

图案多样化的广西传统壮族织锦之创新思考

罗冬梅

(南宁职业技术学院艺术设计学院 广西南宁 530008)

摘要:中国四大名锦之一的广西壮族织锦,是一种利用纯天然棉线或桑蚕丝线手工编织而成的精美工艺品,具有悠久的历史 and 深厚的民族文化底蕴,凝聚了广西地区壮族人民的勤劳与智慧,壮锦图案纹样组织工整、复杂,多用几何、写实和吉祥图案,色彩鲜明,对比强烈,具有浓郁粗犷的民族艺术风格,体现了广西壮族人民对美好生活的追求和向往。历经千余年发展的壮族织锦有自成体系的不同种类图案纹样,过去壮族织锦的图案大都来源于生活和大自然,来源于广西壮族的图腾崇拜,近年来,壮锦不断得到发展和创新,如今,壮锦图案纹样在沿袭历史传统的基础上,出现了许多与社会现实生活 and 当下精神风貌有关的创新图案纹样,古老的壮族织锦增添上了时尚的元素,再次焕发出勃勃的生机。

关键词:图案多样化织锦;寓意吉祥;形式类型;创新

壮族织锦工艺在我国有着悠久的发展历史,相传三国时诸葛亮进军西南,把中原的织锦技术传授给西南的少数民族,所以当地民众把织出的锦叫作“诸葛锦”。千百年来,西南的少数民族将汉民族的织锦工艺与自己本民族纺织工艺相结合,创造出了独具特色的西南少数民族织锦,其突出的代表就是壮锦、瑶锦、苗锦、傣锦和侗锦等。

壮族织锦主要产地在广西的靖西、忻城、宾阳、龙州等地。壮锦是以棉纱为经线,以彩色的丝绒线为纬线,编织缝制成被面、桌布、头巾、背包、背带等。壮锦图案纹样一般是以几何纹样为底纹,嵌以花鸟鱼虫的变形纹样,如鸳鸯莲蓬、回纹菊花、方格井字纹、棋格五彩花等。由于壮族织锦织幅比较窄、花回较小,织出的纹样多为小型几何化纹样,纹样图案方中见圆、规则对称。壮锦的色彩因以本色经线棉纱编织地纹,以五彩的丝线起花,并以黑色来做间隔,多艳丽又浓淡相宜。

一、寓意吉祥、平安的壮锦图案纹样

吉祥瑞的观念,是广西壮族人民生存、生活的重要精神追求。这种对吉祥、平安、幸福的渴求,对生命存在的关注和信仰无处不在。求生、趋利、避害等功利意愿,贯穿在中国传统文化发展演变的整个过程。从原始社会对自然的畏惧与崇拜,视山河为神灵并重视吉凶之兆,再到封建社会中期,为了与封建统治者的意志相融合,而出现的希求皇权永固、企慕长生不老、羽化登仙等祥瑞意念,直至到了中国封建社会后期和近代,随着社会商品经济的发展以及市民阶层的活跃,最终形成了以社会底层劳动人民审美意识及情感为主体的,融合了封建社会上层贵族意识,并渗透近代资本主义民主思想的中华民族共同的吉祥意念,诸如福、禄、寿、喜等这些主题,及其独特的表现形式——吉祥纹样图案。

1. 龙凤纹

“龙凤配”纹样图案在唐代以后广为流传。它象征着帝王和帝后的权威,也象征着人类夫妻间的美满结合,还可以象征一切世间的精神与物质的阴阳两极调和。可以说,龙凤纹样图案是中华民族最具有代表性的形象符号,是非常美妙的艺术形象。龙与凤结合的“龙凤呈祥”纹样在壮锦纹样图案中有着十分重要的地位,壮族劳动人民根据自己的愿望与理想,不断地丰富它们、美化它们,乃至神化它们,赋予了它们种种超凡脱俗的品格。龙、凤都是人们传说中想象出来的生物,不仅形象生动、优美,而且被赋予了许许多多神奇的色彩。龙能降雨祈丰收,还象征皇权。凤凰风姿绰约、高贵,在人们的心目中是吉祥幸福的化身。龙、凤又被用来形容那些有才能的人。“龙凤呈祥”纹样图案象征高贵、华丽、祥瑞、喜庆。

2. 吉祥文字

吉祥图案中的“福、禄、寿、喜”字纹,是民间应用极为广泛、极为普遍且深受广大民众喜爱的题材内容之一。“福、禄、寿、禧”是老百姓一代代长期追求幸福生活而归纳总结出来的人生幸福的“四大项”内容,也就是人们通常所说的“五福”。为了表现“福、禄、寿、禧”,人们创作出很多吉祥纹样图案,在这些纹样中,除了用不同吉祥物的特性、谐音取意、传说附会等表现手法外,还运用文字直接来表达主题,这些吉祥字纹充分展示了人们对美好生活的祈求。

