

短裙苗祭祀上衣领子结构与纹样设计

陈敏, 贺阳*

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100019)

摘要:以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏短裙苗祭祀上衣为例,从以下4方面研究短裙苗祭祀上衣领子的结构与纹样:①领子造型与玄鸟崇拜;②领子的结构及剪裁方法;③领面绣片纹样的结构、色彩、面料设计;④领子结构与领面纹样所蕴含的意义。通过实物测量,对传统民族服饰结构与纹样进行分析,以期对今后传统民族服饰文化研究有所启发。

关键词: 短裙苗;祭祀上衣;领子结构;平面裁剪;立体造型;纹样设计

中图分类号: J 523. 5 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096 - 1928(2018)01 - 0035 - 06

Collar Structure and Pattern Design of the Sacrifice Coat of the Miao Short Skirt

CHEN Min, HE Yang*

(School of Clothing Art and Engineering, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100019, China)

Abstract: This paper took the collection of Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology as an example, and studied the collar structure and pattern of the sacrifice coat of the short skirts Miao, from four aspects: ① collar shape and fenice worship; ② collar pattern and cutting method; ③ structure, color and fabric design of the embroidery patterns; ④ collar pattern and the meanings of the embroidery patterns. This paper analyzed the structure and pattern of the traditional garments through the way of garment measurements, which might give some suggestions on the cultural study of traditional costumes in future.

Key words: short skirts of Miao, sacrifice coat, collar structure, plane cutting, three-dimensional modeling, embroidery pattern design

苗族服饰文化作为中国传统服饰文化之一流传至今,其女装结构中所特有的传统结构样式,蕴含着大量的传统造物思想,对探究传统服装结构设计、服装纹样装饰有重要意义^[1]。目前的苗族服饰文化研究大都停留在文献、图片方面,罕有用某个苗族支系服装进行实际测量研究的,而深入到研究某个苗族支系、某类型服装的领子结构与装饰纹样的更是少见。文中以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏实物短裙苗祭祀上衣的领子为研究对象,通

过实物测量,分析短裙苗祭祀上衣的局部结构与纹样设计,以期给今后传统民族服饰文化的研究与设计实践有所借鉴和启发。

1 短裙苗祭祀上衣领子造型与玄鸟崇拜

贵州省雷山县大塘乡有3个苗族支系,其一为短裙苗^[2]。祭祀服装是短裙苗人在参加重大祭祀

收稿日期:2017-08-24; 修订日期:2017-11-29。

基金项目:北京服装学院研究生科研创新项目(X2017-001);北京市科学技术委员会“设计之都”建设领域重大项目(2XKY03160404)。

作者简介:陈敏(1991—),女,硕士研究生。

*通信作者:贺阳(1963—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服装设计及传统民族服饰艺术等。

Email:1916867097@qq.com

活动时必备的服装。短裙苗祭祀上衣起源于巫术活动,是在巫术信仰影响下形成的,成为短裙苗巫术礼仪活动的重要组成部分,在参与巫术礼仪活动时,氏族成员必须穿着统一模仿图腾物形象的服装^[3]。而短裙苗祭祀上衣的领子造型独特,从其图腾形象为切入点,有助于更好地研究苗族服饰。

短裙苗自称“朶闹”(gǎ nǎo),是苗语的发音,指玄鸟。短裙苗以玄鸟为氏族图腾,玄鸟即凤凰,凤凰是传说中的百鸟之王,但实际并不存在,于是短裙苗人以环境中常见的鸟类代替凤凰,如锦鸡,因锦鸡和凤凰形态相似,都拥有纤长的脖颈,绚丽的翎羽。短裙苗崇尚凤凰那高贵优雅美好的体态,他们在制作服饰时会刻意模仿凤凰的造型。北京服装学院民族服饰博物馆馆藏短裙苗祭祀上衣实物如图 1 所示,穿着时,上衣领子后倾并向上大张,在视觉上凸显出穿着者的曲线美和纤长的脖子,仿佛凤凰那美丽的皓颈。领面上丰富多变的纹样,如同凤凰那华丽多变的翎羽。

2 短裙苗祭祀上衣领子的结构及剪裁方法

凤凰颈项修长,展现出优雅、高贵的气质。短裙苗女性为了使自己的脖子也显得修长好看,在祭祀上衣的造型上模仿凤凰的形态制作。于是,她们把领子设计在背中部向上处,领面宽并向上倾斜、张开以露出背颈。立体、挺括的领子可以长期保持张开的形状。在传统的平面裁剪中,短裙苗女性领子制作主要包括 3 个部分:领口制作、里衬缝合、领面缝合。

