

艺术设计专业“十二五”规划教材

民族服饰绘画与色彩表现

Drawing and Color-Expression of Ethnic Clothes

赵平勇 曹建中 车岩鑫 编著

中国传媒大学出版社

民族服饰绘画与色彩表现

Drawing and Color-Expression of Ethnic Clothes

艺术设计专业“十二五”规划教材

赵平勇 曹建中 车岩鑫 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族服饰绘画与色彩表现 / 赵平勇, 曹建中, 车岩鑫编著. —北京:
中国传媒大学出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0508 - 3

I. ①民… II. ①赵…②曹…③车… III. ①少数民族—民族
服饰—绘画技法—研究—中国②少数民族—民族服饰—色彩—研究
—中国 IV. ①TS941. 742. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 150302 号

民族服饰绘画与色彩表现

编 著 赵平勇 曹建中 车岩鑫

责任印制 曹 辉

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学 出版社

地 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编 100024

电话: 86 - 10 - 65450532 65450528 传真: 65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京彩蝶印刷有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 9.5

版 次 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5657 - 0508 - 3/TS · 0508 定 价 48.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

中华民族是一个伟大的民族，是一个勤劳勇敢、富于创造性的民族，是一个具有五千年的文明历史，对东方文化曾发挥过重大作用，对全人类的文明有过巨大贡献的民族。在五十六个民族大家庭中，在漫长的历史岁月里，他们创造了大量的民族文化，优美动人的歌舞及绚丽多彩、富有民族特色的建筑和服饰艺术。服饰是人类在生存和发展过程中的创造物，由于它所具有的明显的使用价值和独特的审美功用，使它成为物质文明和精神文明的结晶，民族文明发展进步的重要参照物。特别是一些少数民族传统服饰具有浓郁的地域特征、各异的文化心理形态、独特的审美情趣和迷人的宗教神话色彩，以其鲜明的色彩、精美的工艺、各异的样式和独特的风韵著称于世，其间所表现出的美是极其丰富和多样的。

纵观少数民族服饰的色彩，其艳丽丰富的程度，用色的大胆、强烈而又谐调，洋溢着一种浪漫的激情和充沛的生命活力，达到了许多当代艺术家也难以企及的境界。更重要的是，在服饰色彩这个具体可感的形象中，往往表达着某种抽象的观念和思想感情，是一种表达感

情、交流思想的工具。民族服饰的色彩语言是少数民族人群的重要标志，人们通过服饰色彩符号的运用和解悟过程，通过直觉、理解、联想、想象和情感体验等诸种心理能力综合发挥作用的过程，把色彩与象征意蕴沟通起来。对于当代设计艺术来说，更好的传承民族服饰艺术的精华，研究整理这份丰富的民族文化财产，探索其性质特点及其发展变化的规律。不仅可以更好地理解人民在文化上的创造力，而且有助于民族服饰艺术更加繁荣健康地发展，促进社会主义精神文明的建设。使我国的民俗文化及民族服饰艺术得以弘扬光大，具有深刻的时代意义。

在本书的写作过程中得到了许多同仁及学生的支持和帮助。叶珂、郝帅、刘永明、陈呈、武英杰、杨婷婷、于娇、侯珏、康玮婷、李娜、赵墨、李露等同学做了部分插画；北京服装学院的王弈老师、天津工业大学纺织与服装学院的孙戈老师提供了精品之作，在此一并表示感谢。对本书中引用的部分有关文论、图例等因无法查证作者，没有列出检索敬请见谅。恳请多多指教为盼。

本书力求沿着中华民族光彩夺目的少数民族服饰艺术的主线，探寻民族服饰艺术极其宝贵的文化财富，在民族服饰绘画的色彩表现及当代设计艺术的融会贯通中，集文化人类学表现和服饰心理社会学意义层面上的智者之识，从而部分推进对中国少数民族服饰文化更深层面的审美研究，为中国少数民族服饰文化的弘扬与发展尽绵薄之力。三位作者均为北京联合大学师范学院艺术设计系教师，由于作者专业水平有限时间匆忙，在编写本书的过程中难免挂一漏万。