二、壮锦图案纹样的形式类型

壮锦图案纹样的构成形式,除了遵循基础图案的构成规律,与基础图案造型艺术有共通之处外,还有其特殊性,即它必须符合工艺制作的要求,而且还要尽可能使图案纹样的结构形式符合壮族人民的审美标准。壮锦图案纹样的结构形式可分为单独纹样、适合纹样、连续纹样等。这几种纹样各有其组织形式和骨架方法,形成各式各样的组织形式和种类。

(一) 单独纹样壮锦图案

壮锦单独纹样是一个独立的个体形式,也是图案纹样的最基本的单位,是构成适合纹样、二方连续纹样、四方连续纹样的基础。壮锦单独纹样的组织结构要注意纹样造型的完整,要具有完整美。一枝花、一只动物,都可以构成一个单独纹样。单独纹样的变化或动势不受到任何外形的约束,只要让人感觉到造型自然、结构完整即可。单独纹样在结构形式上千差万别,但也是有迹可循的,大致可分为对称式和均衡式两种结构形式。

(二) 适合纹样壮锦图案

壮锦适合纹样是具有一定外形限制的图案纹样造型形态。它是将素材经过加工变化后,组织在一定的轮廓范围内,即使去掉了外形,仍然具有外形轮廓的特征。纹饰的组织结构具有一定的适合性,所以称之为“适合图案”或“适合纹样”。适合纹样要求纹饰的变化既要物象的特征,又要穿插自然,具有装饰美感。

(三) 二方连续壮锦图案

二方连续壮锦图案是带状连续的一种纹样,因此又称为带纹,或称为花边。用一个或数个单独纹样向左右连续延展,称为横式二方连续;向上下连续延展的,称为纵式二方连续;斜向连续延展的,则称为斜式二方连续。二方连续的特点是节奏感强。这种纹样的基本单位,既要求纹样的完整性,又要求纹样之间的相互穿插呼应,使之具有整体感。壮锦二方连续的结构形式分为散点式、直立式、水平式、倾斜式、折线式、波浪式、重叠式、综合式等。

(四) 四方连续壮锦图案

四方连续是将一个单位纹样向上下、左右四面延展的一种纹样组织形式,它循环反复、连绵不断,又称为网纹。四方连续要求单位面积之间彼此要有联系呼应。既要有生动多姿的单独花纹,又要有匀称协调的整体布局;既要有反复不断连续的单独纹样,又要有花纹的宾主层次关系;既要有纹样的穿插连续性,又要有空间的活泼自然性;既穿插有序,又不能露出较大的空档。因此,它有疏也有密,有虚也有实,既有变化,又不凌乱;既要有统一,又不呆板。所以,四方连续既要注意一个单位纹样的协调,又要注意几个基本单位连成大面积纹样后的整体艺术效果。四方连续纹样在壮锦图案中的用途非常广,四方连续纹样主要有散点式、连缀式等构成形式。

壮锦二方连续纹样和壮锦四方连续纹样都属于连续纹样。连续纹样是相对单独纹样而言的,它是由一个或几个基本单位纹样向上下或左右进行连接,或向四方扩展的一种图案纹样形式,具有延展性。连续纹样是单位纹样的重复连续组合,所以它具有一种规律性的节奏美感和较强的装饰美感。它的应用范围很广,可作为边饰,也可作为大面积的装饰花纹。

三、壮锦图案纹样的创新

随着社会经济的迅猛发展、科学技术的进步,人类一切的生产生活都在迅速地向前发展,“任何一个民族都在发展变化,体现民族

特征的文化特点也随之变化。”壮锦亦是如此,在千余年的文化长河中悄然发生着变化。过去,壮锦采用传统的竹笼机来织制,在漫长的实践过程中,织锦的实用性、审美性和工艺性已经被娴熟地有机地融为了一体。每个图案都适应生产工艺的要求,生产工艺的制约又促成了特有的壮锦纹样形式特点。壮锦纹样以表面花纬、底面花纬和平纹地纬三梭穿插交织织制完成。特点是纬线起花,通经断纬,彩色纬线与素色的经线在交织的时候,按纬浮长线在织物正面的长短来形成花纹图案。因此,在编织时具象纹饰由于受到织造工艺的限制,具象形体的圆弧造型只能以短直的纬线概括而成,故织造出的各种图案均显得规整和富有较强的厚重感。现在,壮锦主体依然保持着最为原始的味道,但有一些创新的主题在20世纪手工织锦时代就已经出现,那时已可以织造一些小幅的桂林山水图案。如今,伴随着电脑科技、机械化设备不断升级完善,壮锦几乎可以做到将设计师的所看所想、顾客所需完全描绘出来,现代风格的新时代壮锦已打破传统壮锦规矩排列风格的僵局,大胆构图,主题也由传统纹样扩大到人物、山水、建筑物等,在保留传统风格的同时,带动了壮锦图案的改革和创新。

