

澄城刺绣文化价值应用探究——以“虎”元素为例

武 越

(延安大学西安创新学院, 陕西 西安 710100)

摘要: “一针一线千层底, 虎鞋一对念娘亲……”伴随着儿时熟悉的歌谣声, 老一辈为子孙缝制虎头鞋的场景仿佛重映眼帘。在民间传统中, “虎”不仅能威慑敌害、吞食鬼魅, 还能赐福示瑞、庇佑人神。在澄城当地, 刺绣物品多透露出中华民族传统图腾的缩影, 历经岁月的积淀和人民的创造, 在传统的农耕生产和衣食住行中, 都以实用与观赏并举的形式发挥着自身的文化价值。本文以澄城刺绣的地域文化为切入点, 着重分析其中传统“虎”元素在实用价值、审美价值及文化价值的体现及应用, 旨在将澄城刺绣风习相沿的优良民俗传统踵事增华。

关键词: 澄城刺绣; “虎”; 文化价值; 传承发展

我国民间传统刺绣发展历史悠久, 伴随着妇女们的缝纫应运而生。其中, 澄城刺绣作为民间手工艺艺术中的典型存在, 在一定程度上已成为秦绣的代表之一。它曾是人们生活的必需品, 如今已成为承载着澄城当地文化价值的名片, 经久不衰。如何促使传统刺绣艺术于当今浪潮中守正创新, 实现自身文化价值的现代性转化, 成为推动地域发展的中枢力量, 引人深思。

一、澄城刺绣的地域文化

早在 2008 年就被列入第二批国家级非物质文化遗产保护项目的澄城刺绣, 起源于陕西关中平原东北部的澄城县。澄城县自秦汉时始设县邑, 地势沟壑纵横, 宜牧宜农, 百姓过着男耕女织的农家生活。农耕的历史沉淀为澄城刺绣的起源和发展提供了肥沃土壤, 也使这里素来贯有“鼓舞之乡”“戏曲之乡”及“民间文化艺术之乡”的地域美称。

澄城刺绣不仅蕴含着悠久的民俗历史, 同样也囊括了鲜明的地域特色。千百年来, 民间刺绣分布于澄城县各个地区, 环境造就了其绣品种类丰富, 装饰趣味浓厚, 粗犷且不失秀丽、夸张而不失内涵、艳丽又不失雅致的审美特点, 在民间拥有广泛的群众基础。绣品种类不仅包括床罩、被面、桌单、头枕等家纺用品, 也有童帽、围涎、裹兜、云肩、马甲、十带裙、鞋垫等衣戴配饰, 还有荷包、绣球、烟袋、信插、头夹、耳饰等趣味小物。绣品题材涉及人文风情、戏文典故、动物瑞兽、奇花异草等。在这些绣品的题材中, 关于传统“虎”元素文化的应用历史已无法准确考究, 但毋庸置疑的是人们绣制并使用“虎”元素的风俗传统至今在我国民间各地区仍流传甚广。“虎”元素相关的周边产品, 不仅孩童喜欢, 大人也甚是喜爱。

二、“虎”元素的文化价值应用

澄城刺绣的纹样造型具有简练概括、粗犷大方的特点, 多以古老的剪纸纹样为蓝本。其中, 以龙、凤、虎、鱼、蝴蝶为主的动物造型是澄城刺绣中经常运用的绣纹图样。以其中较为典型的“虎”元素为例, 虎头枕、虎头帽、虎头鞋、捶背虎等, 这些充满东方韵味的“虎文化”在澄城当地的住户中随处可见, 它们是充满童年回忆的陪伴玩具、是独具民俗特色的室内摆设、也是馈赠亲朋好友的收藏佳品。

(一) 圆润丰满的“可爱虎”

澄城刺绣中的“小老虎们”形象往往憨态可掬, 褪去了老虎原本的凶猛姿态, 尖牙利爪和强有力的四肢都被弱化, 身形变得短胖, 更加接近幼虎的体态。整体造型简练概括、圆润丰满、虎头虎脑、喜庆呆萌, 惹人喜爱。



(图 1) 澄城刺绣中的“虎头枕”

