

数字化赋能羌族刺绣传习策略研究

何亚茹

成都职业技术学院, 四川 成都 610000

摘要: 羌族刺绣是极具民族性和世界性的手工艺品, 羌绣的纹样设计和色彩也展示出了羌族地区浓厚的历史发展底蕴和特色的民族艺术风格。但随着社会经济的迅猛发展, 像刺绣这样的手工艺制品也随着工业化的变革面临着新的发展危机, 关于特色刺绣纹样的保护和技术的传承更显得迫在眉睫。本篇文章主要是分析了羌族刺绣的特征和目前面临的问题, 并且就数字信息技术在羌族刺绣传习过程中的应用策略进行了探究, 希望能够为更好地实现我国非遗文化的发扬和传承提供参考意见。

关键词: 数字赋能; 羌族刺绣; 保护方案

Research on Digital Empowerment Strategies for the Transmission of Qiang Embroidery

He, Yaru

Chengdu Vocational and Technical College, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract: Qiang embroidery is a handicraft with strong ethnic and global characteristics. The pattern design and color of Qiang embroidery showcase the rich historical development and unique ethnic artistic style of the Qiang region. However, with the rapid development of the socio-economy, handicrafts like embroidery are facing new developmental crises due to industrial transformation, making the protection of distinctive embroidery patterns and the inheritance of related techniques even more urgent. This paper mainly analyzes the characteristics of Qiang embroidery and the challenges it currently faces. Furthermore, it explores the application strategies of digital information technology in the transmission process of Qiang embroidery, aiming to provide insights for better promoting and inheriting China's intangible cultural heritage.

Keywords: Digital empowerment; Qiang embroidery; Protection strategies

DOI: 10.62639/sspsstr16.20240105

正所谓锦绣中华, 我国是世界上最早掌握养蚕缫丝的国家, 更是在纺织、刺绣等领域发展了数千年。而刺绣作为传统的手工艺, 主要是通过丝线或棉线在绸布上将相应的色彩或纹饰展现出来。羌族刺绣就是中华传统民族非遗的重要构成部分, 其表现形式丰富多样, 也以精湛的技艺在全国闻名^[1]。羌绣和其他刺绣还是有很大区别的, 羌绣主要以挑花艺术为主, 它以观察自然、改造自然为前提, 采用多种传统编制技艺刺绣而成, 早在明清时期, 刺绣就已经在羌族地区盛行。羌族的女性大多数将刺绣应用在服装饰品、家用的纺织品以及礼品的包装上, 在刺绣中不仅仅承载了羌族文化的精髓, 同时也为人们带来了别样的美感, 可以说, 羌族刺绣就是羌族服饰上的点睛之笔, 传承着羌族人民朴实的精神和对美好生活的愿景, 更是一针一线的工匠结晶。羌族刺绣仿佛一部极具韵味的百科全书, 在每一针每一线都透露出了羌族极具民族色彩的神秘。羌族是一个没有文字, 只有语言的民族, 因此羌族刺绣的传承方式主要以“口耳相传”为主, 女孩们从小就要在母亲的指导下开始练习羌绣, 这种传统的承袭方式历经许久从未改变。在信息技术如此发达的当今时代, 这项手工技术的传承却面临着极大的挑战。那么如何能够发挥现代数据信息技术

的优势, 利用信息赋能实现对于羌族刺绣的保护工作, 更成为了推动我国文化发展战略落地的关键。

一、羌族刺绣的特征

羌族刺绣分为素绣和彩绣, 大多数是以强烈和鲜明的色彩对比为视觉特征, 刺绣的用色极为大胆, 将对对比鲜明的红色、绿色、黄色以及黑色等用线条交织在一起, 在强调色彩之间对比的同时也展现了和谐统一。羌族是一个古老且神秘的民族, 西汉的史学家司马迁曾经在《史记》中记载“禹兴于西羌”, 而位于闽江上游的羌族, 其发展的历史已过千年, 犹如江水一般滔滔蔓延, 在漫长的历史发展进程中, 也留下了独具特色的民族精神文化。羌族在自然发展的过程中还崇尚着神秘的民族图腾, 这种民族图腾与一般的民间信仰有所差异, 饱含着羌族人民对于民族起源的追溯和对于祖先的缅怀, 而图腾也是将每一位羌族人的血脉进行连接的标志。从构图上来看, 羌族刺绣的图案相对较为单一, 画面的层次并不丰富, 但展现出了一种朴实的装饰效果^[2]。每一件羌族的刺绣作品虽然没有复杂的空间布局, 但多元的色彩却总是让人百看不厌。

