

新满艺族

满族民间手工艺创新设计解析

张志宇 主编

吉林人民出版社

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

《满族民间手工艺创新人才培养》学员成果集

新满艺族

满族民间手工艺创新设计探索

【张志宇·主编】

吉林人民出版社

序

PREFACE

“满族民间手工艺创新人才培养”是大连艺术学院青年教师张志宇承担的国家艺术基金资助项目。从项目选题、研究方案、技术路线到成果展览，均体现了这位年轻学者深厚的理论功底、广阔的学术视野、独立从事科研的能力和无可限量的发展潜能。将研究成果编撰成书，不仅记录了项目的执行过程，更向业内同行展现了这位青年学者的综合能力和水平。

自古以来，服装是社会伦理功能的重要体现。《易·系辞下》中称：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”可见，中国人从一开始就不仅仅把穿衣局限于保暖和装饰的功能，而更加关注的是其“治国安天下”的社会伦理功能，是中华优秀传统文化的重要组成部分。服装又是文化传承的重要载体，具有物质和精神承载的双重属性。服装的物质属性是手工艺的一部分，而手工艺中的纺、织、染、刺绣等又是服装的有机组成部分。基于此，张志宇以满族传统手工艺为切入点，在挖掘物质技艺的同时，关注其文化属性，挖掘其背后的民族美学，从而进行服装等的创新设计，不仅传承几千年文明古国的文化精髓，同时不忘文化创新的使命。

项目的顺利实施，首先得益于项目承担者聘请了优秀专家团队。他们中不仅有研究满族文化的学者、满族手工艺的专家，还有艺术人类学者、文化人类学者。不仅有服饰文化学者、满族服饰研究学者，还有蒙元服饰研究学者和汉族服饰研究学者，甚至还有音乐领域的专家。专家们不辞劳苦，不计报酬，紧密围绕项目的核心任务和目标言传身教，倾囊相授。学员们直呼受益匪浅，大喊充饥解渴，包括志宇本身也是近水楼台先得月，不仅结识了众多专家学者，更从中汲取了营养，积累了经验，增长了才干，为今后的进步发展加了油充了电。

志宇为项目的顺利实施，对项目的课程设置也进行了精心、系统的设计。从少数民族乐舞与服饰、少数民族艺术研究方法的角度开设讲座，从国家的相关非遗政策法规入手，然后从艺术人类学、中国少数民族艺术、服饰民俗学、满族民俗学，蒙元服饰文化、满族服饰文化，满汉服装的融合与发展，满族萨满艺术等方面开设理论课程，对满族文化、满族服饰、满族手工艺等形成理性认识。从满族剪纸、满族刺绣、满族荷包、传统手工布艺、萨满轧染等非遗项目开展传承实训，在实践中加深理解与思考。通过挖掘其背后生动而深刻的民族美学和提取民族美学符号，获取民族美学基因，从而对于满族美学基因得以更好的传承。最后从服装符号学、设计方法论等课程的学习，实现满族民间手工艺的符号提取，并应用到时装艺术设计、首饰设计、传统布艺设计、文创产品设计之中，实现满族民间手工艺的创新设计。这些都表明张志宇具备了完成重大科研项目所要求具备的先进学术思想、综合知识和能力、开拓创新精神以及宏观设计、组织协调、协同合作等基本素质。

理论联系并指导实践、实践验证检验并传承创新理论，是张志宇实施该项目的又一可称道之处。第二阶段设计的田野考察路线，既有满族先祖的生态生境又有清

朝祖地，从兴京到盛京，再到伪满皇宫。从发迹到没落，可以全面深入地了解满族的发展历史，从而理解满族民间手工艺产生发展传承的历史和文化基因。十三天，十个城市，二十四站考察，行程三千多公里。考察路线涵盖辽宁省、吉林省的大部分满族聚集地、满族民间手工艺非遗项目所在地、研究机构和文创园区。可见他线路设计的用心良苦和对于满族生态生境的深入了解，对一个年轻学者来说实属难得。特别值得加重笔墨的是在田野考察前，张志宇脚踝意外骨折，考察期间东北地区又是寒冬腊月，他硬是凭着一支拐杖走完了三千余公里。没有这种坚强的意念和执着的追求，项目绝不会如此顺利、如此高效和如此有成效。这使我想起贝弗里奇的一段话：“聪明的资质，内在的干劲，勤奋的工作态度和坚忍不拔的精神，这些都是科学研究成功所需要的条件”。

