

文化生态视角下湖南花瑶挑花技艺的传承与创新

穆晶晶^{1,2}

(1. 南京传媒学院美术与设计学院, 江苏 南京 210003;

2. 陕西科技大学设计与艺术学院, 陕西 西安 710000)

摘要: 花瑶挑花是湖南省瑶族少数民族人民留下的宝贵文化遗产, 也是一类土生土长的农村手工艺艺术形式。通过文化生态角度, 探索挑花传统图案的内涵、挑花技艺的现状、发展与传承规律, 发现文化变迁对挑花图案题材、表现形式和文化内涵的影响, 从而进行挑花技艺的创新、发展机制的创新和技艺宣传力度的创新。这一研究成果有助于文化生态视角下湖南花瑶挑花技艺的传承与创新研究提供参考依据。

关键词: 文化生态; 湖南花瑶; 挑花技艺; 传承; 创新

隆回花瑶挑花历史悠久, 源远流长。据东汉应劭《风俗通义》记载瑶族先民“积绩木皮, 染以草实, 好五色衣服”。唐代魏徵在《隋书》中记载: “长沙郡杂有夷蜒, 名曰莫瑶, 其女子蓝布衫, 斑布裙, 通无鞋履”。国家非常重视传统工艺的保护与振兴, 2018年5月, 隆回花瑶挑花传统工艺入选文化和旅游部联合发布的第一批国家传统工艺振兴目录, 首批国家级非物质文化遗产花瑶挑花项目传承人奉雪妹被誉为“瑶乡挑花之王”, 都为本次研究隆回花瑶挑花技艺的传承和创新提供了现实依据。

一、文化生态视角下湖南花瑶挑花技艺的起源与发展

人文生态是指一个文明的自然生态和人文生态的综合, 而人文和生态之间的相互作用以在文化继承机制中的选拔与创造机制为内在基础, 也就是此选拔机制的出现, 为文化的发展创造了机会, 探析文化的实质必须要揭示人与自然环境和人文社会环境之间的联系。在文化生态视角下, 湖南花瑶挑花技艺是我国民间传统工艺的杰出代表之一, 以文化生态视角介入花瑶挑花技艺的继承和发扬, 实现它的创造性转化、创新性发展是当前传统文化传承发展的必然趋势。

(一) 湖南花瑶挑花技艺的起源: 传说与考证

1. 花瑶挑花技艺的传说。关于花瑶挑花技艺的传说, 据说花瑶的来历是因为妇女们由头至脚都喜着挑花的服饰, 颜色如花般光亮艳丽, 故有花瑶之称。花瑶挑花主要应用在花瑶女子的日常生活服饰中, 其形成与发展, 与花瑶民族的发展史紧密相连, 与中华民族悠久的物质文化史紧密相连, 时代的兴衰使它经历了艰难的历史演变历程。它在实现花瑶民众的日常生活和审美需要过程中, 经过历代花瑶女子的不断探索和创新、不断丰富和完善, 逐步形成了相对完整的技艺体系。

2. 花瑶挑花技艺的考证。《随书“地理志”》亦载: “承盘瓠之后, 故服章多用斑布为饰”。新中国成立后, 花瑶翻身做了主人, 花瑶女子对美更加珍惜热爱, 没有文字, 她们就用挑花表达美好的心愿。在“文化大革命”时期, 花瑶的服饰几乎被视为过时之物而遭废弃, 女性纷纷改穿汉族服装, 挑花艺术因而受到严重影响。改革开放后, 花瑶怪异的挑花衣饰和风气风俗、传统文化引发了社会各界的普遍存眷, 花瑶挑花今后进入新的发展阶段。

(二) 湖南花瑶挑花技艺的特色解码: 色彩与图案

1. 色彩的搭配。挑花艺术在色彩上分为两种: 单色挑花和多彩挑花。单色挑花主要采用黑白白色纱线(见图1), 简洁高雅, 常见于早期作品; 而多彩挑花则以多种颜色的线为主, 色彩斑斓, 多见于近现代的艺术创作(见图2)。花瑶的挑花遵循传统的五色哲学, 以青、白、红、黑、黄为主, 辅以绿、青、紫等辅助色调。色彩搭配自由, 形成鲜明的对比效果。特定礼仪中, 如孝服裙的

刺绣, 会使用黑线、蓝线和粉红线, 颜色暗淡, 以表示对亡人的敬畏。

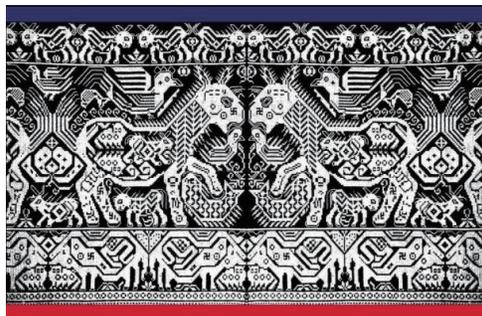

图1 素挑筒裙《侧面羊图》

图2 彩挑装饰画《八角花》

(图片来源: 作者拍摄于隆回县非遗保护中心, 2019年)

