

凉山彝族经典几何纹饰的流变研究

周婷

(四川师范大学 四川 成都 610100)

【摘要】彝族是中华民族中一个有悠久、神秘历史文化的少数民族，凉山州彝族人民在彝族先民创造的传统的、具象的语言符号的基础上，在悠悠的历史长河中，寻找着属于凉山彝族的审美定位，创造出属于凉山彝族独特风格的艺术世界。凉山彝族的传统纹饰基本包括几何、动植物、器物纹样，从名称看，动植物、器物纹样都有具体与现实对应的实物，能确定其来源。那无实物形拟、较为抽象的几何纹饰源于什么？如何产生？意义如何？为了让他们特有的装饰性的艺术符号语言更充分的体现节奏、韵律、重复与统一的秩序美感，为了能更多地反映凉山彝族所共有的审美诉求，本文从凉山彝族传统几何纹饰的特点及流变分析对凉山彝族传统纹饰进行系统整理研究。凉山彝族传统几何纹饰的流变是凉山彝族传统纹饰不可或缺的一部分，它们的传承和应用，不仅丰富了凉山彝族自治州的文化内涵，也展示了其更深刻独特的艺术价值。

【关键词】凉山；彝族传统；几何纹饰的流变

彝族是中华民族中一个有悠久、神秘历史文化的少数民族，凉山州彝族人民在彝族先民创造的传统的、具象的语言符号的基础上，在悠悠的历史长河中，寻找着属于凉山彝族的审美定位，创造出属于凉山彝族独特风格的艺术世界。凉山彝族的传统纹饰基本包括几何、动植物、器物纹样，从名称看，动植物、器物纹样都有具体与现实对应的实物，能确定其来源。那无实物形拟、较为抽象的几何纹饰源于什么？如何产生？意义如何？为了让他们特有的装饰性的艺术符号语言更充分的体现节奏、韵律、重复与统一的秩序美感，为了能更多地反映凉山彝族所共有的审美诉求，本文从凉山彝族传统几何纹饰的特点及流变分析对凉山彝族传统纹饰进行系统整理研究。凉山彝族传统几何纹饰的流变是凉山彝族传统纹饰不可或缺的一部分，它们的传承和应用，不仅丰富了凉山彝族自治州的文化内涵，也展示了其更深刻独特的艺术价值。

1 绪论

中国是一个多民族，多元文化的国家。因为不同的色彩信仰、审美习惯，以及受到历史变迁、宗教信仰、民俗文化的深远影响，纹饰和色彩依附于传统节日、婚嫁、祭祀以及日常生活所需的各个方面也随之变化。彝族文化是中华民族大家族中不可忽视的一部分，彝族有三十多种不同的支系，居住地区分布广泛，其中属于四川凉山州的彝族孕育了极具传统色彩的风俗习惯，孕育了极具民族魅力的文化传统。它们的传承和应用，丰富了凉山彝族自治州的文化内涵。

彝族是一个支系繁多，自称繁杂的民族。不同的支系其自称也存在着不同。彝语有六大方言，即北部、东部、南部、东南部、西部和中部6大方言，各方言内部还分许多次方言和土语，方言间差别较大，基本上很难相互通话和交际。六大支系传说是大约六七千年前，青海一带的古羌族有一小支南下迁徙到了现在的昭通巧家一带，所以彝族是古羌族的后代，彝族的祖先是苏慕遮，经过了十几代的发展壮大，有了彝族的共祖，伟大的阿普笃慕，洪水毁坏了族人的家园，笃慕便分配他的六个儿子分别向六个方向开疆拓土，老大慕雅热向西，也就是凉山一带，老二向金沙江，老三向西向，也就是楚雄大理，老四向南，大概红河，老五向东南，大概广西，老六向东，即贵州。经过几千年发展，各个地方彝族又形成了自己的语言，习俗，服饰文化之类。凉山彝族应该是最大一支，四川大、小凉山的彝族自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”，这部分彝族约占总彝族人口的二分之一。

凉山彝族传统文化和纹饰艺术是凉山彝族先民留给我们的最宝贵的财富，是反映中华民族精神文化和生活向往的重要文化，我们在继承和弘扬传统文化的同时，也需要深层的

挖掘这些文化背后更多的内涵，探索这些视觉符号蕴含的更多的深远意义。深入了解后结合现代新的装饰艺术可能会让设计师有更多的创作灵感，能让作品呈现更独具特色的视觉艺术效果，更好的表达其所具有的文化内涵。

2 凉山彝族经典几何纹饰的文化渊源

2.1 凉山彝族纹饰的起源

纹饰是一个民族精神和灵魂的集中体现，具体表现为花纹和图形的符号语言。经常会出现在人们的日常生活中，具体的纹饰都搭配有不同的含义，除了有美观度的提升，还有更多同时也表达人们对美好生活的向往与寄托。

