

中国服饰图案中的民俗内涵与特征分析

□河南工程学院 常 征

摘 要: 对传统服饰纹样的形式特征与民俗个性进行了研究,阐述了民俗信仰在服饰纹样中的表现形式;分析了服饰纹样中古代民俗信仰及图腾崇拜的情感与内涵,进而揭示了民俗信仰对于传统服饰纹样的影响及中国服饰文化中的民俗寓意在服饰上的完美体现。

关键词: 服饰图案;形式特征;民俗文化

中国服饰纹样的发展宛如一条星河,洋溢着蓬勃的生命力,绘出了服饰的华彩,也奏出了文化的乐章。服饰图案纹样的发展,其带有的文化气质深邃久远,其中的情和意更具有典型的中国情节。我国的儒、道、法、墨等诸家,对服饰均有各自独到的见解,而这无疑影响了中国服饰的文化形象和民族风格。并且广泛存在于中国各族人民的的生活方式、生活形态、民俗风情、心理特征、审美情趣、着装观念、价值取向等意识形态中。而中国服饰文化中的民俗寓意,在服饰上则更是体现的淋漓尽致。

一、服饰纹样的外在形象与文化内涵相结合

服饰是最贴近人、与人的关系最为密切。因此,服饰纹样中表现吉祥如意、避悔驱邪的内容比其他艺术更为人们所重视。形的外在形象与内涵的结合主要表现在具有这种深厚、独特文化背景的服饰纹样中。于是,我们的先人创造了许多向往、追求美好生活、寓意吉祥的图案。在服饰纹样题材上大量运用了具有祈福纳吉的吉祥纹饰,这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、风雨雷电、日月星辰、文字等,以神话传说、民间谚语为题材,通过借喻、双关、比拟、谐音、象征等手法,创造出图形与吉祥寓意完美结合的艺术形式。在结体构形时,多求整齐、圆满,具有典型例子如:儒家强调“修身”作为治国平天下之根本的入世思想,以孔子“岁寒,知松柏之后凋也”之语为人格原型的松、竹、梅岁寒三友吉祥图案,以及梅、兰、竹、菊四君子组合吉祥图案,都被文人士子用来作为坚贞、高洁情操的礼赞和自我表达。象征着纯洁爱情的葫芦花,一些民族的小伙子常在三弦琴和赠给姑娘的信物筒上,雕刻葫芦图案,象征爱情像葫芦花一样洁白、纯净,像葫芦一样地实心忠诚。汉语发音中“葫芦”谐音“福禄”,汉族民间葫芦纹样造型应用的也较为广泛,这些图形、纹样在结构上整个构图饱满而又富于深刻的内涵。纹样所呈现出的结构形式与其要传达的信息是紧密相关的。

透过这些吉祥纹饰以求使用者能迎接顺势与福分,这也正是中国人文哲学思想精神之所在。可以说,这种具有历史渊源、富于民间特色,又蕴涵吉祥企盼的中国传统吉祥纹样是中华民族传统文化与艺术表现密切结合的一个重要特征;是中国服饰图纹中蕴含典型中国文化特色的外显部分。

二、服饰纹样中民俗个性的表现

服饰纹样中民俗个性主要表现在纹样内容上、所选题材上,大都能配合个人对世俗社会的看法。在结体构形

时,圆满、完整,通过纹样充分表现对个人情感的真实流露。这就使吉祥纹样凸显出较强的民俗个性。由于我们的先人对生活和生存充满了热望,那么,作为吉事的祭祀和卜筮活动就是这种吉祥观念的具体行为。卜筮活动主要是占问吉凶的活动,卜用甲骨上常记有吉、大吉之类的卜辞或灵验记录。李砚祖先生认为:“从纹的形式而言,吉祥图案的起源与原古先民观物取象的观察方式以及在卜筮活动中察看纹象的认识有直接关系”,由此证明真正优秀的创作是源于生活的,高于生活的。只有从人们生活当中发现美、感受美,就会产生质朴的民间艺术。

