦鸡、鱼类等）、植物（牡丹、莲花、山茶、蕨类等）、几何（方、圆、三角、菱形等）及人物生活场景（农耕、纺织、节庆等）四大类。这些纹样非简单复刻自然，而是经艺术提炼，形成简洁夸张、寓意深刻的形象。如蝴蝶纹作为图腾符号，象征生命繁衍与吉祥；几何纹以抽象线条规整排列，体现对秩序和谐的追求，整体兼具艺术性与文化象征性。

在色彩搭配方面，来宾瑶族刺绣以鲜艳明快、对比强烈的色彩为特色，善用红、黄、蓝、绿、黑等高纯度色彩，通过对比色与互补色搭配，形成热烈奔放、富有视觉冲击力的风格。黑色土布底布上绣制红龙凤、黄几何纹样，色彩对比鲜明，既凸显纹样层次，又体现瑶族热情豪爽的民族性格。色彩还蕴含象征意义：红喻喜庆吉祥，黄表高贵丰收，蓝像天空水源，共同构成其独特的民族色彩语言。

在针法技艺方面，来宾瑶族刺绣针法多样（含平绣、打籽绣、辫绣、缠绣、挑绣等），技艺精湛。各针法效果独特且应用灵活：平绣简洁流畅，多用于轮廓勾勒与大面积色块填充；打籽绣通过绕线成籽形成立体饱满效果，常表现花朵、果实等纹样；辫绣以丝线编辫绣制，线条粗壮有力，多装饰服饰边缘与领口。多种针法巧妙结合，赋予纹样立体感与层次感，充分展现瑶族人民高超的刺绣技艺。

2.2 深厚的文化内涵

来宾瑶族刺绣是瑶族文化的核心载体，承载着历史记忆、民族信仰与生活哲学的深层内涵。作为“活化石”，它以无文字民族的独特方式记录迁徙历史与部落起源，如山川河流纹样再现迁徙路径，传递集体记忆。其纹样融合自然崇拜、祖先崇拜与图腾崇拜，龙凤象征吉祥敬祖，蝴蝶作为始祖图腾寄寓生命繁衍之愿，兼具祈福避祸的精神功能。同时，刺绣体现“天人合一”的生活哲学——题材取自自然生活，色彩与纹样追求简洁夸张的生命力美学；作为女性必备技艺，更承载性别伦理观念，成为衡量品德能力的重要标尺，是瑶族审美追求与伦理文化的立体表达。

作者简介：李玉清，2004年10月21日，女，汉，籍贯：广西壮族自治区来宾市，本科在读，研究方向：视觉传达设计。

马慧静，2004年12月5日，女，回族，籍贯：云南省昆明市，学历：本科在读，研究方向：视觉传达设计。

基金项目：本文系2024年自治区级大学生创新训练计划项目，项目名称：广西来宾瑶族刺绣文创及衍生系统设计，项目编号：S202410595263。

3 广西来宾瑶族刺绣文创及衍生设计现状与问题

3.1 发展现状

近年来,在政府扶持与市场需求推动下,来宾瑶族刺绣文创开发取得进展。政府通过政策保护、资金支持、建立传承基地及开展技艺培训(如金秀瑶族自治县设立传承中心培养年轻传承人),提供政策与人才保障。企业与设计师开发出服饰、饰品、家居用品、旅游纪念品等衍生产品,拓宽应用场景并提升市场知名度。同时,借助电商平台、社交媒体等渠道推广销售,进一步扩大市场覆盖面,推动非遗项目传承与发展。

3.2 存在的问题

来宾瑶族刺绣文创开发面临五大核心问题,制约可持续发展:

(1) 产品同质化与特色缺失:产品集中于服饰、饰品等传统品类,形态单一,设计固化。多简单复制刺绣纹样,缺乏文化内涵深度挖掘与创新表达,导致品牌差异小,难以满足消费者多样化、个性化需求,核心竞争力不足。

(2) 文化表达浅表化:部分产品仅挪用纹样表面,未深入挖掘纹样背后的文化寓意、历史背景与民族精神,如蝴蝶纹样仅作图形复刻,未传递瑶族图腾内涵,产品缺乏“文化灵魂”,难以实现文化传播与价值认同。

