

乳源瑶绣纹样在袜子设计中的创新应用

梁玉玲

(广东创新科技职业学院, 广东 东莞 523960)

摘要: 聚焦乳源瑶绣经典元素,提取八角花纹、松果纹、鹿纹与龙纹等元素并进行基本元素重构,再运用现代设计思路与方法,创作乳源瑶绣创新纹样,并将其应用于袜子的图案设计。同时对创新图案重新配色,从而衍生出兼具民族特色与特殊文化内涵的两个系列袜子产品。研究为乳源瑶绣技艺在当代的创造性转化与创新性发展提供具有实践价值的思路。

关键词: 乳源瑶绣; 元素提取; 纹样设计; 创新图案; 袜子设计

中图分类号: TS 941

文献标志码: A

Innovative application of Ruyuan Yao embroidery patterns in sock design

Liang Yuling

(Guangdong Innovation Technology Vocational College, Dongguan 523960, Guangdong, China)

Abstract: Focusing on the classic elements of the Ruyuan Yao embroidery, the octagonal floral pattern, pinecone pattern, deer pattern, and dragon pattern were selected for element extraction and basic element reconstruction. With the application of modern design concepts and techniques, innovative patterns of Ruyuan Yao embroidery were created and applied to the pattern design of socks. Additionally, the innovative patterns were re-colored, thus giving rise to two series of socks that combine ethnic characteristics and unique cultural connotations. The research provides practical ideas for the creative transformation and innovative development of the Ruyuan Yao embroidery technique in contemporary contexts.

Key words: Ruyuan Yao embroidery; element extraction; pattern design; innovative pattern; sock design

广东省韶关市乳源瑶族自治县,是“过山瑶”这一支系的核心聚居区,享有“世界过山瑶之乡”的美誉^[1]。乳源地区的过山瑶作为瑶族的一个重要支系,以其独特的游耕经济、深厚的瑶传道教信仰,以及以《过山榜》《评皇券牒》为核心的身份认同而闻名于世^[2]。瑶绣作为过山瑶记录历史变迁的重要载体,其纹样多由简单几何形状构成的线形与抽象图案组成,刺绣技法极为丰富多样,尤以挑绣(又称“挑花”)最为著名且独具特色^[3]。挑绣过程中,绣娘无需预先绘制线稿,仅凭针尖挑起数根经纬线,形成一个个精致的小十字,无数个小十字

巧妙组合,便勾勒出精美的图案^[4]。乳源瑶绣纹样不仅是一种装饰艺术,更是其民族历史、宗教信仰、社会结构和审美观念的物质载体,具有极高的文化价值与艺术价值,为现代设计师提供源源不断的创作灵感。

1 乳源瑶绣的美学特征与文化内涵

1.1 瑶绣纹样的美学特征

乳源瑶绣作为瑶族世代相传的技艺,其纹样的美学内涵凝聚了本民族独特的自然观与信仰体系。资料显示,瑶族人民长期栖居于山林之间,其纹样题

基金项目: 广东创新科技职业学院校级科研项目(2026TSYB14);广东创新科技职业学院校级科研项目(2025QNRC02)

收稿日期: 2025-10-21

作者简介: 梁玉玲,女,1997年生,硕士,主要研究方向为服饰品设计与服饰图案设计,2516050679@qq.com

材多取自广袤的大自然,山林中的动植物成为他们的创作题材^[5]。在瑶族服饰纹样中,动植物纹样占据主导地位,其中植物纹样涵盖八角花、生命树纹、蕨菜纹、松果纹、桂花纹等,动物纹样有龙纹、鹿纹、鱼纹、鸟纹等。这些纹样巧妙运用点、线、面的构成形式,将自然元素抽象化,既富有写意韵味,又蕴含象征意义。在构图上,多采用轴对称或中心对称布局,强调严谨的秩序感,或通过单元纹样的重复排列形成节奏韵律。如图1所示,国家级瑶绣非遗代表性传承人邓菊花老师的作品《瑶族风情》,堪称乳源瑶绣的集大成者,囊括了八角花纹、龙纹、鹿纹、松果纹、蕨菜纹等多种经典元素。该作品采用中心对称的构图方式,使画面整体视觉效果饱满,色彩浓烈而不失和谐,针法工整严谨,堪称乳源瑶绣技艺学习的“活化石”。

