

民族艺术的奇葩——苗族织绣图案(二)

苗族织绣图案色彩与造型

文、图 / 崔岩

苗族织绣图案之色彩表达

流传于苗族地区的《竹枝词》唱道：“缠头布帕巧盘鸦，称体新衣慢绣花，曲折不知金钏落，轻腰亦笑楚宫娃。”苗族地区用于服饰、日用品的织锦和刺绣是民间艺术的优秀代表，尤其是织绣图案的色彩搭配夸张，用色浓重奔放，形成明快协调的独特风格。织绣图案的色彩表现是对图案和纹样形象意念的升华，它附着于造型而又超越了形的表现力。这种对色彩的特殊感悟和喜爱是与苗族自身的历史发展、居住环境和豪爽的民族性格分不开的。

苗族织绣图案的常用色彩包括黑色、红色、绿色、黄色、桃红、青蓝等，其中以亮丽的纯色为主，尤其是具有冷暖对比和互补的纯色是苗族织绣图案的主要用色。例如贵州省雷山县西江千户苗寨的女子服饰图案，通过对这些图案的色彩归纳和分析，可以看出苗族织绣图案除红、绿主色调的运用与中原民间文化有相秉承的性质外，也有其独特的发挥，如黄绿、蓝、紫、橙等高中彩度色系，也有暖灰或冷灰等低彩度色调的应用，以及纯色组合的多样化的对比色调。尤其是刺绣用色的色调对比，显示了织绣图案色彩的自由和随意性。

苗族织绣图案的色彩强调冷暖对比，在烘托大面积的主色调中镶嵌小面积的对比色，在色彩美的协调中追求强烈的色彩对比关系，以求达到一种既古朴又绚丽明艳的艺术效果。例如苗族织锦艺术，它的色彩是一种平面化的装饰色块的构成，随着不同材质和经纬色纱的织造而产生不同的色彩效应，在织锦图案底色的用色上往往十分整齐，一般作暗色处理，如黑、藏蓝等，以求衬托出花纹

的明丽。织锦的图案往往自由灵活、艳而不俗，距一定距离看会呈现出凹凸不平的视错觉，有的则呈星光点点的闪烁感，这是装饰色彩空间混和所产生的效果。民间的织锦谚语中这样说道：“黑配白，哪里得；红配绿，显不出；蓝配黄，放光芒。”同时，这种效果和谚语也说明了苗族织锦图案在色彩搭配上与现代科学的色彩理论的共通性，以及苗族妇女在自身民族文化的基础上对色彩搭配的发挥和品味。

苗族织绣图案配色的突出特点是带有强烈的夸张色彩，常不按物象的原色去表现，而是反映当地人民的审美偏好和心理驰想。中国传统的服饰制度向来以维护皇家的尊严和统治的规范为目标和目的，尤其体现在对色彩的禁忌规定上，例如清朝时对民间色彩限制，不得使用皇室专用色明黄等，但是诸种规定在同时期的苗族织绣图案设色中显然没有受到明显的制约。绚丽强烈的色彩表现与山地艰难的生活环境形成鲜明的对比和反差，苗族妇女将对生活和爱情的炽热追求倾注在五彩斑斓的织锦和刺绣当中，表现出了一种超脱的精神世界。

苗族织绣图案之造型特点

苗族的图案主要存在或附着于本民族的服装服饰、生活用品、生产工具以及住所环境中，同时作为文化的表征通过建筑、雕刻、绘画、器物、服饰、刺绣的形态来表现，其中最为突出的是具有典型性和代表性的织绣图案。苗族所处的地理环境往往相对封闭，所以其图案艺术在较大程度上保持了传统的延续和再现。在某种风俗活动中，这些图案被赋予了与文化、宗教相对应的关系，成为一种象征，蕴含了苗族的思想观念和礼仪道

德等内涵。

苗族刺绣图案和纹样的形象具有夸张和写意的特点，主要表现在突出物象的特点和夸张局部，有时甚至将完全不相关的事物进行组合或部分的组合，衍生出一种新的形象。这种手法是根据事物名称的谐音、寓意或者是代表某种符号意义的缘故而运用和实现的，例如苗族刺绣中龙的形象就集中了多种物象的特征，而且从内涵上完全不同于汉族的龙。汉族的龙作为帝王的化身，是帝王的专用图案，带有强烈的封建社会的集权专制色彩和权势意识。苗族图案中龙的形象与汉龙最大的不同就在于平民意识与权势意识的本质对立，苗龙不仅具有多种形象，如人首蛇身龙、牛龙、鱼龙、鸟龙、蚕龙等（图2.16），而且在平民百姓的日常生活中可以自由的运用，这些从来没有经过专业艺术训练的人们用朴素稚拙的手法将龙的形象表现的憨实、可爱、生动。再如苗族织绣图案中对鸟的处理则会主要突出鸟类的动态，将翅膀和羽毛进行夸张和变形，并装饰以五彩缤纷的花卉图案，表现出一种浪漫的审美情趣。

另外，这些图案中的动物或人物常常与植物的枝叶、茎蔓和果实连为一体，着重渲染生殖和生命的意象，例如植物

的花蕾和桃子、石榴、葫芦等果实，与生殖的繁衍和生命的孕育有着直接、明显的意象关系，这与苗族传说中的枫木生人和蝴蝶妈妈的神话原型也是一致的。蝴蝶在苗族神话中被描绘为苗族的祖先，充当着孕育苗族人的母体的角色，理所当然的也成为苗族的保护神，并且认为它可以保护子孙平安，并带来丰收。苗族对蝴蝶图案的普遍运用一方面来源于对祖先的图腾崇拜，另一方面来源于对蝴蝶具有较强繁殖能力的崇拜和对本族繁盛的期盼。这种感情在服饰图案上后来演化得更加生活化，所以蝴蝶图案的出现都不是单纯孤立的形象和色彩，而往往与美丽的花卉和果实结合在一起。具体表现为蝴蝶中包含着花卉，花卉中又显现出蝴蝶的形象，加上各个形象之间色彩的穿插和互用，产生蝴蝶飞舞、花团锦簇的视觉效果，以此象征未来的富足与美好。

苗族织花图案同绣花图案的题材中均有花草、动物等图案，其造型特点分别因工艺的不同而呈现出不同的特色。如刺绣的手法技艺灵活多变，所以苗族刺绣的图案造型以自然的装饰形居多。而更多的受到工艺限制的织锦艺术的图案造型基本为规则有序的几何图案，体现出不同于刺绣图案造型特点和艺术风格。