一个项目的结题不是结束，而是新的挑战的孕育。相信张志宇不会因此满足而止步。千里之行始于足下，成长成才需要百尺竿头更进一步。大连艺术学院这所新办民办艺术高校的发展，也需要更多张志宇这样的青年才俊来承担重任，撑起广厦，续写辉煌。

大连艺术学院 院长
二级教授 博士生导师

CONTENTS
目 录

第一部分 项目概述/001

第二部分 学员论文及作品/007

服装设计组

侯研峰	009
杨绍桦	021
周笑男	031
王丽	040
李敏	048
祖秀霞	059
袁博	069
姚天波	079

文化创意产品组

栾海龙	088
刘爽	098
尤洋	107
李尚婕	115
曹仲一	124
车莉	132
李晶	143
孙一男	152
巴妍	160
张振华	168

手工布艺组

岳洋	178
陈楠	187
史晓倩	195
谢萌	202
张翔	211

赵苑秀	220
叶露	231
杨雪松	239

首饰设计组

潘杨	248
赵慧颖	257
李宝双	264
刘晓筱	274

项目秘书组

张春夏	284
王思齐	291

第三部分 专家寄语/ 298

后记/ 304

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

新滿藝族

滿族民間手工藝創新設計探索

第一部分

項目概述

项目概述

《满族民间手工艺创新人才培养》项目是2017年度国家艺术基金资助项目，项目主体为大连艺术学院，合作单位有大连市非物质文化遗产保护中心和辽宁省非物质文化遗产保护中心，项目负责人是大连艺术学院服装学院院长、大连艺术学院非物质文化遗产研究中心主任张志宇。项目于2016年11月申请，2017年8月正式获批，2017年10月正式开始实施，于2018年9月申请结题。

一、项目的价值和意义

满族作为中华民族的重要一员，创造了璀璨的文化，是中华文明“多元一体”的重要组成部分。新中国成立后，满族文化基本融入汉文化之中，满族的传统民俗在逐渐消亡，满族传统手工艺传承与发展堪忧。

国家十三五规划中明确提出要振兴中国传统手工艺，《中华人民共和国非物质文化遗产法》第37条中也明确提出，“国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势，在有效保护的基础上，合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务。”

辽宁作为满族文化的发源地和主要聚集地，满族民间手工艺资源丰富，在现公布的国家级、省级非遗项目中涉及到满族民间手工艺的项目有满族刺绣、满族剪纸、满族荷包等。对于满族民间手工艺的传承主要是以国家、省、市批准的相关满族非遗项目为基础，通过分析归纳满族民间手工艺的技术美、材质美和形式美，理解满族民间手工艺的自然审美、艺术审美和社会审美。运用符号学的方法提取满族民间手工艺的元语言，运用到现代设计之中，开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和

文化服务。民族民间手工艺作为一种物化了的人的意志和精神，是一个民族审美取向的直接体现，是一个民族长期的历史积淀，蕴含着一个民族独有的情趣，是唤醒文化自觉、文化自信的重要载体。“满族民间手工艺传承与创新人才培养”项目便是基于这样的思考，提出的应对方案。

1、价值

引领

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，将从根本上引领创作者在民族学、文化学、美学视角的思考，运用符号学的方法进行高质量的艺术创造；引领民族审美与艺术作品的精神契合，从而实现民族手工艺的创新与发展，实现以“优秀的艺术作品、产品”对社会生活、审美取向的引领。

继承

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，以国家级、省级满族手工艺非物质文化遗产项目为切入点，如满族剪纸、满族刺绣、满族手工技艺等，通过邀请传承人传授技艺、开展田野调查、采风等形式，对于满族民间手工艺进行整理，挖掘其背后生动而深刻的民族美学，通过民族美学符号提取，获取民族美学基因，从而对于满族美学基因得以更好的传承。

突破

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，通过满族民间手工艺的符号学分析与理解，摒弃生硬、粗糙的简单符号堆砌，通过符号内涵所指精神的理解，将满族民间手工艺符号的内在精神运用现代设

