

黔东南苗族百鸟衣服饰艺术

王 臻, 于佐君*

(大连工业大学 服装学院, 辽宁 大连 116034)

摘 要:黔东南苗族百鸟衣服饰有其独特的纹样特征,是原始宗教与原始艺术融合产生的艺术形式。苗族人民用丰富的想象力和创造力,将对鸟的崇拜演化为抽象、丰富多变的鸟纹图案,并以服饰为载体,用精湛的手工艺传承下来。通过对百鸟衣形制、面料、纹样、色彩的分析,得出苗族人民传承的百鸟衣蕴含着其民族历史和道德规范,是苗族人民信仰的具像化载体。

关键词:黔东南;百鸟衣;鼓藏仪式;鸟纹图案;服饰艺术

中图分类号:J 523.5 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2017)05-0446-04

Costume Art of the Miao Birds Clothing in Southeast Guizhou

WANG Zhen, YU Zuojun*

(College of Fashion, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, China)

Abstract: Miao birds clothing in Southeast Guizhou has unique pattern, which is the art form combination of primitive religion and primitive art. The worship of birds evolved into abstract and varied bird patterns through the Miao people's imagination, creativity and their exquisite handicraft. We can better understand the costume of the Miao people through analyzing the shape, fabric, pattern and color of the birds on the clothing and then combine it with modern costume design to better inherit the national culture.

Key words: southeast Guizhou, costume of birds, Guzang ritual, bird pattern, art of costumes

在众多少数民族服饰中,苗族服饰以其复杂的款式、大胆的色彩、丰富的纹样和精致的刺绣而具魅力,表现了苗族人民丰富的想象力、独特的创造力和娴熟的技艺。苗族的服饰纹样大多源自对历史、文化和自然环境的记录。他们把对故土的怀念和对美好生活的向往,化作情感倾注在服饰制作中,创作出苗族独特的服饰艺术,如田连阡陌纹、九曲江河纹、城池纹记载的是历史上苗族在长江、黄河下游地区生活的经历。苗族服饰的款式和图案不仅具有装饰性,还是识别“我族”与“他族”、“我支”与“他支”的认同符号。

黔东南苗族侗族自治州是全国最大的苗族聚居区,当地每个支系都有其独特的服饰,差异的形成既缘于苗族历史上多次迁徙和支系复杂,又有地

理环境、气候差异以及文化背景、宗教信仰、风俗习惯的不同,还有与其他民族文化交融渗透的因素。苗族服饰中祭祀仪式服装百鸟衣极具特色,并且较大程度保留了原有的样式,具有一定的代表性。

1 百鸟衣服饰产生与发展的文化环境

1.1 原始宗教是百鸟衣服饰产生的社会背景

“鼓藏仪式”是苗族重大的祭祖仪式,表达苗族人民对祖先的虔诚信仰与敬畏,图1为鼓藏仪式的场景。在这种仪式过程中不仅凸显苗族以祖先为核心的社会权力秩序,而且展示着以血亲为经、姻亲为纬的苗族社会网络权力结构。鼓藏仪式具有维护苗族社会和谐的功能^[1]。

收稿日期:2017-06-19; 修订日期:2017-09-08。

作者简介:王 臻(1991—),女,硕士研究生。

* 通信作者:于佐君(1970—),女,教授,硕士生导师。主要研究方向为服装设计理论、汉服、品牌设计策划、高级女装定制等。

Email:dz7282@163.com

图 1 鼓藏节
Fig.1 Guzang ritual

鼓藏仪式具有传递民族传统文化的作用,仪式中不仅包含民族历史和道德规范,而且还要族人掌握一定的生产生活技能,其中就包含人们亲手制作的盛装服饰百鸟衣——鼓藏仪式的主祭祀服。从种植、纺纱、织布、印染到图案、刺绣都蕴含着苗人的信仰和文化内涵,把对祖先的怀念与敬畏以服饰为载体代代传承。

1.2 符号图腾对百鸟衣服饰发展的推动

居住在丹寨县境内的苗族支系自称“嘎闹”,他们是上古蚩尤部落中以鸟为图腾的氏族后裔。黔东南地区流传有两则关于鸟图腾的传说。一则是自雷公与人类始祖姜央发生冲突后,雷公发大水淹没了大地,姜央的一对儿女相两和相芒躲在葫芦中幸免于难。大水消退后,葫芦被搁浅在高山绝壁之上,是岩鹰把兄妹俩背到平地。后来兄妹婚配,人类才再次得以繁衍生息。岩鹰(鸟)成为了人类的救星。另一则是龙女与钓鱼郎婚配的故事,他俩结婚后辛勤开垦、耕耘,家庭富裕殷实,并生育了儿子往留。后来遭到邻居嫉妒和挑唆,钓鱼郎对龙女产生误解,逼龙女抛夫弃子回到了深潭龙宫。有一天,儿子往留独自一人在河边放牛,龙女变成一只美丽的水车鸟飞在往留的头顶,并告诉往留自己就是他的母亲,此后,水车鸟天天陪伴往留,照顾往留直到长大成人^[2-3]。