北京联合大学师范学院赵平勇

2012.5

目 录

1	第一章 中国民族概述
1	第一节 少数民族分布与概况
3	第二节 少数民族与服饰特征
3	一、少数民族服饰的地理环境
6	二、少数民族服饰的文化心理
10	三、少数民族服饰的审美情趣
17	四、少数民族服饰的人文环境
22	五、少数民族服饰的功用
24	第二章 民族服饰与色彩
24	第一节 民族服饰色彩的象征
25	第二节 民族服饰色彩的本质
26	第三节 服饰色彩是民族文化的载体
26	第四节 民族服饰色彩的基本色谱
26	一、苗族
45	二、傣族
51	三、彝族
62	四、瑶族
73	五、其他民族
75	第三章 服饰的绘画形式语言
75	第一节 形态
78	第二节 线条
79	第三节 色彩
81	第四节 节奏与韵律
84	第五节 肌理美感
85	第六节 工艺技术表现
86	第四章 民族服饰绘画的基本要素
86	第一节 人物绘画基础

		86	一、人物比例
		101	二、姿势
104	第二节	着装状态	
		104	一、衣物和身体的关系
		105	二、缝线的表现
		105	三、褶裥的表现
		106	四、衣褶纹的表现
		108	五、线条的使用
108	第三节	着色表现	
		108	一、绘画工具
		111	二、画面色彩配置
		113	三、花纹图案的表现
		115	四、着色顺序
118	第五章	不同的表现方法	
118	第一节	薄画法	
		118	一、写意法
		118	二、晕染法
		119	三、淡彩画法
120	第二节	厚画法	
121	第三节	其他画法	
		121	一、彩色铅笔的表现技法
		121	二、油画棒的表现技法
		123	三、麦克笔的表现技法
		123	四、色粉笔的表现技法
		125	五、卡通画法
		125	六、综合材料拼贴的方法
127	第四节	数码表现法	
		127	一、位图表现法
		129	二、矢量图表现法
132	第六章	作品欣赏	
146		参考书目	

第一章

中国民族概述

第一节 少数民族分布与概况

中华民族是一个伟大的民族，是一个勤劳勇敢、富于创造性的民族，是一个具有五千年的文明历史，对东方文化曾发挥过重大作用，对全人类的文明有过巨大贡献的民族。

汉族是我国人口最多的民族，也是世界人口最多的民族。汉族除外，全国还有 55 个少数民族，共同生活在这片广袤的土地上。我国是一个多民族的、团结的、统一的国家。

我国少数民族虽然人口少，但分布地区很广，居住的面积约占全国总面积的 50%—60%。主要分布在内蒙古、新疆、西藏、广西、宁夏和黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、青海、四川、云南、贵州、广东、湖南、河北、湖北、福建、台湾等省区。

我国少数民族地区的一般特点是：

一是地域广大，人口稀少、许多少数民族住在山区、高原、牧区和森林地区。

二是物产资源丰富，在我国现代化建设中占有极为重要的地位。

三是大都位于我国的边疆，属于国防要冲。由于历史上多次的民族迁徙屯田、移民戍边、朝代更迭等原因，而引起的人口变动，使我国的民族分布形成了各民族又杂居又聚居互相交错居住的状况。有些少数民族既有一块或几块聚居区，又散居在全国各地。

55 个少数民族中，回族、满族同汉族使用汉语。

其余 53 个民族使用本民族的语言。新中国成立前，只有 21 个少数民族有自己的文字（包括通用汉文的回、满、畲三个民族）。文字体系有比较原始的象形表意文字、音节文字、字母文字，字母形式有藏文字母、回鹘文字母、傣文字母、阿拉伯、拉丁、斯拉夫字母等七种。有的民族使用几种文字，如，傣族使用四种文字，蒙古族使用两种文字。

我国的少数民族能歌善舞，具有优秀的文化传统，他们在漫长的历史岁月里，创造了大量优美动人的诗歌、神话、历史传说，以及许多文学作品，有价值的科学典籍，产生过一些著名的文学家和科学家。同时他们还创造了很多雄伟壮观、绚丽多彩、富有民族特色的建筑。

由于各种历史原因和自然环艺的原因，各民族的社会发展很不平衡，甚至在同一民族内部的不同地区之间也不平衡。复杂的社会经济结构制约着文化、风俗习惯的形态和性质。这需要我们以历史和全面的眼光认真研究挖掘、整理，加以发展，使我国的民俗文化得以弘扬，发扬光大。

