

白族服饰图案

BAIZUFUSHITUAN

BAIZUFUSHITUAN

BAIZUFUSHITUAN

四川美术出版社

2.8

白族服饰图案

云南省民族研究所编

杨均、李和林、白庆芳收集整理

四川美术出版社

一九八四年·成都

责任编辑：杨莹泽
封面设计：何一兵

白族服饰图案

四川美术出版社 出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 成都唱片厂印刷

开本787×1092毫米 1/16印张 4
1986年1月第一版 1986年1月第一次印刷
印数：1—2700册

书号：8373·331 定价：6.50元

白族服饰图案

杨德奎

白族自称“白子”、“白伙”、“白尼”，他称“民家”、“那马”、“勒墨”、“九姓”。人口110多万。主要聚居于云南西部以洱海为中心的地带，即今大理白族自治州，少数分布在云南保山、丽江、维西、泸水、碧江、南华、姚安、昆明、元江等县和四川、贵州、湖南等省。白族是我国西南边疆历史悠久、文化灿烂的少数民族之一，服饰艺术展现着绚丽奇美的独特风姿。

早在三千多年前，白族已经掌握纺织技术。迄汉晋，大理地区人民“知染采文绣”，衣饰花纹之风较盛行。

唐代，以大理为中心的云南地方政权南诏国，丝纺手工业发达，“工文织”，含纹纳花的丝织产品大增。凡华贵的衣服，用精丝织成的渍染朱紫色的丝绫、锦、绢缝制，“锦纹颇有密致奇采”。由于织料精细的产品增加，刺绣十分起色。南诏王、清平官的服制皆用锦绣，外缀虎皮，灿烂异常。唐《南诏中兴画卷》、宋《大理国画卷》所绘王族和官员服饰，对此作了细致的描绘。南诏、大理时期白族织染刺绣工艺及其美术造型设计水平之高，在我国南方是屈指可数的。为了美化装束，除在衣服上刺绣外，人们还以另外的方式达到纳美于身的目的。公元800年，南诏向唐廷献演大型歌舞《南诏奉圣乐》（又名《夷中歌曲》），演员穿南诏民族服装，衣鞋裙襦上彩画鸟兽草木花纹，“八彩杂华”，十分漂亮。画衣技术当是刺绣的先声，从画到绣，既是工艺发展的过程，也是艺术从简单到复杂，从低级向高级演进的必由之途。有织，有染，有绘，有绣，是唐宋白族地区纺织业和工艺美术蓬勃向前发展的显著标志。

南诏、大理时期，白族上层服制、服式的基本型逐渐形成并相对固定下来。《大理国画卷》中王公显贵、文武官员及侍者的装束，各依一型，款式新颖多样，服型、花纹、色调与用料质地依次有差，是明显的例证。百姓服饰的质量也有所提高，“亦有刺绣”。民用绢类地料虽不如官家垄断的绫锦细腻华贵，仍不失质粗形美，情趣恣肆而意态无穷。无论官家或民间，这一时期衣服的一个显著特点是注重色调与装饰，彩染、刺绣较多。诸类服型将当时生产力发展水平、观念形态、社会习俗及人的审美方式和文化趣味等凝汇为一体，构成白族的“服装文化”，对以后（元明清）白族装束的演变一直发生着影响。

近代，南诏、大理文化在白族服饰中遗制犹存，使它自成一体，别具一格，始终保持着不同于其他民族的独特传统。当然，由于社会的前进，近世服装虽于某些方面“质沿古意”，却已“文变今情”，发生了很大的变化。这里所说的“遗制”，主要指包含着某些因素而言，诸如崇尚的色调和喜用的图案装饰，不少同南诏、大理时期有相似处，有些图案或其基本纹可能是从唐宋时一脉相承下来的。这些文化表征是今人探研白族传统服装及其图案装饰艺术所不能忽略的。

二

白族服装的状况是因地而异，在形制上约可分为四至五类：大理型、碧江型、保山型、云龙型、其它。大理白族自治州是白族的主要聚居区，白族固有文化根基深厚，服饰的传统形制保存较完整，因而它的服装样式也是白族各类服型中的较典型者。兹略说如后。

