

黄梅挑花中的楚韵

饶平山

湖北黄梅县地处长江中下游平原,当地妇女用土织布机将棉纱织成布,将布染成青色后称为元青布。黄梅挑花便制作在元青布上。2006年6月,黄梅挑花入选全国第一批非物质文化遗产保护名录。

黄梅挑花品种众多,有方巾、围腰、抹腰、长型枕巾、汗巾、兜肚、背心、被面、门帘、台布等。挑花题材广泛,有团花、边花、填花、角花和花边。团花题材有福寿双全、龙凤呈祥、凤戏牡丹、四季骨牌花、鲤鱼穿莲、凤追凰等;边花题材有二龙戏珠、八仙过海、桃园三结义、七仙女、天女散花、状元游街、辕门斩子、穆桂英挂帅等;填花题材有蝴蝶戏金瓜、莲花骨牌、龙舟竞渡八卦花、寿、喜、鱼、鸟、人等。角花题材则无一定格式,多以字、蝴蝶、水鸭、云头纹、如意纹、小三角形、长六边形、锯齿形、正六边形等组成。

黄梅挑花各种纹样的造型不同,古拙典雅,轻柔婉转,表现出浪漫的气息。其色彩以红、黑二色相配构成代表性特征,在黄梅挑花中流露出楚韵,其具体表现如下:

凤纹是史前氏族图腾的一种,《山海经》载:“丹穴之山有鸟状如鹤,五色而文,名曰凤。首文曰德,翼文曰顺,背文曰义,膺文曰仁,腹文曰信,先则天下安宁。”传说中只要凤凰一出现在世间,天下就会太平无事。自古以来,凤是吉祥图案中常见纹样。商周时期的凤纹质朴、肃穆;春秋战国时期的凤纹趋于写实,秦汉时期的凤纹气质刚健,南北朝时期的凤纹体态修长飘逸,唐代的风纹华美丰满,气韵生动;宋时期的凤纹戴云纹冠,眼细长,尾羽飘起。明清以来,凤的图案更是丰富,出现“凤凰牡丹”、“凤栖梧桐”、“双凤朝阳”、“龙凤呈祥”等吉祥组合图案,具有驱邪、消灾、祈求与祝福的基本内涵和特定的象征意义。

凤是楚人先民的图腾,把一切美好的特征赋予了凤。龙的原形为蛇,楚人认为蛇是邪恶的,吴国、越国是楚的劲敌,都是以龙为图腾,这使楚人对龙增加了几分恶感。虎在楚人心中的地位比龙更低,生活在楚西南的巴人以虎为图腾,与楚人时而交恶,时而交好,加重了楚人贱虎之心理。在湖北江陵马山1号楚墓中出土的一件绣罗单衣上,描绘着一凤斗二龙一虎的刺绣纹样。凤的花冠大而美丽,凤一足后蹬,作

腾跃状,另一足前伸,直指一龙颈部,此龙作痛苦状逃窜,凤一翅击中上部一龙腰部,此龙仰首曲颈张口作哀号状,遁走;凤另一翅击中前方一虎之腰,此虎仰首张口作哀号状。

楚人对蛇一向厌恶,对两头蛇更感恐怖。《新序》卷一中有个故事:“孙叔敖为婴儿之时,出游见两头蛇,杀而埋之。归而泣,其母问其故,叔敖对曰:‘闻见两头之蛇者死,向者吾见之,恐去母而死也。’其母曰:‘蛇今安在?’曰:‘恐他人观,杀而埋之矣。’其母曰:‘吾闻有阴德者,天报以福,汝不死也。’及长,为楚令尹,未治而国人信其仁也。”

花瑶是瑶族的一支,他们以小群聚居的形式生活在海拔八百米的雪峰山麓的湖南隆回县虎形山瑶族乡,相传在明末清初时期由于躲避战乱从广西一带迁徙而来。与楚地其他人不同,花瑶对蛇的崇拜不亚于汉人对龙的崇拜。其蛇的图案众多:有交体蛇、昂头翘尾蛇、双头蛇、缠树蛇、盘蛇等形象,瑶族人民充分发挥想象力,把瑶人的生活融入到图形创意上来,充满奇思妙想。蛇是瑶族人民生活环境中最常见的动物,它既有长寿、耐饿的特性,又有本事,因此,花瑶视蛇为灵物加以崇拜,蛇成为花瑶的图腾。

老庄认为“道”是宇宙的本体,“道”能生万物。庄子也认为天、地、鬼神都由“道”而生。楚纹饰的造型便体现了这种博大的宇宙意识,其大多充满生气、流转不息,这种动感来源于“道”,它是阴阳变化之“道”,是宇宙运动之“道”。

在黄梅挑花上,龙飞凤舞、花草弥漫、纹饰满幅,充满动感,充满生机,似乎要把整个生命都充盈其间。挑花轻柔婉转,但这种轻柔却非纤细的娇媚,而是内含着自由奔放的个性精神及“充内形外”的秀美,楚凤造型就是典型代表。

在《韦氏英语大词典》中,“浪漫主义”被定义为:“浪漫主义以想象和情感的魅力为特征,这种魅力来自那些具有英雄主义、冒险主义、冷漠、神秘或理想化特征的事件、地点或人物;是创造或夸张的产物,是一种传说和虚构。”系列凤鸟纹样反映楚人对祖先英雄式的敬仰和崇拜,是一种理想化的精神创造。楚凤造型尽管千姿百态,却大多长颈高足、身形轻灵、