我国人口众多，历史悠久，在 56 个民族中民俗事象极为丰富。这些民族事象不仅伴随着历史发展而生存、发展、消亡、演变，而且以其特有的折光反映着各个历史时期的社会物质生活和人们的精神面貌。从中国的实际出发，清理这份丰富的文化遗存，探索其性质、特点及其发展、变化的规律，不仅可以更好地理解人民在文化上的创造力，而且有助于民俗更健康地发展，促进社会主义精神文明

建设。

在我国的西南部住着 20 几个少数民族，各民族历史悠久，形成了自己的民族文化和生活习俗。每年的民族节日达 1000 多个，其中众多的民族盛会主要集中在早春、秋天和冬季。如苗族的芦笙会，侗族的三月三，苗年等等。每逢佳节各族人民穿上节日盛装，载歌载舞。节日活动丰

富多彩，有唱歌、跳舞、吹芦笙、击铜鼓、斗牛、赛马、赛龙舟、玩灯笼、演地戏等活动。人们把这些节日比喻为民族风情和民间艺术的百花园。在这里还可以看到石板房、吊脚楼、鼓楼、风雨桥等造型奇特的民族建筑，再加上少数民族许多奇特的生活习俗、接待礼仪，都将使人们产生浓厚的兴趣。

表 1-1 我国少数民族名称及分布地区

名称	分布地区	名称	分布地区
蒙古族	内蒙古自治区，辽宁省，新疆维吾尔自治区，吉林省，黑龙江省，青海省，河北省，河南省，甘肃省，云南省	回族	宁夏回族自治区，甘肃省，河南省，新疆维吾尔自治区，青海省，云南省，河北省，山东省，安徽省，辽宁省，北京市，黑龙江省，天津市，吉林省，陕西省
藏族	西藏自治区，四川省，青海省，甘肃省，云南省	维吾尔族	新疆维吾尔自治区，湖南省
苗族	贵州省，云南省，湖南省，广西壮族自治区，四川省	彝族	四川省，云南省，贵州省，广西壮族自治区
壮族	广西壮族自治区，云南省，广东省，贵州省	布依族	贵州省
朝鲜族	吉林省，黑龙江省，辽宁省	满族	辽宁省，吉林省，黑龙江省，河北省，北京市，内蒙古自治区
侗族	贵州省，湖南省，广西壮族自治区	瑶族	广西壮族自治区，湖南省，云南省，广东省，贵州省，四川省
白族	云南省，贵州省	土家族	湖南省，湖北省，四川省
哈尼族	云南省	哈萨克族	新疆维吾尔自治区，甘肃省
傣族	云南省	黎族	海南省
傈僳族	云南省，四川省	佤族	云南省
畲族	福建省，浙江省，江西省，广东省，安徽省	高山族	台湾省，福建省
拉祜族	云南省	水族	贵州省，广西壮族自治区
东乡族	甘肃省，新疆维吾尔自治区	纳西族	云南省，四川省
景颇族	云南省	柯尔克孜族	新疆维吾尔自治区，黑龙江省
土族	青海省，甘肃省	达斡尔族	内蒙古自治区，黑龙江省，新疆维吾尔自治区
仡佬族	广西壮族自治区	羌族	四川省
布朗族	云南省	撒拉族	青海省，甘肃省
毛男族	广西壮族自治区	仡佬族	贵州省，广西壮族自治区，云南省
锡伯族	新疆维吾尔自治区，辽宁省，吉林省	阿昌族	云南省
普米族	云南省	塔吉克族	新疆维吾尔自治区
怒族	云南省	乌兹别克族	新疆维吾尔自治区
俄罗斯族	新疆维吾尔自治区	鄂温克族	内蒙古自治区，黑龙江省
德昂族	云南省	保安族	甘肃省
裕固族	甘肃省	京族	广西壮族自治区
塔塔尔族	新疆维吾尔自治区	独龙族	云南省
鄂伦春族	内蒙古自治区，黑龙江省	赫哲族	黑龙江省
门巴族	西藏自治区	珞巴族	西藏自治区
基诺族	云南省		