1. 创新离不开生活

任何艺术创作都来源于生活,并高于生活,壮锦图案创新设计也不例外。纵观中国传统图案的发展脉络,从其发生、发展到今天社会强调的对其创新再现,都凸显了其与生活之间紧密的联系。

对于传统图案与生活之间的关联,首先,要从传统图案的表现主题内容去进行分析。传统图案的起源最早可以追溯到原始社会部落的图腾及器皿上的装饰,而这些图腾及图案主要是以功能件为主,大多是记录一个场景、一个事件或描述生活中一个真实的物件,写实性比较强,而审美性还处于还十分朦胧的状态。随着社会文化的进一步发展,受到生产力水平、人们的精神需求和意识形态等因素的影响,这些图案逐渐变得丰富起来,并形成了具有某种特定寓意的图形符号。这些图案多表现合家欢乐、颐年长寿、国泰民安等与世俗生活息息相关的美好心愿,是人们日常生活和谐美好的真实写照。时至今日,传统壮锦图案创作已经脱离了装饰审美的从属地位,达到了功能与装饰的和谐统一效果。其次,可以从传统壮锦图案的组合方式进行分析。传统壮锦图案主要运用了谐音、寓意、指示、会意的组合方式,这恰好与汉字的构形方式有着异曲同工的效果。传统壮锦图案的组合方式沿用了汉字的造字方法,这就形成了传统图案中利用某个形象与其他形象组合会带来不同意义、不同发音以及不同感觉的方法,这一手法是人们在生活中不断摸索、实践得来的,是广西壮族劳动人民集体智慧的结晶。基于图案与生活这种密不可分的关系,可以归纳为两个方面:第一,要创新就必须要到传统中去,这个时代赋予了我们更为广阔的生活空间、生活理念、生活习惯,需要我们用现代人的眼光去审视传统,创作出符合时代特征的创新作品;第二,现代设计的最终目的是为人们的物质、文化、精神生活提供服务的,以达到改善人们的生活环境,提高人们的生活质量的目的,在这种理念的指导下,我们必须敢于摒弃传统图案本身的功能性,从其文化内涵的角度去挖掘传统。

2. 创新离不开文化

传统壮锦图案的形成和发展受到社会的心理暗示、阶级制度、宗教信仰等因素的影响。由于人类最初承受着自然界的种种苦难,所以才要祈求图腾保护神的佑护,人们通过图案祈求神灵的降临,逐渐形成了一种历史的文化图腾、一种心理的暗示,这其中便增添了人们无穷无尽的联想、思辨以及想象,进一步发展就是善、恶、美、丑观念,并逐渐成为远古先民的一种心理特征,且作为一种精神支柱,靠它获得维系生存与发展的物质条件与生活环境。于是,壮锦图案的出现就不再只是一个自然的现象,更是一种文化现象,还是一种历史现象和社会现象。

另外,文化具有象征性,在壮锦图案中运用文化象征的时候,一定要考虑到文化象征的制约因素。

首先,文化象征是建立在广西壮民族文化基础上的,壮民族有特定的文化背景,有各种风俗习惯。因而,处理不好,往往会大相径庭,不得要领。钱锺书曾经讲过这样一个故事:上海有一位中国画家,儿子留洋学油画。有一名中国银行家请他们父子各画一幅“幸福图”。儿子准备的是古希腊幸福女神的油画,画了半年。父亲则只用两个小时便画完了,画面上是一枝杏(幸)花,几只蝙蝠(福)。这名银行家欣然选择了父亲的画。这不是由于水平问题,也不是画种问题,而是父亲的物象选择与方式更具有民族特点。

其次,文化这个概念是随着朝代的变化而变化的。比如,蛇在中国古代有“灵蛇”之称,认为它可以给人带来福祉、富裕,而现在蛇则被视为一种毒兽。又如,饕餮最初的象征是凶狠残暴,殷商时期则成为统治者权威的象征,而到了汉朝又成为残暴、丑恶的象征,到后来就只有贪婪的象征意义了。所以,我们在设计图案时一定要注意到象征文化含义的这种时间性制约。