体态活泼、雄姿英发、气度非凡,以浪漫主义的手法用美丽的花卉植物加以装饰,甚至直接成为凤身体的一部分,与整体形象融为一体,形成寓刚于柔、刚柔相济、空灵剔透的造型风格。楚凤纹样的表现手法开创了我国浪漫主义设计的先河,它留给观者丰富的想象空间,这种创作理念仍在影响着黄梅挑花。

挑花纹饰因受经纬线的局限,需按布纱经纬平面展开。心灵手巧的农妇运用点、线、面的巧妙组合,使黄梅挑花达到夸张洗练、求其意会的浪漫效果,蕴藏着农妇向往美满婚姻的浪漫情怀。以挑绣鸳鸯寓意夫妻的永不分离,把鲤鱼、喜鹊等视作男性,把凤凰、荷花、梅花等视为女性,组合成“龙凤呈祥”、“鲤鱼穿莲”、“喜鹊登梅”等寓意夫妻恩爱、白头偕老的浪漫生活。

楚人尚赤,红往往跟火与血联系在一起,红色象征生命、力量、光明;而黑色象征死亡、黑暗和恐惧,红黑二色都使人产生敬畏。五行之中,黑红二色相对,两者搭配还有阴阳调和之意。在楚地传说中,凤鸟为雷神的化身,而其羽毛多红色,后人多称“丹凤”、“火凤”等。反映了楚人对红色强烈的喜好,这和楚人崇拜凤鸟的精神信仰密切相关,由此,楚人在艺术创作中崇尚红色。楚人认为自己是日神的后裔,日中有火,火为赤色。《墨子·公孟》中言:“昔者,楚庄王鲜冠组纓,绛衣博袍,以治其国,其国治。”“绛衣”是赤色的服装。湖北江陵马山1号楚墓出土的衣衾,色彩鲜丽,以赤色为主。楚式建筑也以赤色为贵。

黑色之所以被楚人重视,还因为《易经》为代表的传统文化的影响。《易经》定天色为玄(黑),地色为黄,即“天玄地黄”。因为天在《周易》中具有产生万物并统帅万物的能力,玄色也自然有派生一切色彩并高于一切色彩的功能。红色没有黄色那么明亮,但在楚人的造型符号中极重要,这离不开楚人对色彩感知的视觉选择能力。红色波长最长,知觉度高,容易引人注目,对黑色具有很好的调和性,深邃沉静。黑、红二色的运用几乎成为楚文化色彩的代表。

黄梅挑花工艺是在黑色和藏青色的土布上,按照代代相传的纹样样板,以白色棉线为纹样骨架,配以多彩丝线的十字多叉针法构成。描绘对象有龙凤、

花鸟、人兽、虫鱼等,布局结构严谨饱满,疏密有致,形式感强,在黑色、藏青色坯布上用红色、黄色、绿色、白色丝线挑花,特别用红色进行单面挑与双面挑花,对比强烈,多有楚俗之遗风。

“惊采绝艳,难与并能”,这是《文心雕龙·辨骚》中用来评论《楚辞》的话,它十分准确地说出了楚艺术的一个很重要的特点,也是楚人所特别赞赏的美,即繁富、艳丽、鲜明、强烈的美。楚地的绘画色彩强烈,“红壁沙版,玄玉梁些”(屈原《楚辞·招魂》)的色彩运用,楚“凤夔人物帛画”,刻画在器物、帛画上的楚舞造型以及出土的编钟等,都富有飘逸、艳丽、深邃等美学特点。

传统的五行说认为,世界是由金、木、水、火、土五大元素组成。五行还表示方位、季节(春、夏、秋、冬、中,中为季节转换时期)、音律(宫、商、角、征、羽)和色彩(红、黄、黑、白、青)。五行色彩是中国传统的吉祥色彩,被认为是完美、和谐、符合自然发展规律的综合体现,在民间广泛使用。黄梅挑花中最主要的色彩是黑、白、红、黄、蓝、紫、绿。红、黄、蓝、黑、白是原色,紫和绿是红蓝、黄蓝的混合色。黄梅挑花也应用了五行的规律,其中黑、红、白、黄、蓝五色作为主线起着重要的联系作用。以纯青土布作底色,用黄线或白线挑出主体骨架,填大红、桃红、朱红、桔黄、中黄形成暖色基调,点缀粉绿、墨绿、湖蓝使整个画面色彩绚丽,庄重和谐。

以上我们分析了黄梅挑花的艺术特色,它取材广泛、典雅古拙、布局严谨、富于变化,纹饰组合夸张浪漫,具有浪漫主义气息,色彩绚丽、美观高雅,惊采绝艳。许多挑花艺人大都是生活在乡村的农民,他们把美好的理想愿望、丰富多彩的生活面貌,以及艺术的欣赏趣味,反映在挑花作品之中。黄梅挑花保存了丰富而优美的纹样,是广大人民喜闻乐见的艺术形式,体现出浓郁的楚韵。

(作者单位 湖北经济学院艺术学院)

责任编辑 韦平