第二节 少数民族与服饰特征

服饰是人类在生存和发展过程中的创造物,具有明显的使用价值和独特的审美功用,成为物质文明和精神文明的结晶、人类文明发展进步的重要参照物。

中国少数民族传统服饰是各少数民族在特定的地理环境中,基于对不同生产、生活方式的理解与适应,以及在对精神世界(真、善、美)的追求中逐步形成的。中国少数民族传统服饰具有浓郁的

地域特征、各异的文化心理品格、独特的审美情趣和迷人的宗教神话色彩,而且由于各少数民族在新中国成立时尚处于不同的社会历史状态和相对自给自足的自然经济和半自然经济状态,因此其服饰的历时性和丰富性更为其他国家所罕见。让这一极其宝贵的文化财富在文化人类学和服饰心理社会学意义上为更多的人所认识,推进对中国少数民族服饰文化全方位、深层次的研究,从而为中国少数民族服饰文化的弘扬与发展尽一点自己的力量。(图1-1、图1-2)

图 1-1 苗族百鸟衣

图 1-2 四印苗服饰

一、少数民族服饰的地理环境

文化形态是人类适应地理环境的结果。服饰作为文化形态的外在表现形式,其最基本的功能是实用。无论是在物质资料极为匮乏的古代,还是在物质财富日益丰富的现代。每个民族出于自己所处的地域空间、气候条件、水文状况等地理环境不同,对服饰实用功能的选择和要求自然也就不同。因此,地理环境不仅决定着服饰的实用性,而且还潜移默化地影响着每个民族服饰特点的形成与发展。

当然,地理环境对服饰实用性的决定作用会因生产力发展水平的高低而有所不同。生产力水平越低,地理环境对服饰实用性的作用就会越大,反之就会被逐渐弱化。一方面,不同的地理环境和自然条件为不同的服饰类型的最初形成奠定了客观的物质基础。这一过程主要是通过不同地理环境内的经济文化类型,来发生作用的所谓经济文化类型是指居住在相似的生态环境下,有着相同的生活方式的各民族在历史上形成的具有共同经济和文化类型的综合体。

属于渔猎采集经济文化类型的鄂温克、鄂伦春和赫哲族，主要生活在人烟稀少、气候寒冷的大小兴安岭，以及黑龙江、松花江、嫩江流域的茫茫林海和沿江两岸，鱼兽等动物的肉和皮毛是他们衣食的主要物质来源。他们的服饰多以野生的鱼皮和狍、鹿、犴等兽皮为原材料，经过简单的熟制，加工成保暖性强、防水隔潮的以袍式为主的服装、鞋、靴、帽及手套等。这类服装颜色多为本色，式样比较单调，其实用价值大大高于审美价值。

属于草原畜牧经济文化类型的蒙古族、藏族、哈萨克族、裕固族、柯尔克孜、达斡尔等民族，主要分布在内蒙古高原、准噶尔盆地和青藏高原一

带。他们均以畜牧为生计，因此食肉、喝奶、穿皮毛制品便构成了他们鲜明的生活、文化特征。与渔猎民族相比，他们的生产力较高，能够利用人工放牧的牲畜比较稳定地满足自己在吃穿住行方面的基本需求，并在以物易物的交换中满足自己更高的生活需求。为适应四季分明、寒冷、干旱、风沙大等气候条件，其服饰的区域性特征为：冬装多以牲畜的皮毛或经过不同程度加工的毛织品为原料，夏装多以毛织品或棉织品为原料。手工制成宽松肥大的袍式为主，靴鞋、袜、帽、头巾皆备的服装。服装的色彩较为多样，制作的工艺也较为精细，不仅注重服装的实用性，而且也较注意服饰的审美功能。

