

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

《彝族服饰》课程调研报告

一、调研的目的与方法

（一）调研目的

彝族是中国西南地区人口最多、分布最广的一个民族。它拥有约六百五十七万人口，主要居住在滇、川、黔、桂四省(区)。由于彝族支系繁多，其服饰也异彩纷呈，目不暇接。彝族服饰与彝族的历史、农事、节日庆典等关系极为密切，无一不反映着彝族古老而灿烂的历史、丰厚而博大的文化。通过对彝族服饰实地田野考察、资源材料及物品的收集、归纳、整理、研究和再设计的实践，从而有效的发掘和传承彝族服饰文化，其目的和意义具体表现为：

（1）以调研彝族服饰文化内涵，区域形制特征、特色服饰、款式结构工艺、图案类别内涵、特色织染绣工艺为切入点，提取彝族服饰中的美学元素进行重构设计，以当代的视觉语言、造型手法将传统的彝族服饰进行改良设计与应用，这对彝族服饰创新设计研究起到积极的作用。

（2）随着社会经济的发展，多元文化影响，传统彝族服饰文化正在渐渐淡出人们的视线，课程的开设期望能引起人们对彝族文化的关注，在线感受彝族文化的魅力，感受彝族服饰之美，希望本课程能激发学生对彝族传统服饰文化传承与保护的责任意识。

（3）现代服装企业设计师越来越重视从民族传统服饰中汲取灵感，传统彝族服饰图案、彝族刺绣工艺、特色彝族服饰形制特征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

彝族服饰, 厚重朴实, 艳丽多彩, 其款式、制作都保持了数千年的传统和文化。它是山野中的瑰宝, 是中华民族文化宝库中的奇葩, 神奇美妙, 魅力无穷。它有着丰厚和博大的文化意蕴, 有着广阔的科学研究和文化产业的开发前景。

课程建设基于云南、四川、贵州、广西四大彝族主要聚居地的代表性彝族服饰文化进行调研, 调研的主要内容有: 1. 彝族服饰文化内涵, 通过实地考察感受彝族习俗文化对服饰的影响。2. 彝族服饰的发展, 通过实地考察和资料查阅, 了解彝族服饰的发展变

化与发展现状。3、彝族服饰区域形制和特色服饰如：火草衣、察尔瓦、披毡等，通过实地考察和资料查阅，了解不同地域彝族服饰形制的特征变化。4. 彝族服饰图案类别与内涵。5. 彝族特色腰机织布、傩染色技艺、刺绣工艺针法。5. 彝族代表性传统男子与女子服饰的款式结构与制作工艺方法流程。6. 彝族服饰产业传承与创新发展现状。

（三）调研对象

调研对象主要分为三类，即彝族人民、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）受访对象中的彝族人民包括以云南楚雄双柏县李方村为代表的中老年人群 20 人，以云南楚雄市为代表的青少年 20 人，共计 40 人。

（2）受访对象中彝族服饰开发设计人员人数共约 20 人，涉及 20 家企业，分布在彝族聚居所在省份云南、四川、贵州等省份，如云南楚雄索玉服饰文化公司孙老师，彝绣天地服饰文化公司翁女士。

（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 50 人，受访对象主要来自彝族聚居所在省份（云南、四川、贵州、广西）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，收集有关彝族服饰的论文、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，去往云南楚雄进行实地调研，云南楚雄为云南彝族人口的最大聚居地，此次调研第一站：地点为云南楚雄彝绣天地文化园，调研内容为彝族传统刺绣工艺，彝族代表性服饰，彝族服饰制作生产流程，受访对象为文化园负责人翁子舒女士、彝族绣娘罗女士。调研第二站：地点为云南楚雄索玉彝族服饰文化中心，调研内容为彝族服饰制作工艺，当代创新彝族服饰设计流程，彝族服饰产业发展现状，受访对象为索玉文化设计师孙福老师。调研第三站：地点为楚雄市博物馆，调研楚雄彝族文化、六大类型彝族服饰展品，受访人员为博物馆讲解员。调研第四站：地点为楚雄双柏县李方村，调研内容为彝族传统节日火把节、彝族传统火草织造工艺-腰机织造工艺，调研对象为数位李方村村民。

（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彝

族服饰企业进行分类、归纳以及总结。

(4) 设计实践法。将彝族富有形式美感的图案元素及特色服饰造型提炼出来并进行“二次设计”，然后将这些图案及局部结构造型运用于当代不同风格的服饰设计中去，探索彝族服饰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，为彝族服饰创新设计和相关人才的培养提供依据。

