

民族晨彩 设计融合 活态传承

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫

《土家族服饰》课程调研报告

一、调研的目的与方法

（一）调研目的

土家族服饰是土家族文化的重要物质载体，是土家族社会发展、历史源流、经济环境、美感需求、个人情感、族群意识、民族精神等文化的综合体现。由于社会环境的变迁，土家族传统服饰也在悄然，甚至是突然发生着变化。通过对土家族服饰资源材料、物品等进行收集、归纳、整理、研究和再设计的实践，从有效的发掘和传承土家族服饰文化，其目的和意义具体表现为：

（1）以调研土家族民俗文化和服饰惯制、款式、图案、工艺等作为切入点，将土家族传统服饰中的美学元素作为灵感来源，通过将提取的土家族服饰中的图案符号并进行重构设计，或结合现代设计中的审美原则与造型手法将传统服饰款式结构、用料、工艺进行改良设计与应用，这将对传统土家族服饰元素应用于现代服装设计的研究起到了积极的作用。

（2）随着社会经济的转变，包括土家族服饰在内的传统服饰文化作为中华民族服饰文化的精髓，正在渐渐淡出人们的视线，课程开设期望人们在重视时尚流行文化的同时，还能完好地保存自己对于民族服饰图案元素的归属感，从而推进土家族服饰文化的保护与传承。

（3）现代服装企业设计师越来越重视从民族传统服饰提取素材（尤其是图案素材），土家族服饰图案作为能够帮助现代设计师拓宽设计思维的设计元素，还能够将人们的视角拉到本土化的民族服饰元素中去，推动当代设计师挖掘我国本土民族服饰元素独特魅力，促进中国本土人员原创设计人才、高级技术人才的孵化与提升。

（二）调研内容

土家族服饰是土家族人民在长期的历史发展中形成的那些能反映该民族共同文化心理和生理需求的人体外包装和精神寄托之物。也是土家族社会物质文明和精神文明的表征，是土家族最为直观的民族文化特征借以相互区分的标识。

课程建设是基于以土家族主要聚居地湘、鄂、渝、黔交界地带的武陵山区等地区的代表性服饰进行调研，通过对现代土家族服饰演变历程进行梳理，对土家族传统服饰形制进行梳理，对土家族服饰服饰惯制、款式、工艺、图案构成形式以及意蕴内涵的分析，

以及土家族服装与服饰企业产业现状、人才需求情况的多方面调研、考察意，并运用艺术学的相关原理和方法从造型、色彩、材质、图案和配饰五个方面对土家族服饰艺术特点作整体性的研究，将其艺术特征总结为：土家族服饰的结构款式以俭朴实用为原则，喜宽松，结构简单，但是注重细节，喜宽松、衣短裤短、袖口和裤管肥大。男女老少皆穿无领滚边右衽开襟衣，衣边衣领会绣上花纹，绣工精彩，色彩艳丽，具有浓厚的民族特点。而且在众多色彩中，土家族最爱红色。土家族服饰色彩艳丽，再加上土家族的家织花边，保持着土家族文化的浓厚特色，而且土家族服饰运用色彩的变换使得呆板的纹样丰富起来，给人一种美的享受，这些土家族服饰，是土家人的智慧，是民族服饰的珍品。发现现代土家族服饰发展出激变、简化、稳进、采借、嫁接和消隐等态势并存的多元化格局，透露出文化全球化冲击之下保持自身文化根基的隐忧，同时也彰显传承与创新发展土家族服饰产业的重要性，土家族服装与服饰高级技术人才培养的紧迫性。

（三）调研对象

调研对象主要分为三类，即土家族人民、从事民族服饰开发设计的企业员工、有意从事民族服装与服饰开发设计的学生。

（1）受访对象中的土家族人民包括土家族青少年和中老年人群体，人数共约 50 人。

（2）受访对象中土家族服饰开发设计人员人数共约 20 人，涉及 15 家企业，分布在土家族聚居所在省份湖南、湖北、重庆、贵州等省份。

（3）受访对象中的有意从事民族服装与服饰开发设计的学生，受访对象为 30 人，

（4）受访对象主要来自土家族聚居所在省份（湖南、湖北、重庆、贵州）的高职院校。

（四）调研方法

（1）文献检索法。通过图书馆、博物馆、书店、私人收藏馆，以及中国知网、维普、万方和 ZADL 等网络文献传输平台，收集有关土家族服饰的论文、专著、新闻报道、调研报告等文献研究资料。通过查阅相关文献，对文献进行服饰设计、历史文化、工艺、人才需求现状、人才培养规格等方面的分类检索。