图 1-3 鄂温克族服饰

图 1-4 鄂伦春服饰

图 1-5 赫哲族服饰

图 1-6 蒙古族服饰

图 1-7 藏族服饰

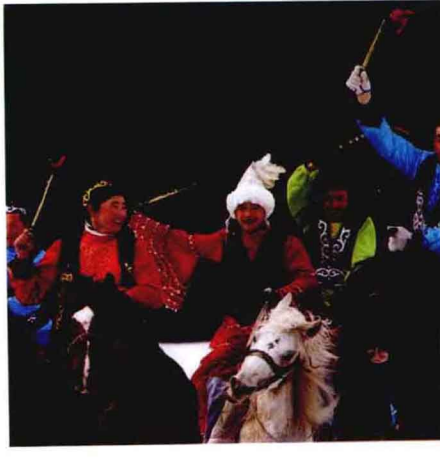

图 1-8 哈萨克族服饰

图 1-9 土族服饰

图 1-10 维吾尔族服饰

图 1-11 蒙古靴

图 1-12 东乡族服饰

属于农耕经济文化类型的有西北地区的维吾尔族、土族、东乡族、保安族、撒拉族等民族，东南地区的所有少数民族和东北地区的朝鲜族、满族等。这一类型区的各民族，大都通过对土地的耕作来获取更丰富的粮棉桑麻油等生活资料。为适应较为湿热的气候的需要，服装季节变化不大，其服饰的区域性特征是：原料不再局限于动物的皮毛，而更多采用自织自染的棉麻土布为主要原料，并以单薄、短小、灵活的衣裙、衣裤为主，式样繁多，并绣有各种精美的纹样和图案。服装的色彩更加丰富，工艺性也更加突出。

地理环境对服饰实用性的决定性作用还表现在，在特定地理环境基础上形成的特殊产业和生产方式对服装款式所产生的深刻影响。北方民族以畜牧业为主，宽松肥大的袍式服装适合其游牧生产生活的需要。传统的蒙古靴靴尖上翘、靴体肥大，是为了在草地上行走减少阻力，和从马鞍上跌落时便于脚从靴中脱出。

同是袍服，渔猎民族的袍服就与畜牧民族的袍服不同，为了狩猎者上下马或在林中奔跑追逐野兽的方便，鄂伦春、鄂温克族的猎人的袍服下摆要开两个或四个衩，而蒙古族、藏族开衩很少。以稻作农耕为主的南方各民族，穿着短装型衣裙、衣

裤显然比袍式服装更适宜水田劳作。

在每个经济文化类型区域内生存着的不同族体，大多都以一种共同的方式从各自生息的土地上获取类似的生产和生活资料，形成了各个区域内诸民族的共同物质和文化特征，然而由于我国草原畜牧和农耕经济文化类型的区域分布特别广，同一类型区域内各地的地理环境、自然条件差异很大，即便是同处一个经济文化类型也可从中划分出若干有着不同程度差异的小类型，与此相适应，每个类型中诸民族的服饰又会在其共同性上产生出某些差异性来。这无疑是地理环境决定服饰实用性的又一例证。

二、少数民族服饰的文化心理

服饰是人类文明的产物。民族服饰的形成，伴随着一个民族文明的产生，经历过漫长的历史过程。在人类的早期，处于氏族部落发展阶段上的人们，由于生产力水平的低下和地理环境的限制，其极为简单的服饰类型更多地是由地理环境所决定的。在那时，服饰作为诸民族共同文化心理结构一部分的外部表征，即服饰文化的个性特征，尚未完全形成。服饰所表现的更多的是地域间的差别和其

图 1-13、图 1-14 纳西族女子的“七星戴月”

实用价值取向,而非民族人文意义上的差别和其审美价值取向。随着生产技术的发展以及人类文明的进步,带有民族特征的服饰才逐渐在共同地域、共同语言、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质形成的历史过程中逐渐定型。当这种表现民族文化的个性服饰一旦定型,也就是说当服饰日益具有共同文化心理的象征意义时,它就会被这个群体所接受,并反过来成为强化这种共同文化心理的有效途径。

从1982年第三次全国人口普查至今,我国现已识别的55个少数民族大多数聚居在我国的西北、西南、东北以及青藏高原等生存条件较为恶劣的边疆地区。在新中国成立之前,那里的生产力水平普遍低下,大多处在自给自足的自然经济和半自然经济状态之中,缺少与外界的交流与沟通,很少受现代文明和外来文化的影响,处于一种远离经济、社会、文化主流的边缘化状态。特别是边陲和山区,由于地缘造成的自然封闭性尤为突出。在占国土面积64%、地大物博的少数民族地区,由于经济落后,人口稀少,居住方式大分散小聚居,活动范围相对狭小,各少数民族在相对隔绝的地域空间中,独立地生发、形成了具有本民族自己文化特点和艺术风格的服装、服饰。这种民族服饰个性特征的形成,在其特定区域内的群体中,是随着最初服饰的个体

