

论原始图腾对中国服饰的影响

卢思静, 吴永红

(南昌大学, 江西 南昌 330031)

摘要:一切艺术都是人类社会经济生活的反应, 图腾艺术也不例外。远古的图腾对中国的冠服、民族民间服饰以及巫舞的服饰形象及图案都有着深远的影响, 在现代服装设计中运用图腾艺术也能赋予服装民族文化特色和独特的艺术品味。

关键词: 图腾; 冠服; 民族民间服饰; 巫舞服饰

中图分类号: J523

文献标识码: A

文章编号: 1007- 3558(2008) 03—0106- - 03

遥远的图腾活动和巫术神话, 早已沉埋在不可复现的年代之中。但是原始图腾对中国的服饰却有着深远的影响。

1. 图腾与图腾崇拜

“图腾”(totem) 两字, 乃从北美奥日贝人(Ojibways)的土语转化而来, 意为“种族”, “彼之血族”, “家庭”。澳洲土人所谓“科旁”(Kebang)与之同义, 代表一种特殊的社会体制之同语^[1]。

在原始民族的社会里, 各个部落都把某种动物或植物作为自己的崇拜物, 他们认为这些动、植物跟自己的血缘有着很大的关系^[2]。部落中的成员必须对这些动植物加以崇敬或崇拜, 不得生杀或损伤, 以这种自然物的图形作为本民族的保护神和氏族标志, 这就形成了图腾。同一部落的成员必须有同一的图腾敬仰。举一个有关图腾传说的例子: 殷人的玄鸟传说:《诗·商颂》云:“天命玄鸟, 降而生商”。玄鸟便成为商族的图腾。

图腾崇拜与其说是对动、植物的崇拜, 还不如说是对祖先的崇拜。图腾与氏族的亲缘关系常常通过氏族起源神话和称呼体现出来。如鄂伦春族称公熊为“雅亚”, 意为祖父, 称母熊为“太帖”, 意为祖母。鄂温克族人称公熊为“和克”(祖父), 母熊为“恶我”(祖母)。匈奴狼的传说:《魏书·高车传》匈奴单于生二女, 姿容甚美, 国人皆以为神, 单于曰:“吾有此女安可配人, 将以与天”。乃筑高台, 置二女其上, 曰“请天自迎之”。经三年, 复一年, 乃有一老狼, 昼夜守台嗥

呼。其小女曰:“吾父使我处此, 欲以与天, 而今狼来, 或神物天使之然”。下为狼妻, 而产子。后遂繁衍成国, 故其人好引声长歌, 又似狼嗥。侗族传说其始祖母与一条大花蛇交配, 生下一男一女, 滋生繁衍成为侗族祖先。

古代人还把图腾作为一种艺术形式流传下来。图腾艺术是人类社会经济生活的一种反映。追溯到旧石器时代, 山顶洞人的石器已经很均匀规整了, 而且还有磨制光滑、钻孔、刻纹的骨器和许多所谓“装饰品”, 装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、穿孔的狐或鹿的犬齿, 所有的装饰品都相当精致。小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻成的, 选择的砾石很周正, 颇像现代妇女胸前佩带的鸡心。所有的装饰品的钻孔几乎都是红色, 好象是它们的穿带都用赤铁矿染过……这种原始的物态化的活动便正是人类社会意识形态和上层建筑的开始, 它的成熟形态便是原始社会的巫术礼仪, 亦即远古的图腾活动^[3]。在原始民族社会里, 人们对于风、雨、雷、电、海啸、火山、地震等自然现象表示折服, 因此, 图腾作为装饰就成为人们渴求的力量^[2]。自古至今, 图腾艺术都会以某种形式出现在服饰这种文化载体上。

2. 图腾对古代冠服的影响

中国冠服制度初步建立于夏商时期, 到了周代逐步完善, 春秋战国之交被纳入礼治。西周的社会生产力比商代有了长足的进步, 等级制度逐步确立, 产生了与此相适应的冠服制度, 表现在贵贱有等、衣服

有别。王室公卿在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同的形式、颜色和图案。祭祀有吉服,朝拜有朝服,丧葬有凶服,根据地位高低,在服饰的装饰纹样和颜色上也各不相同。周王朝还设有司服一职,掌管王室服饰。冠服制度一直影响着中国封建社会的服饰。