2. 挑花图案的分类。花瑶女子很奇特, 她们不用描稿, 也不用支架, 仅凭一双巧手和一针一线, 随心所欲, 将所见所闻所想挑制出来, 挑花题材千变万化, 挑花花样丰富至极。具体根据服饰、用品的位置与用途不同确定挑花的图案与色彩。如花瑶筒裙后面的挑花裙与前面的“固补”, 以及绑腿、腰带、盛装挂饰、衣服袖口、绣花鞋、小孩背篋、马夹花边等, 挑花图案的种类繁多, 按图案的题材分类, 可将其分为四类, 分别是植物图案、动物图案、历史故事和历史人物类图案及日常生活和寓言故事类。

(1) 植物类。以花草树居多, 有数十种之多。以植物花卉变形的图案按几何构图排列, 整体显得庄重而得体。有的绣片上, 数十种花卉自然、无序地组合, 或隐藏花中, 或将鸟兽昆虫融入花丛, 展现出丰富的视觉效果, 大胆而奇异。植物类为主体的挑花并不多, 最多是作为挑花裙上下两层的边花、主体图案中以及图案与图案之间填空补缺的纹样。

(2) 动物类。花瑶挑花图案中动物类图案最多, 飞禽走兽样样都有, 其中又以老虎、蛇、马、鸟等最为常见, 有数百种之多。比如蛇纹, 花瑶人长期生活在深山密林、温湿多蛇的环境中, 非

常熟悉蛇的习性，而蛇又具有游水、上树、钻地、长寿、耐饿等能力，是早期人类力所能及的，被花瑶人视为灵物。虎纹，虎是山中之王，花瑶人与虎同居山林，特别崇敬“虎啸山林，侧身正面虎”的虎劲，从来不畏艰难苦难。虎纹样一般有“侧身正面虎”，它是目前最常用的虎纹样，它是挑花中纹样最繁缛、纹样最丰富、艺术水平最高的部分；马纹，马历来是非常受人喜爱的动物之一，马到成功、一马当先、万马奔腾、八骏图等等都是画家喜欢的绘画题材。花瑶挑花中马图案的样式不多，但挑绣马图案的挑花裙子却很多。其中最经典的是双马奋蹄，另外还有马放南山、小马过河等。

(3) 历史故事与历史人物类。主要描写记载瑶族先祖们抵御外族入侵的历史事件与故事。如“乘龙过海”“先王升殿”“朗丘(即头人)御敌”“元帅跨马”等，都是考证和研究瑶族历史渊源的珍稀依据。

(4) 日常生活和寓言故事类。反映花瑶传统习俗的“山歌传情”“打酒成婚”等，画面场面宏阔、人物形象生动活泼，形象地表达了花瑶特有的风俗。特别是《山歌传情》，在两座飞檐瓦顶的木楼上，各有一人打开窗户，露出上半身，举起双手掌，张圆嘴，正在放开歌喉，传达情感，形象十分生动传神。

(三) 湖南花瑶挑花技艺的分析：取材与工艺

花瑶挑花工艺仅需基本材料如布和线，以及绣花针，挑选过程依赖于布料的直纹经纬结构。挑花艺术的核心针法包括“十字针法”和“一字针法”，以经纬线为参照，形成独特的图案。这些针脚编织出丰富且美观的图案，构成了花瑶挑花的独特魅力。“十字针法”并不完全是“十”，而更多的是“x”，因“x”与“十”很相似，将“x针法”也统称“十字针法”了。花瑶挑花以“十字挑花”为主，辅以“一字挑花”、或“挑织”“牵花”用较密集的针脚平织成形形色色的纹样(见表1)。

表1 挑花针法(表格来源:作者自绘)

名称	挑花实例	挑花方法	形状特点	纹样题材	运用范围
十字针法		经线纬线交叉	“十字针”不完全是“十”，更多是“x”	架子花、丢花、花包花、双面花、牵花、单针子折线花等	常用于袖口、领口等的边饰
一字针法		经线纬线交叉	“一字针”不都是按“一”字横挑，还有“/”“\”形斜走，“ ”状直刺	菱形、不规则形、正方形、长方形、三角形等	常用于挑花、筒裙等

二、文化生态视角下花瑶挑花技艺的现状、发展和传承

挑花技艺作为花瑶人民的智慧结晶，是花瑶历史的重要存续，是湖湘文化的主要成分，富有艺术意义与实用价值。在文化生态视角下，如何在人与自然、社会的关系中保护、发展和传承花瑶挑花文化已经成为一个时代问题。

