

DESIGN

中国高等院校艺术设计学科教学丛书

少数民族图案教学与设计

钟茂兰 编著

河北美术出版社

少数民族图案 教学与设计

钟茂兰 编著

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

责任编辑:贡小秋

封面设计:枫 然

版式设计:

少数民族图案教学与设计

钟茂兰 编著

出版发行:河北美术出版社

(石家庄市北马路 45 号 邮编:050071)

制版印刷:河北新华印刷二厂

开本:787×1092 毫米 1/16

字数:50 千字 印张:7

印数:2000

1998 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5310-1004-6/J·861

定价:29 元

中国高等艺术院校设计学科教学丛书

☐特邀编审:

李 玮 中央工艺美术学院原副院长 教授
国家教委艺术教育委员会 委员
国家教委全国中小学教材审定委员会 委员
中国教育学会美术教育研究会 理事长
中国工艺美术学会 副主任委员

胡文彦 中央工艺美术学院 教授
中央工艺美术学院学术委员会 委员
中央工艺美术学院室内设计系、工业设计系原系主任
《视觉设计教育》丛书 总编
中国美术家协会 会员

☐选题策划 张文学 曹宝泉 贡小秋

☐责任编辑 贡小秋

CONTENTS

目录

引言

(1)

第一讲 学习民族图案的意义 (2)

- 一、少数民族图案是一部民族文化发展史、文明史
- 二、从民俗习惯、民族心理、民族崇拜来了解图案的发展变化,认识民族图案的文化内涵
- 三、切忌以主观的审美经验来评价少数民族艺术
- 四、学习少数民族图案的最后归宿

第二讲 学习方法 (5)

- 一、学习民族图案的流程
 1. 文字资料准备
 2. 实地调查
 3. 收集资料,整理临摹
 4. 分析并作笔记
 5. 创作运用
 6. 文字总结、写出心得体会
- 二、学习的重要阶段——升华与再创造
 1. 直接运用法
 2. 间接运用法
 3. 再创造法

第三讲 民族图案鉴赏与分析 (8)

- 一、庄重大方的壮族、侗族织锦
 1. 图案特色分析
 2. 图案的文化内涵
 3. 作业要求
- 二、富丽沉艳的土家族织锦
 1. 图案特色分析
 2. 图案的文化内涵
 3. 作业要求
- 三、神秘原始美的傣族、景颇族织锦
 1. 傣族织锦特色与文化内涵
 2. 景颇族织锦特色与文化内涵
 3. 作业要求
- 四、色彩浓郁的苗族刺绣、织锦
 1. 图案的特色分析

2. 图案的文化内涵

3. 作业要求

五、古朴浑厚的羌族、藏族的图案及造型

1. 羌族图案的特色分析

2. 羌族图案的文化内涵

3. 藏族图案的特色分析

4. 藏族图案的文化内涵

5. 作业要求

六、如火如荼的彝族图案

1. 彝族图案的特色分析

2. 彝族图案的文化内涵

3. 作业要求

七、神奇明丽的黎族、高山族图案

1. 黎族图案特色及其文化内涵

2. 高山族图案特色及其文化内涵

3. 作业要求

八、五彩斑斓的瑶族服饰、图案

1. 瑶族各支系服饰特征

2. 瑶族服饰图案的文化内涵

3. 作业要求

第四讲 现代设计

——具有民族特色的才能

是世界的 (49)

一、日本——将现代设计与传统艺术融为一体的最好典范

1. 在设计中多取其自然材料的本来特色

2. 传统喜好是对开放空间的追求

3. 传统色彩好恶在日本现代设计中得到延伸

4. 绚丽的浮世绘装饰风格得到保留和发扬

5. 突出汉字在设计中的作用,增强其东方神韵

二、法国——对各国传统文化的热烈追求,并运用于自己设计之中

三、港、台地区的现代设计——华夏文化的自然流露

彩色图版

(62)

CONTENTS 目录

引 言

我国是一个多民族的国家。各族人民长期繁衍生息在祖国美丽富饶的土地上,共同创造了我国的悠久历史和灿烂文化。据古籍记载,古时中原一代汉族祖先对住在他们周围的民族称为“西羌”、“东夷”、“南蛮”、“北狄”,这是对我国少数民族的泛称。现在我国共有 55 个少数民族,人口约七千多万。虽然在总人口的比例上属少数,但他们地处我国地理环境丰富多样的边缘地带,长期保留了各自瑰丽多彩的文化艺术。尤其是他们传承至今的服饰、织物图案,更是令人为之眩目。这些都是中华民族灿烂文化的重要组成部分。

