

贵州丹寨苗族蜡染蝴蝶纹在文创产品中的应用研究

黄家念

西南大学，重庆市，400715；

摘要：本文以国家级非物质文化遗产贵州丹寨苗族蜡染中的蝴蝶纹为核心研究对象，探讨其在文化创意产品中的创新应用路径。通过田野调查、案例分析及设计实践，系统梳理蝴蝶纹的文化内涵与艺术特征，提出基于非遗数字化保护、用户体验与跨界融合的设计策略，旨在为传统工艺的活态传承与现代转化提供理论与实践参考。研究表明，蝴蝶纹文创产品的开发需兼顾文化原真性与现代审美需求，通过技术赋能与场景化设计，实现民族文化价值的可持续传播。

关键词：丹寨苗族蜡染；蝴蝶纹；文创产品

DOI：10. 64216/3080-1516. 25. 07. 033

引言

贵州丹寨苗族蜡染被誉为“东方第一染”，是中国首批国家级非物质文化遗产。其蝴蝶纹作为族群文化的重要符号，被视为苗族的“生命之母”，承载着苗族对生命繁衍与自然崇拜的精神内核。文创产品作为文化传承的容器，能够将传统文化转化为贴近现代生活的实物，具有让文化“流动”起来，为文化的延续与创新提供源源不断的动力特性。而文创产品的这种特性正是丹寨苗族蜡染所需要的。将丹寨苗族蜡染的元素通过文创的方式融入到现代生活，让其不再只是“冰冷”的非遗文化。因而，本文将聚焦丹寨苗族蜡染蝴蝶纹的文创转化，结合非遗保护理论与设计学方法，探索其与现代生活的融合路径，助力其实现创新性发展。

1 丹寨苗族蜡染蝴蝶纹的文化内涵与艺术特征研究

1.1 文化象征：创世图腾到生殖崇拜到族群记忆

苗族古歌中讲述了涉及苗族起源的故事：枫树化为蝴蝶，蝴蝶妈妈同水泡相恋生下了十二个蛋，并由鹳鸟孵化，生出万物，而其中一个蛋中孵化出人类，苗族

的祖先姜央就在其内。苗族先民认为自然灾害是因为祖先动怒而降下的惩罚，所以人们开始祭祀蝴蝶、祭拜祖先。在苗族特有的文化意识中，蝴蝶妈妈是万物的始祖，是苗族的祖先奠定了蝴蝶的神圣图腾地位。这一核心地位使蝴蝶纹成为丹寨蜡染的灵魂母题，被蜡染艺人视为承载祖先灵魂的敬畏符号，超越审美而成为祖先崇拜的物质载体，维系着苗族的文化认同。

蝴蝶从卵到成虫的蜕变过程，被苗族赋予生命轮回与再生的深刻象征。蜡染中，蝴蝶常与象征多子的鱼纹、象征男性的鸟纹组合，形成“鱼鸟同图”等复合图案，直白表达对族群繁衍的祈愿。蝶身常被转化为石榴（多子）、梨花（希望）等象征物，蝶翼填充鱼卵纹或藤蔓纹，通过生物特征的嫁接形成独特的“生命共生体”，其密集排叠正是强化族群壮大渴望的视觉表达。

1.2 艺术特征：复合形态与色彩系统

1.2.1 复合形态的程式化创新

丹寨苗族蜡染纹样通过生物嫁接与几何规制的矛盾统一，创造超自然意象。以下表格归纳了蝴蝶纹六类典型复合纹样及其特征。

图片	类型	线稿	特征
	蝶形花身纹		蝴蝶躯干部分被替代为花瓣、花蕊等植物细节，翅膀保留蝶形轮廓。
	花形蝶身纹		蝴蝶整体轮廓由花朵构成，例如蝶身呈绽放的花苞状，触角演变为藤蔓，或蝶翼边缘装饰叶脉纹路。
	蝶恋花纹		以花朵为中心纹样，蝴蝶呈向心式环绕在花朵两侧或四周，呈现出蝴蝶飞向中心花朵的景象，整体造型对称均衡。
	鱼身蝶翅纹		鱼头鱼身搭配蝶类翅膀，鱼鳞可能转化为圆点或涡纹，鱼尾则保留分叉形态，形成“水空两栖”的超现实生物。
	多鱼蝶形纹		以多个鱼纹组成蝶形，蝶翼半边内卷，鱼身既蝶身，形状鱼尾和蝶突的相互交融对称的，局部分开为两种图形，整体却是一体的蝴蝶图案。
	蝴蝶纹与窝妥及鱼纹的结合		蝶翅或背景嵌入“窝妥纹”（双线螺旋纹）呈对称放射状。蝶身内嵌鱼身，同时，蝶身采用鱼鳞纹装饰，整体蝴蝶形状不变。