(a)穿着效果

(b)正面

(c)反面

图 1 短裙苗祭祀上衣实物

Fig. 1 Sacrifice coat of the Miao short skirt

2.1 领口制作

衣身缝合及领口裁剪如图 2 所示。在剪出领口前,先把上衣前后片 a, b 裁出, a, b 为两幅长为 100 cm, 宽 31.5 cm 的面料, 再在衣身上横剪一刀, 剪开的横线即是领口, 如图 2(a) 所示; 在图 2(b) 中, a, b 从后下摆往上缝合 32 cm, 粗黑线为缝合部分, 余下的 68 cm 不做缝合; 图 2(c) 中领口是直接 在衣身后片肩线向下 18 cm 处左右平均剪开, 其剪口长为 22 cm, 具体领口裁剪尺寸如图 3 所示。

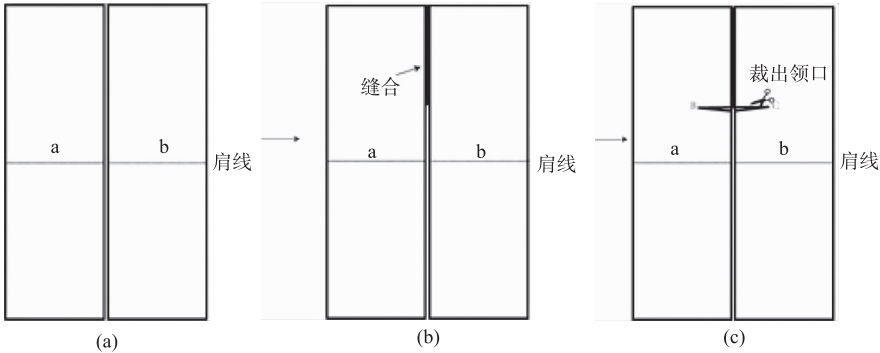

图 2 衣身缝合及领口裁剪

Fig. 2 Body sewing and collar cutting

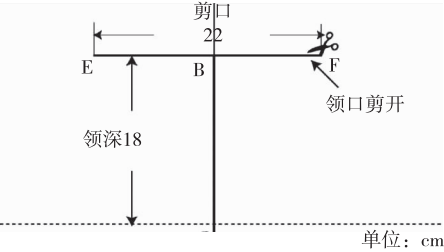

图 3 领口裁剪尺寸

Fig. 3 Collar cutting size

2.2 里衬缝合

图 4 为里衬缝合,取一块布裁剪领子里衬,与领口缝合,与此同时,裁出宽 22 cm、长 11 cm 的方形布为里衬,并把里衬分别沿着 OB 、 OC 翻折,里衬的 AB 边、 BC 边、 DC 边,分别与领口剪口的 AB 边、 BC 边、 CD 边缝合,具体如图 4 所示。图 5 为领子剪口图示与实物,图 6 为里衬缝合后的图示与实物,图 7 为里衬展开实物。

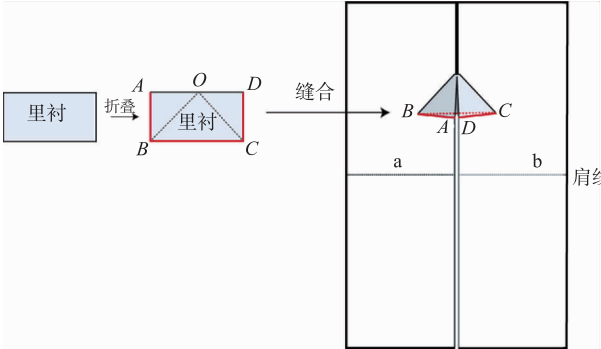
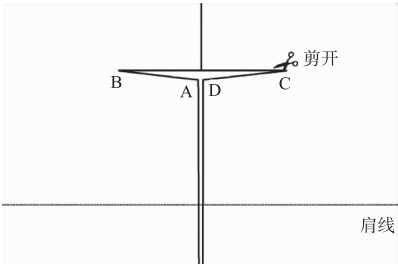

