

大理地区白族服饰图案释义

陈 萍

(大理州博物馆,云南大理 671000)

[摘要] 大理地区白族传统服饰图案风格各异,世代传承,成为本民族的重要标志。通过对白族服饰图案的介绍和分析,就其类型和审美特点进行归纳,并从原始崇拜、信仰习俗、文化交流等三个方面,阐释白族服饰的文化内涵。

[关键词] 大理白族;服饰图案类型;审美特点;内涵释义

[中图分类号] G03 [文献标志码] B [文章编号] 1672-2345(2010)01-0019-04

An Interpretation of the Clothing Patterns of the Bai Minority in Dali

CHEN Ping

(Museum of Dali Bai Nationality Autonomous Prefecture, Dali, Yunnan 671000, China)

[Abstract] The patterns and styles of costumes of the Bai minority vary from group to group in Dali. They are handed down from generation to generation and have already become important symbols of the minority. By introducing and analyzing the clothing patterns of the Bai minority, this article attempts to illustrate their connotation and implied meanings, as well as the relationship between them and the minority's primitive worship, historical environment and beliefs and customs. Thus it further suggests that the costume culture is a focal manifestation of minority's self-consciousness.

[Key words] Dali Bai minority; clothing patterns; esthetical trait; connotation interpretation

白族主要聚居在以苍山、洱海为中心的云南大理白族自治州境内。白族历史悠久,文化底蕴丰厚,其服饰文化是白族文化中的一部份。它既是物质的,也是精神的,服饰上的花纹、图案各有千秋,各自都有着许多“人所共知,世代传承”的寓意和饰品图案。这些图案和饰品,多用缝、染、绣、织等方法,缀在衣服的肩部、胸部、袖口、襟角、围腰、巾帽、鞋面、腰带以及挎包等部位,同时也体现了白族服饰特有的风格。本文对大理白族服饰图案的类型、审美特点和文化内涵等进行简要的解析、释义。

1 白族服饰图案的类型

白族服饰图案纹样的种类繁多,其表现形式及工艺技法也是千变万化的,但绝大多数纹样均取自客观原形。从白族服饰图案纹样类型上看,根据其表现的对象及内容,大致分为以下三种类型。

1.1 鸟兽自然类(植物、动物、鸟禽、自然)

植物:含花卉、农作物、果子等。白族服饰中,以花卉为题材的刺绣图案非常多。如白族服饰中的头巾、围腰、飘带、裹背、鞋帮、童帽等。在日常生活当中,白族刺绣不仅工艺精美,而且还蕴含着丰富的

文化内涵。白族少女头巾上绣着美丽的山茶花或是蝴蝶花,就把大理独有的四大美景之一的“花”表现了出来。妇女系的围腰下摆两角,恰到好处地缀绣着蝴蝶和山茶花,或者是蝴蝶和梅花,围腰的把首上亦常常双面绣牡丹花和蝴蝶花,在身后扁矛形飘带上绣着的也是蝴蝶和花。让蝴蝶绕人飞舞,寓意着白族人子孙满堂,家庭和顺等美好心愿。又如白族的裹背、鞋帮上以花果内容的刺绣也非常丰富。白族男子穿白色对襟衣的衣领上都绣有缠枝花卉。

动物:有虎、狮、猴、松鼠等。在白族服饰图案中常有一些夸张变形的动物纹饰。如在白族的裹背、帽子、鞋帮上有松鼠或虎狮等纹样图案。白族妇女围腰的把首,常用白色的布镶一圈“狗牙边”,在围腰下摆上多绣鼠图案。还有小孩戴的狮子帽、穿的虎头鞋等,都用了变形动物的图案,说明动物的纹饰在白族装饰工艺中占重要的地位。

鸟禽:有凤凰、孔雀、喜鹊、飞燕、鸳鸯、鸡、鸭等。白族妇女用她们敏锐的观察力,通过一双双灵巧的双手,把这些美丽的图案、羽翎刺绣成各种纹样,有双凤朝阳、燕来春到及鱼鹰、公鸡等等。在白