图 1 蝴蝶纹复合形态（图片来源：作者绘制）

可以看出来，苗族蜡染中的蝴蝶主题纹样展现出丰富的想象力和复合造型艺术。不仅如此，在丹寨苗族蜡染中，蝴蝶纹除了与植物纹、动物纹相伴，还常与人物、文字、器物等纹饰组合出现。例如，将人面人身与蝶翅相结合形成的人面蝶翅纹，通过人面与蝶翅的融合来塑造“蝴蝶妈妈”的形象；又如寿字蝴蝶纹，将寿字纹与蝴蝶纹相结合，多采用向心式对称构图——中心的篆书体“寿”字居于核心，四周环绕的蝴蝶纹将视觉自然引向中心，周围的蝴蝶纹有时为花卉所构成的蝴蝶形状，

实现多种自然元素的层叠共生，深刻体现了对生命力的崇拜与高度抽象的艺术表现力。

1. 2. 2 色彩系统

丹寨苗族蜡染文化的色彩系统以靛蓝与白色为主调，通过蓝白深浅变化构建出简洁明快又富有层次感的视觉体系。而这种蓝白双色的呈现，在实际工艺中还与面料材质及浸染操作密切相关，笔者调查发现，不同面料在不同浸泡次数下，颜色变化存在显著差异，如下图所示：

纯棉和麻布面料经不同次数浸泡后的颜色变化探究实验（左边为纯棉，右边为麻布）										
图片										
次数	一个浸泡周期		二个浸泡周期		三个浸泡周期		四个浸泡周期		五个浸泡周期	

图 2 纯棉和麻布面料经不同次数浸泡后的颜色变化（图片来源：作者绘制）

通过表格可以得知,浸泡周期增加时颜色渐深,纯棉变化更明显,麻布变化较缓。可见,面料材质影响染料吸附:纯棉吸附强,颜色加深显著;麻布吸附弱,变化平缓。同时,笔者在与蜡染传承人交谈得知,温度直接影响浸染操作:冬季浸染约 15 分钟/次,夏季可缩短至 5-6 分钟/次,氧化时间均为 3-5 分钟/次。无论冬夏,重复浸染-氧化周期次数越多,织物吸附染料越多,颜色越深。

这一色彩规律为蜡染文创产品设计提供了精准指引。在应用中,结合蓝白双色的文化象征,通过联动控制温度(调节浸染时间)、浸泡次数与面料选择,打造

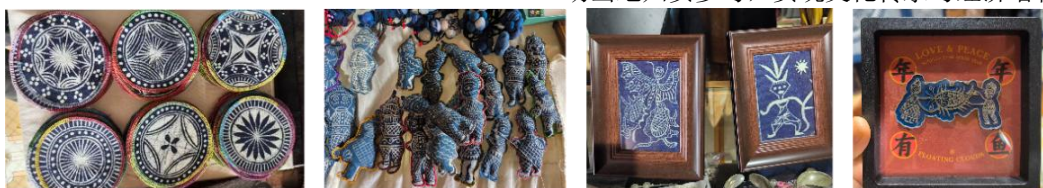

图 3 部分文创产品(图片来源:作者拍摄)

这类文创以传统工艺与在地材料创新结合为核心优势:用柿子叶提取柿漆融合蓝靛,突破蜡染蓝白视觉局限,延伸出实用家居品,兼顾文化性与实用性;同时,家庭工坊模式吸纳当地妇女参与,实现文化传承与经济增收双向赋能。但也存在明显短板:原材料依赖季节,供应稳定性不足;家庭工坊产能有限、标准化难,制约规模扩张;新技术认知度低,需投入成本教育市场;工艺复杂推高定价,易引发性价比争议。其价值在于活化传统,但需突破供应链、产能与市场认知瓶颈。

图案创新型:通过对传统纹样的抽象化处理与跨领域融合实现创新。例如,借助数字化技术解析纹样并转化为现代设计元素,与时装、屏风等结合,形成“蜡染+香云纱”“蜡染+皮纸”等跨界组合。研究表明,此类创新需平衡文化本真性与设计创新性,可通过可拓语义分析等方法提取核心文化语义,指导设计优化。