(一) 技术传承的困境

在花瑶挑花技艺的传承中，面临显著的代表性匮乏挑战。在现代社会变迁中，部分花瑶群体选择留守村落、城市就业或外出求学，年轻一代对本土文化热情减退，民族服饰不再被视为日常喜好。同时，随着岁月流转，年长的挑花大师逐渐老去或辞世，这导致从事这一艺术形式的人才愈发稀缺。

(二) 自然环境的影响

花瑶文化深深植根于自然之中，挑花灵感源自大自然。然而，随着生物多样性下降，可供挑花创作的自然元素日渐减少。工业化进程又对挑花材料和工艺带来限制，如传统的藏青粗布和彩丝已难觅踪影，取而代之的是新型面料，而尼龙粗纱的使用削弱了作品的质地与色彩表现力。

(三) 审美观念的演变

随着花瑶生活质量的提高，他们的审美观念也随之转变。原有的传统美学正在被新兴审美取代，传统民俗与服饰被视为过时，现代与时尚的服饰更受年轻人青睐。挑花服饰不再是日常必需，反而成为珍贵的记忆象征，这意味着独特的挑花工艺可能面临衰落的威胁。

三、文化生态视角下花瑶挑花技艺在文化变迁下的创新

(一) 挑花艺术的革新转型

进入20世纪90年代，花瑶族巧妙地采用竹编斗笠作为支撑结构，不仅解决了图案变形难题，还提升了耐久度。在此基础上，挑花艺术的革新不再局限于形式，而是拓宽其应用领域。通过对传统艺术形式、素材、表现手法及承载媒介的创新，提炼出象征性的元素，塑造出全新的艺术符号，融合了深厚的文化底蕴与创意，使之转变为充满民族特色且适用于现代生活的旅游工艺品。比如，借鉴“刺绣”的设计理念，简化挑花工艺，让非专业人士也能借助简单工具和材料，发挥个人风格，创作个性化挑花作品。

(二) 发展模式的革新策略

依据国家关于传统文化发展的政策导向，挑花艺术追求创新与可持续发展。它整合了学习、研究与生产，即传承技术、研发新技术和运用技术创造产品。在教育层面，强调地方文化的普及，可能将民族文化课程纳入中小学校，培养新一代的挑花传承者。与高等教育机构合作，制定艺术课程大纲，鼓励传承人参与到教学过程中，强化实践能力。研发的核心在于提升挑花产品的商业价值，设立专门的研究中心负责设计与市场开发。生产的目的在于丰富产品线，增强市场竞争力。

(三) 宣传推广的创新策略

地方政府对花瑶艺术的推广举措繁多，包括设立艺术中心、组织文化节、建立博物馆、参展、竞赛以及培训活动。利用现代科技手段，如数字化数据库记录工艺和图案信息，利用增强现实和虚拟现实技术展示，同时通过录制操作视频，借助网络媒体进行广泛传播，提升花瑶挑花艺术的国际知名度，让更多人领略其艺术魅力。总之，推广非物质文化遗产和推动乡村振兴教育相辅相成，政府和社区需积极保护和发扬挑花艺术，打造艺术保护区，探索将非遗融入现代社区生活的新模式，以此助力乡村振兴。

四、结语

湖南花瑶的挑花技艺是湖南地区传统文化的重要元素，它折射出当地居民的智慧 and 期待，具备人文关怀、艺术特质、生态意识和环保特质等特质，是生态文明的基石。随着社会变迁和城市化进程的推进，传统手工艺的保护与传承对于维系民族文化的自尊自信至关重要。其中蕴含的工匠精神、文化象征和独特的艺术基因，已成为社会主义核心价值观的重要组成部分，驱动着民族的进步。文化生态既根植于传统，又反映了现代人的思想。在倡导工艺复兴与工匠精神的当下，我们应该将传统手工艺融入现代生活，运用创新的视角，寻找其在满足生活需求和审美追求中的新定位。通过挖掘和保存传统手工艺的精细技艺、深厚的文化内涵和经济价值，可以提升工艺文化的认同度，传承并延续数千年的造物智慧，使中国传统手工艺在民族复兴的进程中发挥不可或缺的作用。

参考文献:

- [1] 蓝颖, 方少娟. 文化生态视角下广西宾阳壮锦文化传承探析[J]. 玉林师范学院学报, 2019, 40(03): 28-34.
- [2] 朱诗源. 湘西花瑶挑花艺术传承创新探析[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2018, 40(03): 75-78.
- [3] 毛文丽. 新媒体语境下隆回花瑶挑花数字化保护研究[J]. 时代报告(奔流), 2021(02): 32-33.