

少数民族服饰图案纹样的特色

刘晓杰 张立平

我国是一个多民族的国家,各民族有着自己独特的而灿烂的传统文化,民族服饰图案纹样是其重要的组成部分。中国少数民族的服饰图案纹样丰富多彩,装饰手法各异,通过绣、印、染、绘、织、刺等各种手法创造了千变万化的图案纹样。这些纹样纹型布局疏密有致、构图奇巧,设色绚烂庄重、素淡典雅,基调多明快悦目,呈现简洁实用、素朴敦厚的原始风格。

一、服饰图案纹样的位置及工艺手法

中国少数民族的服饰丰富多彩。每个少数民族都有自己独特的服饰,有的一种民族服饰的款式可达几百种之多。概括起来,服饰图案纹样装饰的位置

刘晓杰 漆画《花腰傣》

有:上衣或长袍、坎肩的襟边、襟底、领边、袖口、袖身的装饰绣片,围嘴、云肩,各式裙子及裙子的绣片、裤的边饰、裤脚,腰带、围腰、围裙,装饰的挂件、荷包、肚围或兜肚、尾饰;

颈饰、项圈、胸牌及装饰片,各式首饰,各式帽子、头巾、头帕,头上装饰的银饰、挂件,绣花鞋、靴子和袜子、绑腿,背篋、背带、飘带、挂包、披风,钱袋、草帽带、口弦包、刀鞘、火镰、烟荷包、香囊等。

少数民族服饰的纹样工艺手法也因用途不同、制作方法不同,呈现不同的形式。其制作方法有挑、绣、染、织、印、绘、镶、贴、补、粘、堆、滚、拼等,而一种制作方法又有多种具体样式,效果也不一样。比如绣,平绣的图案较为细腻平滑,瓣绣和皱绣的纹样则富有浮雕感。织锦是在一定的机具上取通经断纬的方法,按照图案循环纺织而成的,色彩配置艳丽、做

工精湛。挑花则是根据底纹布上的经纬线来设计图案,比较工整严谨。蜡染的图案多是蓝白二色的对比,加上自然形成的“冰纹”,典雅别致。

每个民族都有其独特的审美形式,白族、水族的背篋多以刺绣为主,布依族服饰纹样以蜡染、扎染见长,苗族的服饰绣片因地方不同而变化多样,有蜡染、刺绣、挑花、织花以及各种综合手法,傣族、土家族、黎族、侗族的织锦都是比较有名的,且风格各不相同,蒙古族的靴帮、靴勒上多是绣制或镶贴的各类纹样,古朴敦厚,拉祜族的袍子的边饰多为彩布拼贴,图案简洁大方,土族云肩做工考究,以平绣、镶贴等手法做出的植物纹及各类花卉纹,色彩艳丽,构图饱满。

二、服饰图案纹样的内容

少数民族服饰纹样均取自客观事物的原型,是从一种基础纹型进而演变、推移、扩展成多种纹型的。因此,根据表现对象来划分纹样的取材内容,大致可归纳为植物类、动物类、表现人及其生活文化类、自然类、装饰纹类等五种。

植物类有:蕨类、草蔓、藤葛、树木、花卉、农作物、果子等。如彝族、白族等的头巾、围腰、飘带、背兜、背带、草帽带、口弦包、鞋帮,均有以花为主组成图案纹样。苗族用小朵花组成连续纹样挑绣,布依族的菱形花纹背扇图案,运用几何形的构图,绣出大胆变形的花卉纹样。

动物类有:兽、畜、禽、鱼、虫等,龙、虎、鹿、豹、豪猪、山猫、大象、马、牛、犬、孔雀、雉鸡、锦鸡、喜鹊、鸳鸯、麻雀、鹦鹉、白鹤、燕、鲤鱼、细条鱼、泥鳅、乌龟、蟑螂、蜈蚣、蜥蜴、蝴蝶、蛇、蚯蚓、蜘蛛等。如傣族象锦中有站、跪、奔、舞各式象的剪影,马纹锦有奔马、驮马、立马、跪马等纹型;拉祜族、崩龙族绣鸡爪花于衣、裙、挂包;景颇族的筒裙有鱼花、龟花和鱼眼花等纹型;傣、彝、哈尼族织绣有蛇和蚯蚓纹变形;白族背带、飘带,彝族、傈僳族兜胸、围腰,苗族袖围等都绣有精美的蝴蝶纹;蒙古族的摔跤服的银牌纹饰或膝盖上的图案,多数是龙、虎等凶猛的动物变型纹样。

表现人及其生活文化类:有舞蹈、盘坐、戏马、坐轿、舞象、娶亲、庆丰收、面戏、万字、十字、人字纹、寿字、织绣文句、字符、宗教信仰等。如众人连袂踏歌纹挑绣、二人及四人抬轿、二人提篮穿花等挑刺纹,二人叙话、四人望梅、一人或数人捉鱼、放羊、绕花、摘果等纹样,均流行于同一或相近的地域内若干民族;傣锦有竹楼、佛寺、佛塔、象楼、马鞍纹等。此外用于宗教祭祀的幡幢上,织绣有菩萨、神仙、精怪、辟邪、转轮、莲花、菩提树、净水瓶、斋供、龙、云气、卷浪等图形,这些内容在许多民族的服饰中都有表现。