(稿件编号: SSTR-24-5-1013)

作者简介: 何亚茹 (1991-01), 女, 汉族, 籍贯: 四川绵阳, 博士, 成都职业技术学院讲师, 研究方向: 中国画、民俗工艺、艺术设计。

基金项目: 乐山市哲学社会科学重点研究基地西南民间非遗研究中心资助项目, (项目编号: SW24D020)。

二、数字信息技术对羌族刺绣保护的重要作用

(一) 有利于提升非遗刺绣工艺技术的传学效率

目前,在羌族地区很多古老的刺绣已经被列为非遗产品,而过去在保护技术不发达的背景下,很多刺绣的纹样已经很难看清,同时,颜色由于氧化问题也无法保持鲜明。通过数字化的修复技术,则能够有效地避免在实物修复过程中人工失误引发的风险和成本问题,也能够让羌族刺绣这样的非遗技术,以更加立体和生动的方式再现在世人眼前。数字化的修复技术可以通过光影和场景之间的相互叠加,将声音、色彩、图画有效地融合起来,为羌族刺绣的传习者提供数字化的展示空间和场景,让刺绣的学习者达到身临其境的感受,并获得视觉上的冲击。相比于传统的物理传习和修复技术来说,数字化的修复模式和展示空间,不仅能够避免非遗刺绣在修复过程中存在的风险问题,同时,还能够让非遗文化的传递更加的逼真,更能够打破羌族刺绣在传习过程中的时间与空间局限性,让非遗文化的传习再无障碍^[3]。除此之外,利用现代兴起的媒介平台,如抖音直播平台、在线阅读、羌绣基因数据库等方式,还可以将羌族的非遗文化价值传递给更加广泛的受众群体,推动羌族刺绣工艺技术的不断传承与弘扬,让新一代的年轻人更加近距离地感受到羌族刺绣带来的震撼。

(二) 让羌族刺绣工艺技术的传习途径进一步地拓宽

采用虚拟现实技术和网络平台,能够让羌族刺绣的魅力更加逼真和立体地展现在世人眼前。以抖音平台为例,截至2023年6月,根据抖音的数据报告显示,通过抖音短视频平台播放的国家非遗项目相关视频的传播累积量已超过1.4亿。由此可见,短视频平台已经成为了新时期非遗文化传播的重要途径。短视频平台的用户众多,同时,还具有较为开放和自由的特征,很多掌握羌族刺绣技术的年轻一代,也可以通过在抖音平台上发布自己录制的视频吸引众多的粉丝。在2019年,抖音平台就通过非遗合伙人的活动项目,让一大批年轻力量融入了我国非遗技术的传播工作中。这种强有力的互动性特征,和便捷的视频传播方式,也为羌族刺绣的传奇工作带来了新的发展生机。很多观众隔着屏幕就可以通过评论、向好友分享等方式,在线与羌族刺绣的传承人进行互动^[4]。这也让羌族刺绣在新时期的可塑性更强,同时,也让羌族刺绣在世界平台上得以传承和弘扬。无论人们身处何时何地,都可以拿出移动智能产品通过播放视频观赏到羌族刺绣的精湛技艺,同时,这样的传习拓展渠道,也吸引了一大批羌族刺绣感兴趣的年轻人亲自到当地进行学习。

三、羌族刺绣在传习过程中存在的主要问题

(一) 市场需求量不高,知名度不足

目前,羌族刺绣在全国范围内的知名度并不高,2008年汶川大地震后,大家才开始关注这个云朵上的民族,羌绣作为羌族人民智慧的结晶,

更是一种羌绣文化传播的视觉媒介,但因其地理交通、人口数量等原因,其发展的规模仅仅限于族内,因此很多外地人对羌族刺绣并不了解。与此同时,考虑到羌族刺绣的最初是作为服饰上的装饰品而来,其主要作用是增加衣服的耐穿性,因此,就功能性而言,在羌族的聚集区内,绝大多数的羌民族对于羌族刺绣的非遗价值并不了解,随着羌族地区不断的多民族融合聚居,羌族刺绣这一技艺掌握在大多数老一辈、年龄集中在50岁以上的女性手中,而年轻一代对于羌族刺绣的了解意愿并不深,对羌族刺绣的非遗价值理解程度严重不足。虽然羌族刺绣已经被列为国家级的非物质文化遗产,但相比于其他民族刺绣来说,羌族刺绣的知名度仍然较低。比如,苏绣就是我国传承千年的刺绣文化,而苏绣至今仍然在江南地区乃至全球闻名。再比如,蜀绣也是东晋时期的特色刺绣工艺技术,人们一提到蜀绣,就与蜀中瑰宝之间相互挂钩。而相比之下,羌族刺绣在本土文化中的影响范围极为局限,这也导致羌族刺绣的文化价值无法被有效地挖掘。