（2）实地调研法。在前期所收集文献资料的基础上，去湘西土家族苗族自治县，感受其深厚的土家民族文化韵味；对土家族人口相对集中的鹤溪镇进行实地调研，并在土家族工艺品展销会上进行采访与资料搜集；拜访当地手工艺传承人，包括包凤村的彩带编织老人、双后岗的省级非遗文化传承人蓝陈启女士、东弄村的土家族彩带编织老师

蓝延兰女士 以及畚山凤民族工艺品有限公司的土家族传统服装制作团队；去往中国土家族博物馆、土家族民俗陈列馆、蓝延兰土家族纺织技艺陈列馆、龙凤民族服饰店等多个土家族服饰及手工艺品 陈列室，获取了十分丰富的土家族服饰及手工艺品相关资料。

(3) 归纳与分析法。针对网络资料查阅、实地调研、问卷调查等形式收集到的土家族服饰企业进行分类、归纳以及总结。

(4) 设计实践法。将土家族最具特色图案元素提炼出来并进行图案的“二次设计”，然后将这些再设计后的图案运用于现代不同风格的服饰设计中去，探索土家族服饰图案元素应用于不同人群的现代服装设计中可行性、可能性、市场性，从而为土家族服饰创新设计和相关人才的培养提供依据。

二、背景

(一) 土家族服饰文化现状

自 20 世纪 90 年代以来，土家族服饰逐渐发生了深刻的时代变迁。一方面，在民族文化交流的影响下，土家族传统服饰逐渐陷入了被边缘化的困境，穿戴土家族传统服饰的人越来越少，穿戴各种现代时装的人越来越多；另一方面，随着土家族人民的民族意识逐渐增强，我州生态文化旅游迅速发展，各种民族节庆活动逐渐增多，使土家族服饰重新受到关注。表现为人们对创新土家族现代服饰的要求越来越强，各地研制的土家族现代服饰越来越多。但是，近年来我州研制的土家族服饰五花八门、杂乱无章，无法适应土家族服饰的当代变迁，无法满足人们对土家族现代服饰的需求。

保护和传承土家族服饰文化观点：

(1) 土家族服饰文化的流失一方面是因为服饰的不断弃旧迎新的特性，以及服饰本身的保存困难，民族服饰持有者没有认识到其重要性等多方面原因；另一方面，由于有关方面目前对民族服饰重视力度不够，研究条件较差，资金缺口较大，相关法律法规政策尚未出台，大量服饰文物精品被国外人士搜集并带出国外，这是我国民族文化艺术宝库的巨大损失。针对这一情况，一方面要积极抢救土家族民族服饰资源，以免富有特色的民族服饰文化消失；同时，还要主动地，有目的、有组织、有计划地引导土家族人进行服饰改革。

(2) 开办一个土家族服饰的展览活动，大力宣传土家族的民族文化，让越来越多的人认识到土家族的服饰文化的重要性，让人们自觉的保护这种非物质文化遗产。

(3) 举办一个土家族服饰的艺术节，通过艺术节来让人们更好的认识这种服饰文

化。

(4) 可以适当地允许商业化的进入,在确保不影响土家族服饰文化保护工作的基础之上,将一部分如刺绣、织锦、蜡染、民族服饰的制作等手工技术商业化,使其成为真正的旅游工艺品,转化成一定的经济产物,在带来经济收入的同时,也可作为文化传承的一种有效手段。

(5) 馆藏及个人收藏是一种颇具成效的保护形式。目前,国内民族传统文化的保护仍以博物馆为主,即通过文字音像等手段的记录,与实物一起收藏展示在博物馆里,尽管博物馆是从文物收藏的角度进行的,但客观上对我国少数民族服饰文化也起到了极大的保护作用。

(6) 进一步提高民众对抢救和保护土家族服饰文化资源的重要意义的认识,这同样是一项容易被忽视,却又不容忽视的工作重点。在舆论导向上,要十分重视和加强引导,进一步唤醒全民对土家族服饰文化资源保护的意识,正确认识对其进行保护的重要性和深远意义。通过媒体宣传和教育介入等手段,加强人民的保护意识。

(二) 发展趋势

根据调研信息收集,预期未来土家族服装与服饰发展将迎来新的空间与活力,因此也将带来土家族服饰相关技术人才的需求,具体发展趋势表现在以下两方面:

(1) 尽管目前土家族青少年穿着土家服的情况很不普遍,日常穿着服装也明显倾向现代服饰,而言大多数受访者认为传统土家族服饰文化对于当下土家族的作用是积极的,土家族服饰能够彰显土家族人民的以身份认知功能为代表的意识形态特征;并且随着土家民年龄增大其坚持捍卫传统服饰文化的意愿也就越强烈,土家族服饰的传承延续、创新发展也将迎来新的契机和必要性,也给企业、民族服饰产业发展带来商机。

