

壮族服饰图案构成形式的美学研究

陈韦薇

(泰国格乐大学 泰国 曼谷)

摘要: 壮族具有悠久的历史文化, 尤其服饰是壮族文化的重要组成部分, 服饰图案丰富多样, 多姿多彩, 是壮族人民审美的重要体现, 具有较高的艺术价值以及运用价值, 反映了壮族人民对自然界事物的提炼加工, 表现了壮族人民敬畏自然、热爱生活的民族情感, 为我们带来视觉上美的享受。本文将壮族服饰图案构成为研究对象, 对其理论形式与审美意识方面进行深入的探讨, 并对其中所蕴含的文化内涵进行阐述。

关键词: 图案构成; 美学; 壮族服饰; 文化内涵;

引言: 将历史追溯到数十年前, 云南壮族服饰是壮族人民审美的物化, 是结合当地的自然地理环境的表现, 隐藏着对美的创造和追求。其中服饰中的图案所遵循的是独属于壮族先民的美的法则, 侧面烘托出了壮族人民的民族文化状况, 为我们提供了“活化石”的资料, 为现代的艺术注入了生机与活力, 促进现代艺术文化内涵的发展, 因此其中所蕴含的巨大的美学价值无需赘述, 通过对其服饰图案构成形式的研究, 能够发现其在当代设计中的应用价值, 并且具有重要的研究意义。

一、壮族服饰的历史文化概述

壮族服饰出现的时间较早, 目前已知在旧石器晚期就已经出现, 在新石器的中晚期壮族的人民开始逐渐掌握了纺织技术, 随着年代的更替, 到了秦汉时期之后, 壮族的服饰文化也开始发生了转变。由原来的左衽衣演变为贯头衣等, 之后到了隋唐时期, 汉族文化盛行起来, 受汉族先进文化的影响, 壮族文化开始逐渐重视服饰上装饰的元素, 使服饰整体更加美观。另外壮族的服饰也开始出现了性别、等级的差异, 呈现出发展与进步的趋势。其中不仅文化影响着壮族服饰的演变, 当地的自然地理环境也在影响着壮民的服饰。其中壮民所生活的地区为岭南地区, 该地区的气候条件炎热多雨, 且山岭较为密集, 因此当地的自然地理环境使得壮民需要以农业为生, 为了适应当地的自然地理环境, 壮民服饰穿着也需要加以改变。由此可以看出, 不仅仅是自然地理环境在影响着壮族服饰的变化, 民族的融合、社会的变革也在推动着壮族服饰的变迁。辛亥革命之后, 壮族服饰越来越朝着汉族的方向发展, 究其根本是服装在不断地迎合着文化的发展。

二、壮族服饰图案构成形式的美学研究

1、头部服饰的美学研究

壮族始终将自然置于较高的地位, 对其秉持着敬畏的观念和态度, 这也将体现在其民族内部的审美文化中, 认为最自然的、最纯粹的就是最美的。在壮族的头饰中就有着较为突出的体现, 其中蕴含了对于大自然的最纯真的情感, 壮族人民在融合的过程中所使用的是抽象化的方法, 将自然界中的各种事物以最理想的方式在头饰中进行演绎, 他们会将自然界当中的花、鸟、虫、鱼等生物夸张的在头饰上进行表现, 这主要是由于壮族人民对这一类生物有着崇拜之情。壮民普遍生活在河网交织的地区, 在数年前, 壮族的先民靠着打渔、狩猎为生, 由于鱼的繁殖能力比其他的动物要强, 且能够满足壮族先民的温饱问题, 导致壮族人民对于鱼顽强的生命力产生了崇拜之情。同时在长期的捕鱼劳动中, 壮族人民也时常在捕鱼的过程中发现水鸟的身影, 他们能够以自身矫捷的姿态快速的捕捉到鱼, 此时他们萌生了一个想法, 认为水鸟的行为是在隐晦的指导他们捕捉到更多的鱼, 因此对水鸟的崇拜由此产生, 为了表达这一感情, 这些生物在头部服饰中均有所体现。为了使头部的服饰更加

具有视觉上的情趣感, 可以通过鲜明的色彩对比以及条纹的布置来增添表现的张力, 带给人们美好的视觉体验。同时在这一小巧的头饰上需要体现出主次关系来使得整体形式呈现出美观大方的样式。因此可以利用装饰物的疏密程度以及面积大小来表现其对比的美感, 也正是由于壮族人民饱满的构图形式以及错落有致的搭配, 加之鲜艳协调的配色, 带给人们丰富的审美情趣, 使人们感受到壮族人民热爱生活的状态。