自然类:天、地、日、月、星、云、虹、水、河、山、石、昼、夜等。一些民族的织物上的条纹、曲线纹、几何纹有天、地、水的涵义。如羌族的绣花鞋,俗称“云云鞋”,上面就绣有云纹、水波纹等纹饰;土家族的织锦就有太阳花纹和千丘田纹等图案。

装饰纹类:纯粹从装饰效果设计的无特定意义的点、线、块、格、圆、角等符纹图形及其变化。诸如景颇族、傣族、阿昌族、崩龙族、基诺族的直纹、弯纹、连接纹、勾角纹、结扣纹、压脚纹、转边纹,白族、彝族的麻子点、梭针眼、锁齿边、压脚线、条条花、扭扭花、拐角线、散针线等等。尤其是南方少数民族的银饰,多以装饰纹样为主。

三、服饰图案纹样构形的形式

各少数民族服饰纹样的构形形式,大致可以分为三类:

摹仿自然构形类:这类图案纹样主要是模拟自然物象,尽可能地再现其真实面貌。如土家族挑在衣上的娶亲图亦为摹仿造型的范例。像满族服饰上的刺绣也较典型,题材有龙凤、鹤鹿、花卉、芳草、蝴蝶以及各种日常生活情景。纹样的表现上以平绣为主,针脚密实,色彩艳丽写实。再一个特点是对原型特征部分的表现,即代表特征的部分在造型中明显地被放大或大量的非特征细节被省略,而使特征部分得以突出。如鱼纹,在大体结构准确的情况下,主要突出鱼鳞这一鱼类的特征部分。如黎族人用白、红、黄等线和简练的手法使鱼鳞成为布满造型的表现因素,而使这一特征部分表现远超于其他部分。

综合自然形体变形构形类:这类纹样主要是把若干自然形体在巫术、图腾或其他神灵意义上加以综合,成为超自然形体的造型。如苗族刺绣上的牛首龙纹、人首龙纹、蚕身龙首纹;傣族织锦的鸟首兽身

纹、动植物合体纹等等。还有将相同的自然形体以怪异的方式组合起来,构成一个既和自然原型相联系又具超自然结构的新的图像形式。在苗族刺绣中,双身龙和双头龙的纹样迭有出现。双身龙的形象为龙头居正中,两个身子向上卷起呈弧形,在其鳞状部分之后是火焰形状的尾,头与颈后部往往饰以翅膀,苗民称其为“九翅龙”。

抽象构形类:把来自各个领域中的原型整合为抽象构形,或在对象的塑造上直接呈现出各种抽象结构。对比、疏密、变化、秩序、对称、和谐等构成手法成为主要表现方式。有的有自然原型的纹饰,如蛇纹、太阳纹、水纹、星纹;有的是创造主体依据审美经验而构成的抽象造型。如团纹、腰带纹、裙纹、衣领纹、背带纹、压脚纹等。抽象构形类的纹饰在各少数民族的织锦中尤其突出,以土家族的织锦(打花铺盖)为例,八勾纹、十六勾纹、二十四勾纹、四十八勾纹就是将简单的勾纹不断变化的典型表现。像小蛇花纹、大蛇花纹,也是将蛇抽象变形后进行反复复制形成的。耙耙架纹、桌子花纹、椅子花纹、船船花纹已看不出其原型,只是由方形和菱形不同结构的重新组合。

四、服饰图案纹样的布局

各少数民族的服饰图案纹样布局,因制作的工艺不同,其布局方式也有所不同。有单纹、复纹、杂合纹、套合(放射)纹等几种。

单纹:一个纹形为一独立的单元图,称单纹。以布贴绣、素挑、素绣或剪空衬布缘边绣的单纹较普遍,多见于帽顶、围腰角、飘带头、鞋跟、鞋头、袖口饰。在彝族的一支中,帽子上的纹样就多是绣有植物类型的单纹,由于一些少女的帽子是鸡冠型,所以,纹样随着结构造型,中间是花冠,其他空间用茎、叶子进行补充。还有围腰上的边纹也多是这样的表现方式。

复纹:一个纹形的连接、拼组或变形反复出现,成为规则而有序的图案,称复纹。布局分并排靠连、颠倒连接、双数对称、大小重合、散点连续、相同的完纹与半纹组配等。多分布在挑绣的头巾边、围腰、飘带、裤脚边、袖口、襟边等地方。像白族、彝族、傣族、纳西族、傣族等许多民族的服饰上的图案都具有这样的特点。以红河州彝族尼苏支系(俗称花腰彝)的妇女服饰尤其典型,瓦式头巾的纹样是多层的复纹连缀而成。马甲的边纹、上衣的襟边、袖口、裤脚边都是由简单的图案重复变化、多层连缀的造型。