设计手法，应用于现代服装、首饰及旅游纪念品等的产品开发设计之中。通过现代设计方法与运用，实现对民间手工艺的突破、创新。借助满族民间手工艺的创新研究，为中华文化的全面复兴提供某种探索，并推动中国社会转型的前沿探索。

2、意义

理解

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，深入理解民族手工艺文化符号的能指与所指，深刻领悟内在的文化内涵，运用现代符号学的方法论，通过分析归纳满族民间手工艺的技术美、材质美和形式美，理解满族民间手工艺的自然审美、艺术审美和社会审美。

欣赏

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，其关键在于通过提炼满族民间手工艺的个性特征，从而推动中华民族多元一体的民族审美共鸣，通过运用满族手工艺符号创作现代文化产品，从而欣赏满族审美，达到情感共鸣与民族文化自信。

创新

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，挖掘、保护、利用开发好满族传统手工艺文化符号，使满族传统手工艺符号焕发新的生机与活力，将其运用到现代生活之中。将满族民间手工艺的符号创新应用于现代设计，服务人们的生活，影响人们的生活，引领时尚潮流。

二、项目的申报主体

大连艺术学院始建于2000年，是从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。2016年学校获批为“辽宁省第二批转型发展试点高校”。学校文化创意园获得“国家级众创空间”、“省大学生创业孵化示范基地”、“省大学生创新创业实践教育基地”等称号。

大连艺术学院服装学院的服装专业为辽宁省品牌专业，服装教学团队为省级优秀教学团队，其中拥有省级专业带头人1名，省级优秀青年骨干教师2人。近年来，服装学院教师出版教材20余部，发表论文百余篇，主持省级课题15项，获省级“教学成果奖”6项，获国家专利6项，教师获得各类奖项80余项，学院获奖项13项。学生在国内外比赛中屡创佳绩，在历届“全国高校服装类专业教学成果展示活动”中获多项大奖。2010年“服装工艺实训室”获批省级实训基地。2016年“大连艺术学院&大连蒂姆服装服饰有限公司实践教育基地”获批为省级大学生校外实践教育基地。服装学院连续承办了三届由中国艺术教育促进会主办的“全国服装类高校专业教学成果展示活动”，累计全国六十余所高校参加，中国教育电视台给予转播，中国教育报给予报道。学校还承办了由辽宁省旅游局主办的“‘银帆国际杯’辽宁省旅游创意产品暨新区旅游纪念品大赛”，将满族民间手工艺元素创新到旅游纪念品设计，起到了较好的引导作用。2016年9月服装学院获得“全国纺织服装教育先进集体”。

大连艺术学院非遗研究基地是由大连市文化广播影视局于2013年6月正式授牌，有较好的研究基础。与大连非遗中心开展合作研究多年，开展了多次非遗进校园活动，而且将非遗进课程、进专业。结合满族传统手工艺非遗项目开设了“传统手工艺制作”课程，并增设了“传统服饰文化传承与创新”专业方向。

三、项目主持人

张志宇，大连艺术学院服装学院院长，大连艺术学院非物质文化遗产研究中心主任，副教授，高级服装设计师。中国服装设计师协会会员、中国流行色协会理事、中国纺织服装教育学会会员、中国艺术职业教育学会美术与设计分委会常务委员、辽宁省纺织服装协会常务理事、辽宁省满族服饰文化发展促进中心理事、大连市服装设计师协会副会长。

主持、参与国家、省级科研、教学建设项目十余项；获得辽宁省高等学校教学成果奖一等奖一项、

二等奖两项、三等奖一项，获得中国纺织工业联合会教学成果三等奖两项；发表论文二十余篇；出版教材、著作四本；获得国家专利两项；获得“辽宁省优秀青年骨干教师”称号。

四、课程设置

课程分为三个阶段，第一个阶段以理论讲授和满族非遗手工艺传承为主，于2017年10月10日开班，连续授课40天。第二个阶段由5天理论课程和13天的集中田野调查及17天的分散田野调查组成，共计35天。于2018年1月3日开始理论授课，于2018年1月8日开始为期13天的集中田野调查，10个城市、24站考察、行程三千余公里。第三个阶段以集体创作和展览展示为主，为期21天，于2018年5月9日开始，集体创作分为服装设计组、文化创意产品设计组、首饰设计组和手工布艺设计组。于2018年5月24日在大连艺术学院美术馆举办了项目结项汇报展，并于2018年6月23日，部分学员作品参加了在新宾赫图阿拉城文庙举办的“2018首届满族服饰保护与研究成果展”。