在服饰的装饰纹样上,人们把兽类最美的部分集合在一起创造了“龙”、“麒麟”,把鸟类最好看的部分集合在了一起创造了“凤凰”等带有一定图腾印痕的图案^[2]。龙,在中国文化中,有着重要的地位和影响。龙,作为一种崇拜现象,一种对不可思议的自然力的“理解”。人们认为,龙作为飞天神兽,可以帮助人达到升天境界。司马迁《史记·封禅书》,借齐国术士公孙卿之口,讲述了黄帝乘龙升天的神话传说:“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔,堕,堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡髯号”。在这里,鼎上的龙纹是一个神奇的中介,它使龙下凡,助黄帝升天。公元前二世纪汉代以后,龙的形象就与皇权联系起来,成为皇家的徽记。皇帝自称“真龙天子”,他的后代称为龙子龙孙,他的服饰被称作龙袍,他的一切用品都刻画上龙的形象。

在夏商周时期,帝王隆重场合服衮服,即秀卷龙于上,然后广取几种自然景物,并寓以含意。《虞书·益稷》中记:予观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会(即绘),宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣并以五彩彰施于五色,作服汝明。其中绣日、月、星辰,取其照临;绣山形,取其稳重;绣龙形,取其应变;绣华虫,取其文丽;绣绘宗彝,取其忠孝;绣藻,取其洁净;绣火,取其光明;绣粉米(白米),取其滋养;绣黼(斧形),取其决断;绣黻(亚形),取其明辨。以上纹饰为十二章,除帝王隆重场合采用外,其它均为九旒七章或七旒五章,诸侯则依九章、七章、五章而相次递减,以表示身份等级^[4]。

3. 图腾对民族民间服饰的影响

古代民间服饰图案也有原始图腾的影子,而且这种图腾多是从宫廷流向民间,象征意义也发生了改变。人类对自然的崇拜一直影响着服饰图案的发展,如海水江崖纹饰的衣服,海水和潮有关,潮又与朝谐音,而江崖又有坚实稳固之意,所以统治者出曾用这种图案装点在服饰上来寓意江山稳固,一统天

下。后来流传到民间,人们在裙子的下摆也装饰海水江崖纹饰,认为海水与寿石不仅是长寿的祝愿,也能将智慧和力量传授给人们。图腾崇拜也是服饰图案的一个重要内容,清代官员的补服,以各种禽鸟和猛兽来代表官阶、地位,他们把这些禽类、动物,加以神化、人格化,或是智慧,神力的表征,或是凶猛威慑,令人恐惧。龙、凤、麒麟三种动物的崇拜在服饰图案中被广泛的使用,龙即是造福万物的神兽,它使百姓风调雨顺、五谷丰登;凤是百鸟之长,服饰图案中的龙凤呈祥、百鸟朝凤、凤戏牡丹,以龙凤代表男女美满婚姻;民间把麒麟送子与孔夫子的降生联系在一起,认为能够超出凡人。这些气象地形,飞翔的禽和奔跑的兽——人们用它去说明某种主题,甚至想象它们都有生命、有感、有语言,能够带来吉祥,带来幸福。

民族服饰图案和某些服饰形式更带有强烈的原始图腾的意味。瑶族、畲族就流传着盘瓠的传说,据说盘瓠为人身狗首形象,是这两个民族的祖先,其毛五彩。瑶族的五色服、狗尾衫用五色丝线或五色布装饰,以象征五彩毛狗,前襟至腰,后襟至膝下以象征狗尾,皆为图腾装饰。畲族传说,其祖先为犬,名盘瓠。高辛帝时,犬戎犯边,国家危机。高辛帝出榜招贤,谓有能斩番王首来献者,妻以三公主。龙犬揭榜,前往敌国,乘番王不备,咬下番王首级,衔奔会国,献于高辛帝。高辛帝因其是狗,不欲将公主嫁他,正在为难之际龙犬乎作人语:“你将我放入金钟之内,七天七夜,就可以变成人形。”到了第六天,公主怕他饿死,打开金钟一看身已变成人形,尚留一头未变。于是盘瓠穿上大衣,公主戴上狗头冠,他们就结婚了。狗头冠遂为畲族服饰的典型装饰,也为图腾崇拜一例。

4. 图腾对古代“巫舞”服饰的影响

古代的巫舞充满着神秘的色彩。古人将人类生存的世界划分为两个相互隔离而又相互关联的部分,如阴间与阳间。能凭借神力将这两部分连在一起的人、物,即通过服饰装扮和舞蹈动态与神灵沟通,甚至象征神灵的舞蹈者,称之为巫师。巫师在进入迷魔癫狂状态的舞蹈之前,都要把自己装扮一番,穿戴在巫师身上的假面、神衣、配件饰物以及服饰色彩等,都有一种约定的规范和宗教含意。