再次,不管运用何种形式的文化象征手法,我们必须要考虑到大受众的接受程度。所有的图案文化象征都需要通过受众的领悟才能称其为文化的,这样象征才会具有意义。只有一个人懂的东西,或者连设计者自己都不懂的东西,是没有任何实际意义的。因为图案具有装饰性,是给大众看的,它既不同于传统意义的“文人画”,也不同于现代的种种艺术流派,而纯粹是一种大众艺术,因而在运用文化象征时,一定要考虑到大众的接受程度及社会的认同度。需要注意的是,在传统图案中会存在一些陈腐过时甚至迷信的色彩,这需要我们具有辨识能力且去摒弃那些陈腐的东西,赋予其符合时代要求的新含义,让这些古老的传统文化散发出新的光彩。

3. 创新离不开设计

从信息传达角度来看,传统壮锦图案是现代设计的一种媒介,其作为文化存在的一种形式,与现代设计有着一种内在的必然联系。

现代设计是一种社会行为,其根本目的是为大众和社会服务的,在满足人们实用性及功能性的同时,体现了社会文化和时代精神。由此可见,现代设计是围绕“人”而横向与纵向来展开的,设计的对象是产品,但设计的目的是为了人,人有什么样的需求,就会产生什么样的设计,人的情感本身就是无法言语表达的抽象之物,如何引起广泛关注与共鸣是我们在设计过程中需要探索的深层次问题。一方面,现代设计已经不再是单一地满足人们的物质生活需求,而越来越重视其内在的精神生活需求,为精神层面而消费,为情感而消费。传统壮锦图案体现了广西少数民族独有的文化趣味和思想内涵,涵盖关于人文、自然和哲学等方面的思想,是一种人性精神的至高体现。因此,将传统壮锦图案中的情感因素消化、吸收,从而创作出更贴近人的新壮锦图案是现代设计的一项重要任务。另一方面,传统壮锦图案是一个开放的系统,设计师以传统图案为设计素材,充分利用传统壮锦图案演变后的装饰化、商业化、日常化特点,通过人们对其文化精神的认同来实现商业上的营销目的。在今天国际设计舞台上,传统壮锦图案在世界范围内得到了肯定和重视。

传统壮锦图案正以多元化的演变趋势延伸出更新、更深的精神理念及审美象征意义,使现代设计作品更具有文化性和社会性。传统壮锦图案在现代设计中的应用可以起到两方面作用:其一,传统壮锦图案的提取、变化、应用实现了传统文化与现代文化的兼收并蓄,多元并置;其二,传统壮锦图案的再设计有助于增强传播的力量。总而言之,传统壮锦图案的应用可以使设计始终保持某种艺术或文化上的追求,实现设计与大众消费之间的两情相悦。

四、结语

中国四大名锦之一的广西壮族织锦,是一种利用纯天然棉线或桑蚕丝线手工编织而成的精美工艺品,具有悠久的历史和深厚的民族文化底蕴,凝聚了广西地区壮族人民的勤劳与智慧,壮锦图案纹样组织工整、复杂,多用几何、写实和吉祥图案,色彩鲜明,对比强烈,具有浓郁粗犷的民族艺术风格,体现了广西壮族人民对美好生活的追求和向往。历经千余年发展的壮族织锦有自成体系的不同种类图案纹样,过去壮族织锦的图案大都来源于生活和大自然,来源于广西壮族的图腾崇拜,近年来,壮锦不断得到发展和创新,如今,壮锦图案纹样在沿袭历史传统的基础上,出现了许多与社会现实生活和当下精神风貌有关的创新图案纹样,古老的壮族织锦增添上了时尚的元素,再次焕发出勃勃的生机。

参考文献:

- [1]徐宾.图案纹样基础[M].北京:中国纺织出版社,2004.
 - [2]李宁.图案基础[M].北京:中国水利水电出版社,2012.
 - [3]吴伟峰.壮族织锦技艺[M].北京:北京科学技术出版社,2014.
 - [4]吴伟峰,蔡蕊.壮锦[M].南宁:广西美术出版社,2018.
 - [5]冯森.中国四大名锦:壮锦[M].南宁:广西科学技术出版社,2019.
 - [6]徐昕,吕洁,杨小明.从艺术特色到成因归宗:广西壮锦纹样解读[J].广西民族大学学报(自然科学版),2014,20(1):56-57.
- 注:广西职业教育教学改革研究项目:《民族文化传播特色课程混合式教学改革研究》(课题编号:GXGZJG2018B025)