图 4 里衬缝合

Fig. 4 Stitched lining

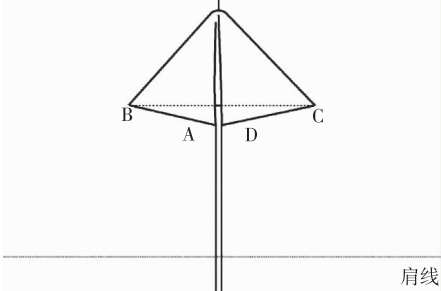
(a)裁剪示意

(b)实物

图 5 领口的裁剪与实物

Fig. 5 Collar cutting

(a)结构示意

(b)实物

图 6 里衬的结构图与实物

Fig. 6 Structure of the lining

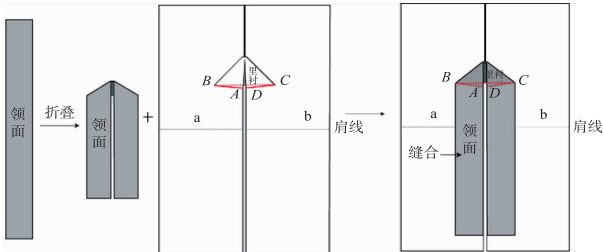
图 7 展开的里衬

Fig. 7 Unfolded lining

2.3 领面缝合

把已经制作好的领面缝合在领子和前衣襟上,领面由 6 片绣片组合而成,总宽 12.5 cm,长 84 cm,这 6 片绣片是分开缝合的,一直沿着领子缝合到前衣襟。领面缝合及上衣平面结构如图 8 所示。

从短裙苗的领子结构设计中可以看出,他们以平面裁剪的方式,在不破坏、浪费布料的前提下^[4],把方形领子里衬折叠,形成一个立体的三角空间并与领子的剪口缝合,使领子形成立体造型。苗族这种古老而传统的造型方法,就是通过简单的平面裁剪使服装在穿着时呈现立体造型,学界一直以为,中国传统的制衣都是平面的,却不知苗族早在公元前 3000 年前^[5],就有了立体的裁剪方法。

(a)领面缝合

结构图

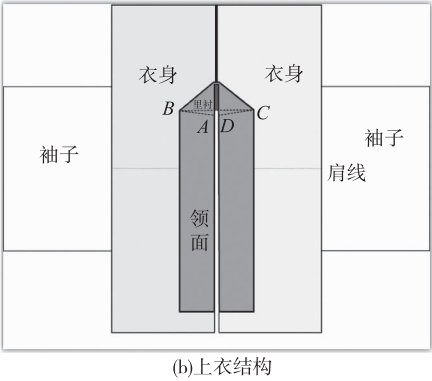

图 8 领面缝合及上衣平面结构

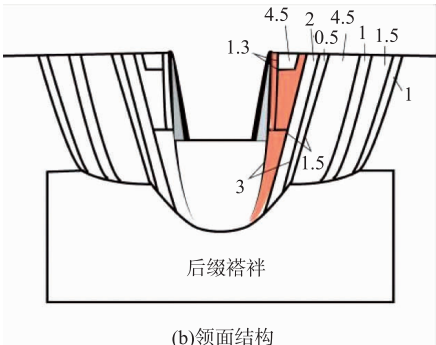
Fig.8 Collar sewing and coat pattern

3 领面绣片纹样的结构、色彩、面料设计

挺括的领子造型可以把颈项修饰得更加美丽修长,但是短裙苗女性觉得还不够,于是,她们在领面缝上色彩、纹样丰富的绣片作为装饰,就像凤凰的羽毛一般华丽,同时,也使得领子更加的挺括。领面一般由 6 条宽窄不同的绣片并排缝合而成,各种绣片有序排列,每条绣片有其特定的尺寸、纹样、颜色、面料搭配、装饰位置(见图 9、图 10),在短裙苗的传统装饰中,这些都有严格的讲究,不能随意置换。

(a)领面实物

(b)领面结构

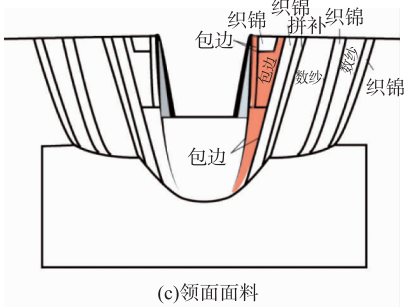

图 9 领面绣片尺寸与面料

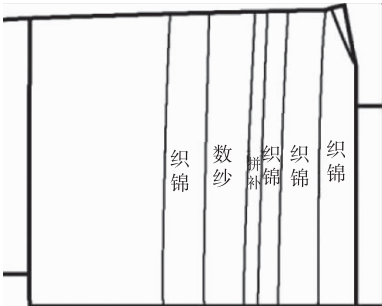
Fig.9 Size of the collar embroidery and its fabric