(3) 设计创新与融合不足:传统传承人主导设计虽保证技艺正宗,但缺乏现代设计理念与市场思维,产品实用性、美观性、时代性不足;现代设计师对技艺特点与文化内涵理解不深,导致设计与刺绣技艺融合度低,出现“两张皮”现象,艺术价值与使用需求均未满足。

(4) 产业链协同薄弱:产业链未完全形成,原材料供应(如优质布、线)不足影响质量;生产环节以小作坊为主,效率低,难规模化;销售渠道单一(依赖线下、景区),线上渠道与品牌推广弱,市场影响力有限;各环节利益分配机制不健全,传承人与企业合作模式不成熟,制约整体发展。

(5) 传承人才断层风险:瑶族年轻人外出务工,学习意愿低,传承人多为中老年,年轻传承人少且技艺不精;刺绣学习周期长、难度大、经济效益低,难以吸引年轻人,加剧技艺流失风险。

4 广西来宾瑶族刺绣文创及衍生设计策略

4.1 深挖文化内涵,构建文化IP体系

文化内涵是来宾瑶族刺绣文创产品的核心竞争力,必须系统挖掘其纹样背后的寓意、历史与民族精神,构建独特、可持续的文化IP体系。首先,深化研究与系统梳理,夯实文化资源基础。组织专家、学者与传承人开展联合调研,系统梳理刺

绣纹样的种类、源流及象征意义,建立完善的数字资源库。重点对蝴蝶、龙凤等核心图腾,深入挖掘其与始祖传说、迁徙历史相关的故事,提炼具有高度认同感和叙事性的文化符号。其次,推动文化符号的创意转化,塑造可视化IP形象。基于文化资源库,将抽象符号转化为具象、富有亲和力的IP形象。

4.2 强化创新设计,提升产品核心竞争力

创新是来宾瑶族刺绣文创产品持续发展的核心动力,必须推动传统技艺与现代设计深度融合,以创新设计提升产品生命力。首先,在设计理念上,坚持“传统与现代结合、文化与实用并重”。既要保留瑶族刺绣的核心艺术特征,又要融入现代审美与生活需求。例如,可将传统纹样与现代简约服装款式结合,打造兼具民族特色与时尚感的服饰;或将刺绣元素融入沙发、窗帘等家居用品,增强产品的实用性与文化美感。其次,在设计手法上,突破传统纹样复制,运用现代设计语言进行创新转化。可采用解构、重组、抽象、夸张等手法,如对几何纹样进行解构与线条重组,或将植物纹样抽象化为简洁图形,使设计更符合当代审美,赋予传统纹样新的视觉表达。最后,在人才与协作上,构建传承人、设计师与企业间的长效合作机制。一方面鼓励传承人学习现代设计知识,提升创意设计能力;另一方面引进专业设计师,深入理解刺绣技艺与文化,开展跨界合作,实现传统工艺与现代设计优势互补,共同推动产品创新。

4.3 拓展产品形态,满足多样化市场需求

为应对来宾瑶族刺绣文创产品形态单一、难以满足市场多样化与个性化需求的问题,必须积极拓展产品形态,丰富产品品类。具体可从以下三方面系统推进:一、升级传统产品品类,提升品质与附加值。在现有服饰、饰品等传统品类基础上进行创新,例如采用高品质面料与精湛刺绣技艺开发高端定制服饰;在饰品类设计中融合银饰、玉石等材质,结合传统工艺与现代设计理念,打造高端手工产品,从而增强产品的艺术价值与商业竞争力。二、拓展新兴产品品类,融入时代特色。顺应市场趋势,开发多维度文创产品:首先是数码周边产品,如刺绣手机壳、电脑包、耳机套等,贴近现代生活场景;其次是文化创意体验产品,如刺绣DIY套装、体验课程、非遗研学项目,满足消费者动手参与和深度体验的需求;最后是数字文创产品,如刺绣主题动漫、游戏、表情包、数字藏品等,利用互联网平台扩大传播范围与影响力。三、针对不同消费群体精准开发个性化产品。根据市场细分进行定向设计:针对年轻群体,推出时尚、潮流、个性化的饰品与数码周边;面向中老年群体,开发经典、大气、具有收藏价值的服饰与家居用品;针对旅游消费者,提供便携、实用、地域特色鲜明的旅游纪念品,以满足各类消费者的差异化需求。