凉山的彝族有独特的地理环境，是优势也是劣势，导致发展速度缓慢，但是落后的社会形态反而让原始的风俗习惯和文化传统得以保留。我们观察彝族纹饰可以发现，基本都是来源于彝族人民的生活和向往，纹饰风格稍显古拙写实，其中以几何纹饰为代表，这些特点尤为突出。

2.2 凉山彝族纹饰的流变

凉山彝族纹饰有一个显著的特点——虽然纹饰来源于生活，但是不是完全写实的风格，总结出有以下几个变形的原因：其一是托物言意，以具体实际形象来表达抽象形式的内心情感。举个例子说明彝族人民会把各种具有美好寓意的图形组合在一起形成一种新的，具有多重意义的更加精美丰富的纹饰，这种类似于超现实的组合方式彝族先民很早就开始运用了，现在看来是十分超前的艺术形式。其二是随物变形，在运用一些纹饰进行装饰美化的过程中，太过复杂或者风格不够统一的情况下，彝族人就会通过变形的方式让整体更和谐，形与形相互呼应，加上和谐的构成关系，共同作用达成一种美的形式。其三是几何变形，由于生活中各种物体本身形态是复杂多变的，想要更精炼纯粹的提取纹饰，那将具体的图形抽象化是必不可少的。几何形纹饰相对于自然形纹饰，更具有自由无拘的特点，能传达一种简约、规律、严谨的理性美。

3 凉山彝族经典几何纹饰的视觉符号分析

纹饰指提花织物或者生活器具上的花纹图案。主要题材分为自然景物和各种几何图形（包括变体文字等）两大类，有写实、写意、变形等表现手法。一般纹样不仅题材要新颖、艺术上要灵活变化，还要结合具体装饰对象结构特点、工艺和用途等因素。

几何纹饰是出现最早、也最简洁的纹饰，属于原始装饰纹样。它以点线面组成多种规则的几何图形而得名，在中国古代商周时期是陶瓷中的主角，秦汉后便逐渐沦为辅助纹饰了。现在绝大多数瓷器上都能看到几何纹饰的身影。同时在凉山彝族传统文化中，几何纹饰是在漆器、服饰和各种礼

器上运用最广的图形。凉山彝族的纹饰因地因价值体系的不同，相互之间有很大的区别差异，但是从整体来看，在各种符号和寓意之间也是有很多联系和共同之处的。从这些共性因素中观察，很多纹饰都是从生活中真实存在的物体的真实写照，随着时间的推移逐渐抽象化、符号化，由临摹为表意，这是一个由内容到形式的流变过程。一般在凉山彝族文化中几何纹饰包括日月纹、星星纹、山纹、水波纹、火镰纹、指甲纹、鸡冠纹和蕨炭纹等等。

植物纹也是较为常见的纹饰运用，经常见到的有蕨炭纹及其变形纹饰、太阳花纹。蕨炭纹在彝族服饰上的广泛，寓意是祈求温饱和对子孙后代繁荣昌盛的期许。太阳花图案的寓意与上文所提及的日月纹有异曲同工之处，都是表达凉山彝族人对于自然天体的崇拜，太阳能给予万物生长的条件，体现了他们对丰收富足的渴望。

动物纹使用兽类和家禽类图案居多，而其中最为主要的有羊角纹、牛角纹、马牙纹、牛眼纹、鸡冠纹、鸡肠纹等；昆虫类不太常见。这种图腾纹饰的应用，就是一种祈求庇护的心理需求，象征着幸福、吉祥和财富。这些所提及的纹饰图案，其实都反映着彝民对大自然力量的崇拜，而动植物、天体都在大自然的范畴之中。

器物纹主要的纹饰有火镰纹、窗格纹、锅庄纹、石阶纹、土司印章纹。在这些器物纹饰中其中火镰纹的运用较为广泛。他们习惯于将器物纹饰放置于服饰中较为显眼的位置。这些图案同样是他们对自然生活的崇拜，也是其对生活丰衣足食、世代兴旺的向往。

3.1 日月纹

太阳纹是凉山彝族古老的图腾符号，承载着彝族人民对太阳和自然的崇敬。他们深知日月的重要性，日月纹源于对太阳和月亮的崇拜，彝族的先民发现天体气象能够直接影响作物的收成和畜牧业的兴衰，而且在原始社会这种大自然的影响力是人力不可抗拒的，于是就对日月产生了敬畏的情感，同时也是为了表达祈福避灾的美好意愿，就以抽象的几何纹饰作为符号语言。太阳纹无论以什么形式出现都是整体呈圆形的，各种装饰纹饰以其为中心，对外扩散装饰。