(二) 本土化传承的流失

羌族多集中于岷江之上,其独特的民族色彩和地域文化也为羌族刺绣的孕育提供了丰富的土壤。事实上,羌族刺绣的特色色彩搭配与羌族图腾息息相关,同时,刺绣的纹样还展现了羌族人民在千年历史生活中的独特民族风俗以及审美情趣,是羌族神秘力量的传承和对于民族祖先的眷恋。但是,随着互联网的兴起,大量的外来信息也通过互联网向羌族聚集地传递,这样的外来文化冲击也在改变人们的生产生活方式,同时,也让人们的审美习惯发生了翻天覆地的变化。这也对羌族刺绣的传承生态带来了一定的冲击,导致羌族的年轻人也开始受到了功利思想的侵入,宁可选择背离族群外出打工,也不愿留下悉心传递羌族刺绣文化^[5]。而这样的文化生态失衡问题,还需要通过更大的努力,让羌族刺绣这份珍贵的文化遗产得以传承。

(三) 羌族刺绣传承存在断层问题

目前,羌族刺绣在传承的过程中日渐式微,传承人在年龄上的断层更成为了影响羌族刺绣持续传习的关键。尤其是在城市化发展速度不断加快的背景下,羌族聚集地的人口也在大规模地向城市地区流失,这也在很大程度上影响了羌族刺绣的文化遗产。众多羌族的新一代年轻人都选择外出打工,而在外出之后,受到城市多元文化所带来的冲击,这些传承人在价值观以及审美上都发生了变化,这也让羌族刺绣的传递面临着更大的困境。传统的羌族刺绣在传承过程中主要依靠的是女性群体,羌族的女性通过将色彩绚丽的丝线绣在服饰或服饰用品上,汇成了一副又一幅美丽的刺绣作品。但越来越多的羌族妇女开始走出民族聚集地,加入了外出打工的行列中,传承人的流失和断层问题,显然影响着羌族刺绣的传奇。绝大多数羌族刺绣的传承人目前年龄偏大,集中在50岁以上的妇女群体,而45岁以下的代表性传承人仅占全国的0.8%。很多高龄的传承人甚至年龄达到了65岁以上,传承人年龄断层和老龄化的问题极为突出。

四、数字赋能推动羌族刺绣传习发展的有效路径

在羌族刺绣的传习以及保护工作中,现代数字信息技术所展现出的应用价值是不可小觑的。一方面,为了更好地探寻羌族刺绣的根源和精湛的工艺,需要更高科技的方式实现对于刺绣手法、现有作品的保护。另一方面,随着现代科学技术与人们的日常生活不断地融合,羌族刺绣技艺也可以通过新一代的互联网平台实现广泛的传递,也能够更好地与现代年轻群体的生活相融合,以新一代年轻人更加喜闻乐见的形式得以传承。

(一) 做好对于绣品的数据化采集工作

在现代信息技术和通信技术迅猛发展的时代背景下,关于绣纹绣样和绣品的数据采集工作就变得更加便捷。可以通过应用三维激光扫描技术,逆向地针对绣品目标对象,其中的一些表面纹理或精细化的空间结构进行采集。三维激光扫描技术是一种非接触性的纹样采集方式,尤其是考虑到在很多非遗的绣品上,绣品表面的纹理是极为细腻的,这种细腻的纹理,通过图画或肉眼观察,很难描述。而三维激光扫描技术则可以以更加高精度和高密度的扫描方式,确保绣纹绣样获取的精确性和可视性。这种技术在扫描过程中极为精确,基本上可以对羌族刺绣的图案整体或具有特色的刺绣局部进行多维度的测量和扫描,从点、线与面三个维度获得丰富的绣纹绣样数据信息。在获取羌族刺绣绣品的数据信息之后,还可以将这些数据图样快速地存储到数据空间中,并通过数据挖掘找到羌族刺绣的一些特征性信息,从而总结出更全方位的非遗文化信息资源,也能够让更多的羌族刺绣沿袭者了解到羌族刺绣背后的精髓,推动羌族刺绣文化的进一步传承与发展。