少数民族图案,属于民间艺术的范畴。民间艺术是一切艺术之根,是母体的艺术、本元的艺术,它源远流长、汪洋恣肆、千姿百态。作为当今高等艺术院校要培养自己民族的美术家、设计家,就必须首先抓住这个根,才能振兴、发展、宏扬当代艺术。因为任何一个国家的当代艺术都不可能从别国的艺术中廉价地移植,盲目模仿得来,而只能从本民族艺术精神的土壤中生长出来。这是一个不以人的意志为转移的艺术规律。从世界未来的发展趋势看,随着工业社会的发展,民间艺术将以更大的情感容量进入高层次,形成民族文化的回归,这是时代发展的大趋势。民族民间艺术也是中华民族的基础文化之一,它与社会学、人文学、民族学、民俗学、考古学、心理学、美学等都不同程度地联系着。因此,它是研究本民族物质文化和精神文化的重要对象。

第一讲

学习少数民族图案的意义

将民族民间图案纳入我国高等艺术院校教学,作为重要组成部分,是我们责无旁贷的义务。通过对少数民族图案教学,不仅使学生认识这些图案构成、色彩、纹样的绚丽多彩,也给他们播下民族艺术的种子,烙下民族艺术审美情趣的烙印,从而在深谙民族艺术的重要性的同时,去寻找当代设计艺术的坐标。这样既可以使学校形成热爱民族艺术的氛围,激发学生的民族自豪感,同时又可避免学生进入艺术探索的盲区。

我国工艺美术教育晚于先进国家一百余年,其教学体系也多是引进法国和日本的。如何建立本民族工艺美术设计和教学体系,以利于培养具有民族感情、民族气派的当代设计家,这是一个重要课题。将民族民间艺术作为现代设计教育的一个组成部分,有助于拓宽学生的视野,培养学生正确的设计观念,加强学生审美修养和爱国主义教育,进一步提高我国物质文明和精神文明的水平,促使设计教育向更高层次发展。

学习民族图案要有所收获,必须站在民族学、民族史、民俗学的高度来认清以下问题:

一、少数民族图案是一部民族文化发展史、文明史

少数民族图案本身就记载了一个民族的发展历史过程,就是一部文明史。各个民族的服饰,不管是瑶家的贯首衣还是傣家的统裙,苗家的蜡染裙,都随着民族的发展而变化。它受到民族习俗、民族崇拜、民族心理的支配。苗族织绣图案非常丰富,主要服饰图案就有

130 多种。它是经过千百年传承下来的。(民族服饰图案得以传承,这本身就显示了这个民族顽强奋斗、抗争不息的民族精神。)在贵州武威等地的苗族姑娘的蜡花刺绣裙上就绣有祖先南迁的路线图,上面绘有经过的山川与河流、城池与山村的图象。它记载了民族大迁移中的苦难历程(图1)。因此有“把历史穿

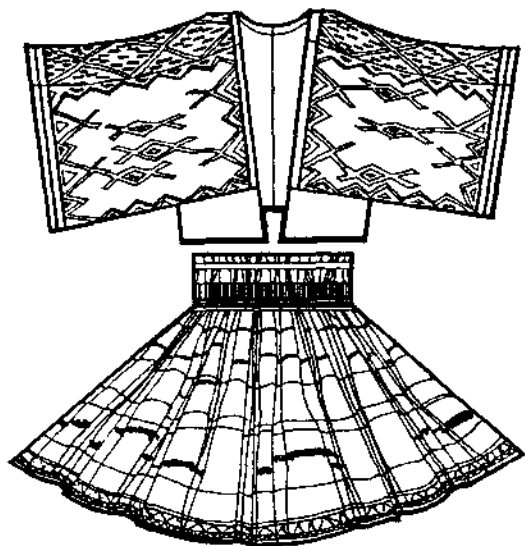

图1 苗族蜡花刺绣裙

在身上”的说法。白裤瑶每个男子至今都还穿有裤腿上绣着象征血手印的五条红色带状图案(彩图一),妇女穿着背部有蜡染和刺绣组成的大印章图案的贯首衣,它留下了维护民族生存的悲壮传说。瑶族过去历来是统治者视为劳役的对象。他们被逼居住在海拔一千多米以上的高山密林中,“南岑无山不有瑶”啊!就是这个不屈不挠具有反抗精神的瑶族。他们的服饰图案最有特色,留下的传说也是最多。有的瑶族移居海外,仍保持自己传统信仰与服饰。美国瑶人协会负责人李进清先生赠送给我国一组照片,介绍了远隔重洋故土的瑶族同胞在现代高度工业文明的美国,仍保持了瑶族传统服饰的鲜明特色和传统习俗活动(彩图二)。它显示了一个民族强烈的凝