二、背景

(一) 现状

通过调研团队赴云南楚雄彝族调研发现，在楚雄市区，双柏县、武定县、大姚县城等代表性县城以及双柏县李方寸等代表性村落，无论是中老年人群还是青少年人群，少有穿着传统彝族服饰的当地彝族居民，日常服装相对比传统服饰穿着习惯仍普遍保存的贵州苗族及侗族地区相比，汉化程度较高，传统的彝族服饰已不适应大众化和新生活节奏的要求。考究的传统彝族服饰只能在楚雄市博物馆、彝绣文化园传统服饰收藏馆、索玉文化及咪依鲁服饰展厅可以参观，经过现代设计改良及创新设计的彝族服饰普遍聚集在彝人古镇商业街。彝人古镇商业街聚集了李长征等多位彝绣传承人，孙福等彝族服饰设计师。通过对当地彝族群众的交流调研发现当地彝人对本民族传统文化、彝族传统服饰工艺了解较少，并且已经不再使用彝语。若要对传统彝族服饰工艺进行调研需要深入到偏远的、与城市连接较少的双柏县安龙堡。

(二) 发展趋势

根据调研信息收集，预期未来彝族服装与服饰发展将迎来新的空间与活力，因此也将带来彝族相关技术人才的需求，发展趋势为：

彝族服饰和彝族服饰织造工艺凝聚了彝族先民们数千年的智慧，彝族服饰能够彰显彝族人民的以身份认知功能为代表的意识形态特征，虽然整体而言彝族传统服饰文化正在流失，但是仍有越来越多的当地彝族设计师为如：阿牛阿呷、孙福等，甚至是省外高校如中央美院、东华大学等院校与当地彝族服饰文化产业园合作，为传承、活化、创新彝族服饰文化付诸努力，所以长远而言，彝族服饰的传承延续、创新发展也将越来越可观。此外，越来越多高校开设民族服装设计专业，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) 彝族服饰设计师

（2）彝族服饰工艺师

（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，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。根据网络调研发现目前代表性彝族区域的大小企业数量为：云南楚雄约 400 家，四川凉山约 450 家，云南红河约 100 家。但总体而言彝族服饰产业化程度相对较低，彝族服饰的创新开发能力薄弱，服装款式较为单一，基本为简单简化改良款，彝族服装设计人才相对队伍薄弱，产品定位基本为旅游产品。随着彝族服饰文化的逐步推广，对彝族服装专业人才的需求也越来越大，对彝族服装设计的要求也越来越高，需深入了解彝族历史文化，服饰文化内涵，服饰形制特征，服装织造工艺等，具有一定艺术修养和审美鉴赏力，精于彝族服饰工艺制作，善于对彝族服饰工艺进行革新，力行“技艺合一”，满足企业要求的民族服饰设计人才迫在眉睫。

三、项目/课程/技艺人才培养规格需求

（一）行业、企业急需岗位

彝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）彝族服饰设计师

- 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、了解彝族民俗与历史与文化，熟悉彝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）彝族服饰工艺师

- 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、了解彝族民俗与历史与文化，熟悉彝族传统服饰特征与款式结构。
- 3、懂得工艺革新，能促进彝族服饰产业化。

（三）行业、企业所需人才知识构成

（1）彝族服饰设计师

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

4、掌握 PS、CDR 等电脑绘图软件。

(2) 彝族服饰工艺师

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

(四) 行业、企业所需人才能力构成

(1) 彝族服饰助理设计师

- 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、了解彝族民俗与历史与文化，熟悉彝族传统服饰特征与款式结构。
- 3、能够配合设计团队进行款式设计开发与搭配。

(2) 彝族服饰工艺师

- 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、了解彝族民俗与历史与文化，熟悉彝族传统服饰特征与款式结构。
- 3、懂得工艺革新，能促进彝族服饰产业化。

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

彝族服饰是反应彝族精神面貌和弘扬彝族文化最好的载体，保护和传承彝族服饰应该从多方面多角度入手。

(1) 对彝族服饰历史与现状展开深入调研，对古代与现代彝族服装及彝族民俗进行全面深入的样本采集与存档，建立全面丰富的彝族服饰文化知识体系。

(2) 彝族服饰文化展示平台的建立，在条件允许的情况下在各个彝族聚居地区建立服饰及民俗展示馆，同时完善线上博物馆的建设，让世界各地人民都可以欣赏感受到彝族服饰之美。

(3) 通过一些彝族传统节日来宣传展示彝族服饰，比如彝族一年一度的火把节，不仅让本民族的人参与进来，也让其他兄弟民族和外国友人可以参与进来感受彝族文化和彝族服饰之美。