4.4 完善产业链条，提升产业协同发展能力

完善的产业链条是来宾瑶族刺绣文创产业可持续发展的关键保障，需系统加强各环节建设，提升产业协同效能。首先，保障原材料稳定优质供应。建设专业化原材料生产基地，培育稳定供应商，确保刺绣用布、丝线等质量。可与当地纺织企业合作研发专用面料，并鼓励种植天然染料植物，发展绿色染料产业，提升产品生态价值。其次，推动生产环节优化升级。坚持手工传承，设立工坊培养绣娘，专注高端定制产品；同时引入现代设备与技术，对简易纹样进行机械化、规模化生产，并探索“机绣打底、手绣精修”的融合模式，以平衡效率、成本与工艺价值。最后，健全利益联结与分配机制。明确产业链各主体权责，通过利润分成、订单农业等模式，保障传承人、农户及企业等各方合理收益，实现风险共担、利益共享，促进产业链健康持续发展。

4.5 加强人才培养，筑牢产业发展根基

人才是来宾瑶族刺绣文创产业发展的核心。为筑牢产业根基，需系统化加强传承与设计两类人才的培养。首先，构建多层次传承体系。通过扶持现有传承人、开展“非遗进校园/社区”及在职业院校开设相关专业等方式，既提升传承人技艺与开发能力，又广泛培养青少年兴趣与后备人才。其次，强化设计人才队伍。一方面鼓励本地设计师深耕瑶绣文化并投入实践；另一方面积极引进外部优秀设计人才，通过政策与项目支持，促进跨界合作，提升产品设计水平。最后，搭建常态化交流平台。通过组织传承人、设计师与企业间的定期交流，以及举办文创设计大赛等活动，促进技艺与理念融合，推动优秀设计市场化，

形成人才聚合与创新发展的良性循环。

4.6 加大品牌推广，提升文化影响力

为提升来宾瑶族刺绣文创产品的市场知名度与文化影响力，必须加大品牌推广力度，着力打造具有全国影响力的文化品牌。具体可从以下三方面系统推进：一、强化品牌形象建设。设计统一的品牌标识、包装与宣传口号，融合瑶族核心图腾纹样、传统色彩及刺绣元素于现代设计中，突出其文化特色与品牌个性，从而提升品牌的辨识度与视觉美观性；二、开展多元化推广活动。整合传统媒体与新媒体资源进行全方位宣传：通过电视、报纸、杂志等发布广告与专题报道；利用微信、微博、抖音、小红书等平台推送产品图片、视频及文化故事，吸引消费者互动关注；三、深化跨界合作拓展影响。积极与知名服装、家居、数码品牌联名开发产品；并与旅游景区、文化场馆、影视综艺节目合作，通过品牌植入与联合推广，扩大市场覆盖面，进一步延伸文化影响力。

5 结论

广西来宾瑶族刺绣作为非遗文化资源，兼具深厚文化内涵与艺术价值，在文创产业中潜力巨大。当前其文创开发面临同质化、文化表达浅层、设计创新不足、产业链缺环、传承人才断层等挑战。需通过深挖文化内涵构建IP体系、创新设计提升产品竞争力、拓展多元产品形态、完善产业链协同、强化人才培养、加大品牌推广等策略，推动传统技艺与现代文创深度融合，开发兼具文化性、审美性与实用性的衍生品，提升市场价值与传承活力。

参考文献：

- [1] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2013.
- [2] 李军.少数民族非遗文创产品开发的困境与路径[J].民族文学研究,2020(02):123-131.
- [3] 张颖.瑶族刺绣的艺术特征与文化内涵探析[J].装饰,2018(08):136-137.
- [4] 陈静.广西少数民族刺绣文创产品设计研究[D].南宁:广西艺术学院,2019.