

苗族服饰的艺术特征与文化传承探析

周杉杉

贵阳职业技术学院, 中国·贵州 贵阳市 550002

【摘要】苗族服饰以其众多的支系而具有各种款式和造型,苗族服饰上的刺绣图案主要包括动物纹、植物纹和几何纹,这些纹饰代表着苗族人民对自然和祖先的崇拜,其艺术语言贴近苗族人民的真实生活、亲切而生动、质朴。苗族服饰存在的“土壤”被破坏,民族传统技艺、传统文化的传承需要社会中每个人的自觉,对各个民族的文化和艺术应该以开放的、理解的态度来欣赏。

【关键词】苗族服饰; 艺术特征; 文化传承

苗族服饰以其支系众多而具有各式各样的款式和造型,如贵州常见的西江式、桃江式、摆贝式、干烈式等^[1],其中,西江式女子盛装的银角、刺绣精湛的无领大襟衣给人留下的印象最为深刻。今天在贵州地区能看到的苗族服饰都是五彩斑斓的,这是苗族人民在历史上“好五色衣服”的真实反映。

1 苗族服饰的艺术特征

苗族服饰上的刺绣是苗族妇女按照祖先传下来的图案用针线亲手绣上去的,制作一套成衣要花上三、四年的时间。苗族妇女将图案画在纸上,再用剪刀将图案剪下,以剪纸为刺绣的底本,苗族刺绣的图案造型是经过抽象和提炼的,图案的形象既有写实,又有写意,还有处理手法上的夸张变形,其艺术语言非常贴近苗族人民的真实生活、亲切而生动、质朴。

1.1 苗族刺绣图案主要包括: 动物纹、植物纹、几何纹

动物纹中比较常见的形象有龙、牛、鸟、蛙、蝴蝶等。龙纹是苗绣中最常见的一类图案,比较典型的有盘龙纹,龙的形象非常可爱,造型古朴。有学者认为,苗族服饰上形态多样的龙形象,描述了三种意象:农业意象、生殖意象、祖灵意象^[2]。也有学者不认同这个观念,认为苗族纹饰与商周青铜器上的纹饰存在直接关联,在河南安阳殷墟出土的商代青铜器盘上也有盘龙纹,《仪礼·玉藻》中有“龙卷以祭”的记载^[3]。笔者认为,苗绣中的龙纹更多的是代表着苗族人民对自然和祖先的崇拜,象征苗族人民在长期的生存斗争中对自然产生的敬畏,蕴含着苗族人民对待天地万物的哲学思考,寓意着吉祥美好。

牛纹在苗族服饰中也比较常见,苗族服饰中女子驯服水牛图案形象,说明在苗族发展史上,牛曾对其生存与生活发生过巨大影响。牛是主要的食物,是财富的象征和代表。苗族服饰中的牛纹,是苗族人民崇拜观念的艺术表现形式^[4]。

蝴蝶纹也是苗族刺绣的传统纹样,苗族人民的神话中有从砍倒的枫树芯中生出蝴蝶,蝴蝶和水泡游方生出日月山川和天地万物的传说。蝴蝶纹代表苗族人民对生育的奇迹、生命的孕育的礼赞,象征着幸福和美好。

苗族刺绣中的线条或几何形状也有其固定的含义,不同颜色的线条代表着苗族人在迁徙中走过的河流,川黔滇的苗族服饰中的披肩及百褶裙,其方形图案表示田园,方形里的红布条表示鱼,花纹表示田螺和星星,长形的红条、黄条表示长江、黄河,裙中间一道间断的布条表示水渠和其他江河。

苗族服饰上的刺绣图案包含的内容非常多,其意义指向各自不同,既有代表宏观上苗族人民关于宇宙的哲学思考,本民族的历史神话传说,也有自然界中的花草鱼虫,苗族妇女手中的纸和笔,一针一线地描画出这些造型朴素、抽象简练的图案,同时也将苗族人民的历史、对大自然的热爱和对生活的希望描画在了服饰之上。

苗族妇女在刺绣的用色上也很讲究,喜用红色与青色搭配,用蓝色、紫色、黄色点缀其间,在视觉效果上产生五彩斑斓的效果,远远望过去像一团红色的火焰闪耀着光辉,再搭配上银饰,整个造型显得大气古朴、熠熠生辉,有着一一种原始的、富于

生命力的美,展现着这个民族古老的文化和历史。

2 苗族服饰的民族文化遗产

苗族服饰上的刺绣是苗族妇女代代相传的民族文化遗产,她的美充满着历史的厚重感,是苗族的劳动人民在艰苦的生活中创造出的贴近劳动的、朴素的、精炼的艺术语言,具有特别的文化内涵。过去,在高山深谷中筚路蓝缕的苗族人民,将这些承载着民族的文化和历史的图案绣在了衣裳上,世代守护着他们的文化,今人才能够一睹其风采。

今天,不断发展和快速更新的社会却无情的冲击着这些古老的文化,工业化的生产方式和商品市场改变了苗族传统服饰图案中所包含的意义,这些一两百年以前由苗族妇女亲手缝制的嫁衣在现今的社会里找不到其存在的土壤,过去由“符号”相联系起来一个连续的意义整体也不复存在,只剩下在追求经济的商品社会里被割裂的碎片。与传统服饰紧密相连的一整套生产、制作到使用的仪式、生产生活中的用途都在逐渐消失,人们生活在一个没有“意义”的世界里。

例如,有客人要求制作他喜欢的蜡染图案,要按照老板拿来的样子画,“可这不是我们这边的图案,我们祖先传下来的图案不是这样的……我们这边的铜鼓花是圆圆的,是不一样的”。

苗家大姐是这样解释蜡染中的图案的,“这是牛,这是鸟,这是蝴蝶。都围绕中间的圆圈——太阳。这个太阳的花纹就是铜鼓来的。这是祖先去的地方。”“老人去世的时候,要穿着蜡染做的衣服,上面有祖先的图案,就回去祖先的地方,他们就认得了”。

结语

目前,在民族地区的职业院校、中小学聘请当地技术精良的工艺传承人,开设了蜡染、刺绣等课程,让民族地区的儿童可以学习传统技艺和民族文化。也产生了专门制作、生产民族传统服饰的企业和个人创业者,也有一些民族传统服饰的收藏者和爱好者,都为民族传统文化的普及和传承起到了一定的积极作用,还有国家的企事业单位都开展了民族传统文化的工作。

另一方面来说,如今再制作、再生产和设计出来的苗族传统服饰,其功能和意义已经被破坏,购买者购买的是作为一个纪念品或旅游商品的苗族传统服饰,我们无法像古人那样把对天地万物的信仰和本民族的文化穿在身上。笔者认为,在这个潮起潮落、快速变幻的现代社会,民族传统技艺、传统文化的传承更需要社会中每个人的自觉,我们也更需要以开放的、理解的态度来看待、欣赏各个民族的文化和艺术。

参考文献:

- [1] 吴仕忠等. 中国苗族服饰图志[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000.
- [2] 龙光茂. 中国苗族服饰文化[M]. 北京: 外文出版社, 1994.
- [3] 严微. 苗族剪纸内容及构图解读[M]. 北京: 文化发展出版社, 2018.
- [4] 杨鹏国. 苗族服饰 符号与内容[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1997.