所谓假面,是用纸糊、草扎或木头刻成的脸壳,巫舞中通神的面具,面容以象征天上地下不同等级

的鬼神和精灵为多。假面起源于生命崇拜的一种特殊形式——骨骼崇拜,特别是头颅崇拜,古人对于头颅不死、灵魂不灭的信仰是无比虔诚的。具有“神灵”意义的面具,它维系着华夏先民最原始的崇拜意识和朴素的神灵观念。穿在巫师身上的舞服称为神衣,也称法衣,它们是施法的一种必要装扮。它与面具一样蕴含相同的功利目的和精神寄托。它不仅是舞者人体与世俗隔离的一种化装,而且是神灵圣洁而威严的象征。在古人眼里,龙是雨神,龙能够兴雨,人们祈雨而舞龙。巫师依据春夏秋冬四季不同颜色,以及龙居住的不同方位的礼仪色彩,来沟通天地人神的关系,是一种娱神的手段。《蚺溪精舍丛书》记载:倘若遇春旱,求的是大苍龙,皆斋戒三日,服青衣而舞之;夏旱求大黄龙,斋三日,服黄衣而舞之;秋旱求大白龙,亦斋三日,服白衣而舞之。巫师跳神时挂在身上的饰物,如耳饰、帽饰和腰铃等,是神衣舞服的一部分,也是与神灵沟通的必要装饰物。在巫师狂舞的时候,悬挂之物相撞击,能发出特殊的声响,以帮助巫师与神灵沟通^[9]。

巫舞服饰虽然不具有艺术创作的意义,但是对于现代的服装设计师们寻找创作灵感和素材来说也具有重要的意义。在世界的时尚舞台之上,有一些设计形式与之有着异曲同工之处,伦敦设计师 Gareth Pugh 总是以超级前卫的设计理念而惊艳四方,在他 2007 年的一场时装秀上,模特们都是戴着面具和头盔走完整场时装秀。我国著名导演冯小刚导演的电影《夜宴》在塑造人物的形象上也运用了“巫舞”的元素。

5. 图腾对现代服装设计的意义

图腾艺术的历史源远流长,它的发展对中国的服饰艺术起着重要的作用。如今,图腾作为传统优秀文化多以图案形式装点 in 时装中,有一些品牌就以“图腾”这个传统元素作为设计理念以及品牌的主

打,比如:台湾的“图腾”品牌服装即以带有图腾意味的民族图案作为设计亮点,体现东方复古美时尚元素的经典设计风格。这种图腾诠释的纯粹是一种文化和审美层次上的意义,它带给人们的是对远古社会的文化回味以及视觉上的另类感受。

“只有民族的,才是世界的”,但随着国际化进程的加快,单纯传统优秀文化,已远远不能满足现代生活的需要。高科技的发展,使中外古今世界各民族的多元化并存现象更加突出,各种冲突也日趋增多,当今的服装设计不仅要多种多样的东西进行整合,而且还要将看似矛盾的东西进行整合。服装设计师们从世界各地服饰文化和姊妹艺术中吸取灵感,将传统的、现代的、民族的文化进行整合,形成了一个又一个新的设计流派。如著名时装品牌迪奥和纪梵希的掌门人加里诺和麦克奎恩,他们都善于将世界各地的民族图案、古典装饰纹样,大胆地用在服装上,结合经典与荒诞,高贵与街头,通过各种面料以纯熟的现代技巧整合起来,演绎出另类的优雅与华丽,给高级时装注入了新的血液,让高级时装脱胎换骨,令整个时装界为之震撼。

原始图腾作为现代服饰艺术的一种装饰形式,只有跟国际时尚相结合才能焕发出勃勃生机。

参考文献:

- [1] 岑家梧,李则纲. 图腾艺术史[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1988.9.
- [2] 李泽厚. 美的历程[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2000.3.
- [3] 安毓英, 杨林. 中国民间服饰艺术[M]. 中国轻工业出版社, 2005.1.
- [4] 沈从文. 中国古代服饰研究 [M]. 上海书店出版社, 1997.6.
- [5] 皇甫菊含. 中国古代“巫舞”服饰的象征意义[J]. 丝绸, 2004,(1).

On the Impact of the Original Tuten on Chinese Garments

Lu Sijing & Wu Yonghong

(Nanchang University, Jiangxi 330013, P.R. China)

Abstract: All art is a reflection of economic life in human society, and tuten is no exception. The tuten in ancient times had a deep impact on the Chinese folk garments and designs. Tuten art used in modern garment designs also gives garments the characteristics of national cultures and unique artistic favour.

Key words: tuten; the garments in the Shang dynasty; folk garments; the garments for witch dances