就实用性来说, 被制作成为头枕、帽子、鞋子等生活用品的“小老虎们”, 正是因为老一辈手工艺人们对其造型的简化、提炼与夸张, 才使得人们在赏心悦目的同时也保证了“老虎们”的实用性。例如在设计虎头枕的造型时, 会在老虎匍匐的姿态之上集思广益。虎背间自然弯曲的弧度恰好符合人体头颈处的凹陷生理规律, 达到既舒适又美观的目的。此外, 还有一类虎头枕的虎身造型则简化为棱角较为分明的长方体, 由于不同材料的填充, 质地也会相对偏硬, 对一些患有颈椎类疾病且不能使用软质地头枕的患者而言, 是日常睡眠的不二选择。这些“小老虎们”(图 1) 一个个撅起高高的屁股, 双手蜷缩于地面, 加之富有装饰性色彩的夸张化五官, 活灵活现, 就像嗷嗷待哺的小怪兽一般活泼可爱。最后还不忘额头点缀上象征山兽之君的“王”字, 仿佛与生俱来的“虎气”崭露头角。

(二) 层次丰富的“明亮虎”

考古学家邹衡所著的《商周考古》一书中曾有对我国早期织物的描述: “大都是平纹织品, 有着靓丽的色彩”。黄河文化和黄土高原赋予了澄城刺绣绚丽的色彩及热烈的情感, 用色搭配具有鲜明的地域特色。明亮且不失内涵的色调流露出中华民族普通百姓对家庭美满、生活富足、平安喜乐等美好夙愿最朴素且真挚的向往。澄城刺绣的色彩通常纯度较高、丰富多样、层次分明, 并不局限于现实中物像的固有原色, 而是更多遵循传统民俗的审美规律, 粗犷大气, 同时又不乏细腻协调之美, 体现出澄城妇女们得天独厚的艺术审美气质。这些色彩斑斓的“小老虎们”鲜艳明快、对比强烈, 与现代流行的“高级灰”色系大相径庭, 但恰恰正是这样的一面, 彰显着陕西民间地域文化独特的色彩魅力。



(图 2) 澄城刺绣中的“虎头帽”

“头双蓝, 二双红, 三双紫落成”的俗语, 讲的便是澄城当地由姑姑赠予新生侄儿三双不同颜色老虎鞋的习俗传统。“蓝”取谐音“拦”, 即拦住疾病、不夭折; 而“红”则在中国传统的色彩审美中寓意平安吉利、辟邪免灾; “紫”意即孩童在自家长大成人, 有被爱围绕幸福成长之意。在陕西人的观念中, 虎头鞋

可以降妖除恶,婴儿穿上它,一切邪恶的东西都不敢靠近,它既是孩童的保护神,也是长辈们对其成长的守护方式。此外,冬季时节的北方地区寒冷干燥,暖色鲜艳的虎头帽(图2)保暖舒适,喜气洋洋,也同样受到孩童们的青睐。这些看似纯粹的色彩应用实则也遵循着一定的审美法则,明亮中透露出层次分明的搭配规律。例如,在虎头鞋的色彩设计中,鞋面的底色通常以红、黄、蓝、黑等纯色较为多见,但这些颜色并不会使用纯度较高的原色,如在缝制红色虎头鞋时,会选取比大红色明度和纯度稍低的深红色来作为衬底,在视觉上增加鞋子的量感。其后在之上点缀老虎的五官,尤其在眼睛和鼻子的色彩应用中,会采取“一亮一暗”多色叠加的方式,增加颜色之间的对比度,从而达到色彩虽活泼跳跃但却不失稳重的艺术效果。这种整体呈现出明亮风格的色彩搭配深浅得宜,既巧妙丰富了视觉效果,又从侧面彰显出了“小老虎们”的青春活力,寓意着孩童们意气风发、朝气蓬勃的美好未来。

(三)工细灵动的“精致虎”

以虎头鞋为例,一只“正宗小老虎”的诞生,须纯手工缝制而成(图3),工序繁多且复杂。从打裕褙到剪样底、从纳鞋底到裹包边、从做鞋帮到绣虎脸、从缝帮底到掩鞋口,一双虎头鞋算是初具雏形。随后,缝鞋帕或绳子再历经一番点缀,有些还会扎虎须、缝制立体毛线球或添加小铃铛,虎头鞋霎时便多了份灵气。在这些步骤中,绣虎脸的过程尤为精细,需将多种针法综合运用才得以呈现出工细灵动的艺术效果。澄城刺绣的针工精致细腻,绣出的纹样宛如刀刻一般,细密平整,一丝不苟,甚至近距离观看都无法分辨绣线之间的缝隙,充分展现出了澄城妇女们的天工巧手及温婉性格。



(图3)手工制作中的“虎头鞋”

澄城刺绣的工艺技法丰富多样,包括基础的平绣(俗称扎花,所绣图案细致入微,纤毫毕现,富有质感,利用尾眼小针达到平、齐、匀、顺的效果);古老的锁绣(俗称挂线花,由绣线环圈套锁而成,形成绣纹脉络仿佛锁链一般,紧实且耐磨);立体的提花绣(俗称墩花,刺绣时犹如小鸡啄米,利用头眼敦花针轻墩布面,使得正反面均有图案,完整且立体,饱满厚重且手感松软);灵活的贴布绣(俗称补花,将不同色彩的布料剪成所需形状,锁边的同时自由组合,固定于底布之上)等。正是由于老一辈手工艺人们的智慧结晶沿用至今,才得以呈现出一只只精工细作、匠心独运的精致“小老虎”。

