

国家“211工程”·中央民族大学三期重点学科建设项目

中国少数民族高等美术教育系列教材

ZHONGGUO SHAOSHU MINZU GAODENG MEISHU JIAOYU XILIE JIAOCAI

少数民族服饰 图案与时装设计

周莹/著

河北美术出版社

国家“211工程”·中央民族大学三期重点学科建设项目

中国少数民族高等美术教育系列教材

ZHONGGUO SHAO SHU MINZU GAODENG MEISHU JIAOYU XILIE JIAOCAI

少数民族服饰 图案与时装设计

 周莹/著

河北美术出版社

编委会主任：殷会利

编委（以姓氏笔画为序）：

王建山 付爱民 甘庭俭 帅民风 向极鼎
吕霞 杜巍 何川 陈刚 金东云
格桑次仁 高润喜 康书增 奥迪 潘梅

主编：殷会利

责任编辑：苏征凯 韩方敏 张静

徐滨 张洪昌

责任校对：刘燕君 曹玖涛 王素欣 李宏 董梅

封面设计：徐占博 苏征凯

装帧设计与制作：翰墨文化

图书在版编目（CIP）数据

少数民族服饰图案与时装设计 / 周莹著. — 石家庄：河北美术出版社，2009. 11

（中国少数民族高等美术教育系列教材）

ISBN 978-7-5310-3477-3

I. 少… II. 周… III. ①少数民族—服饰—图案—中国—高等学校—教材②少数民族—服饰—设计—中国—高等学校—教材 IV. TS941.742.8

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第173337号

中国少数民族高等美术教育系列教材
少数民族服饰图案与时装设计

周莹著

出版发行：河北美术出版社

地址：河北省石家庄市和平西路新文里8号

发行电话：0311-85915035 85915045（传真）

网址：<http://www.hebms.com>

邮政编码：050071

制版：石家庄翰墨文化艺术设计有限公司

印刷：石家庄石新彩色印刷有限公司

开本：889毫米×1194毫米 1/16

印张：10.5

印数：1~3000

版次：2009年12月第1版

印次：2009年12月第1次印刷

定价：50.00元

序

少数民族美术是我国民族艺术非常重要的组成部分，在艺术学与民族学学科的建设中始终占有着十分重要的地位，也是高等美术教育中一个非常重要的专门领域。我国少数民族高等美术教育的发展水平直接影响着我国当代艺术、少数民族文化艺术、少数民族原生态艺术保护等众多领域的建设发展，其教学与科研成果也是支撑国家整体文化发展战略的一个关键性环节。

当前，新中国少数民族高等美术教育已经经历了50年的发展历史，50年来，不仅为我国少数民族美术事业输送了大量的优秀人才，全国各民族高校美术院系和各民族地区艺术院校，都在教学实践当中积累了宝贵的教学经验和教学成果，从而形成了我们最为重要的办学特色。虽然各民族院校、美术院系，在成立以来一直为发挥少数民族美术特色做着不懈的努力。但从教学现状来看，我们所拥有的少数民族文化艺术资源优势还没有得到充分的发挥，我们的办学特色还未能以体制创新的新模式体现出来。尤其是现今，还没有完成一部系统完备、学术与教学水平一流的民族美术教育系列教材。鉴于此，在2007年1月，由中央民族大学美术学院发起，联合河北美术出版社、中国美术馆共同主办，在北京召开了“首届民族美术教育发展论坛”，会议集中了全国各民族高校美术院系、民族地区美术院校30多家单位的领导和专家，共同就民族美术教育的发展、民族美术教育系列教材的建设等问题展开研讨，最终确定了全国少数民族高等美术教育单位联合编写、出版这套系列教材，以创举共襄盛典。

少数民族美术学科包括三大范畴。一是少数民族传统美术；二是少数民族题材美术创作；三是少数民族地区当代美术实践。在当代中国美术创作、美术教育领域中都占有着非常重要的地位。本次出版的系列教材共11部，全部涵盖了上述三个学科分支，涉及少数民族主题绘画、少数民族建筑、服饰和少数民族传统工艺的各个领域。其中有些是老教授在多年教学经验基础上的总结，有些是作者最近几年最重要的研究成果。他们以直接的少数民族美术实践为引导，探索适合于我国少数民族文化多元性特征的民族艺术教育规律，从而促进当代少数民族高等美术教育的发展和创作的繁荣。