(4) 彝族服饰进校园，在西方流行文化的冲击下需要让中国青少年儿童重新认识到本民族传统服饰之美，从而让其在内心对本民族传统服饰发生兴趣，培养将来的传承

人。

（二）存在的问题及原因

（1）在流行文化的冲击之下，彝族年轻人缺少对本民族文化的了解，没有很好地培养民族文化自豪感。彝族服饰在逐渐失去年轻人的市场，以云南楚雄地区的彝族聚居地为例，彝族服饰已经慢慢淡出彝族年轻人的日常生活，越靠近城市的地区这种情况越明显。

（2）彝族服饰的相关制作工艺也在面临传承问题，传统染织技艺、刺绣技艺都在一定程度上面临传承难的问题，这些提现民族审美和智慧的传统工艺因为耗时费力及经济回报率低都让年轻人“望而却步”。

（3）创新力不足，以楚雄彝族地区为例，彝族服饰店铺产品比较单一，不能较好地满足当下年轻人的审美需求，还有很多改进的空间。

（三）彝族服饰文化保护、发展与应用对策

（1）让民族传统文化进校园，加强民族文化的教育与传播，从小培养青少年儿童的民族文化自豪感。

（2）制定和完善保护民族文化相关的法规和政策。要从无序保护上升到有序的具体政策保护，要做到在保护和发展彝族服饰文化上都有法可依，有政策可循。例如设立专项研究经费，当地政府积极搭建民族手工艺人对外展示平台，并对优秀的彝族服饰文化传承人进行奖励。

（3）当地政府负责积极同各高校展开合作，当地政府与高校合力，发挥各自优势，不遗余力地培养彝族服饰文化的新一代传承人。

（4）同企业与优秀设计师、艺术家合作，开发年轻人接受度高的彝族服饰相关产品，积极进行创新，让彝族服饰在市场中活化，而不仅仅是成为博物馆里面的非遗。

（5）积极同世界各地的服饰文化进行交流，可同国外的文化艺术机构合作，多多举办彝族服饰展览会和创新的彝族服饰发布会，扩大文化影响力。

（四）彝族服饰文化的创新发展

（1）改变单一的师傅带徒弟的传统技艺传承方式，可在当地及设计类高校设立传统彝族服饰制作技艺传习所，创立传承人培养机制，吸引优秀青年人参与其中。

（2）推动彝族服饰文化品牌化、产业化，开放融入现代审美又具有民族特色的彝族服饰产品。

(3) 对彝族服饰文化及彝族其他民俗文化进行深入的调研,让服饰文化结合其他民俗文化进行全面深入的宣传展示。例如挖掘火把节中的各种民俗元素,以彝族服饰为载体,与潮流文化结合进行创新展示。

(五) 彝族服饰文化的应用对策

彝族居住地区广阔,彝族文化的地域性差异比较明显,与此同时也形成了较多的支系,因此彝族服饰文化也呈现出异彩纷呈的面貌,彝族服装款式百种有余,各具特色,其中以云南楚雄彝族服饰和四川凉山彝族服饰最具代表性,下面以楚雄彝族服饰发展现状为参考尝试分析彝族服饰文化在当下的应用对策。

(1) 彝族的居住环境大多为高山地区,高山地区道路交通较崎岖,山野之中常伴有毒虫与毒草,所以彝族服饰的款式都较为宽松,且包裹性较强,比如彝族同胞皆扎绑腿,这样不仅便于活动,还能保护身体免于毒虫毒草的侵扰,其次由于云南山区的温差通常较大,晴雨无常,因此彝族同胞皆喜欢着毛皮坎肩或披毡以保暖。

结合彝族同胞的生活环境,可尝试在保护传统彝族服饰文化的基础上,运用舒适度更高,保护性能更好的材料来进行彝族服饰文化的创新,既能很好地保护和传承彝族服饰文化,也能更好地符合彝族同胞的生活需要。

(2) 围绕彝族服饰展开对彝族传统手工艺的发掘,比如彝族染织工艺和刺绣工艺,传承和保护好这些优秀的传统手工技艺,同时也更好地发展了彝族服饰文化,由此形成一个良性的工艺链和产业链。

(3) 结合国家弘扬民族优秀传统文化政策和建设生态乡村政策,把彝族服饰文化产业发展与环保结合,以彝族服饰文化为载体,以建设生态乡村为契机,打造一个个彝族服饰文化展示长廊,建立一个个宜居美丽的彝族文化村落,吸引年轻人返乡,让村庄和彝族服饰都注入新活力。