聚力和顽强的民族内向精神。

二、从民俗习惯、民族心理、民族崇拜来了解民族图案的发展变化,认识民族图案的文化内涵

民族图案从发生到发展,都受到民族心理、民族崇拜和民俗习惯的影响。因为不同的民族用不同的方式创造了不同的文化(包括它的服饰、图案),不同文化也用不同的方式创造着不同民族。这正是我国多民族的文化之所以多姿多彩的原因。

在民族图案的研究和教学时,既要抽出它的构成纹样、色彩进行学习,更要从产生的历史背景去分析研究,恢复它产生发展的整个历史全貌。在整理归纳少数民族图案纹样的过程中,通过比较方式可以看出他们相互之间的区别与联系。如景颇族图案织锦中的“花母纹”,是菱形图案,它形成了景颇族图案的基本骨架,因此又称之为“花之母”,即是变化万千的花纹之根本(图2)。从其它民族织

图2 景颇族的“花母纹”

锦中,也可看到这种菱形图案,只是景颇族的菱形图案连续排列、层层展开,形成强烈的节奏感。

研究民族图案,不研究它的风情习俗,不从民族学、民俗学上去认识,是无法弄清其纹样的内涵。土家锦是很有特色的民族织锦,在广为流传的80多种精美的图案中,好些图案有着多种解释,有的甚至是相互矛盾的。如

图3 土家族的“台台纹”

种“台台花”图案(图3),土家语意为“条条花”(是带状的图案)。该图案就有两种解释,一是认为是白虎图腾的反映,另一种则认为是人面纹、水波纹与小船纹。但通过对古代川东巴史的考查(因为巴人是土家族的先民之一),此问题就清楚了。

三、切忌以主观的审美经验来评价少数民族艺术

对民族图案的调查,学习中切忌以主观的审美经验来理解、评价少数民族的艺术品。因为我们的审美经验是建立在汉文化的审美经验上或我们自己个体经验的基础上,而少数民族的艺术品是经过该民族世代传袭下来的群体文化,我们应尽力从民族文化的角度来认识这些艺术品,若将汉文化的审美观念去硬套,必然会产生不少谬误。如“龙”,苗族与汉民族的概念是大为不同。苗族的“龙”是有很强的人情味的,它是平民百姓均可共享

的艺术品。它的艺术形态更夸张、更朴实、更随意、更稚拙。与龙纹在一起的常是被苗族称为“鹁宇鸟”纹或野鸡(雉)纹。不能视它为凤,更不能以“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”观念来解释它,来看待它。

四、学习民族图案的最后归宿

我们学习民族图案的最后归宿是要创作出有民族特色、时代气息的新的图案。即以民族的经、时代的纬编织出中国特色的新图案。

通过十余年民族图案教学,可以看到同学们对民族图案从盲然不解、不屑一顾到爱不释手的过程。民族图案教学唤醒了对民族艺术的亲情和创作有自己民族特色作品的欲望。如同学们创作的《龙》、《凤》麻毯壁挂,获得1990年在上海召开的“中国民间艺术博览会”优秀创新奖,《苗族一家子》刺绣壁挂获得1987年轻工部优秀毕业生作品奖,他们创作的作品得到社会的承认。在整个学习过程中同学都处在“激动与紧张的情绪之中”。正如他们在自己的心得体会中写道:“在整个学习民族图案中,始终感到一种兴奋、一种紧张。这来自于自身?来自于民族文化的积淀?无法说得明白。也许来自于共同对大自然美的寻求。用另一种眼光来审美,于我们无疑是很需要的。对于我们领悟到的民族风情、民族审美,并尽量能运用这种审美来改善、丰富我们的设计。”“这块肥沃的民间艺术土壤才是我们搞设计扎根、依恋的地方。它使自己进入到一个新的艺术天地……”