族居家的堂屋中常挂有彩绣的松鹤、雄鸡等直幅中堂。在结婚时,白族姑娘还要准备绣花鸳鸯枕、绣喜鹊登枝或是凤凰牡丹等图案的帐围,寓示着白头偕老、喜气洋洋、大福大贵。鸡在白族习俗中占重要的意义,被称为“金鸡”、“神鸡”,戴绣花图案的鸡冠帽,是白族妇女的重要装扮之一,充分体现了白族人民对鸡的特殊情感。与白族有着不解之缘的动物还有许多,如龙、鱼、蝴蝶和蝙蝠等纹饰,绣在服饰上都有着感人的神话传说和寓意。白族服饰有前短后长的现象,象征“衣皆着尾”,表现了白族人对龙的崇拜,祈求龙神保佑风调雨顺。

自然:包括天、地、日、月、星、辰、云、水、火、山、石、昼、夜等。如白族背小孩用的裹背,就是利用对自然的崇拜心理去绣制色彩明暗衬托的日月纹,明为昼、暗为夜,意为朝暮吉祥,传说裹背内的孩子在日辉月华的保护下可得长命。这也透露出白族对日月星辰崇拜的痕迹,同时也是白族人民追求光明的一种体现。又如云纹、水纹或地纹等等自然的纹饰在白族服饰中都有使用,这说明自然界里万物有灵的观念,曾在白族的信仰中起着重要的影响。

1.2 文化生活类(象形文字、宗教符号、吉祥用语、住、行、用) 在人类活动中,人是生活的主体,说、唱、跳、放牧、骑马、逐兽、劳作等活动过程在白族服饰中都有体现。如白族有众人连袂踏歌纹挑绣图案,二人、四人抬轿等挑花纹,还有挑绣的舞花人体纹、坐轿纹、立人纹、摇船纹等等,都是通过原生活的载体在加以人工的变形,使其纹式生动有趣。还有的图案刺绣与房屋彩绘图案相似,反映出人与自然、人与生活环境、人与建筑艺术浑然一体。把这些有趣的纹饰,通过实体刺绣使图案的表现更加完美,在服饰上所体现出的文化内涵也更加丰富。

在文字符号的图案中,有宗教信仰的符号及象形文字,也有象征吉祥的文字,其主要的表现形式就是把带有吉意的文字刺绣在服装上或是饰品上,即起到装饰作用,同时也是对幸福的祈祷。如寿字纹、人字纹、品字纹等,重在写意。在白族的衣裤、围腰、童帽等均有自己认为是文字的纹形。除此之外还有挑、刺绣的文句、符号在日常生活中出现。如:福、禄、寿、喜四个大字挑绣成条幅挂在中堂内,非常醒目。挑花手巾,在四角挑绣福、禄、寿、喜四字的同时,还在四个角边上再挑绣四行字:“荷花有情水中开,鸳鸯有情水中游。自开鲜花千年红,自爱姊妹

万年青。千年不干海东水,万年不变姊妹心。情意是美丽的鲜花,爱情是美丽的花朵”,寄语言情作为异性相互赠物。白族童帽的飘带上,一般绣有咒符,主要寄寓小孩大吉大利、长命富贵、四季清吉等。

1.3 几何纹样类 在白族服饰的刺绣工艺中,装饰图案是不可或缺的一部份,起到画龙点睛的作用。装饰的图案主要是从服饰效果显示出形式美为出发点,设计出无特定意义的点、线、块、格、圆、角等符纹及其变化图案。诸如白族常用于服装及饰品上的麻子点、梭针眼、锁齿边、压脚线、条条花、扭扭花、拐角线、散针线等装饰纹。在白族服饰中常见的几何纹样多数是妇女穿的上衣及围腰边,如江尾沙坪白族女服,上穿圆领暗花布右衽大襟衣,右衽大襟上镶两道几何纹饰,衣袖黑白相套叠,在白布底上滚黑色藤条几何花纹一道,在黑布底上镶一圈白色绳纹,围腰下摆两角绣对称的藤条纹。又如下关太邑者摩白族服,穿蓝色立领绣花上衣,衣袖分两部份,上宽下窄,在宽窄袖上依次用不同的线条镶几何纹、水波纹、条纹、藤条纹等9道不同色彩的纹饰,围腰边用绿色的线条镶几字形纹饰,内镶条条花、扭扭花等,既大方又美观。