这都说明了苗族人对鸟的独特情感,视其为祖先,是与苗族有血缘关系的图腾之一。鹁宇鸟、岩鹰和水车鸟都是鸟纹样的最初形态,苗族通过丰富的想象力和创造力,演化为抽象的、丰富多变的鸟纹样。把对鸟的感情上升为对鸟的崇拜,世代相传。百鸟衣服饰是苗族民间信仰观念的具象化,是苗族信仰文化的载体。

2 百鸟衣的服饰特征

百鸟衣由于其产生与发展的特殊文化环境,形

成了独特的服饰特征,特别是服饰图案,与苗族文化紧密相连。

2.1 百鸟衣服饰的形制

榕江县兴华乡摆贝村摆贝支系的百鸟衣服饰特点为上下连属式,衣身较长,至小腿以下,男女皆可穿。图 2 为摆贝式百鸟衣^[4-5],它是百鸟衣中极具特色的服装。其款式为直领对襟,无扣;袖子为连身袖,宽大平直;腰节向下 10 cm 处分叉;裙摆由 12 条飘带组成,尾端有羽毛装饰。通体绣花,以绿色为主色调,服饰色彩对比鲜明。构图中充满了鸟龙纹、枫叶纹、蝴蝶纹等突破惯有思维的刺绣图案。

(a) 正面

(b) 背面

图 2 摆贝式百鸟衣

Fig.2 Miao birds clothing of Baibei

榕江县高隋乡的高隋式百鸟衣服饰独具特点,具体如图 3 所示^[6]。图 3 中上装内穿菱形肚兜,肚兜上部装饰以桃红、浅绿、橙色搭配成的几何纹样桃花刺绣,外着紧袖对襟低领上衣,领口处露出内衣精美的刺绣,襟边、领边和袖口用挑花带装饰;下身为飘带裙,裙摆装饰羽毛,裙长及脚踝,外围拦腰。色彩善用强烈的对比色,追求颜色的浓郁和艳丽感,以浅绿和橙色为主。挑花为高隋式百鸟衣的主要工艺特点。

图 3 高隋式百鸟衣

Fig.3 Miao birds clothing of Gaosui

丹寨县雅灰式百鸟衣服饰特点为上衣下裳,上装为对襟上衣,内穿五边形肚兜,下着百褶裙,裙子外面围一条由数十条刺绣彩带组成的条裙,裙摆末端缀有羽毛,条裙的前面再系一个摆为尖角的围裙。衣料为青色斗纹亮布,袖口周围用白布拼接装饰。丹寨县雅灰式百鸟衣服饰如图 4 所示^[7]。

图 4 丹寨县雅灰式百鸟衣

Fig.4 Miao birds clothing of Yahui

2.2 百鸟衣服饰的面料

百鸟衣服饰以家织的土布与红、粉红、黄、绿、蓝等彩色锦缎丝绸缝制而成。苗族妇女们通过种棉、纺纱、织布、染布等多道工序才能得到土布。苗族先民喜用颜色鲜艳的面料制作服装,染布是服装制作的一个重要环节。苗族传统用于染色的染料多为植物染料,但也使用了矿物染料和动物血等。其中:使用矿物颜料的朱红色是朱砂,粉白色是绢云母,银灰色是硫化铅、硫化汞的混合物;使用植物颜料的红色是茜草素,鲜黄色是栀子素,蓝青色是靛蓝,黑色是炭黑等;其余深浅不同的色谱,以及各

种复色色谱,皆由“红黄蓝”三原色配置而成。

不同的色彩使用不同的颜料制剂和原料,其中靛蓝染色是最基本的染色工艺。靛蓝染色是一次次渐进的过程,染完晾晒,然后捶打,再染色、晾晒、捶打,如此循环十几遍才能得到理想的深蓝色。

苗族在染色技术上已经运用了涂染、浸染、套染和媒染工艺,染好的布还要上胶,可以对布进行固色、增加光泽和硬挺的作用。

2.3 百鸟衣服饰的图案纹样

在百鸟衣中可以看到各种图案的组合,并且组合形式独具特色,飞禽鸟可以在下,走兽可以在上,看似不合理,但从画面表现的主要形象角度分析,便可以发现上下左右纹样都是围绕主要形象旋转的。它以设计者自我为中心,将四周观察到的事物进行组合,打破常规,人可以上天入海,人神可以自由交往,真可谓人神杂糅,天人合一。从百鸟衣图案中感到一种震撼人心的组合美:古拙、热烈、自由、干净,没有现实生活的束缚,自由又恬静。