图1 《瑶族风情》实物展示

Fig.1 "Ethnic Yao Customs" physical exhibition

乳源瑶绣的题材丰富多样,除广为人知的动植物纹样外,人物纹亦是常见的一类。其中,最具代表性的当属盘王纹,亦称盘瓠纹^[6]。该纹样通常将瑶族始祖盘王描绘为犬首人身的形象,并作为核心主纹融入服饰品中。它不仅传递出瑶族人民对始祖盘王的无限敬仰与深切怀念,更蕴含着祈求始祖庇佑、族群平安昌盛的美好寓意。除了盘王纹,还有男人纹、女人纹等,这些纹样对三角形、直线等基本几何图形进行巧妙组合,勾勒出简单的人物形象。例如,头部以菱形呈现,身体为方形,四肢则用简洁的线条表示^[7]。这种抽象的表现手法,使得瑶绣纹样风格统一,极具装饰美感。

圆形纹与象征纹也是乳源瑶绣纹样中不可或缺的组成部分。圆形纹是对自然现象中的水波、云彩、山脉等进行抽象提炼与概括,常用于填充纹样间的空白区域或分隔布局,是构成瑶绣基础内容的重要元素。而象征纹则是指那些承载着特定文化信息与民族记忆的符号性纹样,如箭头纹,它既寓意着指引

族群迁徙的方向,又代表着瑶族人民狩猎时的英勇与无畏。

1.2 瑶绣纹样的文化内涵探析

乳源瑶绣纹样文化内涵丰富,承载着民族历史与集体记忆。瑶族无本民族通用的文字体系,绣纹便自然而然地担负起了记录与传承的重任,成为“穿在身上的史书”,记录着生活的点滴变迁^[8]。如在象征纹中,渡海纹以其灵动的线条,描绘乳源先民迁徙途中乘风破浪的场景;马蹄印如同历史的脚印,记录着本民族迁徙的蜿蜒路线以及路途中的艰难险阻。这些承载着民族记忆的纹样,通过一代又一代的传承,如同纽带般紧密地连接着乳源瑶族的过去与现在,强化乳源瑶族的民族认同感和凝聚力,使历史记忆得以具象化地保存和延续。

乳源瑶族人民长期与山林为伴,大自然成为他们取之不尽、用之不竭的创作源泉。纹样题材多源自身边的山川草木、飞禽走兽,并蕴含独特的灵性与寓意。在植物纹样中,八角花纹宛如太阳,象征光明与温暖,寄托着瑶族人民对美好生活的向往;大树纹代表着祖先的庇佑与生命的繁衍不息;龙纹、鹿纹则寓意着神灵的护佑,带有对吉祥与美好的期许。这种将自然物象进行抽象化、符号化的创作过程,反映出乳源瑶族人与自然和谐共生的生态观和宇宙观。

乳源瑶族纹样还蕴含着祈福纳吉的象征意义^[9]。在动物纹样中,鱼纹、蝶纹以其独特的形象隐喻多子多福,表达了瑶族人民对家族人丁兴旺、繁荣昌盛的美好期盼;盘王纹、神像纹则被视为具有驱邪避灾的神奇力量,守护着族人的平安与健康。纹样中运用的五色法(黑、红、黄、白、蓝)则对应五行观念,通过色彩的和谐搭配,祈求家族能够安康富足。这些纹样融合了传统道教与原始信仰的精髓,通过视觉符号的形式表达出瑶族人民对生命繁荣、家庭幸福的美好向往。