中国传统服饰纹样与民间信仰与崇拜的关系相互渗透,人们通过服饰纹样来表现信仰内容与追求的目标,而图腾崇拜又是服饰纹样的重要来源。远古时期人们身上的图案是文身,他们把崇拜的纹样刺在身上,比如在身体上刺龙的图纹,以象龙的后代,避其风险,以谋生存。当时人们的意识是通过刻在身体上的龙、凤等部落崇拜的图腾才能除灾、避邪、避免自然界中的危险。随着朝代的更迭、图案文化的进步,取而代之的是刺绣、织锦等形式,逐渐把身体上的文身转移到了服饰上。

远古先民相信的现实世界之外,还存在着超自然的神秘意境和主宰一切的力量。夏民族是崇拜龙图腾的,《归藏·启筮》中记载禹的父亲鲧被天帝处死之后,其尸三年不腐,“剖之以吴刀,化为黄龙也”,这个黄龙就是禹。商民族崇尚鸟图腾,《诗·商颂》中记载“天命玄鸟,降而生商”。中国各民族信仰崇拜着不同的图腾,在华夏族形成之后,龙成为了民族的保护神。华夏族的图腾为龙,不过夏族所崇奉的龙不仅仅是图腾,更是由图腾演化的神,龙成为了华夏民族的标志和象征,相信龙能护佑人们平安和人丁兴旺,相信龙具有主宰雨水的神职。中华的先民,自远古时期就来自不同的地区,带来不同的文化,呈现民族文化的多元性,在历史发展进程中,汉民族又不断融合各少数民族,把优秀的外来文化变通融合为本民族文化的精髓传统纹样中,唯龙的纹样贯穿着中华历史,长期占据着统治地位。这种亲和力,反映了中华民族多元统一的独特文化结构,不仅形成了中华民族形成与发展的格局,同时赋予了它维护自身和谐与稳定,增加民族凝聚力的生命机制。因而龙的形态具有极强的亲和力,它本身不仅是多种动物的结合体,其造型的适形性也很强,与多种几何纹样可较好的相融。比如,原始时期龙与S纹、涡纹结合,秦汉时期与云纹、气纹大量结合,战国时期龙凤虎纹刺绣。佛教的传入、道教的兴起又涌多的“如意龙纹”、“方胜龙纹”、“拐子龙纹”等。这种亲和力恰好与中国传统思想所强调的“和”的观念相融。可以说,龙纹和凤纹都是中华民族传统的乡土文明,在传统的装饰艺术中,凤纹同样有着非常重要的作用。《大戴礼·易本命》称:“有羽之虫三百六十而凤凰为之长。”在容貌上凤是综合其他禽兽的特点幻化出来的

石家庄丝弦的魅力

□石家庄学院 张馥娟 黄雅

在中国的地方戏曲中,有着一个五百多年历史的流传河北和山西的古老剧种,它的名字叫丝弦。

丝弦有元代北曲的遗风,它的声腔大多是元明以来流行于燕赵大地的民间小令,唱腔古朴,伴奏乐器以板胡、笛子和笙为主,历代艺人靠口传身授将它延续了下来。元明之际,江南的昆曲被朝廷招入庙堂,散曲、小令则散播民间,其中一支成为弦索腔,今名石家庄丝弦。

丝弦在清代即流行于河北及北京,同治年间并陉开始出现丝弦班社;光绪年间文安县和霸县也先后出现了丝弦班。丝弦班社开始进京演出。清末民初,丝弦涌现出许多班社和艺人,不仅出现了面具丝弦,还出现了第一代女艺人。由于丝弦与老调、梆子组成三合班长期同台演出,互相影响,丰富了丝弦的剧目,以及表演、音乐、舞美等。丝弦班社有时还兼唱京剧、乱弹成为五腔班。自此丝弦主要伴奏乐器

也开始采用京、梆剧种的乐器。

地方戏曲最大的差别是在唱腔上,丝弦的精华在于独特的表演风格、唱腔、音乐和道白,拥有独特的声腔系统和一套完整的表演体系。丝弦始终保持朴实、敦厚和浓郁的泥土气息。太行山腔、滹沱方言融入丝弦唱词。丝弦的板式简单,易唱易懂易记。丝弦与太行性格滹沱风韵合性合相。与纤细绮丽、柔婉伤骨的南曲不同,丝弦身上深刻着农民粗犷豪迈、不事雕琢的印痕,散发着草根民众的朴拙之风。丝弦经过历代艺人的摸索改进,已经发展成为一门地方特色鲜明的剧种。