当代民族美术教育，如何更好地在新的历史时期持续为我国民族地区的发展建设输送高级专业人才？如何通过教育保持在全球经济、文化一体化的时代背景下可持续自我发展的特色？这将是全国少数民族高等美术教育工作者一个持久面对的重大课题。这套系列教材的出版，仅仅标志着我们为此迈出的第一步。

殷会利

前言

本教材涉及相关内容符合时装专业图案设计教学发展的现状，对于少数民族服饰图案的研究与应用具有重要参考价值。从时装设计学科角度上看，图案设计方面的教材多以讲述图案设计的普遍规律以及在时装上的应用方法为主。而少数民族服饰图案的论著则多以理论或资料收集为主，缺少实际应用方面的指导。本教材则将二者有机结合起来，以少数民族文化、少数民族服饰纹饰元素等方面的内容为切入点，以图案创新设计的规律和方法为主导，以少数民族服饰图案在现代服饰设计中的多种运用方法为重点。使读者能够创造性地运用传统民族服饰经典图案的特点和文化内涵于现代服饰创意设计中；掌握少数民族服饰图案在时装设计中的多种装饰方法及在时装中的整体运用。时下，少数民族服饰图案元素已成为时装图案设计的一大主要灵感来源。从专业的角度，挖掘少数民族服饰图案的特色和内涵，并探讨其实际应用势在必行。

本书作为“中国少数民族高等美术教育系列教材”中的一个分册，全书紧扣时装设计专业的特点和要求，在写作上兼顾了理论和应用两个方面：在理论上系统阐述了少数民族服饰图案在形象塑造、色彩和工艺表现等方面的特色，并分析其在现代时装设计领域设计与应用的经验。写作的重点在于对少数民族服饰图案特色的分析和应用方法的介绍。由于少数民族地区分布较广，服饰种类众多，对于少数民族服饰图案的研究很难做到广泛性和全面性，本教材仅提炼具规律性和代表性的示例对其应用的方法及规律展开分析。

全书分为七个章节。第一章：首先，在明确图案及服饰图案这两个基本概念的前提下，对二者的特性、分类、产生与渊源进行了概述性介绍。在此基础上对少数民族服饰图案与时装设计应用这一课题的研究价值与方法进行了阐述，明晰图案设计与时装设计、少数民族服饰图案与时装设计的关系。随后，对少数民族服饰中图案的应用情况按照地理分区（东北、北方地区，西北地区，西南地区和中南、东南地区）进行概述。第二章：针对少数民族服饰图案这一概念进行界定，并介绍其分类。着重对少数民族服饰图案的审美特点与应用意义以及其形式美构成法则进行了详述。第三章、第四章、第五章为全书的重点内容，分别从少数民族服饰图案形象塑造、色彩构成和制作工艺方面进行了详细的介绍，对其在时装图案设计中的应用进行了较为详尽的分析，并以大量的插图配合文字叙述。第六章：从时装图案的设计原则、设计程序和设计形式展开时装图案设计的介绍，并分析了现代时装图案设计的潮流趋势。第七章：时尚潮流以及市场要求设计师们需要对民族主题时装设计格外关注，在这一章中首先对民族主题的定义内涵进行界定，并分析其历史渊源，随后通过例证从文化、造型、色彩、图案、工艺方面对民族主题时装设计展开分析。最后，附上主要民族主题时装品牌与设计师的简介。

在成书的过程中，得到了贵州民族学院潘梅老师及其爱人的帮助和支持，再此表示感谢。

书虽然付印，但书中错误仍然难免，还望读者给以指正。

目录

绪论	1
第一章 概述	3
第一节 服饰图案概述	4
第二节 少数民族服饰图案与时装设计应用研究价值与方法	10
第三节 少数民族服饰图案概览	13
第二章 少数民族服饰图案基础	29
第一节 少数民族服饰图案概念与分类	30
第二节 少数民族服饰图案审美特点与应用意义	30
第三节 少数民族服饰图案形式美法则	39
第三章 少数民族服饰图案形象塑造与时装设计	45
第一节 少数民族服饰图案造型特征及手法与时装设计	46
第二节 少数民族服饰图案造型题材与时装设计	52
第三节 少数民族服饰图案组织形式与时装设计	63
第四节 少数民族服饰图案构成形式与时装设计	70
第五节 少数民族服饰图案装饰形式与时装设计	75
第四章 少数民族服饰图案色彩构成与时装设计	85
第一节 色彩的基础知识	86
第二节 少数民族服饰图案色彩心理现象	89
第三节 少数民族服饰图案色彩创作原理与时装设计	95