除此之外,白族服饰的纹样还很多,有老年的、有儿童的,应用在不同的服饰上各显其美。大理地区也许是受宗教信仰的影响,白族服饰中的童帽、兜肚、老人寿衣等,上面大多绣有八卦、祥符莲花、龙及避邪纹符等,巧妙地把道、佛、儒三教自然融为一体。

2 白族服饰图案的审美特点

2.1 拟形取材 白族服饰在拟形取材构图特点上的主体是人本身。因为人是制造事物的主体,他直接地反映了人类的繁衍生息,他们对自己的肢体、容貌、智慧、力量等都感到无比的完美,同时也自然而然地要把各类纹样符号反映出来,有的绘于器皿上,有的用在刺绣印染的衣物饰品上,以此来颂扬他们的文化传统。其次是客观存在的物质现象和自然物,他们的衣食住行是生存依赖的活动客体,这样一来,刺绣纹样的表现形式也就成了它们生活中的主要内容。如植物、动物、鱼虫等等这些人类不时接触的物质实体,经创意者的“思维摄象”,将其外形特征转化为纹形意识,再经白族妇女的巧手工艺,将其刺绣构图成可视的形象,最终完成纹样的造型。在一定程度上变形或是夸张,给人以美的

装饰纹样效果。白族刺绣纹样多半以自然物的外廓作造型素材,充分把握住自然物的形貌、动态或全貌等,然后再通过对自然物的合体错陈、异体变样,或生活性、或写实性、或摹拟性等,即使是抽象了的纹样,通过巧妙的概括,也会变得动势绵延、毫不呆板,使纹形变幻无穷,构成了白族人民浓郁的生活气息化、拟物化、纯朴化等,同时“白族妇女服饰还蕴含着人与自然、人与生活、人与人的和谐的理想关系,是白族人民真善美理想的化身”^[1],所以白族服饰在拟形取材构图的特点上还保持了原始色彩美的意境。

2.2 构图特点 白族刺绣最讲究对称美、充实美和艳丽美。所谓对称美,就是上下左右不论图形和空间都完全要求对称,如白族的围腰上绣着对花、凤凰、飞燕、藤蔓等图形,大多表达对纯真爱情的向往、期待和赞颂。所谓充实美,就是整个绣品不留空白,白族称满绣;所谓艳丽美,就是用色大胆,大红大绿,鲜艳夺目。白族刺绣之所以能盛传不衰,其主要的原因就是纹样深蕴着强烈的民族传统文化与生活气息,融贯着他们的心念、向往和感情,他们认为它是“自己的”、“本民族”的,因而倍加珍爱,无论是从造型上,还是取材上,都紧扣本民族的心弦,按照传统的方式在民间自然而然的发展着。白族服饰构图的特点,还有以爱情故事、吉祥纹样和民间传说等为题材的。如白族的裹背在构图上采用多层,以外廓纹饰套中心的刺绣,裹背正中为花,外围以人、花、鸟等多种花纹装饰加以刺绣,鲜艳夺目,匠心独运。又如白族服饰中的素绣,在构图上常把鱼、水、花、草合一刺绣;有把鸟、蝴蝶、花瓣合一刺绣;还有把花、叶、羽、鸟合一刺绣,其造型雅致美观,趣韵尤浓。又如在白族服饰中以爱情为内容的构图,有用手巾绣花或绣字为内容的构图;也有用绣对花鞋垫作信物的,这类构图特点堪称是“绣花情书”、“撒花婚约”的饰品,也是绝妙至极,别具一格。