2 乳源瑶绣纹样的创新设计

2.1 瑶绣纹样的设计思路

本文旨在通过图案创新设计,推动乳源瑶绣文化在当代消费市场的传承与发展。设计致力于不仅积极回应当下“国潮”“文化知识产权(IP)”引领的消费热潮,而且契合年轻群体对产品舒适功能与个性审美并重的需求。基于此,本文遵循“符号提炼—元素提取—创新应用”的逻辑^[10],基于乳源瑶绣纹样

的构成形式,运用解构、重复、抽象化、符号化等现代设计手法对其进行创新设计。主要设计思路与方法如下:调研与搜集传统乳源瑶绣的相关文献资料以及瑶绣纹样实物,探究瑶绣纹样的美学特征与文化

内涵;甄选出四组具有代表性的纹样,运用现代设计手法对其进行创造性转化与创新性设计^[4];将创新设计得到的图案应用于袜子设计中。乳源瑶绣创新图案的设计思路详见图2。

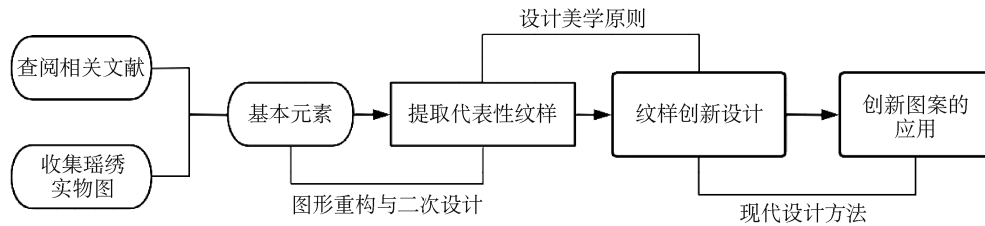

图2 创新图案设计思路
Fig. 2 Design concept of innovative patterns

2.2 瑶绣典型纹样及其构成分析

本研究在深入剖析瑶绣纹样设计规律与构成形式的基础上,挑选八角花、松果纹、鹿纹、龙纹这四组纹样,作为乳源瑶绣的典型代表纹样展开创新设计。

八角花纹堪称瑶绣中最常见且最具核心地位的纹样之一。其原型取自太阳,以正方形为基底,经对角线分割后向四周延展,形成八个角。瑶绣纹样在色彩运用上独具特色,多以鲜艳的红色、绿色或黄色为主,强烈的视觉冲击力,生动地反映出瑶族人民对赋予万物生机的太阳的崇拜与感恩^[11]。

松果纹的设计独具匠心,其主体巧妙模拟松果鳞片层层包裹的形态。通常以菱形或三角形为基础元素,向两侧重叠,构建出山形轮廓。该纹样运用简洁的线型,抽象化概括出松果重叠的特征。由于松果多籽,这一纹样深刻反映出瑶族人民期望家族兴旺、多子多福的心愿。

瑶绣中的鹿纹,是对鹿的形体进行抽象化设计而成的。其最为典型的特征在于,无论鹿呈现出何种姿态,头部始终为正面,而身体则可能是侧面,从而形成一种独特的“正面律”式构图。在瑶族文化中,鹿与“禄”谐音,象征着吉祥如意、福气富贵,充分表达了瑶族人民对美好生活的向往。

龙纹在瑶绣纹样中占据着神圣且特殊的地位,与神话故事紧密相连。瑶绣中的龙形象与神话故事中龙的形象相差甚远,它是通过高度抽象化处理,采用菱形、三角形、方形等几何块面来构建龙的头部和身体,得到的龙纹纹样造型古朴而神秘,弥漫着原始图腾的独特气息。尽管如此,它与中华民族传统龙的寓意一脉相承,都具有驱邪避害的功能,能够护佑族人平安吉祥。