第五章 少数民族服饰图案制作工艺与时装设计 103

- 第一节 平面式 104
- 第二节 凹凸式 111
- 第三节 立体式 121

第六章 时装图案设计 123

- 第一节 设计原则与要领 124
- 第二节 设计程序 126
- 第三节 时装图案的分类设计 132
- 第四节 现代时装图案设计的潮流趋势 141

第七章 民族主题时装设计 143

- 第一节 民族主题时装设计概述 144
- 第二节 民族主题时装设计 145
- 第三节 民族主题时装品牌与设计师 151

参考文献 159

绪 论

在时装设计教学及实践中，传统图案艺术的基础作用不容忽视。时下，时装界劲刮民族风。少数民族服饰图案艺术作为传统图案艺术的瑰宝，已经成为现代时装设计的重要元素之一。设计师们在进行民族化创新设计的同时，更多地从少数民族传统服饰图案中汲取了相关元素，充分利用现有的优秀图案为自己的设计服务。作为一名时装设计师，从少数民族传统服饰文化中寻根溯源，学习少数民族服饰图案不仅能够开阔视野，弘扬民族传统服饰文化，而且能够促进对时装设计理念的系统理解与思考，推动民族化时装设计的创新。在充分掌握少数民族服饰图案特有的内在规律、文化背景和形式特征等方面知识的同时，应培养自身对于借鉴少数民族服饰图案的设计意识和审美能力，提高设计应用能力。

中国拥有上下五千年的悠久历史，形成了博大精深、源远流长的服饰文化。我国少数民族人民在几千年的生产劳动中用线条描绘、色彩渲染等手段形成了一定章法、格式及韵律的服饰图样花纹。其服饰图案不仅具备样式丰富、色彩纷呈、表现手法多样等特点，同时还多赋有深刻的蕴意。因此，在学习少数民族服饰图案的过程中，不仅要深入学习少数民族服饰图案自身的各种形象塑造、色彩构成形式、表现手法等，还要全方位探索和研究其图案的文化内涵和审美特征来作为设计应用的前提。真正做到在传统与时尚的隧道中穿插、嫁接少数民族服饰图案的元素，使传统与现代社会间的精髓相互融合、相互碰撞，和谐发展。在吸收外来文化的同时不断地注入民族血液，创造出富有东方韵味的时装设计作品。

第一章

概述

服饰图案概述

少数民族服饰图案与时装设计应用研究价值与方法

少数民族服饰图案概览

第一节 服饰图案概述

图案与人类生活密切相关,可以说生活的方方面面都存在着图案的表现形式。图案是实用美术中的一个重要艺术设计内容之一。作为艺术设计者,搞好图案创作的必要前提是明确领悟图案的基本概念。

一、基本概念

(一) 图案

“图案”一词源自日本,二十世纪初传入我国。从构词法上看,汉语中的“图”为图画、图形、图像之意,而“案”则为方案、计划之意,图案即为图形、图画、图像的方案、计划。美术界对图案的定义通常包括广义和狭义两个层面的阐释。从广义上看,图案是对某种物质产品造型、结构、色彩、肌理及纹样的构想,目的是追求其功能的使用和形式美感,含有整体设计的意思,对应的英文是“*Design*”。从狭义上看,图案是有装饰意味的花纹或图形,即按照形式美法则构成的,具有一定程式和秩序感的图形纹样或表面装饰,对应的英文是“*Patten*”,即人们通常所说的花样或纹样。

(二) 服饰图案

服饰,意为衣服上的装饰和饰物,以及除包裹躯体的上衣下裳之外的冠帽、鞋履、首饰等。服饰图案即针对或应用于服饰的装饰设计和装饰纹样,是针对服饰这一具体的应用领域或实践对象来解决问题的。图案与服饰图案的关系是一般与特殊、共性与个性的关系。在各类图案中,服饰图案与人的关系最直接、最密切。人的复杂性和人的需求的多样性,使得服饰图案呈现出丰富多变的面貌。本书侧重于少数民族服饰图案的研究及时装设计应用。

二、特性

(一) 图案特性

图案是艺术性和实用性相结合的一种艺术形式,它既有物质的作用,又有精神的作用,既属于造型艺术,又包含着科学、经济、环境等因素。其特性主要表现在:装饰性和从属性两个方面。

