

浅谈弓鞋绣履 的装饰特色与审美情趣

□ 金 韵

弓鞋绣履又称三寸金莲、绣花鞋,作为中国鞋类文化中的一支奇葩,有其独特的文化情趣,其中将鞋文化与刺绣艺术完美结合的设计风貌最具特色。她是中华民族独创的手工艺品,被誉称“中国鞋”,一般用布和绸缎做成,用丝线绣上各种适合纹样,有花卉、蜂蝶、禽鸟或其它几何图案。笔者就绣花鞋装饰与审美加以分析,从中探究和发掘中国人独有的审美心理及把握中国文化的精髓。

一、装饰性

从整体上讲,中国的绣花鞋华丽富贵,色彩张扬,对比鲜明,格调典雅;装饰纹样分置匀称,井然有序;力求“装饰与人、自然共存”的设计理念,与服装协调呼应,相得益彰。造型上,个体鞋的形态力求大同小异,即看似浑然而内处却变化多端。就装饰纹样而言,虽具程式化设计倾向,但特色鲜明,个性强烈,装饰色彩浓郁,因而自成一体,形成中式特有的装饰风格。走近绣花鞋,赏析其“表”,归纳如下:

1.被形式化了的刺绣纹样成为绣花鞋装饰中的重要元素。绣花鞋通过填充约定俗成的特定吉祥符号,讲究对称与均衡的排布装饰,其符号化的特性十分明显。“龙”、“凤凰”、“虎”、“如意祥云”等成为吉祥的审美图式。其绣纹来源于生活,是对生命的赞歌和祈求美满的人生,传达的是民间文化和民俗风

情。最有代表性的是“晋国鞋”,鞋帮为红缎面,鞋面绣上石榴花、桃花、佛手、葡萄等程式化的十种花果纹样,作为女子出嫁时的大婚礼鞋。其纹饰洒脱、精美、华丽且极富浪漫色彩和民族的程式化装饰特点。

吉祥纹样绣花靴(图一)“并蒂莲花”图案具有浓郁的民间宗教含义,莲花是佛教和道教的圣花,是善和美的象征;同时民间常常用一茎双花并蒂莲比喻坚贞纯洁的爱情和以莲花的盘根错节、枝繁叶茂寓意世代绵延、多子多福。

2. 绣花鞋的装饰手法沿袭圆满完美的审美风尚,注重鞋面的装饰章法,重点是鞋头的装饰和鞋帮的铺陈,帮口、帮沿镶以彩色滚边或包边并配上鞋底的工艺饰条(图二),再用彩色丝线从鞋头到脚跟甚至鞋底和鞋垫上都绣上繁缛华丽的纹样(图三),与服装装饰协调呼应。

3.注重鞋头的装饰造型变化,通过添加衬托性装饰来美化主体性鞋。如翘头形式多样,有如意形状的鞋头,有凤头鞋等。依附于各种形状的鞋头造型来装饰上精美的刺绣纹样;有的在鞋底部位设置鞋跟之类的功能性装饰物等,如满族妇女穿用的高底“旗鞋”即满族绣花鞋。图四为江西明墓出土的明代翘尖弓鞋,其翘头高7厘米。图五为唐代新疆吐鲁番唐墓出土变体宝相云头锦鞋。

4.绣花鞋的刺绣工艺精湛,针法多样,常能很好

图一 绣花靴的吉祥纹饰

图二 弓鞋鞋帮的华丽纹样

图三 弓鞋鞋底唯美的装饰

图四 明代翘尖弓鞋

地将材料与自然美充分利用,因材施艺,正是体现女红文化的重要标志之一。在中国历史上,妇女受“笑不露齿,行不出声”封建礼教的束缚,最讲究女红。妇女无论是大家闺秀还是平民百姓,从小就要习练女红。在不盈方尺的鞋材上她们一针一线地述说着各个朝代的审美观念、文化传统、伦理道德与时尚价值,充分体现了中国妇女的睿智巧妙的设计构思,丰富的想象力以及对美的追求。她们常运用点、线、面、块等装饰性元素,结合不同的刺绣工艺给鞋带来丰富的肌理装饰及视觉效果。所用到的刺绣针法一般为锁绣、平绣、连物绣、盘金绣等独具民间艺术特色的手工针法。

5.色彩对比强烈,新鲜浓艳,富有装饰感。用色上常把红、黄、紫、墨绿、橘红等色彩混拼在一起,再以黑、白或金银色来间隔起调和作用,令人视觉上充满“理性”和“诗意”(图六)。

二、审美情趣与民俗功能

从文化背景来分析,绣花鞋装饰艺术受到当时美学思想的影响,而美学又是在一定的哲学思想体系下成长的,从中国历史上看,不论是唯物论还是唯心论都十分强调理性对实践的认识作用。

1.讲究对仗的排布,强调次序和程式性。绣花鞋形制和图案的运用上均采用了左右对称形式,喜欢“成双成对”的构图,使人产生一种稳定、安静之感。而图案内容上特别喜欢对仗,追求意义的连贯而采用填充式的花卉动物吉祥图案,如当出现加官图案,在其对称位置必出现进禄图案,以达到相互呼应和强调的效果。这种中国特有的传统审美观念,突出联系与整体观念,源于对世界认识的一种循环图式的表露,强调社会、群体对个人的约束作用。这种积淀在农业文化因素的中国艺术所表现出来的

