

透过“西兰卡普”解读巴人服饰文化

An Interpretation of the Garment Culture of Ba People in the Perspective of "Xi Lan Ka Pu"

文 / 毛春义 吴 茜

居住在秀美山水间的土家人据说是古代巴人的后裔，千百年来，他们生活在远离城市、远离喧嚣的大山里。在那里，他们以自己特有的方式传承着古老的巴人文化，延续着土家族、汉族相交融的巴楚文化，创造了具有本民族文化特色的民族工艺与服饰。

“罗裙八缝向谁开，常伴土司登虎台。五彩绣花带着放，绉绸更入嫁人怀。”这首诗是用来描述被誉为土家服饰典型代表的八幅罗裙的。“七尺头巾一尺宽，土家男子绕头盘。层层包裹度冬夏，何惧骄阳何惧寒。”这首诗形容的长头巾，是土家密不可分的服饰元素之一。“绣花鞋垫做成双，送给对门如意郎。青线嫁成双万字，彩丝织就巧鸳鸯。”这首诗介绍的绣花鞋垫则是土家族标志性的民族工艺。但是，八幅罗裙、长头巾、绣花鞋垫都无法与土家族的“西兰卡普”相媲美。“西兰卡普”不仅承载了土家族特有的风俗文化，而且也映射出巴人服饰中对于民族文化、图案与色彩的表达和理解。“西兰卡普”经历了上千年的发展历程，以其独特的工艺和美妙的构图被列为中国五大织锦之一。至今仍不断在本民族和其他各民族服饰文化中传承、延续与更新。

一、“西兰卡普”——巴人服饰文化的代表

“西兰卡普”在土家服饰中的重要影响源自当地的一个传说：远古时代，有一位心灵手巧，会穿针走线，织了有100种花朵图案的西兰卡普姑娘。后来，她受到了嫂子的嫉妒，嫂子诬陷她夜里出门私会，败坏了门风，调唆其哥将她残害了。噩耗传出，土家族姑娘非常怀念她，把她织的彩锦取名为“打花铺盖”。从此“西兰卡普”成了土家姑娘的嫁妆。

作为土家织锦中的一种，“西兰卡普”是土家文化的代表，在古代，它曾同其他珍贵的土特产品如虎皮、麝香、楠木等一起作为贡品送往京都。“西兰卡普”在日常生活用处十分广泛，人们则用它做被面、椅垫、枕巾、围裙等，成为土家服饰文化的核心。如今，“西兰卡普”不仅作为土家族婚俗中的主要嫁妆，而且在巴人服饰中它以画龙点睛的作

用，运用在长头巾、百褶围裙、上衣边饰以及各种服饰配饰中。“西兰卡普”也因此成为土家服饰中必不可少的民族元素，既代表着土家人对图案、色彩特有的表现形式，也蕴涵着土家民族对于美的感悟和理解。

二、“西兰卡普”的风格特色与巴楚文化的交融
纵观“西兰卡普”的发展历程，汉民族文化对土家文化的进步与发展起到了重要的推动作用，汉民族文化与土家文化的交融带来了“西兰卡普”在技术、艺术、构思创造上的日趋成熟和完善，对土家族文化与服饰产生了不可忽视的影响。

“禹会诸侯于会稽，执玉帛者万国，巴蜀往焉。”（《华阳国志·巴志》）自古以来，土家族先民善于纺织，其“桑蚕、麻”成为贡品。秦汉时期，土家族地区的纺织业有所发展，所织的“布”成为纳贡之名品。三国时期，在蜀国诸葛亮的“今民贫国虚，决敌不资唯仰锦耳”的决策下，土家族地区的人民逐步掌握了汉族先进的染色技术，编织出五彩斑斓的“土锦”。到了唐宋时期，随着土家族地区与汉族经济交流的增多，土家族地区的纺织业有了进一步发展，出现了“女勤于织，户多机声”的社会风气。明清时期，“西兰卡普”进一步发展，被称作土锦、花布等，且大量用于服饰，逐渐形成独特的织锦工艺。清同治年间编修的《永定县志》也说：“土锦绩五颜经线为之，文彩斑斓可爱，使用以为被，或作衣裙，或作巾，故又称‘筒巾’。”改土归流后，土家族“西兰卡普”的挑织技艺进一步提高。此后，这种织锦技艺代代相传，发扬光大。