表达而被不断推进的。

当群体中某个个体或某些个体的服饰被周围的人接受,这种服饰就会被普遍穿着,进而作为一种共同文化心理的表现形式被认同,并得以积淀,而后在不断选择那种能够明确表示本民族文化个性的衣着过程中,使其成为一个民族特有的外部表现与符号被长久地固定和保留下来。这些民族服装、服饰通常不仅反映出当地的自然生态环境特点,更映射出处于不同人文生态环境中各民族特有的精神风貌。

纳西族女子背上披着“七星戴月”就是独具特点,令人过目不忘。

同样身着长袍,袒露右臂者一定是生活于青藏高原的藏族,而非生活于内蒙古草原的蒙古族;身着多节多褶多色长裙、头顶“头盖”者,必定是生活在四川凉山的彝族姑娘。

上着短衣,下着长长筒裙的,一定是生活在云南西双版纳的傣族女子。虽说都是短衣长裙,但朝鲜族女子上衣上那美丽的飘带和袍状的长裙。

再以少数民族的头饰和帽子为例。只要是头戴牛角状头饰的,使可知是贵州的苗族姑娘。

头戴小花帽、梳着满头小辫,一定是维吾尔族姑娘;而有着风花雪月寓意的姑娘头饰,立刻就会让人想起生活在云南苍山洱海边的大理白族姑娘。

图 1-15 藏族服饰

图 1-16 四川彝族服饰

图 1-17 傣族女子服饰

图 1-18 朝鲜族女子服饰

图 1-19、图 1-20 苗族牛角状头饰

一见到男子头上的“天菩萨”、“英雄结”，便知是彝族；盘凤凰头饰的一定是生活在福建、浙江一带的畲族妇女。

柯尔克孜族男子喜戴翻着黑边的白顶呢帽；最为常见的还是回族男子戴的白布圆帽。

透过这些多姿多彩、个性鲜明的服装服饰，

图 1-21 维吾尔族姑娘的小花帽

图 1-22 白族头饰

图 1-23 彝族的“天菩萨”、“英雄结”

图 1-24 畲族妇女的盘凤凰头饰

图 1-25 柯尔克孜族男子白顶呢帽

我们不仅可以对其所属民族做出大致判断，而且能够程度不同地感受到中国各少数民族不同的民族性格、文化品格，以及某种神秘奇特而又难于言表的东西。我们可以由此得出这样一个结论：一个民族的服饰与一个民族的共同文化心理素质以及与此相一致的民族性格有着——对应的内在联系。

三、少数民族服饰的审美情趣

审美价值是服饰追求的基本功能之一。从远古人类服饰的产生到现代服饰的发展变化，始终都离不开人类欣赏美、追求美、创造美的心理驱动。毫不例外，我国少数民族服饰的形成与发展同样也受到各民族审美意识与审美观念的深刻影响。如果

图 1-26 回族男子白帽

说地理环境、生产方式是各民族服饰形成和发展的客观条件，那么审美心理则是一种必不可少的主观因素，是在客观必然和主观需要基础上的一种主观能动的反应与创造。我国少数民族服饰一向以其鲜明的色彩、精美的工艺、各异的样式和独特的风韵著称于世，其间所表现出的美是极其丰富和多样的。

由于各民族所处的地理环境、气候条件以及生产方式、风俗习惯、宗教礼仪的不同，反映在审美心理上便有了不同的审美意识和审美观念，产生了对颜色、色彩的不同偏好。

蒙古族、藏族以牧业为主，崇尚与雍容华贵、富丽堂皇相适应的黄、紫、绿、蓝、红、白等显示华贵的色彩。她们在服装的质地上喜欢选择贵重的衣料，并在衣领、衣襟等处着意进行装饰。首饰喜

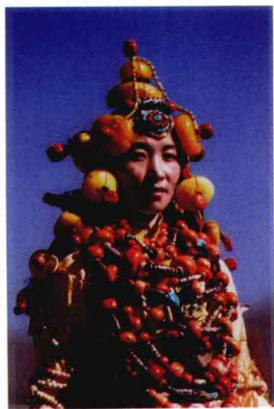

图 1-27、图 1-28、图 1-29 蒙古族、藏族服饰