太阳纹应用分析在服饰、银饰和漆器中十分丰富。归纳起来有日光形、圆盘形、葵花形、几何形、八卦形。

日光形太阳纹就是突出光芒，以圆为中心，波浪纹向外移动、重复、排列放射，多为波浪纹。圆盘形太阳纹，以圆盘为主形放射，如果缀有其他纹饰，就会以盆低中心为圆心向周围均匀的放射出三组纹饰。葵花形太阳纹是充分利用了花瓣的形状，模仿花朵的自然形态，表现自然形态的生命力，花瓣按照一定秩序排列的美也象征着自然的发展与变化为人类社会赖以生存和发展的环境构成了一个和谐秩序。八卦形的太阳纹，最明显的就是中心是八卦纹，即一个黑白互回的图像。这种八卦纹奥妙在于它用一条S状的回旋线对等分割了一个封闭的圆，从而象征着宇宙的永不休止的变化和运动。

3.2 火镰纹

火镰纹在某些地方称为卷云纹，古代从引用自然的火到现在熟练的运用火，是人类文明进步的标志。彝族先民最早使用的“火镰”，是用起火石相互撞击起火星，再引用成火。他们把这种造福子民的火石视若珍宝，对它充满了敬畏与喜爱。火纹是以熊熊燃烧的动态烈焰为对象的纹样，彝

族对火文化有着特殊的情怀，火纹的发展也从一般装饰发展到作为凉山的经典图腾纹样。从火把节中可以感受到一些彝族对火文化的情感。火把节彝族的传统节日，凉山彝族一般在农历六月二十四日前后举行，贵州彝族则在农历六月初六左右进行。祭神祭田、祈年丰收、送祟除邪是火把节的重要民俗内容。火把节的由来传说很多，其本源当与火的自然崇拜有着直接的关系。火是彝族追求光明的象征。

火镰纹和火纹这种图象形符号展现出对现实中向往的美好的事物的再创造，以一种“有意味的形式”表达对事物本身本质的关注与表现，在资料中了解到，彝族人民对于火最直接的感受就是燃烧时放出的光明与热量，火焰的力量感染了他们后，在强烈的激动的情绪下，对火焰进行了抽象的情绪表达，于是便有了我们的火镰纹、火纹。

3.3 蕨炭纹

这个纹饰是分开的有两个不同的形状分为嫩芽和成叶，这个植物是属于世界上最古老的植物之一，所以也是古彝民的重要的食物来源。因为古代需要去辨别某种食物可食用与否，是一项十分艰巨的任务，稍有不慎就可能导致自己中毒，所以对于古代彝民来说蕨炭是多么珍贵。于是彝族世代代都与这个植物保持亲密关系，成为了生活中必不可少的食物，也自然而然的将这生活必需品的形象绘于画上，以表达自己淳朴的祈福温饱的感情。直到现在凉山彝族也保持着食用蕨炭的习惯，而这两个图案在生活中也经常出现在漆器和服饰上。

蕨炭纹是凉山彝族先民在最开始自然崇拜的经典纹样，它随着彝族几千年的历史传承发展流传至今，仍然活跃在我们的艺术视野之中。蕨炭受彝族人民的喜爱，可能不止它的食用价值和一起共同度过的艰难情谊，它的生命力极其顽强，繁殖力旺盛，彝族人民对其有着独特而深厚的情感，经常以蕨炭自拟，觉得它的生存经历就和彝人的历史发展一样顽强勇敢。正因为有着这些情感和敬仰之情，以蕨炭为创作灵感的纹样就源源不断的出现在各种服饰，器物，礼器和建筑上。蕨炭纹不仅体现了一个民族特有的民族文化内涵，彝族人民还认为本民族很多特点都与之一化，相互在大凉山的深处期待着更远、更精彩未来。

4 凉山彝族经典几何纹饰的流变意义

几何纹饰多用于装饰和美化作用，复杂的实物模仿的纹饰复杂且多变化，而装饰作用的纹饰就需要根据物品的形状、呈现效果和寓意的变化而调整，这就需要规范化。在绘制图案时，为了方便和效果能够并存，就需要将实物存在的曲线化直，或者去繁化简，化异为正。在这种“强硬”态度下，就使具象的物体转化成了抽象的几何纹饰。

开发彝族纹饰的新形式目的在于要继承一些传统的文化内涵，彝族纹饰承载着神话和悠久的历史。彝族纹饰造型，色彩，线条，构图都传达着彝族人民的心理活动和审美情趣，蕴含着宗教，道德和文化。所以纹饰的影响不只是对本民族，也对中国整个社会都是有影响的，弘扬彝族纹饰艺术，不仅要表现浓厚的彝族特色，还需要表现它所散发的古朴的美。

作者简介：

周婷(1997.02.03—)，女，汉族，籍贯：四川凉山人，四川师范大学美术学院，19级在读研究生，硕士学位，专业：艺术设计，研究方向：视觉传达设计。