八角花纹、松果纹、鹿纹及龙纹纹样及其构成分析详见图3。

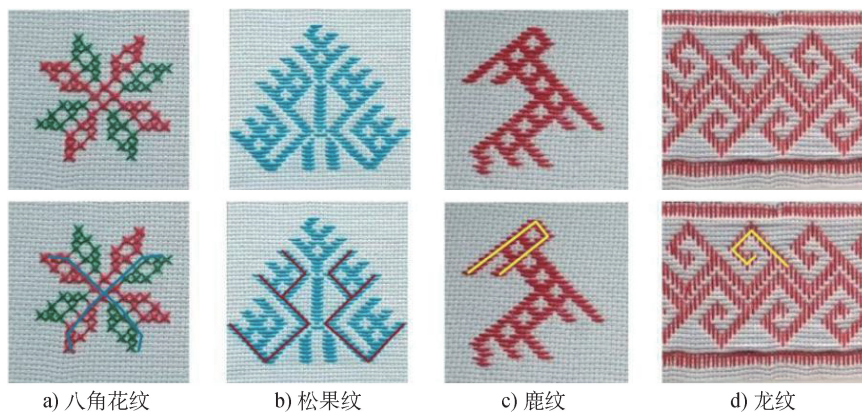

图3 乳源瑶绣典型纹样及其构成分析

Fig. 3 Analysis of typical patterns and composition of Ruyuan Yao embroidery

3 乳源瑶绣纹样创新设计

3.1 瑶绣纹样元素提取

在乳源瑶族纹样中,八角花象征太阳,蕴含着瑶族人民对太阳神的敬仰和崇拜。这份深厚的情感,源自瑶族人民对自然力量的敬畏与尊崇。太阳作为生命之源,在乳源瑶族传统文化中占据不可替代的重要地位^[12]。鉴于此,本文聚焦于图 3 中的八角花

纹样,展开创新设计实践。通过对八角花纹样特征的细致观察与剖析,将其概括为 X 型结构,并进行细致拆分,从中提炼出四分之一的花瓣形与正方形。随后,对八角花的轮廓进行元素分解并通过重复的方式提取出 3 个花瓣形图案(图 4),作为创新图案的基本构成元素。这一创新设计不仅赋予图案独特的美学价值,更兼具实用功能,让非遗得以在现代化进程中焕发出新的生命力。

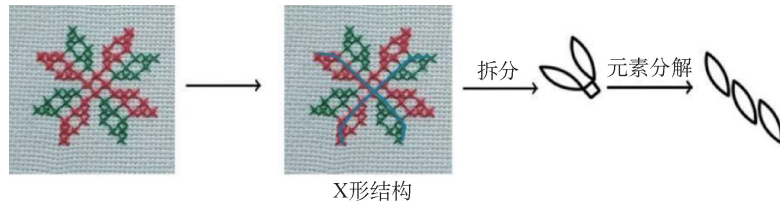

图 4 八角花纹样拆分与元素分解

Fig. 4 Octagonal floral pattern splitting and element decomposition

图 3 所呈现的松果纹样,其独特的外观特征可借助几何图形进行概括。本文依据纹样的特点,对其展开细致拆分,最终获得一个形似“田”字的图形。

随后,进一步剖析该“田”字图形的内部结构,将其中包含的元素逐一分解。在此基础上,运用重叠与重组的设计手法,构建出双十字元素(图 5)。

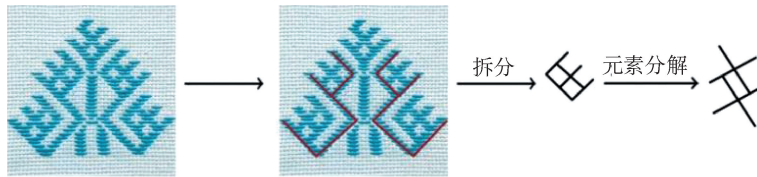

图 5 松果纹样拆分与元素分解

Fig. 5 Pinecone pattern splitting and element decomposition

图 3 所呈现的鹿纹图案,其整体采用直线勾勒而成。鉴于鹿纹内部结构较为繁复,为便于后续创新设计,本文单独提取鹿头部分展开细致拆分。在元素分解过程中,遵循简约化原则进行适度处理,最

