

艺术表现中民族文化属性的作用

——以四川凉山彝族为例

王晓娟

成都大学 美术与设计学院 四川 成都 610106

【摘要】：中华民族拥有着五千多年的文明，每个伟大民族都带有各自鲜明的个性。每个民族的信仰、习惯、语言等不同，所形成的文化属性也有所不同。凉山彝族文化是中华民族文化传承中具有显著特色的民族之一，四川的凉山是彝族文化最具有代表性的地区，具有鲜明的文化特色，其服饰元素样式各异，每个元素都包含着不一样的意义。凉山彝族图案的设计布局 and 色彩搭配体现了彝族独特的艺术追求和文化内涵，对认识和研究具有重要意义。本文通过解读凉山彝族服饰图案，来梳理和阐述凉山彝族图案的构成特征以及代表的文化属性。

【关键词】：彝族；图案；文化属性

引言

凉山彝族文化在中华民族文化传承中具有鲜明的民族特色，在凉山这片土地上，凉山彝族人保留和继承了他们独特的、质朴的文化。民族服饰是凉山彝族民族特色和传统文化的重要反映和体现。彝族有自己的文字和语言，彝族服饰具有浓郁的民族传统文化和民族特色，形成自身的文化体系。通过对凉山彝族文化的研究，了解彝族文化的意义与内涵，并将其与现代的设计相结合，使更多的人接触并了解彝族文化。

一、凉山彝族服饰的特色

（一）凉山彝族服饰图案

凉山彝族图案是凉山彝族文化的重要组成部分，是凉山彝族人民通过自身的生活经历、社会实践、人生积淀中努力探索出来的文化。凉山彝族图案不仅可以使我们了解彝族的文化演变和历史发展，同样也可以立足于装饰图案的内部去分析它的设计美学意义。凉山彝族图案是凉山彝族文化的重要表达方式，主要包括：几何形、植物、动物、漆物，这四个方面的图案体现出了凉山彝族强烈的文化特色，同样也是凉山彝族文化延续的方式。

凉山彝族图案有着漫长的历史以及丰富的文化内涵、独特的民族气息，同时也体现出彝族数千年形成的传统审美观念、政治观念、宗教观念、文化习俗和哲学观念，是一门不朽的艺术。凉山彝族图案分为以下几类：几何形、植物、动物和器物。

几何形图案是凉山彝族服饰图案运用数量最多、最流行的图案。这些图案的形成是凉山人民通过长期对自然生活的

观察，经过高度概括展现出来的经典图案。其图案有些在形式上较单一，有些则较复杂。日月纹、波浪纹、彩虹纹、星纹等是凉山彝族服饰比较常见的几何图案。

植物图案在凉山彝族服饰图案中极为常见。其意义深远，体现出彝族人民对自然的热爱及崇拜，它的工艺精湛，色彩鲜明，符合凉山彝族人民对美好生活的向往以及审美文化。植物纹样之间的布局注重饱满，也注重布局中细节的变化。植物图案整体呈现出实用、简约的风格，运用较多的植物图案是蕨草、太阳花等。

动物图案一般分为禽类、鸟类和兽类，大多数动物图案根据其形态的不同而展示出不同的神态，使图案有着独特的审美趣味，凉山彝族多采用牛角纹等。

漆物图案的设计是凉山彝族人民通过日常生活中比较常见的事物得到的灵感，它们通常被放在服饰最为显眼的位置。最为常见的漆物图案有火镰纹、窗格纹，火镰纹的运用较广泛。

（二）凉山彝族服饰色彩

凉山彝族服饰色彩具有自身的识别性，彝族人民崇尚的是“黑、黄、红三色文化”，分别代表了红之情、黄之美、黑之尊的审美情趣。凉山彝族服饰的图案大部分是由红、黄、黑构成其色彩，成为彝族图形艺术的灵魂。通过彝族的鲜艳色彩，我们不仅能看到民族服饰图案的美丽，同时，通过这些色彩，还可以看到彝族人的激情奔放、宁静、庄严以及高贵。

红、黄、蓝、绿、紫、白、黑是凉山彝族服饰图案最常见的颜色，每一种颜色都体现着彝族的文化内涵。凉山彝族

人民崇尚黑色，是其民族的“尊贵”色彩，在凉山彝族文化中具有神秘感。同时，黑色也是土地的象征，彝族人民对黑色的崇拜也表达了他们对自然充满尊敬以及感激之情。与黑色具有相同的文化内涵的是蓝色和绿色。在彝族语中蓝、绿被称为“纳”，有黑色之意。同时，红色是火焰的代表，红色与热情、正义、勇敢的生命相联系，除此之外，凉山彝族人民由于居住环境的特殊性，是离不开火的，并用红色来代表。他们生活中离不开火，比如照明、取暖，在远古时代或比较偏僻的地方，火也是驱赶野兽的工具。彝族人火把节习俗、火神舞、火塘也是彝族人民重视火的表现，它是能给彝族人民带来温暖的颜色，也是彝族人民崇尚自然的表现。在凉山彝族人民传统文化中，黄色代表着太阳，因此彝族人也非常崇尚黄色，服饰上也经常会见到黄色的图案。黄色象征着宁静、希望、安康等等，表达着彝族人民对生活的热爱与向往。彝族的“红、黄、黑三色文化”带有鲜明的地域性、民族性，具有很强的识别性。