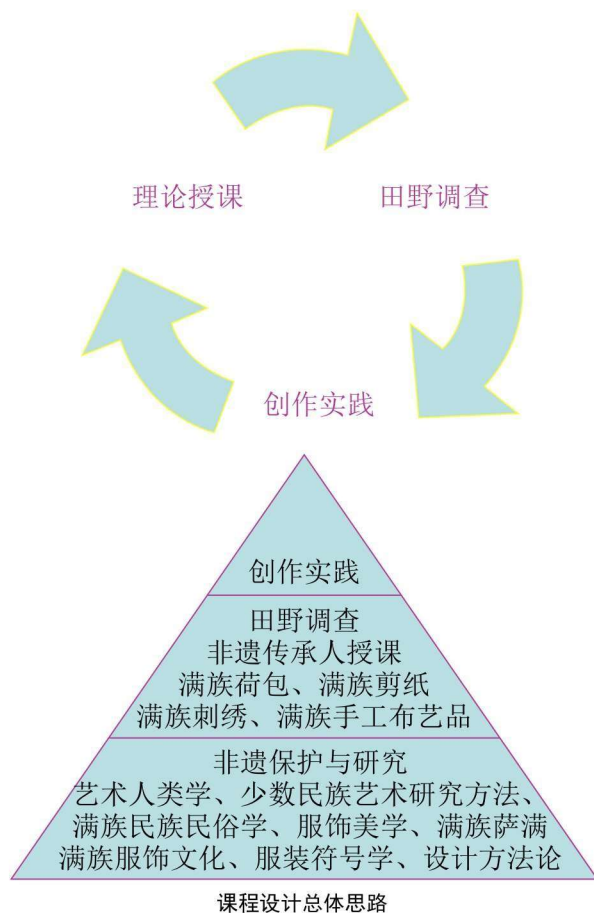
课程设置的总体思路是首先从宏观上为大家构建理论框架。从国家的相关非遗政策法规入手，然后从服饰艺术人类学、服饰民俗学、满族民俗学，满族服饰文化，满汉服装的融合与发展，满族萨满艺术等方面理论课程的讲授，使大家对于满族文化、满族服饰、满族手工艺等有一个理性的认识。

然后从满族剪纸、满族刺绣、满族荷包、满族传统布艺技艺、萨满轧染等非遗项目的传承学习，以及实地田野调查，使大家在实践层面加深理解与思考。挖掘其背后生动而深刻的民族美学，通过民族美学符号提取，获取民族美学基因，从而对于满族美学基因得以更好的传承。

最后，通过服装符号学、设计方法论等课程的学习，实现满族民间手工艺的符号提取，应用到服装艺术设计、传统布艺设计、文创产品设计、首饰设计之中。

对满族民间手工艺传承与创新人才的培养，通过满族民间手工艺的符号学分析与理解，摒弃生硬、

粗糙的简单符号堆砌，通过符号内涵所指精神的理解，将满族民间手工艺符号的内在精神运用现代设计手法，应用于现代设计之中。通过现代设计方法与运用，实现对民间手工艺的突破、创新。借助满族民间手工艺的创新研究，为中华文化的全面复兴提供某种探索，希望通过我们的课程学习，将从根本上引领创作者在人文理性的思考下，进行高质量的艺术创造。

五、师资力量

项目授课专家有文化部领导、清华大学美术学院、中国艺术研究院、中央民族大学、江南大学、东华大学、东北师范大学、北京服装学院、天津工业大学、吉林建筑大学、辽宁大学、大连工业大学、大连艺术学院等院校的教授、学者，以及满族剪纸、满族刺绣、满族荷包、满族布艺、萨满轧染等项目的非遗传承人共三十余人。其中博士生导师十二人。