百鸟衣中最多的纹样形态是对各种鸟图腾的描绘,原始、粗犷、豪放并充满野性,纹饰多变、形态夸张、抽象概括,极具装饰效果。图案布局多是由中心向四周展开,构图对称、协调。圆形盘旋的鸟龙纹为百鸟衣常用纹样,衣身正中的鸟龙纹刺绣如图 5 所示^[4]。图 6 其四周为枫叶纹或蝴蝶纹等纹样,图案外围绕绕着多层鸟纹。根据纹样的种类和大小,有各种不同的表现形式和艺术风格,有的为鸟身龙头的鸟龙纹,有的透视着身体骨架,形象古朴可爱、色彩艳丽,极具张力。摆贝式百鸟衣中戏珠鸟纹图案局部如图 6 所示^[4],主图案和副图案不仅在形式上相互搭配,而且在纹样寓意上也相互联系。

图 5 衣身上的鸟身飞龙纹

Fig.5 Dragon pattern with bird body of the costume

图6 摆贝式百鸟衣戏珠鸟纹

Fig. 6 Pattern of two birds playing with pearl

百鸟衣衣袖也是以鸟纹为中心图案,鸟纹有的站立,有的飞翔;有昂首向天的公鸡状,也有低头觅食的山雀;有的两眼圆睁,身躯圆壮;还有半圆形鸟身配以四足鸟形等^[8](见图7^[4])。

图7 衣袖上的鸟纹

Fig. 7 Pattern of bird on the sleeve

飘带裙上也是满绣的纹样,3~4个独立纹样组合的飘带为一组,然后循环重复。鸟纹也是各种各样,有的头上长出花枝,有的以粗犷的锯齿纹装饰脊羽、尾羽(见图8^[4])。

图8 摆贝式百鸟衣的飘带裙

Fig. 8 Ribbon dress

2.4 百鸟衣服饰的色彩

百鸟衣服饰的用色,主要有两大类:一种是自然的矿植物原色,一种是色彩斑斓的加工色。苗人运用的色彩大都是饱和度高的艳丽色彩,使用强对比效果的色彩搭配。不同地区的服饰底色不同,如丹寨县以紫黑色亮布为底色,而榕江县摆贝村以绿色为底色。纹样的色彩搭配也不同,丹寨县的百鸟衣较雅致,黑、红色为主色,以绿、白、蓝为点缀;高隋乡和摆贝村的百鸟衣服饰,用色更为大胆,大量

使用高纯度、强对比的配色,如绿色底上用玫红、橙色点缀搭配。

苗族女性服饰因年龄、身份不同,对服饰花纹和图案的选择也不尽相同。一般未婚的少女衣服上多饰有色彩鲜艳的花边,已婚的中青年妇女就淡雅一些,而老年妇女以青色为主。精美的百鸟衣,体现了苗族妇女的智慧与勤劳,同时也表达了苗族女性对大自然的认识和了解,以及她们对美好生活的向往。

美国人类学家莱顿认为苗绣是苗人在相对封闭状态下以一种原始、自发的精神冲动表现出的艺术。苗族人民对色彩的理解与运用,反映着他们独特的审美意识,这也是苗绣色彩令人震撼、令人着迷的主要原因。

3 结 语

通过对百鸟衣服饰起源及服饰特征的分析,进一步证实了百鸟衣服饰所蕴含的文化意蕴及其美学原理。苗族人民把对祖先的怀念转化为审美情感,寄托在服饰中,传递着苗族人的信仰和习俗,也向人们展示着苗族人的智慧。在现代服装设计中,可以加入传统的文化元素,运用其图案设计的构思,以现代的方式表达对传统文化的理解和传承。

参考文献:

- [1] 杨正文. 鼓藏节仪式与苗族社会组织[J]. 西南民族学院学报(哲学社会科学版), 2000, 21(5): 13-26, 158. YANG Zhengwen. Guzang festival ceremony and the traditional Miao social families[J]. Journal of Southwest University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences), 2000, 21(5): 13-26, 158. (in Chinese)
- [2] 杨正文. 苗族服饰文化[M]. 贵阳: 贵州民族出版社, 1998.
- [3] 冯骥才, 余未人. 中国民间美术遗产普查集成: 贵州卷[M]. 北京: 华夏出版社, 2007.
- [4] 台湾辅仁大学织品服装研究所. 苗族纹饰[M]. 台北: 辅仁大学出版社, 1993.
- [5] 周梦. 黔东南苗族侗族女性服饰文化比较研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.
- [6] 刘锋, 靳志华. “鼓藏节”仪式之权力表达[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2010(3): 4-9. LIU Feng, JIN Zhihua. The power expression of Guzang festival[J]. Journal of Guizhou University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences), 2010(3): 4-9. (in Chinese)
- [7] 王治. 图腾圣宴的遗俗——黔东南苗族牯藏节文化内涵研究[D]. 北京: 中央美术学院, 2006.
- [8] 杨正文. 鸟纹羽衣[M]. 成都: 四川人民出版社, 2003.

(责任编辑: 卢杰, 邢宝妹)