

浅谈苗族服饰的美术内涵

卢菁菁

(广西艺术学院, 广西 南宁 530022)

【摘要】苗族在宗教信仰、风俗习惯与服饰图案中都有自己的特色。其中,苗族的服饰艺术以其独特的风格、丰富的文化意蕴和美术内涵,凝聚着少数民族的图腾宗教信仰、历史文化印迹、心灵本真的纯洁、情感与自然和谐整合的关系。在解读它的过程中,试图从中发掘出很多宝贵的东西,为艺术设计的发展提供可贵的审美精神和语言范式。

【关键词】苗族服饰;色彩图案;美术内涵

【中图分类号】TS941.11

【文献标识码】A

【文章编号】1008-1151(2008)04-0192-02

我国是一个有着56个民族的国家,各民族拥有悠久的历史,灿烂的文化。在宗教信仰、风俗习惯与服饰图案中都有自己的特色。其中,苗族的服饰艺术以其独特的风格、丰富的文化意蕴和美术内涵,凝聚着少数民族的图腾宗教信仰、历史文化印迹、心灵本真的纯洁、情感与自然和谐整合的关系。在解读它的过程中,可以发掘出很多宝贵的东西,为艺术设计的发展提供可贵的审美精神和语言范式。

苗族是一个悲壮的迁徙民族,其服饰的内涵包括了苗家人世代繁衍生息和迁徙的历史,苗家人贫瘠的土地却又秀美的家园,苗家人生老病死与婚恋嫁娶的点滴细节,在内容、造型、色彩、寓意上看,极富民族特色,神韵的表现和意境的创造都达到了浑然天成的效果。诚然,作为自然物来说,它本身具有一种内在的生命力和外在的形式美,但是,苗族妇女在制作服饰的图案纹样时,往往不满足对自然的模仿,她们为了满足自己的精神需要,为了表达自己的理想愿望,为了追求更高的意境和美的享受,总是要对自然物进行创造性的艺术加工,选择自然物中最真实、简洁、精美、生动的部分,通过自己丰富的想象和巧妙构思,按照美的形式规律,在写实的基础上,通过艺术提炼、概括、夸张、变化而成为具有民族风格的图案纹样,从而使其比自然物更美、更典型、更理想,从而达到主、客观的高度完美统一。这些经过高度凝练的纹样,物化了苗家人美好的愿望和理想,融入了苗家

人特有的炽热感情和审美情趣,从而使这些纹样具有一种质朴的艺术魅力,给人以一种美的享受,引起人们心理上的反映和共鸣。如苗服常见的花、鸟、蝴蝶纹样,都是自然中常见的动、植物,但服饰中所见的这些纹样往往比现实中的更生动、更美丽、更富于幻想、更具有艺术表现力。

以下通过内容、造型、色彩、构图、寓意来谈谈苗族服饰的美术内涵:

1. 从内容上看,苗族服饰大多取材于日常生活中的各种活生生的事物。如飞禽走兽、花鸟鱼虫、农舍车马及传统的几何形图案如万字、云勾、浮龙纹、凤纹、叶纹等,通常以二方连续的特征来排列,组合成图案,再有苗族历史的迁徙符号,如象征农田的方格图案,象征江河的彩条图案,象征林木的十字图案,都作为一种较为固定的格局被保留下来了。

2. 从造型上看,创造者所关注的是人本与美本符号精神的和谐一致,不论造型如何变化,只要观念在形象中体现得充分便是最理想的范式,它根本不讨论艺术与物象的模仿关系,也不顾及人的观念,打破自然给艺术提供的原形,一切存在的事物都可以作为劳动者物质活动中精神需求的对象。所以,图案纹样不以光影为主要表现手法,而是采用中国传

【收稿日期】2008-03-03

【作者简介】卢菁菁(1981-),广西艺术学院设计学院西南少数民族服饰专业在读研究生。

统的线描式或近乎线描式，以单线作为纹样轮廓的造型手法。姑娘们很善于抓住一个形象主要的特征，将最有特点的动态，用类似剪影的方法表现出来。但她们在制作图案时，在写实的基础上，运用删减、增添、夸张、变形等手法使形象更趋于理想化。她们往往借助于深浅不一的点，长短不齐的线，大小不等的面，似是而非的形，使之既有变化又和谐地组合在一个图案之中。

3. 从色彩上看，苗族虽然迁徙辗转得很郁闷，但他们生活态度还是积极向上的，从她们的衣服上便可知晓。服装追求色彩的浓郁和厚重的艳丽感，苗族崇尚兰黑色，在服饰上多以黑、兰为主调，显得凝重深沉、庄严朴实。在以黑、兰为主调的基础上，配以红、黄、兰、绿的艳色，对比强烈。苗族妇女的花襟由五道粗细不等的红、黄、白、绿、黑布圈成彩缎镶接而成，有的彩袖以红、黄、绿、兰、白为主。这其中包含了迁徙的意义及生活中对自然摹仿的象征意义。如兰色代表天空，绿色代表草地，红色代表太阳等。苗族的花襟五彩缤纷，色调和谐、美观大方，但不同支系的苗族各有不同的表现手法。