二、凉山彝族服饰图案的文化元素

凉山彝族服饰图案有其自身的演变发展过程，达到了从非审美到审美的转变。彝族服饰图案之美、图案的发展以及演变，和对自然的崇拜、民俗内涵以及宗教信仰有着密切联系。凉山彝族服饰的图案的多种纹样的组合，图案的结构、线条、比例、层次等都能看出彝族服饰图案审美空间的张力以及它的文化内涵和审美意象。

（一）图案的自然内涵

凉山彝族服饰图案艺术历史悠久，代表着彝族传统文化独特的美学价值。凉山彝族人民将自然作为审美对象，他们的服饰图案通常是来描绘自然界，比如鸟兽、风雨等等。凉山彝族服饰图案色彩明快、样式繁多，给人较强的视觉冲击力，有着不可或缺的民族价值。凉山彝族人民崇拜自然，因此不管是服饰图案的造型看，还是从其构图方面看，基本是展现自然事物。在形式表达上，凉山彝族服饰的图案排列呈现出整齐有力，给人的感觉阳刚中带有柔美，图案简约细腻。同时，通过变换不一的组合使用在图案中，可以看出印有彝族人民对社会深厚的情感、崇尚自然的审美意蕴，传达着凉山彝族服饰图案的艺术价值和文化内涵。

（二）图案的民俗内涵

凉山彝族人设计的服饰图案与当时人民的生产生活密不可分。凉山彝族的服饰和图案大多集中着神话传说和信仰。以蕨草纹为例，它来自一种“蕨草”的耐寒植物发展过来的。无论环境多么恶劣，它们都能生存和繁荣。它不仅是凉山彝族人生命的一种信仰，而且具有浓厚的蕨草纹民

俗内涵。这也与凉山彝族的生育观念密切相关。在凉山彝族地区，蕨草枝叶繁茂，寓意着多子多福。

（三）图案的宗教内涵

毕摩是彝族地区替人祈祷、礼赞的祭师。他既掌管通神之权，又掌握彝族文化。在凉山彝族人民心中，毕摩就是神的化身。毕摩的服饰图案同样也具有特定的文化内涵，例如毕摩的法帽，其形状像斗笠，材质有铜、羊绒等等，其圆形图案的数量代表着毕摩等级。凉山彝族地区的毕摩服饰图案的纹饰和颜色有很多讲究，颜色主要以黑色为主，蓝、青为辅，这三种颜色代表着毕摩崇高的地位。毕摩服饰的图案样式比较简单，以线条的形式构成，表达人们对毕摩的尊重与崇敬。除此之外，毕摩所使用的部分法器会作为服饰图案，比如老虎的牙齿用来赶走恶灵，在凉山彝族服饰图案中会采用虎纹，以此来寄托着彝族民众寻求好运，避免灾难的愿望。

三、凉山彝族图案在海报设计中的应用

将凉山彝族元素运用到现代海报设计中，既要保留彝族传统的文化内涵，也不能只是复制和搬运，而是要结合当下的环境进行图形的设计，达到适应当代特征的视觉效果。

海报设计是通过文字、图案、色彩等表现方式进行信息传播的载体。凉山彝族服饰中的几何形图案形式多样，使用的范围较广，对装饰来说是一个很好的选择。如在海报中体现鲜明彝族特色，在一幅关于彝绣的宣传作品中，海报左边是一个垂直三角形图案，右边很明显看出来是一位彝族女孩带着彝族特有的帽子。这张海报展现了彝族的刺绣图案，彝绣制作精美，品种繁多，体现彝族的传统文化。海报中的字体由服装特有的几何形图案组合而成，给人的感觉很独特，并且能够突出主题。在这张海报中能明显地看出来，色彩的搭配使用的是彝族服饰中经常用到的配色红、黄、黑、白，另以中性色间杂，达到颜色碰撞的效果。总之，海报色彩靓丽，线条运用流畅，看起来非常柔美，同时又融合彝族服饰图案的几何造型，极具彝族气息。

结语

凉山彝族是一个善良、智慧的民族，他们有不朽的民族文化。彝族服饰可以反映他们的文化习俗，图案传达了民族对自然的敬畏和文化习俗以及审美文化内涵。从彝族服饰中，我们不仅可以了解它的历史文化、生产生活、宗教信仰，还可以直观地感受到一个民族的精神和传承的力量。在分析凉山彝族服饰图案的文化内涵和现实功能的过程中，要充分了解彝族服饰图案的内涵，树立彝族独特的文化观念。只有理清彝族服饰图案的现实意义和历史因素，彝族服饰图

案才能得到更好地应用和发展。

参考文献:

- [1] 凉山州文化局.凉山彝族民间美术[M].四川:四川民族出版社,1992.
- [2] 冯敏.凉山彝族图案纹义探源——兼论几何图案的产生[J].民族艺术,1988.
- [3] 秦玉京.彝族元素在跨界思维下的设计应用研究[J].设计,2017.
- [4] 赵浩.凉山彝族图案在平面广告设计中的运用研究[D].成都:西南交通大学.硕士论文,2013.
- [5] 周真刚.黔西北彝族服饰及其图纹美学试析[J].贵州民族研究,2006.