(二) 三维立体建模的可视化传承

通过对于羌族刺绣的图案和纹样等相关的数据进行扫描整理之后,就可以以逆向建模的方式,更加立体和直观地针对羌族刺绣的非遗图画进行在线与还原。考虑到羌族刺绣的结构,样式和色彩鲜明,属于羌族非物质文化遗产的重要物质载体,其表面的纹理和样式丰富多变,具有浓厚的地域性特征,同时也展现出了当地特色的民族图腾,这种极具鲜明和风格饱满的样式,单纯地通过图片的传达,很难让传习者感受到羌族刺绣的魅力。而通过将这些单元的绣纹绣样与空间结构融合在一起,就能够以更加立体的方式呈现给羌族刺绣的传习人,从而达到一种感官上的刺激。

(三) 虚拟现实技术为羌族刺绣提供的交互与展示平台

AI技术和虚拟现实技术的持续发展,为羌族刺绣的传承带来了新的发展路径,同时也是目前我国直播行业最新的发展趋势。虚拟现实技术与直播平台之间的相互融合,可以以更加多维度和立体的方式增强观众的视觉体验。目前,抖音短视频平台为了促进非物质文化遗产的广泛传递,已经可以通过在线直播与虚拟现实技术之间的相互融合,为观众带来沉浸式的羌族刺绣体验。甚至,还可以通过在羌族刺绣的线下展览中应用

虚拟现实技术,为人们搭建身临其境的刺绣场景。比如在刺绣样品展示的过程中,可以通过虚拟现实技术为人们营造羌族的山水和图腾空间,让人们感受到一种全新的视觉体验。除此之外,虚拟现实技术还能够为非遗的传习提供更加多维度的教育手段,传习人可以通过虚拟应用程序了解羌族刺绣的具体技术工艺,而不是单纯地依靠书本中给出的技法进行学习。

(四) 开发羌族刺绣的应用APP

随着智能移动设备的普及,移动手机中的软件应用已经成为了消费者网络购物中重要的构成部分。首先,这些应用程序可以借助互联网平台,直接将消费者、艺术设计师之间相互连通。用户可以在羌族刺绣的应用程序中,查看各类型精美和绚丽的羌族刺绣作品,同时,还可以通过在作品背后附加简介文字信息,让消费者更多地了解羌族刺绣的文化故事。其次,在羌族刺绣的软件程序中,也可以对羌族刺绣的具体绣纹绣样进行分类提取,很多用户可以通过对这些绣纹绣样按照自己喜好的方式进行重新组合,自主创新生成自己喜欢的样式和产品,然后与设计者之间在应用软件上取得联系,从而得到一款独一无二的羌族刺绣产品。再次,应用程序还能够为羌族刺绣产品提供更多的购买渠道。用户可以在应用程序中找到各类型表面,附着羌族刺绣的服饰、家用装饰物、生活用品等等。这些产品都是由线下的绣娘一针一线绣成的,在保留羌族刺绣工艺技术特色民族风格的同时,还与现代消费者的消费需求之间有机地融合在一起。最后,羌族刺绣的应用软件还可以通过定期举办线下分享活动和工作坊等方式,邀请越来越多的年轻人学习基本的羌族刺绣技巧和方法,从而实现羌族刺绣的进一步传承与发展。

五、结语

综上所述,在国家持续推动我国非遗文化传承与弘扬的发展背景下,关于羌族刺绣的传习工作更是提上了日程。在现代信息技术的支持作用下,羌族刺绣工艺技术的传承可通过虚拟现实技术的应用、三维激光扫描技术对于数据的保护、线上直播平台的信息传递、羌族刺绣软件程序的应用等多措并举的方式,更好地让传统非遗文化与现代人的日常生活融合在一起,助推羌族刺绣工艺在新时期的传承与弘扬。

参考文献:

- [1] 邢云雪. 羌族刺绣纹样视觉特征分析及在文创产品数字化设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(05): 25-26.
- [2] 郑芳琴, 周莉英, 成骏, 杨茜茜. “一带一路”背景下陕南羌族传统刺绣数字化创新研究[J]. 中国皮革, 2019, 48(09): 47-50+57.
- [3] 韦运玲. 羌族刺绣传承及数字化保护平台的设计与实现[J]. 数码世界, 2020, (09): 235-236.
- [4] 韦运玲, 唐小玲, 田小东, 吕莉. 乡村振兴战略背景下国家级非物质文化遗产羌族刺绣数字化保护平台设计研究[J]. 数字通信世界, 2020, (02): 164-166.
- [5] 侯庆斌. 羌族刺绣纹样的视觉语言特征及其在文创产品设计中的应用[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(09): 57-58.