

哈萨克族传统服饰图案与多维的草原文化情怀建构

赵彦军¹, 张莉琴²

(1. 石河子大学 文学艺术学院, 新疆 石河子 832000; 2. 石河子大学 师范学院, 新疆 石河子 832000)

摘要:哈萨克族服饰是哈萨克族文化的重要支脉。以哈萨克族服饰中的图案为研究对象,通过分析图案的历史渊源和特征,总结图案所折射的生活形态、民族性情、草原情怀。探知服饰中大量运用的图案与哈萨克族民族性情及世居草原生活环境密切相关,并成为维系一个民族情怀记忆和文化遗产的载体。

关键词: 哈萨克族; 传统图案; 服饰文化; 服饰设计; 服饰图案

中图分类号: J 51; G 124 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2019)04-0362-04

Construction of Traditional Costume Patterns of Kazakh and Multi-Dimensional Grassland Feelings Culture

ZHAO Yanjun¹, ZHANG Liqin²

(1. School of Art and Literature, Shihezi University, Shihezi 832000, China; 2. Normal College, Shihezi University, Shihezi 832000, China)

Abstract: Kazakh costumes are one of the important sources of Kazakh culture. Taking the patterns of Kazakh costumes as the research object, this paper summarized the living status, national personality, and grassland feelings refracted by patterns, by analyzing the historical origins and characteristics of pattern formation. Studying the patterns used in costumes and the common connection between the Kazakh national character and the living environment in the grassland was studied. It was found that the patterns have become the basic carrier and maintaining a nation's feelings memory and cultural identity.

Key words: Kazakh, traditional pattern, costume culture, costume design, costume pattern

哈萨克族被誉为马背上的民族,其所处的地理环境与人文环境影响着它的文化形态,哈萨克族服饰作为其文化的重要分支,服饰图案直接或间接地反映了草原民族的文化形态。多维草原文化情怀的建构与传统服饰中的图案应用密不可分,传统服饰图案纹样丰富了草原文化的表现内容和形式,成为一种情怀和记忆的载体。服饰上大量运用的根植于草原的众多原生态图案纹饰及其式样,赋予了其更多的草原文化内涵和民族生活情感、情境记忆。哈萨克族服饰中的图案凝聚了一个民族对原生态文化的积累、丰实与传承,是服饰文化中必不可少的元素,也是维系民族深层次情感的纽带。淳朴的民风直接融入哈萨克族服饰图案中,繁缛精致

的图案间接映射出哈萨克族粗犷中兼具细腻的情美,交织着一种草原情怀和生活理想。各种题材图案纹饰因其草原情怀的依托,与特有的生活方式和环境相融合。图案既是媒介,也是文化遗产的载体,传统图案纹饰在现代服饰中的应用,寄托着一种对美的追求以及民族文化的传承。

哈萨克族游牧生活中遗留的古时岩画、传统图案在现代服饰中的应用,赋予了其更多的释义和内涵,承载着哈萨克族多维的生活方式、认知思维和草原情怀。在哈萨克族服饰基本的构成元素中,除了色彩、面料、款式,图案是最能体现哈萨克族文化的载体和符号,它包罗万物、表现生活、彰显哈萨克族的文化特质。

收稿日期:2018-12-10; 修订日期:2019-02-15。

作者简介:赵彦军(1983—),男,讲师,硕士。主要研究方向为设计史论与视觉传达设计。Email:283661305@qq.com

1 哈萨克族服饰图案的历史渊源与特征

1.1 哈萨克族服饰图案的历史渊源

哈萨克族是我国公元前7世纪至公元前3世纪哈萨克草原上游牧民族塞种人的后裔,公元前2世纪曾游牧于伊犁河流域、天山以北的乌孙、大月氏、康居及其以西的奄蔡等地^[1]。从哈萨克族繁衍生存的物质条件分析,草原是哈萨克族生存的源泉,服饰图案的创造和美化同样离不开草原的滋养。图案在服饰中不仅具有美化装饰作用,同时也逐渐成为区分不同族群、界定部族成员等级身份的外化形式。因图案纹样与其民族历史发展保持同步性,从不同时期哈萨克族服饰图案纹饰的变迁可以解构其深层次的文化渊源,还原并呈现哈萨克族生活情境。

哈萨克族服饰图案的使用和发展演变,经历了从简单到复杂、从单纯再现到抽象变形的过程。图1为早期哈萨克族图案演变中最常见、最典型的母体形式之一,也是各类哈萨克族传统服饰图案纹饰演变的最早雏形。哈萨克族服饰图案的创造,往往以一種植物为主体,通过各个部族口授心传,复制图案母体进行再造设计,衍生出无数变化丰富、极具装饰性和生活情趣的图案样式,为丰富服饰图案文化提供了源源不断的营养和素材。伴随民族历史的发展演变,相对复杂的图案纹饰和趋于抽象唯美的图案形式在哈萨克族传统服饰中广泛使用。