(四)美好寓意的“吉祥虎”

《周易·乾卦》中有着“云从龙,风从虎”的说法,老虎自古因其威风凛凛的外形气质历来享有“百兽之王”“山君”“镇山之神”的称号,代表着威严、勇猛、尊贵的阳刚之气。所以,在民间“虎”元素多用于对孩童成长的陪伴与守护。一方面,历经变形的老虎形象具有装饰趣味,更加吸引孩童目光;另一方面,

喜闻乐见的老虎形象则是老一辈们寄予子孙的期许与厚望,加之虎身附着的“功名富贵”“喜报三元”“官上加官”“五子登科”等经典绣图,不仅有孩童长大之后仕途顺利、加官进爵、虎虎生威等祝福之意,同时也传递出愿他们能够像“小老虎”一般虎头虎脑、无忧无虑、天真烂漫地茁壮成长之美满诉求。

在我国民间传统文化中,人们通常会赋予一些图案以美好或神圣寓意以寄托胸中信仰。澄城刺绣图样包罗万象,丰富有趣。在一些“虎”元素周边物品的面料刺绣中,也时常可以看到托物寓意的花卉或动物纹样。例如较为典型的牡丹纹、石榴纹、莲花纹、五毒纹等:“唯有真国色”的牡丹象征富贵多姿、雍容华贵;石榴因其鲜艳的颜色和多籽的特性,具有日子红火和多子多福之意;“出淤泥而不染”的莲花是冰清玉洁、高雅怡人的代名词;而代表着蛇、蝎子、蜈蚣、壁虎、蟾蜍的“五毒”则是虎神纳福驱灾的吉利象征。这些具有美好寓意图案纹样的巧妙搭配与融合,增加物品装饰意味的同时,也赋予了“老虎们”以吉祥象征,承载着人们对美满生活的憧憬和向往。

三、澄城刺绣的传承发展

澄城刺绣一直是澄城女子的必备技艺和拿手绝活,其主要以母女、婆媳、妯娌或邻里等之间的口传心授为传承方式,澄城劳动人民利用得天独厚的自然环境和与生俱来的勤劳智慧,无不在向子孙后代们传递着真善美的朴素品质。这些美好却平凡的祝愿,在一针一线的连接中化作无形的情感和力量,牵引着无数劳动人民的心。

随着信息技术的快速发展,澄城刺绣的产业化之路一度举步维艰。人们一方面无法重构非遗生存的原生土壤,另一方面也承受着社会资源飞速发展和当代艺术发展多元化的双重压力。伴随着澄城刺绣传承人的老龄化,精通这门技艺的年轻人越来越少,大多青年学徒也并不以此为主业,更多是以兴趣为出发点作为副业发展,加之市场上的机绣制品层出不穷,凸显出手工绣品效益低、成本高、收益少的弊端,使得对于不了解澄城刺绣文化且习惯了快节奏生活的都市年轻人来说,从事这样的工作难以与其事业长久接轨。

时代虽在进步,但科技改变世界的同时,也应当积极去保护与传承民俗传统文化中那份最质朴、最真挚的情感。此外,也需在原有基础上努力探索与发掘产品的改良创新、媒体宣传、销售渠道等,学古不泥古、破法不悖法,让澄城刺绣走上创造性转化和创新性发展之路。

四、结语

一根绣花针绣出生活的美好夙愿,让家乡的绣品走出澄城,让中国的非遗文化走向更大、更广的舞台,这就是无数澄城绣娘们及民间手工艺人们的共同心愿,简单却又淳朴。通过对澄城刺绣中“虎”元素文化价值的相关应用探究,反映出民间非遗背后所蕴含的“人情往来”,这是匠人对初心的坚守、是百姓对生活的热爱、更是民族对文化的包容。

参考文献:

- [1] 张始峰.秦东民俗文化:传承与重构[J].渭南师范学院学报, 2020(04): 86-92.
- [2] 邹衡.商周考古[M].北京:文物出版社,1979.
- [3] 梅东冬.“非遗”视角下陕西澄城西绣艺术研究[D].西安:陕西师范大学,2020.

作者简介:武越(1993-),女,汉族,陕西西安,硕士,见习助教,延安大学西安创新学院艺术与传媒学院,研究方向:艺术学。