第二讲

学习方法

在历史长河中相互曾有过的联系,如与羌族有着族源关系的民族就有十四个之多,他们在服饰图案中都表现出不少共同之处。

一、学习民族图案的流程

民族图案的学习流程可以归纳如下:文字资料准备——实地调查(有条件的)——收集资料、整理临摹——分析并作笔记——创作运用——文字总结、心得体会。

1. 文字资料准备

(1)根据需要确定采风地区,通过文字图片资料,了解该地区的民族组成情况以及相互之间有何影响,并作文字记录。

(2)对需要进行采风的民族的族源、语言状况、历史沿革、民族迁徙以及现在主要居住地区等作资料准备。

(3)该民族的宗教信仰、风俗习惯、节日活动的情况。

(4)该民族服饰特征、居住特点。

2. 实地调查

通过实地调查、采风,核实文字资料的不足。可选择一个典型(区、乡)固定调查,也可根据各地区民族节日活动特点,以流动的方式调查。如以服饰采风为主,最好以流动的方式参加民族节庆活动,可以收集到丰富的盛装着装情况。

3. 收集资料、整理临摹

收集资料时对民族图案附着于何物上,

学习民族图案最有利的方法是到少数民族地区进行实地采风。没有外出考察条件则可以通过图片、文字资料学习,选择最有特色、最典型的民族图案作为课题内容,以点带面进行临摹整理、理解其构成特征、纹样特色、色彩规律及文化内涵,创作出有新意的图案,写出文字小结,记录自己学习过程中的心得体会。

无论是否外出考察都必须对该民族有关的文字资料进行学习。了解该民族的族源及其历史沿革,居住在什么地区?是山地民族、农耕民族,还是游牧民族?语言属什么语系、语族、语支?其宗教信仰、风俗习惯、风土人情如何?有哪些传统节日活动?以及该民族历史上的丰功伟绩及其民族之间的差别,以及

其装饰状态如何?是服饰品上的,还是日常生活用品上的图案,均应对图案的整体效果、局部处理进行临摹。

4. 分析并作笔记

了解当地少数民族对各种图案的称谓,有什么特殊的含义和传说。如苗族的蝴蝶纹样特别丰富,因为民间流传着“蝴蝶妈妈”的传说。南方少数民族中有不少蛙的纹样,流传着关于蛙是雷神的女儿的传说。

5. 创作运用

有了前一阶段的准备,对民族图案既有了文字资料准备,从宏观上对一个民族有了理性认识。又有了实地采风,得到了丰富的感性认识。将自己最感兴趣的纹样图案,以直接运用法、间接运用法或再创造法用于创作之中。

6. 文字总结、写出心得体会

学习民族图案,是提高自身审美修养的过程,也是对民族文化了解的过程。认真总结民族图案构成上的形式法则、配色规律和纹样特点,吸取营养,使自己进入到一个新的艺术天地。

上述各个环节均不可缺少。如临摹看来似乎简单,其实通过临摹,让学生从一点一滴中去思索比较、消化理解也是很重要的。这个过程绝非仅仅是让学生“练练手”,它包含了在认识上的提高,学会如何欣赏、分析这些民族民间图案。临摹为创作新图案打下一个牢实的基础。

二、学习的重要阶段——升华与再创造

通过前期流程的准备,蕴酿创作中的灵感,寻找学习中的“兴奋点”。

学习民族图案,借助对民族图案的感受,引发自己的联想,借助民间艺术的独特语言,以视觉图象形式表达自己的创意。在民族图案学习过程中,通过整理临摹过程,对民族图案有了较深刻的认识。对图案中构成、色彩、纹样……等各方面。某一方面的感觉特别强烈,能抓住自己的视线,由此引发自己的联想,并激发自己创作的欲望与热情,我们把它称之为“兴奋点”。

不论观察什么物象,不是泛泛地观察,而是有选择地去搜寻。外部世界是否能引发我们艺术想象的“兴奋点”,决定于个人的文化修养、个人经历以及经验、兴趣、爱好。究竟会对民族图案的色彩还是构成,或是某个局部的安排感兴趣,只能让自己去寻找“兴奋点”。要运用“兴奋点”对自己强烈的振撼作用,产生出不同凡响的作品。

以上是对民族图案观察、分析、理解的方法。在这之后,进入创作阶段。考虑到循序渐进地培养设计能力,针对学生的作业。一般要求分三个阶段进行。

1. 直接运用法:

是在理解民族图案基础上的一种创作方法。直接运用原始素材,如构成形式、纹样、色彩或表现办法等某个或某些方面,能引起自己强烈的兴趣材料,将其借用于自己创作之中。即以“借题发挥”的方式传达作者的意图,创作出的图案与学习的民族图案之间有密切的联系。这一阶段学习,对初学民族图案是必不可少的,它有利于深化对图案的认识与理解。如(彩图三)该同学借鉴民族织锦的纹样,色彩结构上稍加变化,但仍然不失民族织锦的规律性排列组合特点,其中纹样、结构方面自己创作的成分少。如(彩图四)、(彩图五)直接借鉴民族图案的纹样、色彩,构成上采用对称手法,画面平稳。通过这一阶段练习,头脑

里的许多模糊形式会渐渐清晰,会有再创造新图案的欲望,这对进入第二阶段学习是有帮助的。

2. 间接运用法:

从采集到的原始资料中寻找自己的表现形式、艺术语言。例如有特定文化内涵的主题、强烈个性的色彩或特殊寓意的纹样……等方面的特征,加之作者对形式的主观认识,提炼后进行创作,使原始素材与再创作的作品之间某一方面有明显的联系。如以色彩的借鉴为主,即对民族图案所具有强烈个性的色彩借鉴用于自己设计之中,设计中的其他几个方面,如构成、纹样、表现形式以自己创作为主。另外也可以借鉴装饰纹样为主,对民族图案所形成的特殊的装饰语言加以运用。也可局部作夸张,打散构成,分解重构,产生与原始素材有区别又有联系的作品。(彩图六)娑罗花土家锦原是以整齐的六边形作连续排列的图案,严谨而规范。作者在临摹后进行创作(彩图七),为了改变原有图案气氛,以增强其运动感,首先在构成上大胆地突破其有秩序的规则排列,纹样处理上也以打散构成的方式,将原始素材中的直线、几何块面进行分割,同时将原图案的规则黑色直线改为富于变化的不规则曲线。为了保持与原有图案的联系,在色调上仍然保持不变,尤其是引起作者兴趣的蓝与橘色的小方块的对比,形虽然已不完整,但用黑色宽线包围陪衬,蓝和橘色仍很突出,与压在上面的黑线形成对比,更起到画龙点睛的作用。(彩图八)同学借鉴民族图案的纹样,以自己的理想方式构成一个特别的外形,形成形式感强、有强烈的民族风格的作品。(彩图九)作品借鉴民族图案纹样的局部,运用分割色块的装饰手法,满地自由排列安排画面,赋予作品平面感、装饰

感。在画面构成上与民间图案拉开了距离,但仍不失民族风格。再如(彩图十)同学借鉴民族图案的纹样局部,重新组合成一幅较对称的装饰画,一个纹样大小方向不同的反复使用,使画面富于变化。

3. 再创造法:

这是练习的第三阶段。是在大量吸收民族图案的养料的基础上,经过前两个阶段的练习,为进入这个阶段的学习作好充分准备。

对民族图案有了理解与研究,以及全面、综合性思维,便于形成新的艺术语言。以新的形象特征来传达自己学习民族图案后的体验,产生具有民族特色又有时代气息的新图案。如(彩图十一)作者采用“符号化”的造型手段,学习土家族织锦的勾状纹,注意形体空间大小对比和图形元素间的位置关系,用缕空再填充的手法表现纹样,纹样具有民族风格。但构图、色彩都是自己的意图,构图大胆,形式感强。(彩图十二)(彩图十三),是两幅有民族风格的入物装饰壁挂,作者在学习苗族服饰后创作的。借鉴了一些民间艺术的装饰语言,创作出有新意的图形,从画面中可感受,大多是作者的创造,但又不失民族风格。这就是第三阶段练习要求应该达到的境界。

从收集资料、整理临摹到创作运用的三个阶段,加之文字总结,一环也不能少。临摹时要避免贪多图快,在忠实于原作的基础上有目的、有重点的选择局部临摹。创作时,要注意保持民族民间图案的特点,结合现代审美习惯和生活方式进行设计。用有代表性的纹样或有特色的图案构成,或者采用色彩明快、对比强烈的用色方法。在教学中要注意两种倾向:一是只追求表面的像面没有新意。二是为了求新而没有民族特色。这二者似乎不可兼得,但经过努力是可以做到的。