图五 变体宝相云头锦鞋

图六 中国少数民族弓鞋绣履欣赏

特有的规范性和程式性,是循环之中的不绝绵延,其内涵代代相承、自觉接受,形成其悠久而深远的文化积累、思维定势,构成了中国人的集体精神品格和性格特征。

2.非常重视色彩的装饰作用,色彩也是地位、等级甚至国运的象征。产生独特的中华民族群体的五行色彩观,代表中国人宇宙时空观。用色上以五原色(青、赤、黄、白、黑)为正,为尊。色彩与方位组合分别是东为青、南为赤、西为白、北为黑;与图腾神祇相配分别是青龙、白虎、朱雀、玄武、中央黄龙。讲究阴阳相对的观念用色。如红色是中华民族群体认同的吉祥色,象征生命繁衍,与此相对的白色则用于丧俗礼仪,民间称之为红白喜事。

3.创作的随意性,用意象造型和装饰来表达对圆满和谐的理想世界的审美追求。中国人偏好形象思维,注重经验,善于通过知觉和经验,从事物之间的联系和相互关系上把握认知对象。不同时间、不同空间、不同地点、不同状态都可以聚集在一起组成一个整体。如传统的“宝相花”图案就是对花卉的总的概括,图案中有枝桠、有藤蔓、有花、有叶、有果、有籽,同时共生,花非真花叶非真叶,却又胜似真花真

叶真藤真蔓,意趣无穷,令人敬佩不已。因而他们所创造的艺术形象均是随意的、概念的表现,一般不考虑所表现对象的生理和物体的科学属性而以创作者自己的心中之意念、求情感的真而舍弃形象的真。这是中国传统美学的主要优势和特点。这种造型表现了人相似或相近的概念、舍弃、弱化细枝类,强调人与人的和谐,人与自然的和谐,以“天人合一”为最高境界。

4.是祈吉纳祥文化思想的物化形象,具有社会教育功能。传教伦理体系,重视家庭的延续,追求美好的现实生活。中国是一个讲求含蓄的民族,对一些个人的期望、欲求常藉一些物象来代替。鞋常被充当爱情信物 and 美满婚姻的吉祥物。由于“鞋”与“谐”、“偕”同音,构成丰富的同音联想,形成微妙的替代关系。谐者,含有“和”的意思,泛指“人和”、“事和”,万事和美、协调;偕的意思是共同、在一起,再加上鞋的特点两两相对、相伴相生,常被用于祝福夫妻之间和谐关系。旧时嫁女的妆奁中必有铜盆和绣鞋一份,即取“同”、“谐”之意义。这些千百年来在民间流行的与鞋有关的寓意,产生出“和谐美满”、“诸事和谐”、“白头偕老”等表意吉祥的彩头话,衍生出许多有趣的习俗。如今,各种鞋形的婚庆礼品流行就是这种文化意识的延续。

5.绣花鞋还承载教化的社会功能,渗透着中国自古特有的民族生命意识与崇祖意识,对中华民族几千年来,传宗接代的使命感和创造生命的自豪感有着不可磨灭的影响。旧时妇女不孕,要到观音面前烧香求告,偷一只小绣花鞋,待日后生子再加倍奉还。绣花鞋装饰题材的选定上体现了“图必有意,意必吉祥”的特点,有表示幸福的“纳福迎祥”;有表长寿的,如“松鹤长春”;有表喜庆的“喜上眉梢”;有表富裕的,如“年年有余”;有表示平安的,如“竹报

平安”。总之,这些内容是一种人间的、现实的、生活的祝愿,是劳动人民对美好生活向往的最朴素的表达。

三、结束语

绣花鞋中的装饰艺术的形成不是一个偶然现象而是中华民间、民族艺术和民俗文化千百年来沉淀的结果,是广大劳动人民集体的智慧与创造。伴随全球化浪潮,寻根、回归与对文化的反思成为当代人的精神追求,也是经济文明发展的必然。探索民间艺术的精髓,保持世界文化生态平衡,离不开对中华民族特有的思维方式和表达方式的准确把握,从中感悟的是丰厚的文化底蕴。将传统弓鞋装饰艺术的精神元素融入现代设计中,使民族的文化精神和现代的设计语言,共同融合成当代设计思想的主流,才能使中华民族文化得以传承,使中国设计真正走向国际,成为世界设计之林中一颗璀璨的明星。

参考文献

- 1.刘波主编《中国民间艺术大辞典》,天津人民出版社 2005 年版。
- 2.叶立诚《服饰美学》,中国纺织出版社 2001 年 11 月。
- 3.邓乔彬著《古代文艺的文化关照》,上海教育出版社 2003 年版。
- 4.姜哲《中国民间美术解读》,地质出版社 2005 年版。
- 5.谭东风《传统造型艺术考析》,河南人民出版社 2006 年版。
- 6.骆崇骥《中国历代鞋履研究与鉴赏》,上海东华大学出版社 2007 年版。

(作者系浙江纺织服装职业技术学院讲师)