女式 小领或无领搭襟旁扣内衣，及胯或及膝，年轻者多白、浅蓝、雅布色，中年以上则偏于蓝、黑等深度色调；外罩粗呢（氍毹类）、丝绒、灯芯绒领褂，年少者及腹，老人略长；系腰带、围腰，垂飘带；下着浅色扭裆宽脚裤，穿布凉鞋（俗名布草鞋）、百节鞋（无绊勾头鱼尾花帮鞋）；挑绣、印染的方帕或彩色毛巾包头，发辫盘于其上；右衽腋部钮扣上挂须边花手帕、荷包（香包）、口弦包；饰品有银或玉耳环、手镯，银质扣、链、三须、五须，挂银铃、银毫及铜钱等。形制与上述大同小异者，有丽江九河白族，包头结成飞鸟张翅（一说象花兔耳朵）形状，背披纳西族七星羊皮装饰；剑川未婚者戴满布银泡的花鼓钉帽、鱼尾帽、瓜皮小帽；洱海东岸白族戴双缨鱼尾帽、鼓钉帽、罟罟帽，新娘穿大镶大滚的红绿喜事装，用各种绣带缠于“凤点头”发型中。

男式 白或浅蓝布对襟上衣，多钮扣，外罩黑领褂或白羊皮领褂；下穿扭裆阔管裤，绣花双缨布凉鞋（布草鞋）或剪刀口扣绊布底鞋；白色或浅蓝色包头，垂下尺许，遇节日，加八角遮阳（一块八角形绣花帕）于顶部。洱海边渔民好戴瓜皮小帽，穿钮扣多且短得露脐的上衣，层数愈多愈好看；腰系红绿带，挂荷包，戴鹿皮或布质花兜肚。衣服穿的层数多叫“千层荷叶”，穿三数层而内长外短叫“三叠水”，视此为俊美、富足的象征。

除大理型外，保山、碧江、云龙型及其它地方白族的服饰亦各有特点，惟因与其他民族交错而居，受邻近民族影响较多，不如大理型有代表性。

白族服饰一大特色是花得别致，色调明快。大理一带素以爱植和善植花卉驰名远近。白族是很爱花的，同时也很爱花梢，不论男女，喜用花形纹饰点缀自己的衣装。传统歌舞盛会“绕三灵”穿的盛装，老人寿衣，新媳妇的喜装和儿童周岁穿的压岁装的“花”特多。一般生活装的“花”，有较严格的选择性，色彩铺陈或典雅，或浓艳，重明朗协调，纹形布局讲曲直互融，疏密相适，意在点缀，镶衬，从属于服型的总体结构，无填塞、堆叠、累赘之弊。正如大理周城民歌所唱：“花多擦起太刺眼，寡白无花不好看，不多不少绣几朵，哪个不爱瞧。”正确审美和创造美，寓美于和谐，是服装与纹饰的妙之所在。对造型上的点面照应关系，未穿时的平面效果和穿戴起来的立体效果之间的处理，民间制作者皆心计不凡，善于教图案纹饰在衣冠裤鞋上恰到好处，相得益彰，使衣貌面容充满朴素自然的美感。

白族衣服图案（纹样）主要装饰在下列部位：

女性

（一）青年 包头帕（疙瘩染花帕，挑花帕，毛巾及其穗边）；鱼尾帽；上袖、中袖、袖口；围腰边、角和飘带；腰带；衣摆边缘；裤脚；鞋头、面、跟；口弦包、香包、针包；系于右衽之花手巾；背毡（背垫）；草帽带；挎包；裹背；新娘“凤点头”发型幌带帽。

(二) 儿童 镶银、玉器压岁帽；虎、兔、狗、狮头帽；喜鹊、鸳鸯、凤头帽；鱼尾帽；螺蛳披风；兜肚，护腰；鞋；衣裤各部。

(三) 老人 包头帕；袖腰、袖口；围腰角或边，飘带；裤脚；鞋头；挎袋；草帽带。

男性

(一) 青年 八角头帕（即八角遮阳）；包头布垂帔；袖口；衣兜；领褂下沿；腰带；裤脚；鞋面；八角鼓帔帕；荷包，烟锅坠带。

(二) 儿童 帽、兜肚、护腰同女性；鞋、衣、裤各部。

(三) 老人 包头；褂沿、烟包、烟锅坠带。

三

白族服饰图案的题材，大致包括植物（花、草、树、果）、动物（虫、鱼、鸟、兽）、自然（天、星、日、月、云、石、山、水）、人（神）和无客体依据的纹符等五大类。其中以植物花果造型为最多，诸如菊花、茶花、梅花、牡丹、芍药、素馨、蔷薇、姊妹花、海菜花、莲花、菱花、桃花、石榴花等，同人们日常所见所爱有密切的关系，个性色彩强烈。究其涵义，一类是率直表现自然物的形态美，另一类是借物寓情，通过描绘客观对象，反映人的心理状态和思想意识。后者含意深沉，不管纹样如何演变，由于传统观念起作用，它会绵延传袭。例如，人们认为鱼、螺代表祥瑞，虎代表旺盛、勇武，龙是人的祖先和护卫人类生存的神灵，用它们的形态作衣服装饰，不但荫佑肉体，而且能获得想象中的好处。