杂合纹 :多种纹型结合的纹样。有两类情况,一是用不同的纹样相间杂配,组成整体性的图形纹样,如彝族的“四凤临窗”:中央的花窗,外呈菱形、内套方框。另一类,两个以上纹型交合,相互融会,多少改变单纹原来的形状,组合成既带原纹型味,却已转为新的纹样。如白素绣中的鱼、草、水、花合一,蝴蝶、花瓣合一。又如施洞地区苗族织绣围腰纹样,中心纹样为象征吉祥的龙纹或凤纹,四周是内容丰富的各种纹样,有蝴蝶、花草、鱼和鸟类等。另外有的龙凤纹样围腰图案,将龙、凤、狮纹样整齐地排列在三层菱形格式当中,构成生动而富于层次变化的图案。还有鱼龙纹样,以鱼龙为中心纹样,其他各层配以人、马、飞鸟等纹样,都具有此类特点。

套合(放射)纹 :以一纹型为中心纹,向外重迭扩展,呈放射状或环轴套合状,每一层能明显分出层次。纳西族日月七星装饰、傣族和阿昌族妇女元青包头顶部的圆花装饰、白族芍药及牡丹挑绣皆属此类。彝族、白族、傣族都有双层、三层(或多层)外廓纹套一中心物纹的织绣。例如白族的背篋,最外框是花形,中框是鸟形,里包星月花状物;傣族的织锦,外是大象,中为花鸟,里是人、花等;彝族的背篋,中心是花卉的纹饰,中间是抽象的植物图案,外面是几何纹样;也有整体都是由抽象图案组成,只是在不同层的放射变化中采用的纹样不同、色彩不同等等。

五、服饰图案纹样的色彩

中国少数民族服饰图案纹样的色彩,因民族风俗习惯不同、服饰的样式不同、图案装饰的位置不同而呈现出丰富的变化。有的色彩凝重深沉、朴实,有的色彩明快素雅,而有的色彩却鲜艳斑斓、对比强烈。

刘晓杰 漆画《巴尔虎女子》

鲜丽类 :新鲜、醒目、生动是其特点。傣族的织锦比较典型。傣锦常在黑地上用深绿、淡绿、桃红、大红、桔红、柠檬黄、中黄、青莲等色为纹,黑色勾勒纹边,白色作纹样隔断,反衬施色,在变化中表现谐调。再如苗族

的彩绣,多以白、黑为地,着意大红配大绿,另外以中性色相间杂,使纹样具有鲜艳、热烈、明快的效果。还有嘉戎藏族的围腰和头帕也称为花帕子,通常在黑地上配以桃红、黄、绿、白色的各种图案。暗底亮花,红花绿叶,色彩谐调而醒目。元阳一带彝族妇女的尾饰是菱形的,在白布为底的空间中,绣有各种色彩鲜艳的花卉图案,十分精致美观。云南大理的白族的围腰、腰带、绣花鞋、背包,都是在白、红的底上,绣各种颜色的茶花纹样,色调明快而生动。

浓艳类 :庄重、浑厚、富丽是其特点。如土家织锦图案常用的色彩,是一对对相互独立而又鲜艳的原色,常用大红、深蓝、墨黑为底色,图案则是湖蓝、中黄、桔黄、桃红、白色等,深沉的底色上,明亮对比的色块极为艳丽。景颇族毛线织的织锦筒裙,有两大类型,一是黑地红纹锦,地为黑色,花纹用朱砂偏暗红为主,再配以亮丽的黄色点缀,少许穿插其他色,主次清晰,层次丰富,色调浓郁。加上锦、毛质的天然织纹与绒面感所造成的折光变化的特殊效果,异常华贵。还有一种是地为蓝或黑色,以适当间隔织上条块状彩色图案,经黑托彩,典雅瑰丽,别有意境。此外像傣族、布朗族、崩龙族也有白布地起净黑、沉红纹样的织锦。阿昌族多色错位直条花黑地筒裙,藏族十字花、直纹花毯等,设色皆属此类风格。

淡雅类 :明快、宁静、清新是其特点。主要是蜡染、挑花、印染和少量的刺绣等材料。如布依族的蜡染图案,就是在白色的布上绘制一种或几种颜色的圈型、几何型图案纹样。又如哈尼族的挑绣,就是用单一色在深或浅色调的地料上挑绣的,经洗涤后,绣线褪色,略浅于地,纹样隐约而现,经过一次次褪色,出现朦胧的色纹,这种通过色相明暗对照效果,使纹样更加独特生动。又如白族一支系的素绣,头巾、手绢、围腰在青蓝布或雅布底上绣以白色,两色纯度均强,色相一明一暗,色泽一亮一沉,相互对照,调子明快,生动典雅。苗族青花染地加绣,就是在印染的地上,加绣各式的纹样,色彩丰富且统一。

总之,少数民族服饰图案纹样是中国少数民族民间美术的精华,正是其纷繁多样的特性,使得中国各少数民族的服饰异彩纷呈。

(作者单位 厦门大学美术系)

责任编辑 韦平