终提炼出一个简约质朴的基本纹样(图 6)。该纹样将作为创新图案的辅助元素,为整体设计增添独特的文化韵味。

图 3 的龙纹图案在构成上呈现出上下对称的特

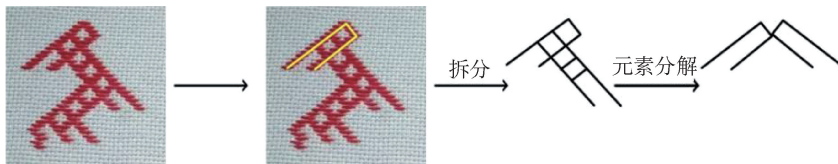

图 6 鹿纹样拆分与元素分解

Fig. 6 Deer pattern splitting and element decomposition

征。在对该龙纹样进行拆分时,本文选择保留其整体架构,以确保龙纹的基本形态得以完整呈现。在元素分解环节,考虑到瑶绣纹样简约大气的特点,对龙纹的造型线条进行调整,实现既保

留龙纹的基本特征,又体现出对瑶绣纹样构成方式的创新(图 7)。

3.2 瑶绣纹样设计过程

通过对八角花纹、松果纹、鹿纹及龙纹展开深入

图 7 龙纹样拆分与元素分解

Fig. 7 Dragon pattern splitting and element decomposition

的构成分析与元素分解,本文成功提取出创新图案中的基础元素。为便于后续对这些元素进行衍生应

用时能够精准、清晰地表达,对这些基础元素进行归纳和编号。乳源瑶绣纹样基础元素详见表 1。

表 1 乳源瑶绣纹样基础元素

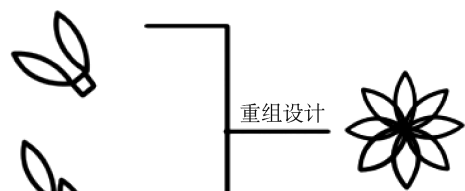
Tab. 1 Basic elements of Ruyuan Yao embroidery patterns

编号	1	2	3	4	5	6	7	8
基础元素								

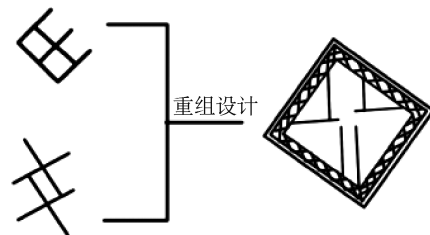
本文在对乳源瑶绣纹样进行创新设计时,遵循传承与创新并重的原则。一方面,保留传统瑶绣纹样的基本特征,如延续几何图形中以直线为主导、避免使用曲线的特点,并保留其构图饱满、装饰性强的风格特点^[13]。另一方面,在造型上,借助现代设计语言赋予纹样新的形态,使其更契合当代审美,进而增强瑶绣在当下的艺术感染力与生命力;在色彩运用上,突破传统乳源瑶绣以黑色为底、搭配红、白、黄、绿等色彩的固有模式,依据现代设计的美学原则,对创新图案的色彩进行重新整合与搭配,以满足当下大众的视觉审美需求,推动瑶绣艺术持续发展。

基于上述乳源瑶绣纹样创新设计原则,对瑶绣纹样的基础元素展开重组设计。选取表 1 中的基础元素 1 和 2,运用 Photoshop 软件进行重组操作,设计过程中力求在保留花瓣特征的同时弱化正方形元素,得到创新基础图案,详见图 8a)。选取表 1 中的基础元素 3 和 4,运用 Photoshop 软件进行重组设计,对松果纹“田”字形结构进行拆分,在保留其几何图形特征的基础上,将其转化为菱形;同时,简化中间十字部分,将其优化为简洁的直线造型。此外,对编号 4 的元素进行拆分处理,再将其旋转 45°后,巧妙放置于创新基础图案的边缘位置,以增添图案的层次感,详见图 8b)。

