

将历史绣在彩衣上——苗绣纹样

◆刘芷若

(天津科技大学 天津市滨海新区 300457)

摘要: 本文从苗族最具民族特色的苗绣纹样出发,阐述了苗绣鸟纹和蝴蝶纹的造型、色彩和含义,深刻剖析了苗家艺术的发展历程、民族特征和文化内涵,同时阐明了苗绣和现代艺术结合的可能性和意义,拓宽了苗族刺绣文化的传播与继承。

关键词: 苗族; 刺绣; 传统艺术; 鸟纹; 蝴蝶纹

在众多的苗族支系中,服饰相当于族徽或 Logo, 以此分辨不同的族群和分支。民族服饰的意义在于民族文化的表达,从这个方面来看,苗族人创造了人类服装历史上的辉煌。苗族服饰由于特定的历史发展、自然环境、宗教信仰和民族文化的不同,形成了独特的审美,创造出极具民族特点的、款式迥异的服饰和饰品。苗族服饰不仅仅是他们日常生活的必需品,更是他们表达情感、记录历史的承载物,是苗疆人民穿在身上的图腾文化。苗族自始至终也没有形成具体的文字,他们的文化,就靠着口口相传和服饰图案的艺术流传下来。苗族的服饰是无字的文明、无声的语言,他们在服饰中倾注的是毕生的心血,是原始热情的民族情结。

这种通过图案来记录的历史,在人类历史中独树一帜,将过去与现在紧密的缝合了起来。苗族服饰上美轮美奂的精美刺绣是他们最具代表性的技艺,苗族人将刺绣看的很重。传统的刺绣服装,从纺织、染布、刺绣、缝制,都是由苗族绣娘手工完成的。一套完整的苗族刺绣盛装制作的时间长达数年,每一件刺绣服饰的纹样,都有着丰富的历史含义,什么位置,绣什么样子的图案,什么图案代表什么,在苗族刺绣中都有严格的规定。每一幅苗族刺绣,都向世人昭示着他们的民族文化、历史变迁和民族自豪。苗族刺绣技艺非常复杂,有数十种针法,有许多在中原大陆已经失传的针法和技艺都在苗寨得以完整地保存了下来。苗族刺绣与传统中国四大名绣不同,它没有过多的图形是写实具象的,没有对于现实生活场景的真实描绘,而是记录了一套抽象的符号系统,甚至可以追溯到上古文明的遗迹,苗绣的纹样看似简单,但却是苗族人民对于生活、世家乃至宇宙的哲学表达,纹样就是苗族刺绣中最重要核心和价值,它将苗族的远古信息记载在图形中,传承至今。

一、苗族百鸟衣与鸟纹

百鸟衣,是苗族民族服饰中具有代表性的、流传较为广泛的传统服饰。在这种服饰上,绣满了各种各样的或抽象或具象的鸟纹。相传唐代曾有“弄服鸟章”的相关记载,是指黔东南地区苗族首领谢元琛身穿“百鸟衣”到唐朝都城长安参见唐太宗,所带的使团也都身穿绣满各色鸟纹的华服,惊动长安,画师们依样临摹,画下记载当时情况的《王会图》,这是百鸟衣较早见于文献的记载。