大理山歌《绣苹果》这样唱道：

一绣龙来龙戏水，
二绣虎来虎翻身，
三绣桃园三结义，
四绣童子拜观音。
五绣五男又五女，
六绣六位把高升，
七绣七星七姊妹，
八绣天下得太平。
九绣九龙归大海，
十绣眼泪在当中。

山歌唱的，是白族民间传统织绣常见的内容。龙、虎崇拜，神灵信仰，伦理劝善，利禄期求，星明花好，国泰民安，乃至绣花女在劳动创造中的辛酸疾苦等等，表明白族刺绣图案（纹样）题材既大量采自本乡本土，也有不少外来的成分，除较多写实之作外，还有型样繁多的写意甚至表现情节的艺术品，造诣很高。

“绣苹果”一类纹样在衣饰上多用于荷包（香包）、烟袋、手绢、帔带——通常是女性赠与男子的信物，近代流行。

白族服饰图案空实适宜，层次清晰，讲究结构和色彩的比例关系。裹被、喜装、彩

衣上含故事味的人物多色绣，还带有一定的透视感。在纹样造型上，写实的求维肖，自然；写意的求抽象概括，夸张变形。纹形结构大致有两类情况，一，对称、连续、平衡，画面均齐完整。二，不拘泥均齐，让方与圆，曲与直，平与尖各对立形之间反衬配比，在不规整中显奇妙。由于造型与结构方式多变，使各种图案不相雷同，仿佛产生内在的韵律感，运动感，具有奇异的魅力。

服饰图案制作主要有染、绣两种方法。一种独特的染法叫“疙瘩染”，染出的花布叫“疙瘩花布”，布满花形图案。染的过程是先按花纹设计的规律，把“花”的部分即不受色的部分加以重叠、撮捻，用线缝紧（或扎紧），呈“疙瘩”状，然后适度浸染，待漂水晾干后，色未渍达的“疙瘩”（空白点）即是“花”，受色的部分即为地。白花蓝地或青地，清新秀美，雅致质朴，用作头帕、围腰或少女上衣，基调明快，含有浓厚的田园风味。

白族称绣花为撒花。有素绣、彩绣、贴布绣、连物绣、缘边挑绣、金银丝缝盘绣等多种技法。素绣，指白线绣于青、黑、蓝地（或反之）的单色绣，有所谓“清清白白、”“素中含艳”的意境。彩绣——多种色线交绣成图，灿丽，热烈。贴布绣——将布剪成一定形状贴于地，然后顺边缝绣或在贴布上加绣，造成立体或凹陷效果，层次感很强。连物绣——线脚扣连银、铜、玉、玛瑙、鱼骨、贝壳、玻璃、料器等材料做的装饰品，缝实在地料上，以绣托物，如锦上添花，用于帽饰，格外华美。缘边挑绣——在头帕、袖口、裤脚边沿挑起地线，按经纬行格加入彩线，使地线与绣线经纬交错成纹。金银丝缝盘绣——将粗细金银线盘成日、月、桃、佛手、如意等形状，用丝线缝牢，再用彩线加绣于四周，富丽堂皇，有立体感。

白族服饰图案的表现手法和使用的材料是多样化的，造型样式丰富，久已形成奇美、独特的传统。它是白族造型艺术中最能代表本民族群众的爱好、感情和最大众化的门类，在一定程度上反映着白族历史发展各阶段的特征与文明，代表着不同社会条件与物质条件下白族的文化特点与艺术装饰风格。不仅从形式上给人直觉的美感，而且寓蕴着丰富的思想内容与社会生活内容，充分体现着白族人民的勤劳智慧与创造才能，视之能让人寻思、了解白族人民怎样按照美的法则表现生活和美的意识，进而探索白族艺术发展道路以及丰富的古文化的面貌。本书选择了一部分比较有代表性的白族传统服饰图案，希望能向读者提供从这一方面了解绚丽多姿的白族艺术文化的一个小小的窗棂。