(2) 今后将会有服装企业从事中国民族传统服饰的开发,尤其是越来越多的服装设计师将依托本土化的民族服饰元素,拓宽设计思维,推动当代设计师挖掘我国本土的独特魅力,发挥土家族服饰文化在民族服饰文化传承与发展应有的作用,同时未来将涌现更多从事民族服装与服饰开发设计的人才。

(三) 岗位设置

(1) 土家族服饰设计师

(2) 土家族服饰工艺师

(四) 人才现状与需求

目前服装行业在我国国民经济和出口贸易中占有举足轻重的地位，以 2018 年为例出口 1440 亿美元，同比增长 25.2%，占全国货物贸易出口量的 14.9%；全国纺织品服装出口额累计 1712 亿美元，占我国出口贸易总额的 15.4%，继续稳居我国各行业出口创汇之首，出口总额也高居世界首位。

少数民族服饰作为我国服饰产业有机组成部分，也在服装服饰产业发展中迎来了契机，需求前景十分广阔，以福建景宁区域少数民族服装企业为例，共有大小土家族服饰企业 762 家，其中规模以上企业 15 家，从业人员 38100 人。截至 2017 年底，区域内少数民族服装产值 195814.34 万元，较 2016 年 167548.85 万元增长 16.87%。产值前十位企业合计收入 91599 万元。

不过总体而言土家族服饰产业化程度较低，土家族服饰的创新开发能力薄弱，服装款式较为单一，土家族服装开发设计人才队伍薄弱，随土家族服装行业新设备新工艺新材料的应用越来越广泛，对土家族服装专业人才的需求也越来越大，尤其是了解土家族历史与文化，深谙土家族服饰特征，懂得民族传统服饰与现代艺术设计有机集合的创新设计人才，精于土家族服饰制作，善于对土家族工艺革新，会管理善营销的一专多能的高级技术人才需求较大，满足企业要求的人才培养也迫在眉睫。

三、项目/课程/技艺人才培养规格需求

（一）行业、企业急需岗位

土家族服装与服饰设计师岗位、工艺师制作岗位

（二）行业、企业岗位需求规格

（1）土家族服饰设计师

- 1、服装设计类相关专业本科毕业，有服装设计经验 3 年以上。
- 2、了解土家族民俗与历史与文化，熟悉土家族传统服饰特征与款式结构。
- 3、懂得新材料开发和搭配应用。

（2）土家族服饰工艺师

- 1、懂服饰款式结构与工艺，手工制作技艺精良，有 3 年以上服装制作经验。
- 2、了解土家族民俗与历史与文化，熟悉土家族传统服饰特征与款式结构。
- 3、懂得工艺革新，能促进土家族服饰产业化。

（三）行业、企业所需人才知识构成

（1）土家族服饰设计师

- ①土家族民俗与历史文化知识;
- ②美学、工艺美术学原理与知识;
- ③土家族上装、下装设计知识, 服装与服饰创新设计知识;
- ④土家族服饰材料开发和搭配应用知识。

(2) 土家族服饰工艺师

- ①土家族民俗与历史文化知识;
- ②美学、工艺美术学原理与知识;
- ③土家族上装、下装制版知识, 土家族服饰制作与工艺知识;
- ④土家族服饰材料搭配应用知识。

(四) 行业、企业所需人才能力构成

(1) 土家族服饰助理设计师

- ①具有良好的审美能力和艺术修养, 具有 3 年以上服装设计经验;
- ②了解土家族民俗与历史与文化, 熟悉土家族传统服饰特征与款式结构;
- ③能够组建设计团队进行款式设计、图案二次创新设计、新材料的开发与搭配。

(2) 土家族服饰工艺师

- ①具有良好的审美能力和艺术修养, 懂服装缝制工艺理论, 具 3 年以上制作经验;
- ②了解土家族民俗与历史与文化, 熟悉土家族传统服饰特征与款式结构;
- ③懂得工艺革新, 能促进土家族服饰产业化。

四、关于某项目/课程/技艺的思考或建议

(一) 保护与传承好的做法

我国注重民族地区经济与文化发展, 通过以民族乡村基础设施建设项目为基础, 开发土家族乡村特色产业项目, 带动各项文化和经济产业发展。

(1) 设立土家族文化广场、服饰博物馆等文化类展示场所, 展示土家族发展历史、风俗信仰、服饰及歌舞、特色产品等。如湘西土家风情园、锦里沟风景区土家风情文化旅游地。

(2) 突出土家族资源特色, 建设生态环保、可持续发展的新型特色乡村旅游景区。如以“红色历史、蓝色民俗、绿色生态”发展旅游业。

(3) 通过举办土家族文化艺术节挖掘、展示土家族文化遗产。在土家族聚居区域轮流举办土家族文化艺术节的举措, 将推广土家族民族风情的做法和保护土家族服饰文

化起到一定的作用，同时产生一定经济效益。

（二）存在的问题及原因

（1）土家族由于历史上的迁徙与汉族交错杂居，没有形成大块聚居区域，而在长期与汉族交往的过程中，土家族服饰面临被同化而湮没。在土家族乡看不到身穿土家族服饰的土家民。