其中壮族人民头饰的构成形式主要有三个方面, 首先是方块重复连续型的, 也就是在平面上沿着同一个方向进行方块的重复排列, 采用一定的间距以及排列组合的方式使得方块的图形呈现出连续性的发展状态, 带给人一种流动状态的错觉, 同时在色彩的选择上也会更加偏向于红、黄、蓝、绿四种颜色, 将其进行冷暖色的交织排列, 使得头饰整体充满了生机与活力, 符合人们的审美需求。其次是菱形复合的构成形式, 这是依照特定的形式美法则, 对菱形以及“M”和“W”的进行重新的排列组合, 使其呈现出对称的结构, 形成一定的次序美。同时头饰以深蓝色作为底色, 在白色与底色的交织下形成对比, 整体协调且和谐, 给人以一定的审美情趣。另外是装饰自然纹样的构成形式, 壮族人民对于自然的敬畏之情会抽象概括的表现在头饰上, 他们将长期对于自然物象的看法, 以抽象的思维来表达他们内心所想。例如对于客观的事物, 他们会遵循内心所想来将其物化, 例如花草的纹理、动物的纹理能够通过简洁、夸张或者是稍微地对其进行变形的手法来将其塑造的灵动有趣, 在保留最原始的自然形态的基础上, 又具备一定的装饰性, 这种装饰性只要表现在鲜艳的色彩上, 通过明艳的色彩对比, 能够让人产生一目了然的视觉冲击, 例如在绿色的底上之后又有红色、蓝色作为装饰, 大胆的用色并呈现出对称式的布局, 能够使其整体更加充实饱满, 同时底纹与图案的鲜明对比也可以烘托出图案的特别, 使得头部装饰更加灵动。

2、上身服饰的美学研究

壮族的审美鉴赏需要以整体为研究对象, 重视的是整体的和谐统一、美轮美奂, 因此在整体装饰的过程中需要在整体上来突出主次关系, 例如上身的色彩搭配, 分割, 装饰以及线条的流畅感, 很多图案的布局所遵循的是吉祥的理念, 都具有一定的象征意义, 带给人和谐统一的整体美感。其方形内部装饰的构成形式也具有多种布局, 首先是分割布局, 这种布局形式主要是通过色彩的分割将画面整体分割成多个独立的小画面, 又采用多个正方形的方式将一个独立的小画面再次重新组合成大画面, 呈现出既破碎又整体的交错分布的空间感, 使得图形表现的极富张力以及对抗性, 带给人们深邃的感觉以及饱满舒适的视觉感受, 其次是环绕中央装饰的布局, 这种布局形式利用的是龙与蛇的结合, 这主要是由于壮族的人民对于蛇同样具有崇拜的意义, 蛇纹图案对于壮族人民来说是多福

多寿的象征,他能够降服于人,代表的是祥瑞安宁的意义,同时上身图案中所采用的是紫、白、黑、蓝色等颜色的对比,使得颜色上整体呈现出了热烈而又神秘的视觉效果,既饱满又具有运动之美。另外一种形式是倒凸纹成方形,内部作为装饰。所谓“倒凸纹”是指采用同一种形状以及色彩的带状型回纹,在排列的过程中以重复有规律的形式整齐地排列,体现出上身所具有的严肃美、庄重感,在一定的情况下还能够表现出一定的气场,但是由于缺少变化,往往会显得沉闷且单调,因此可以在其中添加一些白点作为装饰来打破这一现状,点与面对称且统一,给人以舒心悦目的审美感受,不仅成熟且灵动又活泼。除此之外,还有条状分割的构成形式,这种形式是自由且随意的,但是又并非完全没有章法的随意,而是具有一定的规律,利用弧线以及平行线来呈现出条状分割,使得线条自身并不单薄,而是十分流畅,富有节奏感,为衣服增添了整体的艺术美感,一个个平行的纹理又能够带给人心理成熟稳重的感受,使得上身服饰是素净典雅的,平添了许多艺术审美趣味。

3、下身服饰的美学研究

由于上身服饰相对较为复杂,因此壮族的下身服饰呈现出简洁美的特点,在注重美感的同时也强调实用性。其中为了更好的突出简洁美,在下身服饰中所使用的图案多数与人们的日常生活相贴合,例如动物以及植物、花卉等形态,经过艺术家的加工后,为其赋予了一定的象征意义,其中同样具有多种构成形式。首先是局部的条状分割,一位艺术批评家曾经对这一观点进行论述,认为单调的图案难以抓住人们的眼球,而相对复杂的图案会导致人们产生审美疲劳,停止对其进行观赏,而这种局部条状分割的形式能够介于二者之间,与上身华丽的装饰形成对比,在裤脚上面数寸的地方,用不同颜色的布装饰两道横边,这是裤子的亮点,起到点缀的作用,而用于装饰的不同色彩的条纹能够与裤子上其他的颜色形成对比,增添了色彩的变化与反差,丰富了服饰的色调,具有很好的装饰效果。其次是花鸟纹装饰的构成形式,这种形式体现了壮族人民通过观察生活所展现出了丰富的想象力以及对美的较高标准的追求,壮族妇女以其灵巧的双手以及睿智的构思设计,以刺绣工艺为鞋带来不一样的机理装饰,上面的花鸟纹流畅且连续,动中有静,静中有动,生动活泼,体现出了一种运动的和谐美。其中花草与鸟儿的结合能够带给人一种栩栩如生、呼之欲出的感受,鸟儿呈现出飞翔的状态,昂首,尾巴向上翘起,花儿绽放枝叶延展,二者相得益彰,舒适自由且洒脱奔放,极其富有生命力,呈现出热切的生命律动感。