六、学员情况

项目共招收 30 位学员，来自东北三省及内蒙古自治区、河南等省、区。分别来自于东北师范大学、东北师范大学人文学院、东北农业大学、鲁迅美术学院、大连工业大学、大连外国语大学、辽东学院、河南科技学院、大学艺术学院等 9 所本科院校，辽宁轻工职业学院、兴安职业技术学院、营口职业技术学院、辽宁经济职业技术学院、辽阳职业技术学院等 5 所高职院校的教师，以及 4 位来自企业的一线设计人员。其中教授 1 人，副高级职称 8 人，副高职以上职称的学员比例将近三分之一。

七、成果形式

30 位学员经过九十余天、三个阶段的集中学习与创作，每人提交了一篇学习论文一个系列的创作作品。

2018 年 5 月 24 日，2017 年国家艺术基金《满族民间手工艺创新人才培养》项目结题汇报展在大

连艺术学院美术馆展厅开幕。此次展览展出了 30 位项目学员制作的 30 个系列作品，包括服装、文创、手工布艺、饰品、雕塑、装置艺术等类别，得到了各界的一致好评。

2018 年 6 月 23 日，2017 年国家艺术基金《满族民间手工艺创新人才培养》项目组受举办方邀请，来到满族祖城兴京，参加在新宾满族自治县赫图阿拉城文庙举办的“2018 首届满族服饰保护与研究成果展”。在此次展览中，国家艺术基金《满族民间手工艺创新人才培养》项目组有 17 个系列的作品进行展出，包括服装、文创、手工布艺、饰品、雕塑等类别，受到了出席嘉宾与各界人士的高度认可。

这个项目是国家艺术基金成立以来获批的一个满族相关的人才培养项目，是首次对满族民间手工艺创新人才进行集中化、规模化、层级化地从理论到实践身心双重体验、培训的教学，是引导艺术创新人才深入民间、体验传统、体悟历史、继承未来的一次学术冶炼。