(a)上衣实物

(b)衣襟放大图

(c)衣襟面料

图 10 前衣襟绣片面料

Fig.10 Embroidery fabric of the front

领面装饰纹样主要包括十字结构纹、规整的 S 形纹、田字格纹、九宫格纹等^[6],具体如图 11 所示。当然,在田字格和九宫格中十字结构是基础,他们都是古老的纹样结构。这些古老的纹样结构简单大方,是短裙苗人经过几千年传承,沉淀下来的智

慧。以田字格、九宫格纹样为例,短裙苗女性在纹样结构、颜色、面料细节设计时,一般在保持纹样结构不变的前提下,喜在局部作细节变化,使得看似简单的纹样隐含着丰富、巧妙的设计。

图 11 领面纹样

Fig. 11 Embroidery pattern of the collar

衣襟前面实物如图 12 所示。图 12 中衣襟前面左边第 2 条绣片,是在黑色平纹织带上用玫红、浅黄、白色线,绣出相间二方连续的田字格纹(见图 11(b))和九宫格纹(见图 11(c))。九宫格纹中的 5 个彩色方格在黑色平纹布上,用浅黄、白色线以斜向 45°交叉的十字针绣满小方格,其中 3 个浅黄色方格连续排列在大方格的对角线上,其余两个白色格子用颜色上有细微差别的米白线作绣。田字格纹主要是以绣线迹较短的玫红色线,斜向 45°绣出田字的外轮廓和分割外轮廓的十字;再在分出的 4 个小方框中,用较长的黑色、玫红色线迹绣出 4 个类似漏斗的“X”形纹。与九宫格纹比较,田字格纹并不使用十字针迹绣,而是用有长短变化的平针来绣,且田字格不直接填满而是中间以粉色线,斜向 45°以十字纹路绣出“田字”,4 个小方格从对角线分成 4 个相同的三角形,每个三角形用黑色、粉色线以对称平针填满。同色的两个小三角构成沙漏形状,可谓是将图形分割玩到了极致。

图 12 衣襟前面

Fig. 12 Front of the coat

九宫格纹中的颜色一般为白色、黄色相间的小格子,若 5 个格子都是单一的白色或黄色,那么九宫格纹则显得过于单薄,不够耐看。为了避免这种情况发生,短裙苗女性把白色格子斜向排列,形成白色线条的错觉,使得视觉感受变得有趣,既有白色正方格子,又有由黄色格子排列的线条,使得视觉效果更加柔和,短裙苗女性的聪慧之处可见一斑。

在设计田字格纹、九宫格纹时需要注意在平纹布上制作数纱绣,便于寻找经纬线的交叉点,容易下针作绣。而在肌理紧密的织锦上绣方格纹时,则以面积较大的红、白、蓝 3 色小方块布作拼补绣形成方格,这种绣法比平绣绣出的田字格纹、九宫格纹等要简单,在视觉效果上也与平绣不同,减少了拼布的繁琐。如两者搭配,繁简分明,张弛有度效果更佳。

短裙苗女性以丰富的刺绣技法来制作绣片,使得绣片上的几何纹,色彩丰富,纹样多变。即使同

是方格纹样,用平绣、拼补绣来制作,所形成的纹样肌理也是不同的。因为有很多的异同增加了可比较、探究的趣味。这也是短裙苗女性的有趣之处,几千年过去,在不能改变领子形制、纹样装饰位置、纹样类型的传统下,她们以自己的灵巧心思,绣出丰富多样富有变化的细节装饰。从绣作中可感受到制作者在挑花作绣时,按捺不住的激动心情,她们想要改变,想要彰显自我,想要在可允许的范围之内,证明自我的不同,自我的价值,但同时又坚守着本民族的传统,这种品格是可贵的。