2.3 色彩运用 从一个民族的审美心理定势的形式上看,其服饰图案无论是从纹样的构图、拟形或是色彩的选择,均受地理环境、生活环境的影响。在白族地区,“由于自古居于湖泊周围,以捕捞鱼螺虾为主生的白族人民,生活之所倚,使这些水产渐自成为他们的崇敬之物”^[2],加之白族崇尚白色,以白为贵。故白族服饰喜欢以白、青色为底,然后用对比强烈的净色线,黑对白,青对白作素绣,白族认为这

是代表着纯洁、善良、光明、高尚、吉祥之意。青,包括青蓝、毛蓝等,代表着洱海纯朴、实在、广阔的胸襟和真挚的情感。青对白意即“清清白白”,光明磊落。还有白族妇女们穿的坎肩围腰以紫色(包括紫红)面料加绣,可能是受南诏、大理国尚朱紫遗风的影响。所以白族服饰在拟形构图和色彩的运用上,要求完美来达到令人赏心悦目的效果,最后完成服饰刺绣工艺的基本目的。刺绣图案有的绣于局部,有的绣遍全身,纹样花色不尽相同,有多种技艺与格调。最突出的特点是以大理为中心越往北服饰的色彩越素雅大方;越往南服饰的色彩越艳丽多姿,这也许是受地理环境影响的原因。有的刺绣是先用石灰汁或墨汁打线稿,然后再依样绣出;有些却不打样,而是凭心构想,线随针引,把自己的聪明才智淋漓尽致的发挥出来。难怪有人形容白族服饰是无声的语言,是穿在身上的文字。

3 白族服饰图案的文化内涵

3.1 原始崇拜的历史印记 白族和其它民族一样都曾经经历过原始崇拜的阶段。它作为人类最早的意识形态,影响着氏族社会的各个方面。如建筑、绘画、歌舞、服饰、民间文学等无不留有原始崇拜的痕迹。特别是在服饰图案中,不同的民族有各不相同的原始崇拜,有各自奇妙的神化传说,有各不相同的原始宗教,它们在自己民族的服饰上都留下了一些印记和内容。

白族先民临水而居,有鱼、螺崇拜。在(唐)《南诏图传》的“两蛇相交图”中有其崇拜神物“金鱼”与“海螺”,至今大理白族地区的小孩及少女有戴“鱼尾帽”的习俗。鱼尾帽用黑色或金黄色的布仿鱼形制成。首先是将两块硬布壳剪成鱼的形状,然后将其鱼脊处缝合,并沿帽边绣花草纹,鱼头在前,鱼尾后翘,上缀银泡子或白色珠子表示鱼鳞,在上翘的鱼尾上钉一大红绒球作装饰。从少女戴的“鱼尾帽”习俗来看,可能是白族先民对鱼的原始崇拜的遗俗反映。

虎,也是古代白族崇拜的对象之一。从给小孩戴的虎头帽,穿的虎头鞋等习俗看,都是采用变形的虎头纹饰,挑绣出虎逼真的胡须和圆圆的大眼,使其看去即有山中猛兽的威严,同时又具有雅致童趣盎然之感,这也充分体现出白族妇女精心设计作成虎头形状的童帽和童鞋是以此来寄予对孩子的美好祝愿。在(唐)《南诏图传》、(宋)《大理国梵像

卷》的南诏、大理国王及官员的服饰图案中,可看到国王及大军将都“身披毡”和“波罗皮”(虎皮)的图像^[3]。此外,今剑川、洱源、鹤庆、云龙等地的白族,至今还保留着少女披白色带尾的羊皮褂,男子则喜披黑色带尾的羊皮褂的习俗。这种习俗的沿续,从某种意义上讲也许是白族先民原始崇拜的影响所反映出现象。

3.2 纳吉避凶的美好诉求 白族崇拜蝴蝶,把它视为母亲的化身。按民间习惯说法,蝴蝶多的年份年景好,瓜果香,谷米满仓,因此它又是连年丰收的象征。白族由此把蝴蝶美丽的姿容和多子的优点用蝴蝶纹饰绣于女性的服饰上,诉求她们对美好生活的追求。就如围腰下摆两角,恰到好处地缀绣着蝴蝶和山茶花,或者蝴蝶和梅花,别看蝴蝶纹饰在白族围腰上只是一种小小的点缀,但它包涵的寓意却是非同寻常的。在白族服饰的某些构件上,有的则被归结为天神赐予,如白族的凤凰帽被说成是凤凰赐给凡人的礼物。因为凤凰是白族所崇拜的神鸟之一。所以把民间传说及故事融入服饰之中,以求吉祥美好^[4]。