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

新滿藝族

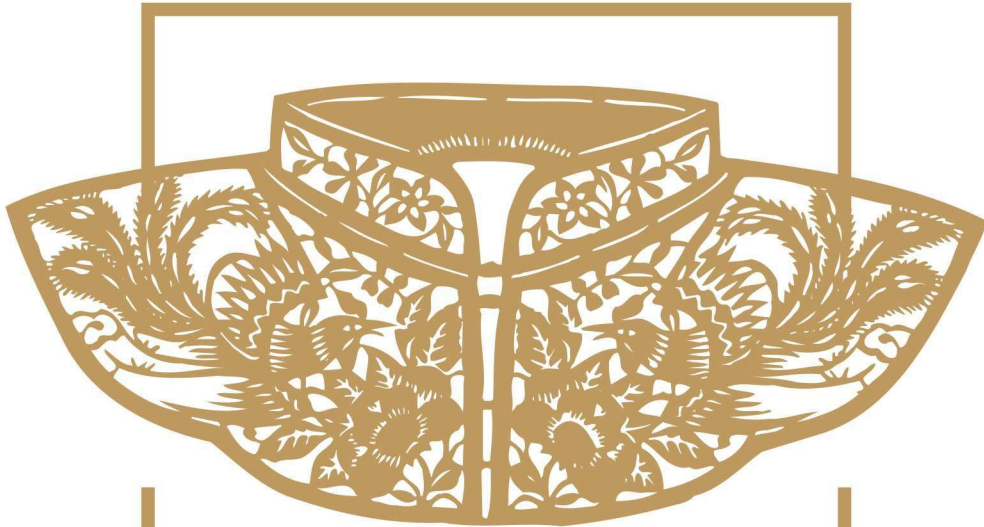
滿族民間手工藝創新設計探索

第二部分

學員論文及作品

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

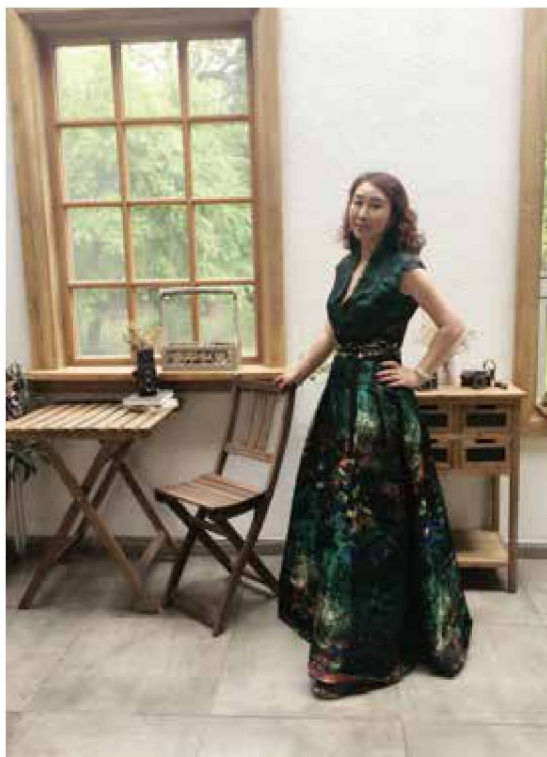
服装设计组

侯妍峰

侯妍峰，女，1974年12月出生。

1998年毕业于鲁迅美术学院服装艺术设计专业，获学士学位。2008年毕业于沈阳师范大学美术专业，获硕士学位。辽宁省服装设计师协会会员，沈阳雅茜婚纱礼服设计工作室设计总监。现在工作于辽宁经济职业技术学院工艺美术学院服装专业讲师，主要研究方向，服装造型设计，服装画技法，服装立体剪裁。作品《满族》获首届全国服装院校民族服饰黑白画大赛一等奖。作品《玄之舞》获第三届雪豹杯青年革皮服装设计大赛金奖。作品《流香》获崇福杯裘皮服装设计大赛金奖。作品《万生源》获第二届辽宁省服装设计效果图大赛教师组一等奖。

论文《小议T恤文化》发表于美术大观2012年1期，论文《浅析服装品牌》发表于美术大观2011年12期，论文《美术教育之于教师》发表于沈阳师范大学学报2008年5期，作品《风铃》、《我的梦》等多次发表于辽宁经济职业技术学院学报。

满族服饰图案的特点与变迁

摘要: 满族人口总数为 1041.0585 万人 (2010 年), 在中国 55 个少数民族中居第二位。满族有自己的语言、文字, 东北地区的“白山黑水”是满族的故乡, 也产生了自己独有的服饰文化。清顺治元年 (1644 年), 清军入关, 逐步统一全国, 从此开始了满族贵族对全国的统治。直至辛亥革命之后, 清朝灭亡。结束了长达三百年的统治。满族是一个勤劳、勇敢、智慧的民族, 也是一个善于博取外来文化并融汇创新的民族。在长期的历史发展中, 形成了富有民族特色的风俗文化和服饰特征, 尤其是满族服饰在纹饰、色彩、图案上都相当精细、艳丽和繁复, 形成了特定的装饰语言。丝绸锦缎的流光溢彩, 刺绣纹饰的精美绝伦, 成就了清代满族宫廷服饰绚丽多姿的巅峰。

关键词: 满族; 海水江崖纹; 蝶草纹; 四君子; 龙凤纹; 暗八仙; 补子; 十二章纹

引言

满族历史悠久, 最早可以追述到 7000 年前的肃慎新开流文化和茶啊冲文化时期, 其后裔一直生活在长白山以北、黑龙江中上游、乌苏里江流域。纵观中国历代王朝的服装发展轨迹, 不难看出清代服饰的形制是最庞杂、繁复, 规章制度也是多于以往任何一个朝代。清代服饰以满族贵族、八旗子弟为主要穿着群体的宫廷官定服饰, 主要体现满族先祖女真人的服饰文化传承性的特征。而清代民间服饰则显示出民族融合后的相互借鉴与吸纳的多元特征。由于受到自然环境和社会文化因素的影响, 满族服饰在宋明时期的基础上, 清末服装纹饰达到了装饰的极致, 而且服饰上的其他装饰配件也呈现出纷繁的状态。那么满族服饰是如何变迁的? 在变迁的过程中起决定性的因素是什么? 它对当代中华民族服饰的发展有什么借鉴意义?