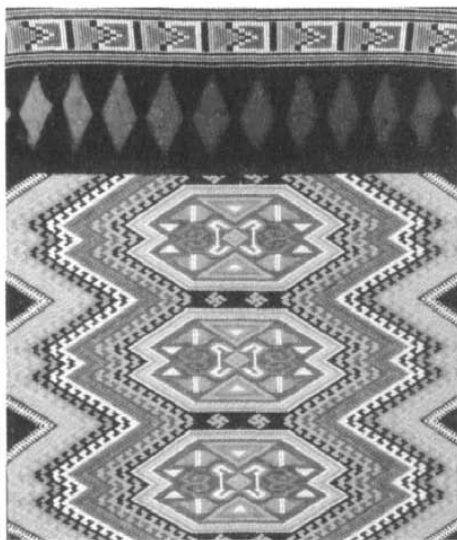
在巴楚文化交融的过程中，一些新的语言和艺术表现形式对“西兰卡普”的改进与发展是功不可没的。楚文化图案具有丰富的想象力和巧妙的夸张手法，它不受生活真实性所束缚，它来源于生活又高于生活，在似与不似之间，重在抓事物的特征和神态。而“西兰卡普”的风格特色表现为：重表现，重创造，妙在神似，构图中多采用浪漫主义的概括、变形、夸张等手法，巧妙地将各种动和静的形体，自然纹样和几何纹样有机地结

合，使整个图案既富有生活情趣，又具有鲜明的民族特色。这些都与楚文化的热烈浪漫，富于创造的文化特色分不开。从湖南马王堆出土的一幅西汉帛画中就足以体现出人的设计才能，画面灵活地运用了对称形式，在大的对称结构中，人物、动物的安排极为自由，整幅作品众多造型各得其所、错落有致、浑然一体，在有限空间内驰骋想象，体现意念，具有浓郁的浪漫主义色彩。它们从内容上既体现了以继承本民族传统文化和工艺为内涵的品格，又体现了对各民族先进文化因素的融合，使“西兰卡普”不断步入更高的艺术品位。在许多“西兰卡普”的作品中可以看到汉字题材的“福禄寿喜”、“长命富贵”、“一品当朝”、“鲤鱼跳龙门”、“狮子滚绣球”等图案，是巴楚文化交流的最好例证。

三、“西兰卡普”的图案纹样体现巴人服饰图案特色

纹样：“西兰卡普”最突出的特色在于巧妙、大胆、多变的图案纹饰，基本定型并传承延续下来的图案纹样就有两百多种，其内容完全是土家生活方方面面的再现。植物花卉、神兽动物、几何文字等图案样式丰富多样，如以植物花卉为代表的九朵梅、莲花、牡丹花、韭菜花、牡丹花、藤藤花等；以动物形态为代表的阳雀花、燕子花、虎皮花、小马花、猫脚花迹等；以生活物品为题材代表的桌子花、椅子花等；以几何形图案为题材的单八钩、二十钩、二十四钩、四十八钩等；以吉祥寓意为题材的凤穿牡丹、鹭鸶采莲、双凤朝阳、二龙抢宝、喜鹊闹梅等。这些图案、图形体现了土家族人的传统文化、民风民俗，以及崇尚吉祥、喜庆、圆满、幸福和稳定的情感意志。

造型语言：“西兰卡普”在造型上多采用自然物象的几何化与几何形态的多变化方式。这些都是为了适应“西兰卡普”的工艺需求而采用的。由方形、三角形、直线等图形和线条所剪裁、创造、组成新的几何图形，如岩墙花图案是受山民以大小石块嵌墙的启发，菜子花图案是借鉴菜花的细碎表现形

岩墙花图案

双阳雀图案

四十八勾

式；泽罗里图案是从水波的起伏获得的灵感，以波状线条表现等等。

构图：图案纹样的构图富于变化，就单幅被面（三幅为一床）来看，有大块的纹样，像四十八钩、浪苦妹之类；有小块的纹样，如耙耙架之类；有以长方形为主要纹样者，如椅子花之类；有以六方形为主要纹样者，如钩花、二十四钩花之类；有以八方形为主要纹样者，如桌子花之类；有在菱形斜格中安排主要纹样作四方连续者，如小白梅、实心花、衣张盖之类。被面两端的档头（又名栏杆，土家族语叫卡它）纹样也有多种，如常用的月亮、猴掌、寿字、泽罗里、苏匹、扎土盖、藤藤花等，对整个被面图案有衬托之效。