目 录

绣花腰饰·····	1	绣花围腰带、贴花围腰带·····	28
绣花围腰边·····	2	绣花围腰带·····	29
绣花围腰边·····	3	绣花围腰剪纸底样·····	29
绣花围腰把手·····	4	绣花八角头巾·····	30
绣花围腰把手·····	5	蜡染头巾·····	31
绣花围腰把手·····	6	挑花头巾·····	32
挑花围腰带·····	7	挑花头巾·····	33
挑花围腰(上部)·····	8	挑花头巾·····	34
绣花围腰边角·····	9	绣花衣襟、绣花袖口·····	35
绣花围腰下摆·····	10	绣花抱被·····	36
绣花围腰下摆·····	11	单线绣背被·····	37
单线绣花围腰下摆·····	12	挎包(中部)·····	38
绣花围腰下摆·····	13	挑花挎包·····	39
贴花围腰边·····	14	绣花挎包·····	40
挑花围腰·····	15	绣花香包·····	41
挑花围腰·····	16	绣花钱包·····	42
挑花围腰(下部)·····	17	绣花狮形童帽·····	43
色布贴花腰带·····	18	绣花鸟形童帽·····	43
绣花围腰带·····	19	绣花屋形童帽·····	44
绣花围腰带·····	20	绣花儿童护腰·····	44
绣花围腰带·····	21	绣花儿童护腰·····	45
纳花围腰带·····	22	绣花鞋剪纸底样·····	46
梭花围腰带·····	23	绣花鞋·····	47
挑花围腰带·····	24	绣花鞋·····	48
挑花围腰带·····	25	绣花鞋面·····	49
挑花围腰带·····	26	银饰·····	50
挑花围腰带·····	27	白族女服装·····	51
		尾花: 围腰带(局部)	