湘西凤凰一带的苗族，衣装以深兰色为基调，在深兰色的上衣上镶黑色的布条，中间用大红、黄、绿等花纹隔开，衣领为圆领，镶有两倒细条的兰色或绿色细布圈，在衣饰的满襟上缝有鲜艳的禽鸟花卉图案，袖口的地方也有四道黄绿花边，靠袖头的地方由一段绣花的彩段围成。

贵州雷山一带的苗族妇女的服饰更为艳丽，上衣对襟以兰色，土红为主色调，加配其他色线，针绣的花纹面积大。靠袖的地方分别有一块绣花的角偶花纹，袖边配有一绿一红的强烈对比色，加上二方连续式的红绿黄挑花，搭配极其谐调。

广西融水苗族妇女的衣饰颜色为大领对襟的咖啡色基调，偏亮，襟边、袖口喜饰绿色或红色丝织花边。胸衬上端绣有精美的花纹，在整个服装上起了特殊的效果。

总之，她们非常善于选用多种强烈的对比色彩，但在颜色的安排上，往往不做大面积的对比，而是采用细碎均匀的小面积对比使色彩既富于变化又和谐统一。同时，以很深或很浅的底色和醒目有力的轮廓线去统一这些斑驳多变的彩色点块，这种配色方法，能使色彩多而不杂，艳而不跳。即使是十分突出的颜色，也能融于整个色调中，而不至游离于画面之外。

4. 从构图上看，图案虽然有疏密聚散的变化，但同绘画的构图相比较，它并不强调突出主题，不讲求主从关系的变化。大多数图案采用满地花的构图方法，以适应服装整体感的要求。有时在一块绣片中要挑几十种花纹，自由、不规则地组合成主体图案，或花中藏花，或以鸟、昆虫等组成一组花，或几只鸟相互共用一个翅膀。这种巧妙的构思可以看出她们的智慧和灵巧，她们根据不同的装饰部位采用不同的格式。总的来说，对称或均衡的结构，放射的布局，团花与角花的呼应等构图方式都在图案的构成上得到了反复而广泛的运用，从而表现出苗族服饰图案独特的艺术魅力。

5. 从寓意上看，苗族服饰上的刺绣图案中，很多作品都包含一种潜在的象征意义，或喻富贵，或意辟邪，或表生命繁衍，通过不同题材的造型表现，运用了比、兴、赋等手法来描述那些看不见摸不着的精神心理状态。

其主要造型方法有：

(1) 谐音造型，如蝙蝠代表福，莲花与鱼的图案表示“年(莲)年有余(鱼)”，喜鹊站在梅花枝上的图案喻意“喜上眉(梅)梢”。

(2) 假借造型，如借“五子登科”、“三元及第”、“鲤鱼跳龙门”等图案表达传统的升官发财、追求富贵的世俗愿望。

(3) 联想造型，如莲花、石榴、鱼、青蛙等图案，使人联想到生命繁衍，石榴多籽，鱼的繁殖力更强，表达了传统的多子多福，金玉满堂、多子为孝的封建意识。

(4) 象征造型，如双鱼、对花、鸳鸯、凤穿牡丹、双龙戏珠、蝴蝶戏花等图案，象征成双成对的爱情生活。

(5) 直接表达造型，如“福禄寿喜”、“文房四宝”、“琴棋书画”、“龙凤呈祥”等图案，所表达的是人们宜子宜寿、招财纳福、盛世祥和的世俗功利意愿。

(6) 反意表达造型，如在小孩的衣帽、背带、肚兜上绣有五毒(蜈蚣、蜂子、壁虎、蛇、蟾蜍)图案，用以表达辟邪、消灾、祛病的意念。

6. 当然，就苗族服饰图案的美术内涵来看，传统的观念和造型的符号，使苗绣的创作不像汉族的刺绣、绘画那样借鉴广泛，交流频繁，“集体程式”和“承传式”的局限性，规范化的特征，制约了作者个性创造意识的发挥，然而，正是这种传统造型符号的规定性，使苗绣作品整体的涵义具有高度的可读性和普及性。

苗族服饰图案特征源自于本土的文化的传承，与宗教信仰、伦理道德、民俗活动息息相关，同时也受着历史观念、文化背景、地理环境的影响和制约，但正是这几千年中国多元文化民族发展程式，中华民族才有如此灿烂的艺术繁荣景象，研究苗族服饰图案的美术内涵，对了解苗族文化，追宗溯源，探索原始的审美艺术观起到积极的作用。

【参考文献】

- [1] 玉石阶, 蒙力亚. 广西少数民族服饰文化. 广西人民出版社, 1992.
- [2] 杨正权. 论祖先崇拜与西南民族服饰文化. 云南学术探讨, 1995.
- [3] 中国民族服饰文化研究. 上海人民出版社, 1994.