从图 8a)已完成重组设计的八角花纹中提取出其外轮廓。随后,将八角花纹与由其提取出的外轮

a) 基础元素1和2创新设计

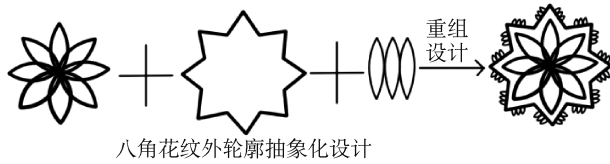
b) 基础元素3和4创新设计

图 8 创新基础图案设计过程

Fig. 8 Design process of innovative basic patterns

廓合并。在此基础上,复制 3 份八角花瓣,再运用镶嵌方式将这 3 份八角花瓣合理布局于轮廓的边缘位置,形成八角花纹创新图案。该创新图案的完整设计过程见图 9。

图 8b)呈现的重组设计后的松果纹,整体上略显单调。基于此,本文基于松果纹本身呈现的几何图形的特性(图 5),概括其轮廓并进行填色处理。在此基础上,于图案中心以及上下左右等位置设计不规则分布的正方形元素。这些正方形的融入,赋

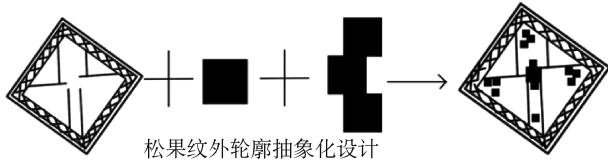

八角花纹外轮廓抽象化设计

图9 八角花纹创新图案设计过程

Fig. 9 Innovative design process of octagonal floral pattern

予创新图案独特的节奏感与韵律美。松果纹创新图案的具体设计过程见图10。

松果纹外轮廓抽象化设计

图10 松果纹创新图案设计过程

Fig. 10 Innovative design process of pinecone pattern

选取表1中的基础元素6和8,将其作为瑶绣纹样创新设计的辅助装饰单元。采用二方连续构图手法,对这些元素进行有序排列与重新组合。通过这样的处理,图案的节奏感与秩序性得以增强,视觉表现效果也更为丰富多元,有效拓展了瑶族传统纹样的构成形式。创新设计后鹿纹与龙纹的排列结构如图11所示。

3.3 最终纹样的形成

运用重复、对称等设计手法,将八角花纹创新图

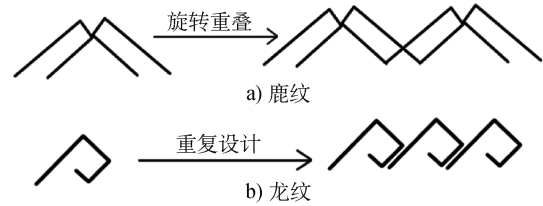

图11 鹿纹与龙纹的排列结构

Fig. 11 Arrangement structure of deer patterns and dragon patterns

案(图9)、松果纹创新图案(图10)分别与单个创新纹样(鹿纹与龙纹的排列结构,图11)整合为一体,最终形成瑶绣创新图案1与创新图案2。查阅相关资料发现,瑶绣纹样具有结构上呈中心对称且以几何元素为主的特征^[14]。基于这一特征,创新图案1延续此类设计思路。在完成单个纹样设计后,对纹样进行规则平移,采用四方连续排列方式,使八角花纹向四周分布并实现互补链接;鹿纹则采用二方连续排列方式。随后,对这两组纹样进行组合,最终形成整体生动且丰富的创新图案1[图12a)]。创新图案2采用十字式构型,以对称设计为主。将3个菱形纹样排列成一组,这种布局赋予图案几何稳定性,同时能够突出纹样的主题;龙纹则以二方连续的方式排列。再将两组纹样组合在一起,最终形成创新图案2[图12b)]。