白族服饰作为人类长期劳动中创造的成果,有着两个方面的寓意:既是物质文明的体现,衣、冠、裙等物,在一个时期内是征服大自然的物质成果;又是有精神文明的含意,在人们的生活习俗、审美情趣、色彩爱好,以及其他种种文化心态、宗教观念等等,都积淀于物质的服饰之中,这也就是服饰文化的精神构成^[5]。在白族民间,除了服饰刺绣图案寓意丰富外,还有很多的饰品则被赋予象征寓意,如鹤庆白族头饰,坝区甸北姑娘以头顶外罩或蓝或紫或黑的两幅1尺2寸见方的头巾,象征一年12个月,外沿头缠3丈6尺红头绳,象征一年360天,甸南坝沙河南妇女戴“千褶百皱荷包形黑大圆帽”,象征头顶日月,松桂、北衙妇女用2丈4尺黑布包成尖尖头,象征一年24个节令等。

白族耍龙服别具一格,头戴蓝底绣花八角帽,帽沿下缀有红、黄、蓝、绿色的绒球,上穿白色长袖内衣,外套黑色白边领褂,领褂背后正中间有绣一个太阳纹图案,下穿白色镂空长裤,在裤外分别围红、黄、绿三块绣太阳花的方巾,腰间挂扇擦,扇擦双面绣花,手拿折扇。脚穿布底绣花凉鞋,鞋面上缀红、黄、蓝、绿色的多个绒球。白族是崇拜龙的民族,并且最敬畏天地,相信万物有灵。此套耍龙服上的

绣花纹饰皆样样有灵,穿戴在身上,仿佛就有了祖先的庇佑、有了神灵的守护、有了吉祥如意、有了平安健康等等。还有民间的传统工艺品,如剑川的布扎由猴子、绣球、八卦、童子、香包等物件组成,猴子表示机灵,绣球是吉祥的象征,八卦为护身宝物……每件做工不但精美,而且还有对美好生活诉求的寓意。所以白族传统刺绣纹样汇聚了白族妇女们的智慧和才能,图必有意,意必吉祥。同时它还融合了其他民族的文化成份,使其对白族刺绣纹样的发展和更新,起到了充实、美化的互进作用。

3.3 文化交流的实物标本 白族服饰刺绣图案的一针一线都蕴含着白家女子对美好生活的追求和向往,是千百年来白族人民聪明智慧的结晶,是白族文化交流的重要载体之一,也是对本民族文化的表述。从五彩斑斓的白族服饰图案纹样看,无论是从材料技术,还是构图及设计上,都与社会背景及文化交流分不开。在唐代,南诏习尚唐风,官服吸收了不少的中原纹饰,这在《南诏图传》和《大理国梵像卷》中清楚可见。唐文宗大和三年(公元829年),南诏攻四川,掳回许多织绣工匠,蜀锦绫罗的卓越织染技术随之大量传入云南,促使南诏文采织绣大大发展(蛮书·卷七),到了宋元以后,边疆与内地的经济交往频繁,各民族的织绣工艺及样式不断增多,这也给白族的织绣工艺注入了新的活力。

白族服饰之所以千姿百态,异彩纷呈,是与其他民族文化不断交流的成果,也成就了本民族的服饰文化^[6],同时使本土的文化得到了发展。现今尚存织绣的龙、凤、麒麟、狮子、缠枝牡丹、福禄寿喜、寿星松鹤、喜鹊登枝、狮子绣毯等等吉祥纹样图案,都明显地显示着受中原文化的影响,把中原地区的某些纹饰与白族刺绣巧妙地融合后,变成更具本民族特色的品样,寄托着一个民族的理想与追求。

总之,在新的历史时期,白族刺绣为广大农村妇女提供了一个施展聪明才智的空间,同时还成为展现当代白族妇女风采的一个平台。把丰富的图案或装饰品中所蕴含的故事和传说,一代一代的传承下去,犹如四季盛开的大理之花,永不衰落。

[参考文献]

- [1] 赵淑琴.大理白族妇女服饰的美育功能[J].大理学院学报,2007,6(7):6.
- [2] 王叔武.云南古侠书钞[M].昆明:云南人民出版社,1981:55.