以鸟纹作为服饰的主纹,周围环绕以蝴蝶纹、鱼纹和各色花卉纹,有分体式的,也有连体式的,通常苗族人会在修满纹样的服饰下面缀上白色的羽毛来进行装饰,现在的“百鸟衣”也只有在盛大节日的时候才会被穿戴在身上,是名副其实的仪式服。鸟纹的起源可以追溯到苗族文化中的图腾崇拜。在苗族的传唱历史中,苗族古歌中记录了相当多的苗族神话传说、历史文化、传统习俗和建筑气候,是中国流传下来的唯一非宗教典籍的传世记史诗歌。苗族古歌包罗万象,是苗族人民在劳动中创造出来的历史文化,它的内容主要包括讲述人类起源的《开天辟地歌》、描述苗族历史大迁徙的《跋山涉水歌》、还有记载社会生活的《婚姻根源歌》和《理歌》。在苗族古歌中记录了一段神话,大致讲述的是枫树生下蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈又生下十二个蛋,这十二个蛋,由一只鸟孵化成自然万物和人类,所以苗族将鸟作为原始的图腾来崇拜,在许多刺绣纹样中出现。苗族的鸟纹图案风格比较夸张,带有强烈的原始热情,色彩也是非常艳丽夺目。鸟纹的形态没有特定的规范,具象写实都有,造型比较多变。鸟纹的装饰性极强,可以同其他纹样组合起来使用,比如花鸟纹、乌龙纹、蝴蝶鸟纹等,这些纹样背后还有着不同的含义,表明了原始苗族人民丰富的创造力。鸟纹是苗族将神话、历史绣在服饰上的代表纹样,它将苗族的过去与现在紧紧地缝在一起,联结着信仰和文化。

二、苗族蝴蝶纹

在苗族刺绣纹样中,蝴蝶纹也是一个非常古老的纹样,在蝴蝶纹中也体现着纹样对于苗族文化传承的重要性。苗族人对于蝴蝶有着特殊的情感,同样的,这样浓厚的喜爱之情也来自于原始的图腾崇拜。苗族先民认为枫树生出了蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈又生出了苗族的祖先姜央,所以,蝴蝶对于苗族人来说就像一位母亲,他们对于蝴蝶存在着深深的敬意和向往,在苗族传统的纹样中,蝴蝶纹样非常常见,经常出现在刺绣、蜡染、银饰等工艺中。苗族蝴蝶纹的造型大体可以分为三种形式,第一种是自然型蝴蝶纹,这种蝴蝶纹样较为写实,形态来源于自然,只进行一定的简化和归纳;第二种形态是提炼型蝴蝶纹,这种纹样经过人为的夸张和改变,加入了人们对于蝴蝶纹的自身创作;第三种是直线型蝴蝶纹,这种蝴蝶纹几乎接近几何形态,已经看不出蝴蝶原有的自然形态,形成了一种抽象的符号。这三种蝴蝶纹是层层递进的演变关系,都是苗族纹样中重要的组成部分。

自然型蝴蝶纹

提炼型蝴蝶纹

直线型蝴蝶纹

结语

没有哪一个民族可以像苗族一样,以针为笔,将历史一针一针的缝在衣服上,这种独特的传承方式是苗族文化中最吸引人的地方。这些神秘的纹样,向世人展示的是原汁原味的古老文化。在现代的设计中,已经有学者发现了这种具有强烈民族特色的花纹图样,将它们运用到现代的设计中,这些纹样和色彩在现代设计中并没有体现出怪异感,反而是给设计增添了不同以往的韵味。民族的就是世界的,在现代的设计中,传统与现代相结合是非常好的设计理念。中国文化博大精深,有无数传统艺术、民族元素可以利用,苗族刺绣具有独特的民族风格,是现代设计中重要民族元素的宝库。苗族刺绣艺术蕴含了很高的文化价值,他们创造了人类服饰史上的辉煌。现在有不少企业和个人进到苗乡,去探寻这门古老的艺术。对传统艺术的保护,不应该只是空洞的口号,而是通过实实在在的行动去记录、学习、研究,只有当世人认识到传统艺术的重要性,将传承传统艺术融汇在日常的生活、创造中,传统艺术才会真正的被继承发扬下去。

参考文献:

- [1] 杨正文著. 鸟纹羽衣. 成都: 四川人民出版社, 2003.
- [2] [日] 鸟丸知子著. 一针一线——贵州苗族服饰手工艺. 中国纺织出版社, 2011.
- [3] 彭川. 黔东南苗族蝴蝶纹饰研究. 重庆师范大学, 2016

作者简介: 刘芷若, 女, 1995年2月, 河北石家庄人, 硕士在读, 天津科技大学, 研究方向: 平面设计。