满族的服饰图案可以分早晚两个时期。早期的图案比较简单, 宗教信息丰富, 具有强烈的本民族特征。我们可以从相邻的北方少数民族服饰图案上

找到很多共同点。赫哲、蒙古、鄂伦春、鄂温克等民族服饰受材料所限, 图案纹样无法刻画细腻, 在皮革上的图案也只能变得粗犷、豪放。到了金代女真人对鹿纹特别喜爱, 《金史·舆服志》中就有女真人服饰以熊、鹿、山林为纹的描述。从金代出土的大量文物中也反映出其游牧民族的生活特点。随着女真人的南迁, 这些特征逐渐保留在鄂伦春、鄂温克等其他北方少数民族的服饰图案中, 而满族的日常服饰和伊斯兰教服饰图案特征很像, 没有人和动物形象, 也看不到民族宗教所敬仰的鸦鹊图案, 清末服饰偶尔可以看到雉鸡的形象, 此点也与其他西南少数民族有所区别^[1]。

后期图案是从金代女真人进入中原开始的, 随着民族南迁的脚步, 中原文化与女真文化相互渗透。满族入关后, 长期与汉族杂居, 服饰图案上有不同程度的演变。在民族意识逐渐明晰的状态下, 逐渐充实民族图案, 并逐步形成自己的风格与特点。日常服饰图案逐渐以虫草为主, 礼服图案则吸纳借鉴前朝礼服的图案, 以龙蟒和其他动物形象作为官位等级的标志。满族妇女在华丽的整衣和衬衣的图案

形象上大量使用南方花草，昆虫图案也只保留蝴蝶作为常用形象^[2]。随着历史的发展服饰图案也逐渐转向汉文化和西方文化，在清末的时候，满汉两族服装图案已经相互融合，并积极吸纳域外的图案风格。北京故宫博物院典藏的大量清代服饰均来自江南三织造，所以清代宫廷服饰都带有江浙地区的文化特征，与北方粗犷、豪放、简练中兼有南方的精巧、秀美、丰富。我们今天看到的清末满族图案已经相当成熟与完善了，呈现出深沉简淡、豪爽质朴的艺术风格。总结满族服饰图案的总体特征是：以天然植物纹样为主，动物为辅；以现实形象为主，神话传奇形象为辅；以天地云海为主，人造器物为辅。从中我们不难看出，满族是一个崇尚自然，依赖自然，具有强烈宗教信仰的民族。

1. 图案纹样

满族服饰上代表图形是海水江崖、云水、蝶草、龙凤、四君子、暗八仙、八宝、八吉祥。经常在衣襟、荷包、鞋面、枕头上绣花草、龙凤或汉字的“福”“万”“寿”等字。特别是云纹、水纹图形变化丰富，结构严谨，将历史上的云纹、水纹图形进行了继承和发展，极大发挥了云纹水纹图形的祥瑞征兆和山河统一的寓意特征。

1.1 云水纹

海水江崖是满族服饰上最具有特点的图形纹样。云、水、江崖、动物、器物同时出现在一个场景中，可以说是气势宏大的组合纹样。海中央耸起山崖，寓意江山万代。清代的云纹、水纹图形一直被称为“五彩祥云、五色纷纭、五色云出、天下太平、海水江崖、八宝平水”，形象变化万千，极其丰富，特别是最高统治者的服饰图形有着深层含义。苍天大地，江河湖海，尽在统治之中。

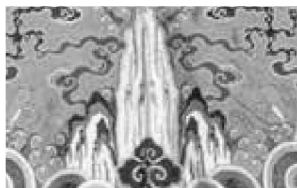

图1 云水纹

1.2 龙凤纹

龙凤历来都是被视为皇权、贵族的体现，男女性别的代表。龙凤都是神话中的拼和动物，是人间无法看到的神性物种。满族遵循汉族服饰礼制，把龙凤作为皇家的象征，只允许平民在婚嫁礼仪上佩戴凤冠。满族接纳了汉文化，朝服中的正龙纹也围绕成一个圆形，形成汉字“吉”的变体。但满族非常有魄力的大胆改革，把龙凤位置进行翻天覆地的变化，不在遵循龙在上、凤在下的规则。龙凤可以同时呈祥，也可以凤在上，龙在下，充分体现出满族母系氏族社会遗存的女性观念。

图2 龙纹

1.3 蝶草纹

图3 蝴蝶衬衣

在满族服饰中应用最普遍、最多的纹样就是蝶草纹，尤其在皇家女性的服饰上，甚至在男性服饰