这类优势在于突破传统纹样的固定范式,通过融入现代审美、流行元素或跨文化符号,增强视觉新鲜感,吸引年轻消费群体,有效规避同质化;同时能拓宽应用场景(如潮牌服饰、数字文创等),让蜡染文化以更易传播的方式渗透日常生活,强化文化表达的多元性。但有可能过度追求图案新奇,导致剥离传统纹样的文化语境(如偏离苗族图腾的精神内涵),使其“有新形无底蕴”;同时,部分创新图案与蜡染“蜡刀勾勒、蓝白

层次丰富的作品。如此,既延续了蜡染的文化内核,又通过可控的色彩变化赋予文创产品更多元的表达,满足不同场景的需求。

2 丹寨苗族蜡染文创产品的应用现状与问题

直接应用型:这类文创以保留蜡染原生技艺为核心,将传统纹样融入现代生活用品。以发源地排莫村,经营十一年的“明秀蜡染坊”为典型代表:笔者实地调查中发现染坊中既有杯垫、人偶、冰箱贴等传统文创,还有以柿子叶为原料创新开发手提包、窗帘等,延续古法工艺的同时拓展了蜡染的材质表达,通过家庭工坊模式带动当地妇女参与,实现文化传承与经济增收的结合。

晕染”的工艺特性适配度低,增加制作难度与成本,市场流通难。

3 蝴蝶纹文创产品的设计策略

3.1 文化解码与构思立意

笔者立足丹寨苗族“蝴蝶妈妈”创世神话的核心地位,选定蝴蝶纹为主体,确定纹样主题为“蝶脉鸣春”。蝴蝶纹象征着族群起源与祖灵庇佑,同时加入承载生命繁衍与吉祥祈愿的鸟纹;以及记录族群迁徙记忆的蕨菜纹、枫叶纹等植物符号,既延续汉族“凤引百鸟”的祥瑞概念,又植根于苗族太阳崇拜。对丹寨苗族的多种植物纹样进行提取解构再加以运用,既遵循蜡染传统以自然万物为衬的工艺逻辑,更强化“生命同源”的苗疆宇宙观。

3.2 纹样科学提取与构图现代转译

在提取了蝴蝶纹、鸟纹、植物纹后,通过变形与重组手法创新:将蝴蝶轮廓解构为流动几何线条,鸟纹翎羽重组为更有现代美感的鸟形态,蕨菜纹、荷花纹等植物纹提取框架骨式进行复制重组。在保留纹样祭祀内涵与迁徙叙事的同时,以现代构成逻辑实现传统基因的当代表达,完成苗汉祥瑞符号的古今对话。

3.3 主视觉图展示

在对丹寨蜡染蝴蝶纹进行图形化设计时,需要留存

丹寨蜡染的传统韵味和文化内涵,合理定位蝴蝶纹的呈现比重,同时将其与当代流行元素巧妙融合,打造具有丹寨特色的文创产品,使文创产品既传承当地传统纹样

的文化底蕴、守护民族文化内核的传递,又通过增加现代价值增强市场认可度,让民族文化在现代社会更具生命力,“蝶脉鸣春”文创主视觉图展示:

图 4 “蝶脉鸣春”主视觉图(图片来源:作者绘制)

4 结论与展望

本研究立足丹寨排莫村“明秀蜡染坊”,深入挖掘蜡染蝴蝶纹承载的族群历史、生殖崇拜与自然哲学内涵。针对当前文创产品中该纹样应用存在的同质化、叙事弱、创新不足等问题,对其进行了提炼与创新设计,在保留核心精神的基础上融入现代美学,并成功应用于系列文创产品。实践表明,这种“文化深挖-问题诊断-创新转化”的模式,有效激活了传统纹样生命力,提升了产品文化价值与市场适配度。

未来需要持续深化蝴蝶纹文化研究,建立更完善的阐释体系。创新设计应该探索与新材料、新工艺及科技的融合,并着力品牌化发展。尤为关键的是,必须加强知识产权保护,确保创新成果惠及源头社区。唯有构建“传承-创新-市场-社区”的良性生态,丹寨蜡染蝴蝶

纹才能在新时代持续焕发光彩,助力文化自信与乡村振兴。

参考文献

- [1]李昊霞.丹寨苗族蜡染蝴蝶纹文化特性分析[J].纺织报告,2023,42(03):113-115.
- [2]李昊霞.贵州丹寨苗族蜡染工艺调查与研究[D].贵州师范大学,2024
- [3]李粟庭.丹寨苗族蜡染蝴蝶纹研究[D].江苏大学,2020.
- [4]赵一鸣.贵州丹寨苗族蜡染文创产品设计研究[D].贵州师范大学,2023.
- [5]王满蓉.丹寨苗族蜡染纹样在现代女包设计中的应用研究[D].贵州大学,2024.