4 领面结构与领面纹样所蕴含的意义

馆藏的短裙苗祭祀礼服上衣,因为是祭祀这种特殊场合穿着的服装,笔者猜想,其领子结构和装饰纹样,是否有特殊的含义?由于相关资料较少,因此笔者将根据现有资料进行推测。

罗义群在《苗族服饰的形成与流变》中推测苗族服饰的形成时间,不会晚于公元前3113年,同时,由于早期苗族居住地闭塞等原因,才使得苗族传统文化得以保留至今。所以短裙苗祭祀服装形制非常古老,其领子造型在穿着时,使女性的颈项看上去更加修长,形似凤凰的长颈,形象地表达出短裙苗人对凤凰的崇拜和对其形象的模仿,而这种独特的装饰造型,也是区分不同族群的特殊符号^[7]。

九宫格以九个方形构成一组,所以叫九宫格。其结构布局影射了古代宫殿构造的格局^[6]。短裙苗祭祀上衣领面装饰的九宫格纹,也许就是短裙苗人祖先居住之地的房屋格局。目前,学界认为苗族没有文字,对自己民族历史的记载和怀念,许多都依靠服饰图案来说明。起初这些图案的绘制具有一定的目的性:①是要儿孙铭记自己民族的历史;②是作为日后返回故土的路标。返回故里的希望被事实化为泡影之后,这些图案只起到教育后代莫忘祖先发祥地的作用^[8]。而短裙苗的九宫格纹则是一个很好的例子,他们祖辈相传的纹样,记录着祖先曾居住过的地方,这是可以理解的。

短裙苗人穿着祭祀盛装,祭鬼祀神时,伴随着诡幻、神秘的吟唱,肃穆的歌声,虔诚的舞步,在这庄严隆重的场面中,这些传统服饰的图案、结构、纹样,是否可作为与祖先沟通的媒介?苗族信鬼而好巫,将服饰纳入巫术—宗教的范畴,认为死后必须穿上饰有这类图案的衣饰,才能魂归故里与祖先们团聚^[8]。所以,可以理解为短裙苗人在祭祀时,穿

着传统的本民族所独有的服饰,是为了能与祖先沟通,得到祖先的认同,同时作为怀恋和追忆祖先的一种表现形式。

5 结语

短裙苗祭祀上衣形制似古老的贯头衣,是短裙苗原始祭祀活动中产生的服饰^[9],其领子的造型和纹样是短裙苗人对玄鸟崇拜的体现。领子通过平面剪裁形成立体造型,裁剪方法简单易学、造型美观,直至今日,短裙苗妇女都在穿用,足见其具有良好的舒适性。此外,在领面纹样设计方面,短裙苗女性运用从祖辈传承下来的古老纹样,在保持纹样原有结构的同时在细节处作变化。短裙苗祭祀上衣领子的结构、纹样都具有独特的含义,是凝结了短裙苗族几千年来造物制衣的智慧,值得民族服饰文化传承学习者用心研究。

参考文献:

- [1] 黎焰,杨源. 苗族女装结构[M]. 昆明:云南大学出版社,2006.
- [2] 李国章. 雷公山苗族传统文化[M]. 贵阳:贵州民族出版社,2006.
- [3] 杨鹂. 鬼·神·人 苗族服饰的巫教精神[J]. 艺文论丛,1994(1):22-27.
YANG Jue. Ghost gods of the Miao costumes of the spirit of the witch[J]. Journal of Art and Literature, 1994(1): 22-27. (in Chinese)
- [4] 刘瑞璞,陈静洁. 中华民族服饰结构图考(少数民族篇)[M]. 北京:中国纺织出版社,2013.
- [5] 祖倚丹,申凯旋,王瑾. 中国古代服装节约工艺研究[J]. 丝绸,2015,52(11):42-46.
ZU Yidan, SHEN Kaixuan, WANG Jin. Study on economical technology of ancient Chinese costume[J]. Journal of Silk, 2015, 52(11): 42-46. (in Chinese)
- [6] 雷圭元,杨成寅,林文霞. 雷圭元图案艺术论[M]. 上海:上海文化出版社,2016.
- [7] 崔明. 历史记忆与族群重构研究[D]. 兰州:兰州大学,2016.
- [8] 罗义群. 苗族服饰的形成与流变[J]. 贵州社会科学, 1992(11):27-31.
LUO Yiqun. The formation and evolution of Miao costume [J]. Guizhou Social Sciences, 1992(11): 27-31. (in Chinese)
- [9] 刘太安. 中国雷山苗族服饰[M]. 北京:民族出版社, 2004. (责任编辑:张雪,邢宝妹)