4、配饰服饰的美学研究

壮族的配饰种类繁多且各有千秋,其中多数起的是点缀的作用,虽然起到的是装饰以及点缀的作用,但是其整体上朴实无华,追求自然,正如克萊夫·贝尔所说的,这种美是有意形式的美,体现出了壮族的文化内涵,不仅倾向于形象上的逼真,更注重内在的韵味以抽象化的形式,带给人们充足的想象空间。其中配饰主要采用的是花与几何纹组合的构成形式,配饰多数利用的是简单的几何图形,并将其重复的排列组合,加之银的材质构成,使其整体较为简洁大方。除此之外也有集中装饰的构成形式,这种形式主要是将所有的图案集中在中部,让人们在视觉上能够突出重点,产生一定的空间感,给人以沉着稳定的视觉感受。

三、壮族服饰图案传承与应用的重要性

1、应用的意义在于传承

随着时代的发展,社会的进步,各种多元的文化层出不穷,尤其是对于传统的文化服饰会带来较为强烈的冲击性,壮族的服饰文化历史悠久,但是面对现代的审美意识,当前阶段面临着传承与发展的的问题,如何能够将壮族的服饰文化传承并推广下去,融入到人

们的日常生活当中,被更多的人所熟知并接受,使壮族服饰文化得到最好的传承应用,是需要相关人员进行思考的问题。其中在应用的过程中,可以发现壮族的服饰图案依然不能再满足现代人的审美需求。因此,必须要对其进行创新,在传统的服饰图案的基础上,融入现代化的元素,在不改变其本质内涵的基础上,创新内容与形式,保留壮族服饰图案最大的特色,使其能够更好地符合现代人的审美需求。

2、应用与传承是时代发展的必然需求

少数民族的文化是极具当地特色以及个性化的文化,因此是中华民族文化的瑰宝,即便在多元文化不断发展的今天,少数民族的文化也是汇集了全世界的目光,承担着文化传播的历史重任,因此需要将现代的文化元素与传统的民族元素融合在一起,使其富有现代化的生机与活力,不仅能更加具有民族性,也能够成为当代设计思想的主流。壮族的服饰图案,极具个性魅力,且应用范围十分广泛,不论是平面设计还是立体设计都能够涵盖众多的领域,但是受地域限制,其应用的范围也有一定的局限性。因此在研究的过程中,应当通过利用合适的手段以及专业技巧在一定的形式基础上进行创新,发挥其应用价值,但是对于现代化社会来说,如果照搬壮族传统的民族服饰的元素会使人产生陈旧的感受,因此,在对壮族服饰文化进行变革的过程中,需要把握壮族服饰文化的“神”与“韵”,在其本质不变的基础上体现现代感以及形式上的美感,让传统文化能够适应现代文化的发展,将民族文化与世界文化相交融,促进壮族文化的发展,这种传承才是创新性的传承,不断地挖掘壮族服饰文化的精髓并加以运用。

结束语

通过本文的深入探究我们可以发现,壮族服饰文化作为活化石,是壮族文化的重要组成部分,体现了壮族人民对各方面美的追求的理解以及升华。在全球一体化的社会背景下,人们的心理更加倾向于异域文化,对其产生了强烈的好奇心,因此,需要对壮族服饰上的传统文化进行传承,这是由于它不仅能够代表世界文化发展的趋势,也是完全符合人们所遵循的美的法则。因此在对壮族服饰文化进行传承的过程中,需要了解图案服饰上的闪光点,并添加现代化的元素,适应时代的发展,或者是将这些闪光点应用在现代的服装当中,实现有效的文化融合,突出中国特色,增强人们的文化自信,为将来壮族文化的发展添砖加瓦,促进传统文化的传承。

参考文献:

- [1]张成义,刘介白.壮族服饰的文化特征及传承发展[J].艺术百家,2022,(01):170-177.
- [2]任晓波,刘刚.云南壮族服饰研究综述[J].明日风尚,2021,(05):175-176.
- [3]匡迁.壮族服饰研究现状与传承发展的问题探析[J].轻工科技,2020,(04):105-106+118.
- [4]何婵.壮族服饰图案构成形式的美学研究[J].艺术品鉴,2019,(02):169-170.
- [5]黄锦希.云南壮族服饰图案的审美意趣简探[J].艺术品鉴,2017,(01):123-124.
- [6]廖方容.壮族服饰研究的回顾与展望[J].南宁职业技术学院学报,2016,(03):17-21.

作者简介:陈韦薇,(1989.09-),女,壮族,泰国格乐大学,中小学一级,在读研究生,民族艺术文化研究。

基金课题:2017年国家社会科学基金(西部)项目:《民族地区传统体育养生文化与健康促进路径的研究》,项目编号:17XTY001