绣花腰饰

绣花围腰边

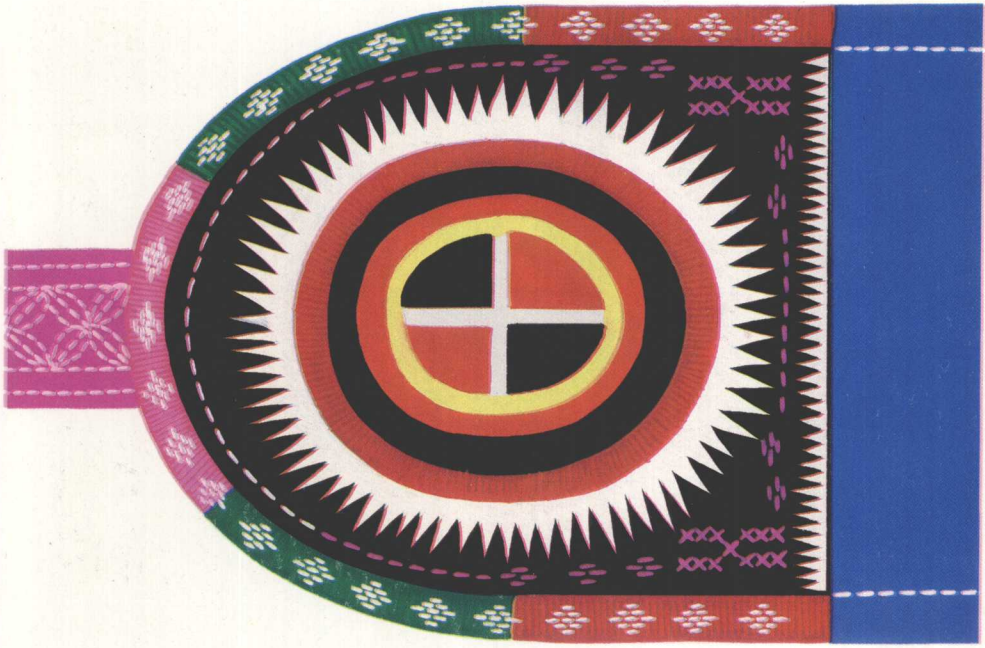
绣花围腰边

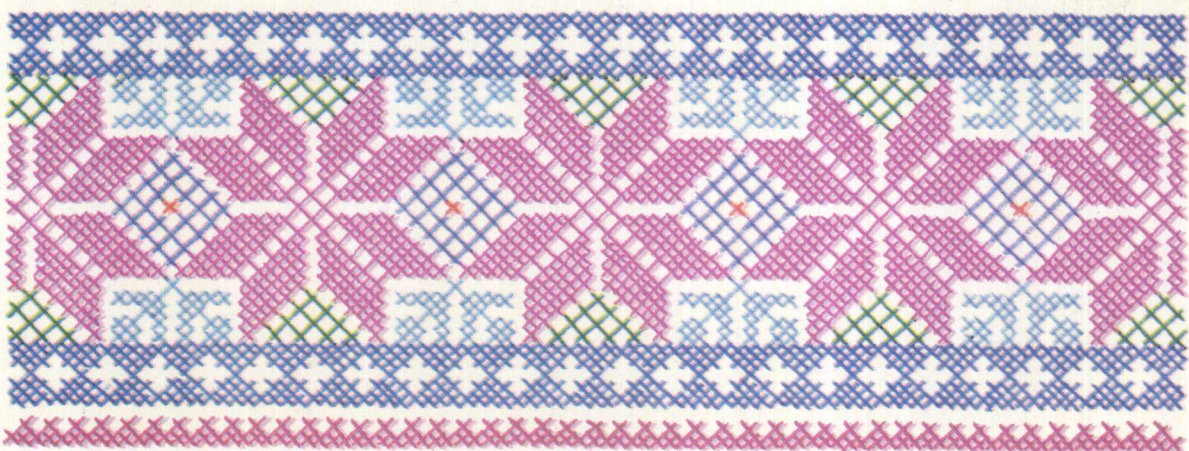
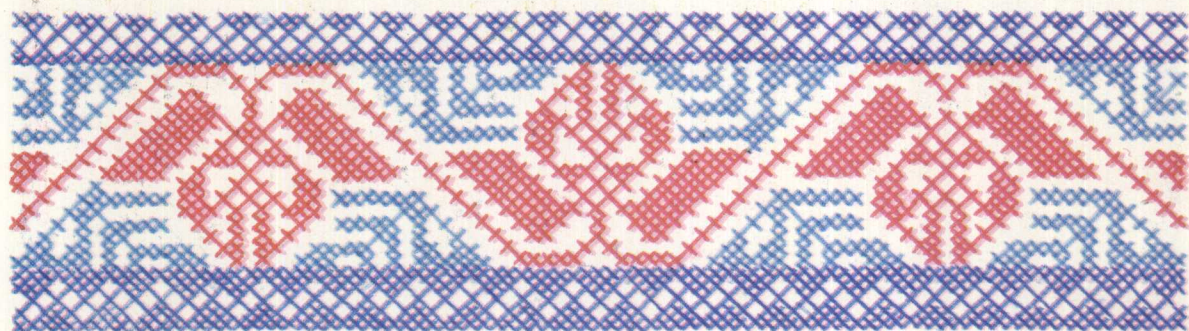
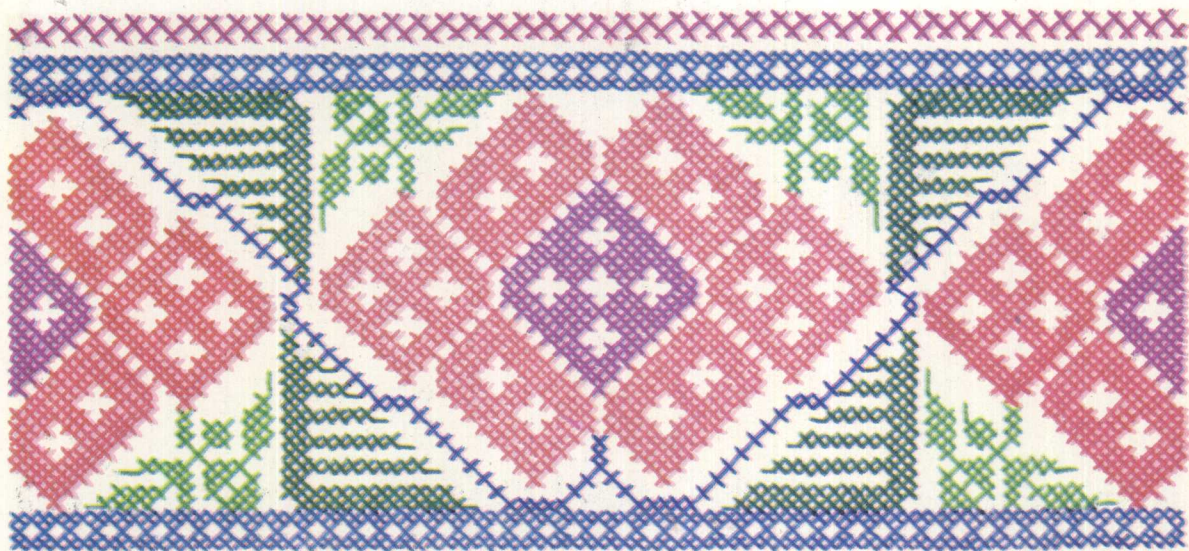
绣花围腰把手

绣花围腰把手

挑花围腰带

挑花围腰（上部）

绣花围腰边角