丝弦音乐属弦索声腔,有各种音乐曲谱 500 多支,各类伴奏曲牌 100 多种,分官腔和越调。官调曲牌多为长短句,越调曲牌多为对偶句。丝弦乐队分文、武场,文场乐器包括弦索、月琴、大三弦、小三弦,武场乐器包括板鼓、大筛锣、大

飞禽,其来历与神话传说、图腾信仰有关。“九头鸟说”来源于楚先民尊凤崇火,以凤为图腾,把凤视为至善至美的象征,荆州城的城标就是“金凤腾飞”。龙凤这两种想象中的动物成为了华夏民族早期的图腾,并被视为中华民族的形象沿用至今。植物花卉图腾是人们信仰崇拜的又一重要的对象。据考古发现,中国在六、七千年以前就以种植粮食,并利用麻、葛纤维织布。用于服饰中植物形态美观吉祥,并有着消灾避邪的说法,使得植物花卉在服饰图案纹样中也在不断的发展进步。

因此,与民间信仰有关的图腾纹样,是服饰纹样的一个重要来源。图腾纹样的来源是丰富多彩、复杂多样的,它渗透于人们生活的各个方面,或多或少的影响着人们的生活。同时也影响着服饰纹样的发展,促成了具有中国服饰纹样独具特色的象征意义。可以说是中国服饰文化发展的基石。

三、纹样中喜庆吉祥的民俗内涵体现

服饰中的吉祥图案有着漫长的发展过程,在这一过程中,材料工艺的变化更新,异域文化的注入和融合,本民族审美意识的自觉等种种因素,都起到了相当大的因素。服饰纹样融会了民众的审美情趣、伦理道德和人生的理想。吉祥图案不单单是造型优美的装饰纹样,古人早已将种种具体的观念注入其中,正所谓是“图必含意,意必吉祥”。

从中国传统服饰纹样所表现的基本功能来看,不仅能利用各种不同的纹饰来强调思想观念上的统一和谐,同时也能利用各种装饰图案艺术来喻示人们精神与心灵上的需求。中华民族几千年来,传宗接代是人们极其重要的使命,同时也是为之自豪的责任。中国重视家庭的延续,以及子嗣承传的多子多福思想绵延了几千年,为了表达此类朴素的愿望,例如:吉祥图案中有象征“榴开百子”的石榴图案,又有石榴、佛手、桃子组成的多子、多福、多寿“三多”图案。还

有“麒麟送子”童子手持莲花,如意,骑在麒麟上。麒麟是传说中的神兽,和龙、凤、龟称为“四灵”,象征吉祥和瑞。据《圣迹图》载:“孔子生,见麟玉书”。所以“麒麟送子”,意指圣明之世,麒麟送来的童子,长大后成为经世良材、辅国贤臣。我国人民祈望有美好的现实生活,并延续这种现实,这种观念表现在吉祥图案上可谓形式多样,千姿百态。有表示幸福的“纳福迎祥”、“翘盼福音”等,有表示情爱的,如“连理枝”“同心结”等;有表长寿的,如“松鹤长春”、“蟠桃献寿”等;有表喜庆的“喜上眉梢”“马上封侯”等;有表示平安的,如“四季平安”“竹报平安”等;有表富裕的,如“年年有余”、“五谷丰登”等。总之,在内容观念上以取材当时的生活、信仰、故事、祈福、避邪等为主,再加上个人的情感与创意,表现出一种自然风格。可以说,这些内容、题材是一种人间的、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,直接反映我国民族性格和品德,具有一种内在的精神文化价值。

综上所述,中国传统服饰纹样犹如一部生动的信仰与民间文化的历史全书。从它的形式特征与民俗个性表现中,我们发现各种不同的纹样特征能够体现不同时代、不同民族的文化。同时,中国传统服饰纹样在满足人们精神与心灵上的需求,给人以美的享受的同时,也表现出了人类心灵之美的情趣,进一步增加了服饰的文化价值。

参考文献:

- [1] 华梅,《服饰与中国文化》人民出版社,2001,北京。
- [2] 黄能馥、陈娟娟,《中国历代装饰纹样》,中国旅游出版社 1999 年版,北京。
- [3] 叶立诚,《服饰美学》,中国纺织出版社 2001 年版,北京。