第三讲

民族图案鉴赏与分析

一、庄重大方的壮族、侗族织锦

壮族、侗族祖先均属南方百越部族,其语言属壮侗语族,现在主要分布在广西、贵州等省。

壮族地区的花山崖壁画记录了壮族祖先的生产活动和图腾崇拜,丰富多彩的铜鼓文化亦代表这个地区的先民的聪明才智,澎湃的歌海浪花及其歌仙刘三姐更令人神往,还有那永恒不断发展的画卷——壮锦,使人难以忘怀。壮锦有着近千年的历史,宋代即被称之为“絨”,“絨”即毯意,以此示丝织物如毯一样厚重。“邕州左右江峒蛮,有织白絨,白质方纹,广幅大缕,似中都之线罗,而佳服厚重,诚南方之上服也。”(《岭外代答·服用》)明代万历年间壮锦已成贡品。《粤西琐记》载:“手艺颇工,染丝织锦,五彩灿然,与缣丝无异,可为被褥。凡贵官富商,莫不争购之。”侗族妇女亦善纺织,侗锦在清乾隆年间即享誉中华,贵州黎平的侗锦因其色彩和织造工艺甚佳,形如蜀锦。因此被称为“诸葛锦”。张澍《续黔书》称:黎平曹滴洞所出侗锦,用五种不同颜色的丝线织成,“有花木禽兽各样,精者甲他郡”。

1. 图案的特色分析

①壮锦、侗锦图案构成分为两类:一是以棋格状构成的四方连续,壮锦多属此类,即以回纹、直线、虚线、万字纹形成45度、90度、60度等棋格,格内装饰几何化的变形梅、菊、蜂、蝶等纹,如菊纹锦(彩图十四)。再就是以带状纹样构成的图案,侗锦多属此类。一个单元纹样以一大方格或菱形为中心,作对称式

的展开,两侧配以八瓣花、齿纹、八吉纹等,多个单元不断连续成带状,如八瓣花锦(彩图十五)。

②壮锦、侗锦的色彩庄重而古朴。壮锦经千年的发展,用色是非常考究的。其对比强烈者不火,对比柔和者不温。壮锦多以棉纱为经线,五彩丝线为纬线,用通经断纬、纬线起花的方法编织。由于丝线使色彩更显得“灿然”而光彩照人。如菊花回纹锦(彩图十六),流行于广西宾阳等地,以朱红和中黄组成底色而极为华丽,方格内嵌以菱形菊花纹,色彩热烈、结构严谨,方格中的菊花形状朵朵相同,由于用色不同而仍感变化丰富。蓝、白、红、紫诸色相互穿插,蓝、白色的菊花点缀黄花蕊(花蕊四周点缀桔黄),相互衬托典丽异常。

侗锦多为素锦,即以二到三色织成,如黑白、蓝白、红白或蓝、黑、白等色。彩锦较少,喜用的颜色为玫红、粉绿、浅紫等色。编织中,以白色棉线为经线,有色的丝(锦)线为纬线。经纬交织互为花纹,一阴一阳两面起花。由于编织中善于将经纬交织处理妥当,产生的花纹变化丰富,形成了不同灰色块面变化,衬托出白和另一色组成的主体纹样突出。虽然仅此两色线织成,仍不觉单调,具有丰富的层次感。加之浮纱短,织物紧密而牢实。

③壮锦、

侗锦的纹样除了大量几何纹如回纹、万字纹、田字纹、八吉纹、犬齿纹外,就是花鸟龟虫等纹。凤纹是壮锦中常

用的图案。其造型简练,神态生动。有直立昂首的凤,(图4)有展翅飞翔的凤。千姿百态、

图4 壮锦凤纹

形象优美。菊花、梅花、八瓣花、蝴蝶等纹在壮锦中也是用得最多的。广西龙胜侗族地区,按侗族习俗未过门的媳妇必须为婆家每个老人准备一块侗锦,称为寿被。它的图案就是龙头飞鹰纹。用它以表示对老人艰苦一生的赞美。