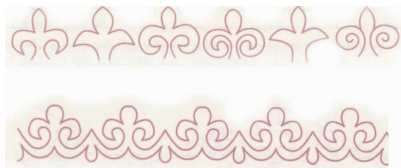

图1 哈萨克族植物纹饰图案

Fig.1 Kazakh plant pattern

1.2 哈萨克族服饰图案的特征

哈萨克族服饰图案在繁缛与简洁、精致与粗犷间形成独有的特征,灵动柔美的线条统一于特定空间的构图中,服饰中大多以三角形纹样构图为主。图案基本图式,多为单独或二方连续的花草形状,在方和圆之间找到形式的互补与和谐。大量西域考古发现,三角纹是哈萨克服装图案中最常见的纹饰母体^[2]。在三角形图案纹饰的内在变化与营造手法上,通常以柔美的曲线为主基调,和三角形构图刚柔相济,广泛应用在帽子、衣襟等边缘,图案简洁、线条粗犷、干练,视觉冲击力强。图2和图3分别为哈萨克族传统女式服饰及古代哈萨克族贵族

服饰。

图2 哈萨克族传统女式服饰

Fig.2 Kazakh traditional women's dress

图3 古代哈萨克族贵族服饰

Fig.3 Ancient Kazakh nobles

在图2和图3中,上衣(裙子)、衣领、袖口、前襟等都有专门的装饰图案。虽然图案样式各异,但它们的形式特征却多以对称和重复为主^[3]。图中运用小图案、大团簇图案不同的体例,相互对比穿插极具秩序感,彰显韵律之美。

哈萨克族服饰图案以植物纹饰的抽象变形为主体,既表现出一个民族单一性、连续性的特质,同时也形成一种具有唯一性的服饰图案体系。哈萨克族服饰图案本质上与草原文化属性,以及图案的历史渊源有客观的必然联系。取材于浓郁草原气息的植物枝叶图案,在几乎所有的传统服饰中随处可见,这构成哈萨克族服饰图案的灵魂。这种服饰图案特征有别于其他民族,具有代表性。同样是植

物纹饰,图案选取内容和技艺也是不尽相同的。古代中原地区服饰图案以精湛技艺的刺绣为主,形态逼真、生动;而哈萨克族服饰中图案更多以平面化手法为主,体现质朴、粗犷的特征。

图案是哈萨克族服饰中最为重要的组成部分,缠绕如同枝蔓般的植物纹饰图案大量应用在哈萨克族传统服饰上,如衣襟、衣袖边缘、下摆、帽饰、鞋等部位,呈现无图案不服饰的总体风貌特征。图1是典型的哈萨克族服饰图案,在其组合排列形式上,以一种花草纹饰为母体,根据服饰图案具体裁剪形式需要,沿着左右、上下和不同方向弧形重复有序排列,以二方连续和四方连续为主体构成形式,其中二方连续居多。在传统哈萨克族服饰图案纹样中,还有为了适应服饰中各个不同部位构图需要,或满足特定空间需要进行组合变化的角纹图案。

2 寄予草原情怀的哈萨克族服饰图案纹饰

2.1 服饰图案纹饰折射出的生活形态

日常生活中的劳作往往通过图案直接或者间接再现。各种造型丰富、形式多样的图案纹饰,是哈萨克族先辈将赖以生存的自然和人文环境以具体的物化形态加以呈现。服饰是图案的载体,哈萨克族服饰中除了反映草原生活植物纹饰的主体形式,一些诸如牛、羊等动物纹样在部分哈萨克族帽子等饰品上也有所呈现。对于游牧民族,羊是财富的象征,在生活中是不可或缺的物质财富,在精神上具有图腾般的意义。

服饰作为日常用品,具有一定的实用性和审美价值,甚至和人类的繁衍紧密相连^[4]。服饰除了基本的保暖、遮羞功能外,凝结在服饰图案中的精神性同样不可偏废,这种精神性是融于生活的。服饰中的图案更多赋予深层次的文化意义,同时折射出原生态草原民族的生活形态和精神风貌。图3服饰图案可以从一个侧面看出,哈萨克族男性性格粗犷、豪迈,女性性格刚烈又不失温婉,这种生活形态也会影响到图案的创作特征和形式。

对于每个单元图案纹饰的运用,哈萨克族人有着约定俗成的固定式样。从哈萨克族服饰图案特征中可以清晰看出,哈萨克族服饰图案遵循重复法则,这为哈萨克族图案的普及和传播带来很大的便捷性和可操作性。这种重复的法则为图案在部族和家庭间的相互借鉴提供了便捷,通过图案互借这种生活形态不仅维系了不同部族和家庭的关系,使

图案得到了延续,而且在互借的过程中,图案也得以创新,哈萨克族服饰图案内容更加丰富。

在哈萨克族人看来,方形图案表示一天、一个月或半年的时光,如果在方形图案中间画上圆形图案,并且圆的一半画实,那么,这个方形图案就有了白昼的意义^[5]。抽象的方形图案作为构图母体蕴含着对生活的感知,也是一种质朴的生活观,体现出哈萨克族人通过图案纹饰对宇宙更替与变换的自然规律最单纯的参悟,这种对生活的参悟和认知同样会体现在服饰图案的选取和制作中。从图案形态上解构,哈萨克族服饰中常用的角纹图案是远古文字记载中“羊”的抽象变形,“羊”作为最温顺的动物,在草原文明中也可视为财富的象征。