“西兰卡普”图案纹样表现了土家族文化理念和土家人生生不息的生命情感。这也正迎合了土家服饰图案所追求的情感意境：饱满、丰厚、完整、乐观向上。例如：在服装或鞋垫及其他配饰上，以鸳鸯戏水、喜鹊登梅、凤穿牡丹、富贵白头、并蒂莲、连理枝、蝶恋花和双鱼等民俗图案，隐喻相亲相爱、永结同心、白头到老，借用形象化的视觉语言传递朴素情感。同时，服饰图案对纹样造型赋予生命的律动形式，以表现大千世界芸芸众生的勃勃生机。而方胜、如意纹、盘长等造型符号和纹样，则反映广大劳动人民对幸福美好生活的执著追求和真诚期盼，表达朴素纯真的审美情趣。可见，图案作为土家服饰的重要组成部分，与“西兰卡普”的图案创造一样记录着土家生活的点点滴滴，承载着土家民俗与情感，表现着巴人的智慧和创造力。

四、“西兰卡普”的色彩运用呈现巴人的服饰色彩观

色彩是土家族服饰视觉情感传达的另一

个重要元素。服饰色彩语义的传达依附于展示媒体，通过视觉被人们认知。不同的色彩其色彩性格不同，作用于人的视觉产生的心理反应和视觉效果也不尽相同。土家族服饰色彩的形成和传达，在很大程度上受独特的人文意识的渗透和民族习俗的影响，土家族服饰文化最突出的特点是穿着时尚简朴、喜宽松、重喜色。男子日常服装常以青、蓝、白三色为服饰主色调，表达一种质朴浑厚、洁净爽朗、简朴素净的自然之美；女子服装色彩丰富，将布染成“鹿子闹莲”、“喜鹊闹梅”、“双凤朝阳”、“蜻蜓点水”等喜庆的图案，在使用面积、色彩冷暖和肌理纹饰等方面，既形成强烈的艺术对比，又协调统一，体现出承载实用文化精神意义上的审美品格。土家族的新娘装更是与众不同，叫做“露水装”，包括一套露水衣、一双露水鞋、一方露水帕、一把露水伞。婚礼服色彩多运用鲜艳亮丽的饱和色，其中尤以红色为甚，视其为吉祥色。而“西兰卡普”中对色彩的运用与表现也突出了土家人“重喜色”，追求通过色彩对比传递活泼、喜庆、吉祥情感的特点。

“西兰卡普”以红色为主，以黑色为辅，间有黄、蓝、白色参差点缀，这与土家服饰文化和色彩喜好是密不可分的。土家人尚红、黑色，因红色系暖色，代表光明，黑色为冷色，象征庄重，所以在“西兰卡普”的色彩运用中也彰显了这一特色，使土家织锦设色古艳厚重，斑斓多彩，对比中调和，素雅中见多彩，华而不俗，素而不单，给人以明快、活泼和生机的感觉。

传说有一首三字歌诀：“黑配白，哪里得。红配绿，选不出。蓝配黄，放光芒。”可见“西兰卡普”在色彩运用与调配上颇为讲究，主要表现为：其一，喜用对比色，用黑

白衬托钩提的用色特点。各种钩状、锯齿状、梳齿状、缝合状、连锁等边饰，加上各种多角形的小花作为点缀，又以黑色衬底，以白色镶边。于是，主次纹样由于黑白的衬托而显得既界线分明，又连成一体；其二，喜欢用暖色，大橘黄之类为基调，用于主要部位，具体配色又是变幻无穷的。

结束语

“西兰卡普”可以看做为土家文化的沉淀物，具有浓郁的生活气息及鲜明的民族特点。它色彩艳丽、朴实雅致、图案奇特、质地结实、经久耐用，具有浓郁的民族特色和极高的欣赏价值，是土家族民间艺术的精华。它凝结了民族的智慧，是吉祥、美好和幸福的象征，也是土家人民极其宝贵的民族文化遗产。尤其是“西兰卡普”所呈现的实用性、民族性、多元性和艺术性，以及其通过特有的语言和形式表达的无限深刻的内涵，提供给当代艺术家和设计师源源不绝的灵感，值得我们借鉴。

参考文献：

1. 华梅. 中国服装史. 天津人民美术出版社, 2007
2. 瞿文明. 话说中国服饰. 中国和平出版社, 2005
3. 邓启耀. 民族服饰: 一种文化符号. 云南美术出版社, 1991
4. 胡梅芳. 民族服饰要素与创意. 西南师范大学出版社, 2002

毛春义 湖北美术学院副教授

吴茜 华中农业大学楚天学院讲师