（2）生活方式和生活环境的变化，生活节奏加快，使得坚耐磨、保暖为主的传统民族服饰不被新一代土家民们所接受，对他们的经济生活没有实际意义，取而代之的是简洁、明快、具有时代美感的服饰。

（3）随着现代文化的影响，土家民们对于土家族概念越来越淡薄，民族意识一代代淡化，缺少保护、传承本民族文化的自觉意识。到如今的土家民家中已没有了本民族服装，在重大土家族活动里，参与者所穿的土家族服饰也由乡政府统一安排穿戴。

（4）如今的青少年一代，他们触摸不到土家族的民族符号与表征，无法领会土家族的精神内涵，没有传承土家族服饰的责任感和主动性。现土家族服饰中植物染、手工刺绣等传统手工艺已然缺失，已成为现代工业化的产物，拙朴气息荡然无存。

（三）土家族服饰文化保护、发展与应用对策

（1）调查研究土家族文化特色内涵。服饰是人类文化的主要载体，研究湘西土家族与汉族文化的交融所形成的具有湘西特色的土家族文化，对整个土家族服饰文化的保护和传承有着重要意义。

（2）发扬土家族民俗文化，形成鲜明的土家族文化理念。扩大土家族这一古老民族文化在世界的影响，让土家民对自己的文化感到骄傲与自豪。

（3）建立传承机制。制定传承计划，使刺绣、染织等手工艺得以传承。广泛在青少年中进行土家族精神和文化内涵的教育与传播，让年轻一代们形成对土家族文化保护的自觉意识，促进土家族服饰文化的传承和发展。

（四）土家族服饰文化的创新发展

针对土家族民族服饰的现状，如何将简洁、明快、具有时代美感的现代服饰元素融合到土家族服饰之中，使土家族人民能在日常的生活中能穿、爱穿、喜欢穿，使土家乡具有真正的民族风情。

（1）土家族聚居的当地政府须高度重视关系到我省土家族服饰存亡的客观现实，对土家族服饰的传承和发展问题进行全面、细仔的调查研究，制订创新、发展规划，落

实行动。

(2) 加大投资力度, 增强技术研究的力量, 加快科技创新研究的步伐。将土家族服饰元素融合到简洁、明快、具有时代美感的现代服饰之中, 组织专门的团队进行技术研究和产品开发。

(3) 借助于传统的土家族节日(如“六月初六, 晒龙袍”), 开展各项与土家族服饰相关的活动, 如举办湘西土家族服饰设计大奖赛、土家族服饰时尚表现赛等等, 以达到展示土家族服饰风采、实现土家族服饰与当今流行服饰融合、传承的目的。

(五) 传承与发展土家族服饰文化的措施

对于土家族服饰文化的传承与发展, 首先可以研制和开发符合时代需求的民族服饰; 其次打造和确立具有地域特色的民族服饰作为民族地区; 第三是倡导和鼓励穿戴民族服饰, 树立开放和多彩的民族形象。

传承与发展土家族服饰文化的关键问题是要解决土家族人愿意和喜欢穿土家族服装的问题。而要解决这个问题, 不能用行政命令办法, 只能用利益导向和服饰自身美丽和漂亮的吸引力来实现。也就是说, 要让土家族人愿意和喜欢穿土家族服装, 要解决两个问题: 一是土家族服饰很漂亮, 土家族人喜爱穿; 二是土家族服饰代表着一种身份, 穿土家族服装会得到社会的尊重。前者是土家族服饰的技术层面的问题, 后者是我国的少数民族政策的改革与完善问题。前者是传承与发展土家族服饰文化的基础, 后者是传承与发展土家族服饰文化的保证。

目前, 我国的土家族地区基本上还是最贫困的地区。通过对我国少数民族政策的改革与完善, 使少数民族人民富起来, 使少数民族人民活得更有尊严, 可以调动土家族人着土家族服饰的积极性, 从而创造对土家族服饰的巨大需求。有了对土家族服饰的巨大需求和市场, 就会对开发土家族服饰产生巨大动力。关于通过对少数民族政策的改革与完善调动土家族人着土家族服饰的积极性问题, 可以有以下几点建议: 一是开发出土家族的学生服, 每两年免费给小学、初中、高中学生发一套土家族学生服装; 二是在高考、招考公务员等方面进一步加大对少数民族考生的照顾政策; 三是对少数民族的旅游企业全部免税; 四是加大对少数民族地区财政转移支付力度, 加大对少数民族地区的教育和交通道路建设的投入力度。