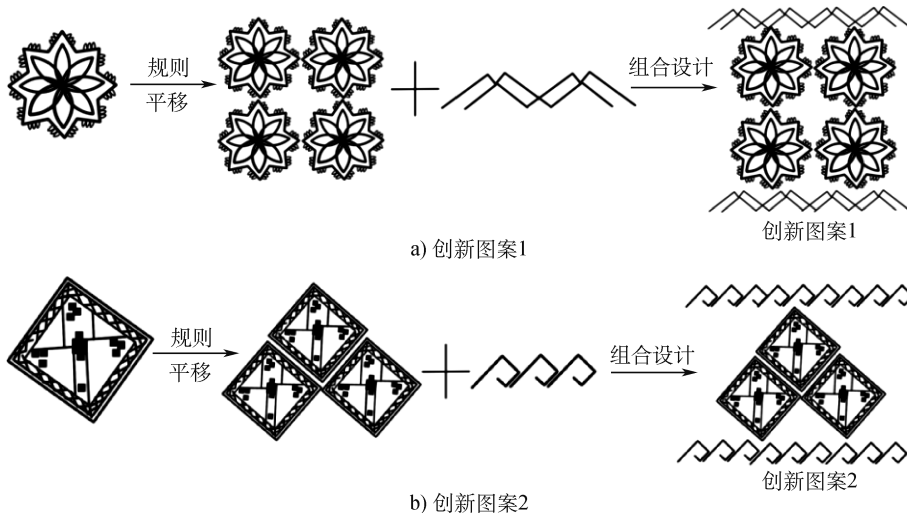

图12 瑶绣创新图案设计过程

Fig. 12 Design process of innovative patterns of Ruyuan Yao embroidery

3.4 乳源瑶绣创新图案的应用

选取乳源瑶绣典型的红、蓝、黄配色及含八角花、鹿纹等元素的创新图案,用于袜品开发。袜子具

有贴身、日常、易于搭配的属性,将少数民族图案融入消费者高频使用的袜品中,能够赋予袜子“行走的文化记忆”特征。

具体而言,如图13所示,在系列1袜品款式设计中,对红色八角花进行几何化、图标化处理,将其置于袜筒、袜跟或脚踝等关键部位,与简化后的鹿纹共同构成醒目的识别单元,使图案既具民族特色,又符合现代审美。

在系列2袜品款式设计中,以黄色和蓝色为主色,红色作为辅助色,与系列1中八角花纹所呈现的强烈符号感不同,系列2将松果纹与龙纹元素结合,整体风格更显内敛与文艺。简化后的松果纹以对称、错落有致的方式排列于袜筒、脚踝或脚面等部位,通过独特的肌理和构图,传递瑶族与自然共生的哲学理念,满足当代消费者对个性化和文化内涵的深层次需求。