2.2 服饰图案纹饰折射出的民族性情

哈萨克的含义是“独立的”“自由的”和“勇敢的”,可引申为“广袤草原上自由迁徙的勇敢、自由的人们”^[6]。这种精神在哈萨克族服饰图案同样可以看出。图3右边男性服饰图案与种类繁多的曲线植物图案纹饰形成鲜明的对比,三角形构图本身具有稳定、刚毅之感。三角形纹样哈语称为“阿然”,在大量的西域考古中发现,三角纹是最常见的母体,可视为对山脉的写实^[7]。在广袤的草原上男性善骑射之技,驰骋草原,造就了刚毅、豪迈、坚定、睿智的性格,而三角形给人们一种刚毅、坚定的感觉,这与哈萨克族男性的性情颇为相似,因此三角纹得以广泛运用,并被赋予一定的图腾内涵。

图3左边女性服饰图案线条相比男性更具柔美卷曲、繁缛的特征,也体现出一种辩证的生活哲学。在服饰文化的传习中,女性的角色相比男性更加温情、多姿,服饰中律动的曲线和植物纹饰图案是女性的柔美、温婉的写照,充满动感的图案律动更是一种性情的张扬。哈萨克族先民生活具有很大的流动性和不稳定性,反映到图案上,就是对动感的追求和表现,大量的曲线运用不仅体现出哈萨克先民对自然的观察感悟与表达,同时也表现出他们对流动、自由的精神追求^[3]。

2.3 服饰图案纹饰传承与草原情怀的延续

原生态文化的形成源于其生存的地域环境,延续这种文化对于一个原生民族有着重要意义。哈萨克族的服饰文化根植于草原,但随着越来越多的哈萨克族人离开草原,徙居于大都市,哈萨克族传统服饰面临前所未有的挑战与危机。传统服饰文化与现代时装在艰难的博弈中寻求新的突破空间,客观上要求对服饰中的传统图案纹饰进行合理、有效地传承与创新。图4和图5分别为哈萨克族毡帽

和拖鞋。

图4 哈萨克族毡帽

Fig.4 Kazakh wool

图5 用毛毡制作的拖鞋

Fig.5 Slipper made of wool

由图4、图5可以看出,毡帽和拖鞋上的图案选材多以草原形态为主体,是草原花草的变形,内容丰富、形态各异,不拘泥于传统的图案程式,体现出很好的灵活性,展现了哈萨克族开放、包容的胸怀以及随遇而安的性格。图案所依托的材质大多为天然羊毛毡,是草原民族最常用的原生态材料,通过哈萨克族传统的毡秀工艺,建构起一整套草原文化体系,成为草原情怀延续的有效载体。这种形式的传统文化创新,既有民族情趣、记忆,又能激活潜在的市场。

3 结语

哈萨克族服饰经过几个世纪的更迭与传习,成为中华民族服饰文脉的重要一支。随着原生游牧民族生活方式的变化以及居住地的迁移,传统的哈萨克族服饰文化语境也发生巨大的变化。在现代服饰文化生态中,传统图案的应用始终扮演着重要的角色,在坚守传统中传承与创新,延续草原文脉。

哈萨克族服饰中的图案不仅仅是一种文化在服饰中的简单移植、叠加,更是民族技艺在服饰文化中的延续,众多不同时期形态各异的图案映射出多彩与丰实的草原生活形态。

参考文献:

- [1] 王鍾翰. 中国民族史:下册[M]. 武汉:武汉大学出版社,2012:1355.
- [2] 王光新. 浅析哈萨克族的服饰特征[J]. 美术观察, 2009(1):113.
WANG Guangxin. Costume characteristics of Kazakh[J]. Art Observation, 2009(1):113. (in Chinese)
- [3] 罗东. 哈萨克图案艺术——生命在图案中延续[N]. 伊犁晚报, 2007-06-14.
- [4] 蔡丰明. 中国非物质文化遗产资源图谱研究[M]. 上海:上海社会科学院出版社, 2016:183.
- [5] 韩国华. 论新疆哈萨克族花毡图案的现代艺术表现形式[J]. 中国民族美术, 2016(1):78-81.
HAN Guohua. Modern art expression form of Xinjiang Kazak felt patter[J]. Chinese Minzu Art, 2016(1):78-81. (in Chinese)
- [6] 占乌扎阔夫 T. “哈萨克”族名渊源考[J]. 民族译丛, 1984(6):45-51.
Занучаков Т. A study on the origin of Kazakh name[J]. Minzu Yicong, 1984(6):45-51. (in Chinese)
- [7] 涂少辉. 哈萨克族图案艺术[J]. 新疆艺术学院学报, 2005, 3(3):56-59.
TU Shaohui. Kazak's art of pattern[J]. Journal of Xinjiang Arts University, 2005, 3(3):56-59. (in Chinese)

(责任编辑:邢宝妹)