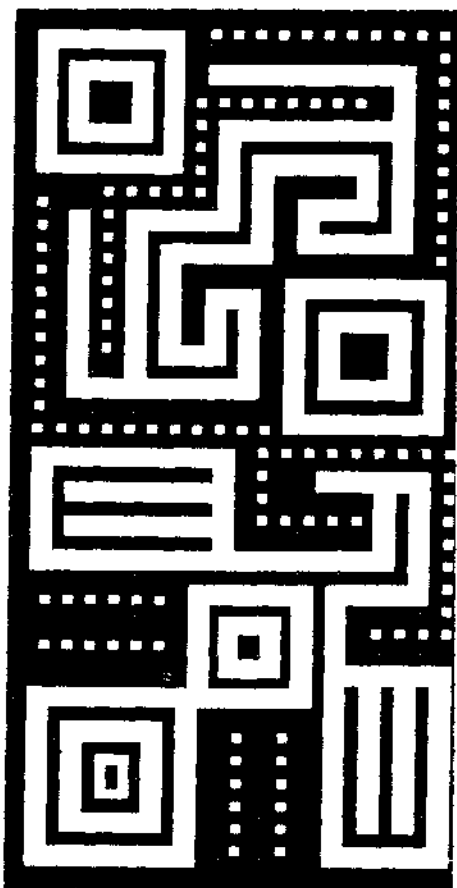

图5 侗锦“龙头飞鹰”图形

这种图案也常作婴儿背带的装饰,是对子孙后代“如鹰成龙”的祝愿。鹰是侗族喜爱的动物,龙则代表了长寿与吉祥。侗锦中“龙头飞鹰”(图5)图案最有特点。图案纹样简洁,形象概括。富于装饰意味的长短折线组成对称纹样,鹰是以大小正方形和矩形组成,龙头纹则是直线如意纹组成,两者巧妙的适合于方形框架中。侗锦中还常有八瓣花、大蒜头、狗纹等图案。

2. 壮锦、侗锦的文化内涵

古百越族有凿齿纹身的习俗,织锦衣饰等实际上是纹身的延续,并积淀了图腾崇拜的影子。壮、侗族都曾有过万物有灵、图腾崇拜的历史。图腾又成了民族的标记。壮族的很多姓氏即由氏族标记演化而来,如莫姓为黄牛氏族,依姓为森林氏族,梁姓为禾稻氏族,区姓为蛙氏族。对蛙的崇拜在壮人中影响很深,每年要过“蛙婆节”,花山崖画蛙人形象非常明显。铜鼓上也留下了大量的蛙纹。对蛇的崇拜,三月三歌节就是蛇图腾的祭祀日,传统壮锦留下最为辉煌的图案就是《蟒蛇花》(彩图十七)结构严谨如宋锦的八达晕,纹样由风纹、如意龙头纹、八瓣花组成,色彩由深蓝底色,黄、红、乳白和绿色形成蟒蛇皮般的深沉而艳丽之色彩。以狗为图腾是因为传说狗从天界带来了谷种,在花山崖壁画有不少狗的形象,侗锦中以狗为纹也不少。

壮锦在人间交往起着重要的作用。小孩诞生喝满月酒时有一庄重的仪式:外婆送壮锦制成的背带,双方还要对一段歌:

外婆:养花菜花遍地开,蜜蜂飞去又飞来。

金路银路米花路,外婆带得背带来。

主家:金线银线五彩线,孔雀开屏在中间。

四角芙蓉刚出水,看着背带乐心间。^①

3. 作业要求:

①通过启发讲解,比较壮锦、侗锦的相同点与相异点,重点掌握壮锦色彩处理及侗锦纹样变化的特征。

②临摹整理图案,感受壮锦“菊花回纹锦”、“菱形菊花锦”(彩图十八)、“四瓣花”(彩

图十九)和侗锦“铜钱菊花锦”结构、纹样特点。

③结合民族图案进行创作,并写出学习的心得体会。

二、富丽沉艳的土家族织锦

土家锦是聚居在湖南、湖北、四川、贵州相邻地区的土家族传统的、有代表性的民族民间工艺品。产地主要集中在永顺、龙山、花垣一带。

土家族是湘、鄂西等地的土著民族,他们自称“毕兹卡”(即本地人)。据史籍记载这个民族组成,除本地最早的原始居民外,战国时秦灭川东鄂西的“巴子国”后,巴人一支流入五溪。五代时江西彭氏家族(汉人)又入主五溪。他们经过近两千年的共同生活,在经济文化、风俗习惯上互相影响融合,逐渐形成统一的民族——土家族,并产生了有自己特色的文化艺术,其中土家锦是突出的代表。

土家锦土家语称“西兰卡普”,即“打花铺盖”之意。史籍上又称为“溪州斑布”,已有五百多年的历史了。据《龙山县志》载有:“土妇善织锦。裙被之属,或经纬皆丝,或经丝棉纬。挑刺花文,编姻五色”的介绍。从中看出土家锦是民族文化的传承与积淀,更是土家儿女几百年心血的凝聚,形成土家妇女人人皆能织锦传统。