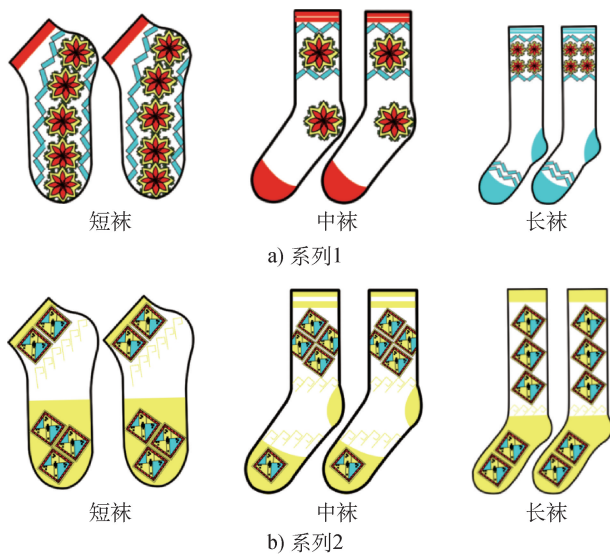

图13 袜子设计展示

Fig. 13 Design display of socks

4 结束语

本文以乳源瑶族传统纹样为研究对象,通过创新设计,将这类传统经典纹样转化为现代袜品图案。研究旨在探寻非物质文化遗产从静态收藏迈向日常使用的有效路径。设计流程遵循“符号提炼—元素提取—创新应用”的逻辑。选择日常生活中高频使用的袜子作为载体,能够显著提升瑶绣纹样在当代生活中的曝光度,同时丰富袜品图案语言,赋予其额外的文化叙事价值。

首先,对八角花纹、松果纹、鹿纹、龙纹等具有代表性的典型纹样进行文献研究与形态分析,在尊

重这些纹样原本象征意义与造型特征的前提下,对纹样进行简化、抽象和几何化处理,保留核心元素不变,改变纹样构成形式。其次,引入现代构图原理,如对称与破对称的巧妙运用、节奏与渐变的合理把控、局部强化与留白的适当安排等,对既有的纹样进行解构与重组,使其更契合当代审美标准以及袜品的不同款式需求。最后,将创新设计的纹样应用于袜品的造型与色彩设计中。通过这种方式,本文将传统乳源瑶族纹样转译为当代消费者易于识别且能产生共鸣的时尚符号,让瑶族文化以新颖的形式走进大众生活。本文的设计实践不仅为袜品市场提供了具有差异化竞争力的设计方案,也为乳源瑶族传统工艺从静态保护走向动态传承提供了可借鉴的设计路径。

参 考 文 献

- [1] 伍子焯,杨月粉. 博物馆文本英译策略研究:以广东韶关乳源世界过山瑶博物馆为例[J]. 黑龙江画报,2024(16):126-128.
- [2] 刘宗明,洪唯,龙睿,等. 基于自注意力机制的乳源瑶绣自动生成与应用研究[J]. 图学学报,2024,45(5):1096-1105.
- [3] 杨名豪,王艳晖. 基于CLO 3D的龙胜红瑶女服形制浅析与仿真应用[J]. 国际纺织导报,2025,53(5):13-18.
- [4] 黄伟. 基于形状文法的乳源瑶绣纹样创新设计与应用[J]. 包装工程,2023,44(14):270-276.
- [5] 于凤迪,王建华,徐云. 粤桂地区瑶族服饰刺绣纹样探析[J]. 天津纺织科技,2022(3):4-8.
- [6] 胡小平,罗龙林. 粤北乳源瑶族刺绣图案的图像学解析:以“盘王印”为例[J]. 丝绸,2020,57(1):76-80.
- [7] 孙李平,肖鑫蕊. 乳源过山瑶服饰文化中的几何纹样分析[J]. 纺织报告,2022,41(7):107-109.
- [8] 黄泽耿. 粤北瑶族传统服饰纹样在创意男装中的运用与研究[D]. 南昌:江西科技师范大学,2023.
- [9] 张晓玲. 乳源瑶绣的传承与创新[D]. 广州:广东技术师范学院,2018.
- [10] 赵滢梅,李满宇,凌怡. 越剧文化元素在老年服装中的应用研究[J]. 国际纺织导报,2024,52(5):37-40.
- [11] 曹熹曼,石云. 乳源瑶族刺绣纹样在现代针织服装设计中的应用探索[J]. 轻纺工业与技术,2024,53(3):34-40.
- [12] 金宇哲,朱惠妮. 基于乳源瑶族刺绣纹样的现代灯具设计[J]. 设计,2025,38(7):58-61.
- [13] 刘璟. 少数民族服饰与现代服饰融合的3D数字设计[J]. 国际纺织导报,2024,52(6):26-32.
- [14] 严琴,叶永敏,唐海华. 粤北瑶绣纹样元素的创新设计与应用[J]. 丝网印刷,2024,(19):31-33.