白族民间长诗意义探析

王建华

(大理学院文学院,云南大理 671003)

[摘要] 白族民间长诗以其丰厚内涵、高超技巧,提供了从民间文学的视角,解读白族族群诸多观念的途径,浸染了汉族文化的影响与渗透,是白族文化独特性与包容性的载体之一,彰显了白族文学的独特品质和风貌,是白族文学走向世界的又一重要渠道,值得进一步关注和系统研究,进而补充、提升白族民间长诗的研究空间和文化品位。

[关键词] 白族;民间长诗;意义;探析

[中图分类号] I27 [文献标志码] B [文章编号] 1672-2345(2010)01-0023-04

Analyses of the Long Folk Poem of the Bai Minority

WANG Jianhua

(College of Linguistics & Literature, Dali University, Dali, Yunnan 671003, China)

[Abstract] The long folk poem of the Bai minority which is skillfully composed and culturally-loaded provides a perspective for analyzing the universal, moral, religious concepts of the Bai minority. It is influenced by Han's culture but it is full of characteristics as well. The poem is an important way to show the Bai minority's literature to the world. It is worthy of study.

[Key words] Bai minority; folk long poem; meaning; analysis

在白族丰厚的文化体系,多彩的民间文学中,诸如《创世歌》、《青姑娘》、《鸿雁传书》、《放鸢赶雀》、《黄氏女对金刚经》、《李四维告御状》、《山伯与英台》、《十月怀胎》、《劝夫曲》、《水稻歌》、《上菜歌》等等民间长诗无疑是其重要的组成部分。这些民间长诗至今仍在大理、剑川、洱源、鹤庆等白族聚居地区或以书面形式,或以口头表演广为流传,且内容丰富,形式多样,亦如其它民族的民间长诗一样,是民间文学所特有的一个品种,“是作家文学中所缺少的。它填补了文学史上的空白,所以很值得重视”^[1]。

本文拟从以下几个方面探析白族民间长诗的意义,以期引起对白族民间长诗的进一步关注和系

统研究,进而补充、提升白族民间长诗的研究空间和文化品位。

1 白族民间长诗,提供了从民间文学的视角,解读白族族群诸多观念的途径

如广泛流传于大理州鹤庆、剑川等地白族群众中的古老的“打歌”体创世史诗《创世歌》(在民间又叫《刀薄劳苔与刀薄劳谷》,刀薄劳苔、刀薄劳谷分别是白语女始祖、男始祖之意,简称劳苔、劳谷)就寄寓了白族人民对天地形成、万物起源、民俗事象等的理解。长诗首先发问:“天地哪里来?天地怎样分?山川怎样变?什么时候变成形?花草树林哪里来?飞禽走兽什么生?鱼虾海藻怎么变?日月星辰怎样成?人类又从哪里来?哪个是人类老祖宗?

[3] 李霖灿.南诏大理国新资料的综合研究即南诏图传、大理国梵像卷[M].台湾:国立故宫博物院,1983:74.

[4] 程志方,李安泰.云南民族服饰[M].昆明:云南民族出版社,2000:188.

[5] 戴平.中国民族服饰文化研究[M].上海:上海人民出版社,1994:2.

[6] 李昆声,周文林.云南少数民族服饰[M].昆明:云南美术

出版社,2002:2.

[收稿日期] 2009-04-28 [修回日期] 2009-12-10

[作者简介] 陈萍,文博馆员,主要从事民族服饰及文博工作研究.

(责任编辑 袁登学)