在土家族中流传着一个优美的传说:“西兰鸟和白果花的故事”。据说很久以前,有个美丽聪明,心灵手巧的土家姑娘,名叫西兰,她善织土家锦。她把天上的彩虹云霞、地上的禽兽百花都织进了彩锦。她听说后山有一种白果花非常美丽,但“寅时开花卯时谢”,人们很难看到。西兰姑娘深夜到后山等待它开花,却被听信谗言的哥哥打死。西兰死后化为美

^①《土家族民俗志》 梁庭望编著,中央民族出版社 1987年出版

丽的长有红绿色羽毛的小鸟,飞到织花锦的机头上,为织花姑娘唱着哀伤、忧怨的歌。为了纪念西兰姑娘,她被尊为土家人的“织锦女神”,土家锦因此叫“西兰卡普”,并由土家儿女创作出“西兰鸟”的织花基本图案(彩图二十四)。图案中美丽的西兰鸟站在织机上,均以简练的垂直线和水平线组成。虽是对称的手法,并不感觉单调,而颇具强烈的形式美感。其中又点缀以跳跃的点,稳重中透着灵活。

土家族姑娘十一、二岁就能上机织锦,因为织锦做成的“花铺盖”是每个姑娘结婚时的嫁妆。土家妇女人人都能织锦,长年累月的创造,土家锦图案多达三百余种。工艺美术大师、民间艺术家叶玉翠老人就是土家锦众多新图案的创作者。“老鼠嫁女”就是她的新图之一,借老鼠这种常见的小动物表现了土家族婚娶的习俗,别有一番情趣(彩图二十五)。

在织花的过程中,也是男女青年恋爱谈情的过程。正如流传的一首民歌:

妹在房中织上花,哥在后园把土挖。

挖一下来看一下,不见妹把机头下。

1. 图案的特色分析

①土家锦图案构成分为二类,一是以带状纹样构成的四方连续,最典型的是“台台花”(彩图二十六),就是由带状纹样构成。名曰台台花是因为土家方言“条”音“台”,故“台台花”就是“条条花”的意思。另外“岩墙花”(彩图二十七)、“大蛇花”、“鸡合子花”(彩图二十八)、“秤钩花”(彩图二十九)均属此类构成。二是棋格状构成的四方连续图案。棋格多为15度、30度、60度或90度网状格子构成骨架,中间再镶嵌花纹,如实毕(小老虎)纹、“万字八勾”(彩图三十)、“桌子花”(彩图三十一)、小秤钩、四朵梅、金勾莲等。再就是每个织锦的两头均要装饰上两、三条窄的带状纹

样,以作主体纹样的陪衬,使整个土家锦构成更完整。

土家锦构成骨架是严谨的。其风格具有简洁明快、主体突出的特点。由于骨架大小变化灵活,纹样经变形处理的几何纹后适合于方格中,图案饱满、厚重。

②土家锦的色彩具有富丽而沉艳的特点。由于多以墨黑、深蓝、大红为底色,图案则是湖蓝、中黄、桔黄、桃红、白等色,深沉的底色上,响亮对比的色块极为艳丽。在色彩配置中善于以对比色相互刻画,形成包线,使图案更为精致,形象更为鲜明。如马毕(小马)湖蓝色的小马纹和菱形图案以黄色包线,黄色的菱形纹则以蓝色包线,使图案色彩具有闪烁感。

再就是善于以色彩渐变、层层推移,使之具有强烈的节奏变化和响亮的对比效果。如大蛇花(窝兹)(彩图三十二)图案,黄、绿、红、蓝和黑线的蜷曲蛇纹两侧衬以黑底万字纹边,然后又推移为湖蓝的连续勾纹,第三层是红色底黑勾纹,第四层是白与湖蓝的横条,从

图6 土家族“猴子手”图案

深到浅形成明度变化,整个图案色彩配置达到尽善尽美的程度。

③土家锦的纹样极为丰富而有特色。纹样表现的内容可分为三大类:

一是动物纹样占的比重大。土家族长期处在“喜渔猎,不事商贾”的原始渔猎时代,常与飞禽走兽朝夕相处,因此在土家锦中有不少动物纹样。如蛇纹、虎脚纹、小虎纹、马纹、鸡合子花、阳雀花、燕子尾、猴子手(图6)……等纹。其中最常见的是每幅土家锦的边花都