1. 装饰性

装饰即装扮、修饰,即图案艺术性方面的体现。图案的一个重要特性在于它可以用来装扮、修饰物质产品,使本来具有实用功能的对象更具审美功能。装饰性决定了图案必须具有符合大众审美需求的艺术品格,突出视觉审美效果,彰显出鲜明的装饰美感与装饰意味,使得被装饰的对象既美观又耐人寻味,既满足人们“实用”的物质需要,又要达到人们在“审美”意识上的精神满足。

2. 从属性

图案设计既是艺术创造又是物质生产,服务的对象是物质产品,因此图案具有很强的从属性。图案需要依附于物质产品而存在,要以一定的材料经过一定的工艺制作而完成,所以图案的表现形式必须适应物质材料与工艺生产的特殊要求。图案除了要契合于物质产品的工艺、材料等条件外,还在遮蔽瑕疵、防止磨损、增加利润、市场消费乃至时代风尚等方面发挥作用,是图案实用性的体现。因此,设计者在设计图案时必须考虑这一系列的前提因素。

(二) 服饰图案特性

服饰图案作为图案艺术整体的一个部分,自然具有图案所具有的一般特性,但同时作为相对独立的一个门类,它除有着自己特定的装饰对象、工艺材料、制作手段以及表现方法外,还具备自己的特殊属性。服饰图案服务的对象是服饰,而服饰的服务对象是人,因此在探讨服饰图案的特性时,服饰和人这两方面是必须要考虑的。基于这两方面,可以将服饰图案的特性归纳为以下几点:

1. 纤维性:纤维性是服饰图案适应物质材料而呈现的一种特性。

2. 饰体性:饰体性是服饰图案契合着装者的体态而呈现的特性。

3. 动态性:动态性是服饰图案随同装束展示状态的变动而呈现的特性。

4. 多义性:多义性是服饰图案配合服饰的多重价

图1-1

服饰图案的纤维性

图1-2

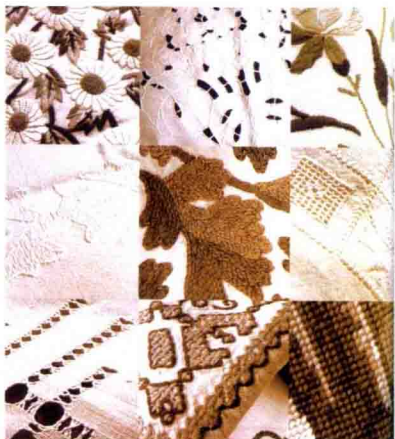
服饰图案的再创造性

Balenciaga品牌

图1-3

服饰图案的饰体性

La Perla品牌

值及服饰自身结构形式的要求而呈现的特性。

5. 再创造性：再创造性是服饰图案于面料图案基础上得以创造性转换的一种特性。^[1]

其中，纤维性、多义性和再创造性是从服饰这一角度归纳的。由于服饰图案大多是附着在面料上的，因此服饰材料所具有的性能，就成为服饰图案的重要质感特征。（图1-1）服饰可以体现穿着者的个性、爱好、态度、地位等多方面的价值要求，服饰图案则不仅是服饰的纯美化形式，也是其含纳多重价值的重要手段。而利用面料原有图案进行合目的、有针对性的装饰设计即服饰图案的再创。设计师通过选择、利用面料图案，进行设计和再创造，体现出对现有图案的一种合目的再创造。（图1-2）饰体性和动态性是从人的角度归纳的。服装是附着于人体外的包裹物，服饰图案自然也与人体有着紧密的关系。人体的结构、形态、动态特点等要素，都对服饰图案的设计与表现形式有着至关重要的影响。（图1-3）另外，由于着装者是在不断地运动的，其装饰图案常处于一种动态中，这是它有别于一般静态装饰图案的一个突出而重要的特性。

三、分类

（一）图案分类

图案所涉及到的领域非常广泛，涵盖人们生活衣食住行的方方面面，可以说是门类纷繁，样式众多。因

此，对图案的分类认识和把握应该是多角度、多层次的。按照不同角度会产生不同的类别划分：

1. 存在形式类别：可将图案分为平面图案和立体图案。

平面图案是指在二维空间创作的图案作品，是平面物体上装饰的纹样，如刺绣、染织、广告招贴等在纸面或布料上创作的图案造型。立体图案是指相对于平面图案的在三维空间中创作的图案作品，如室内外装饰设计、家具灯具设计、陶瓷制品、金属制品等一切立体形态的装饰造型设计。

2. 组织形式类别：可将图案分为独立形图案和连续形图案。

独立形组织形式图案是指独立的个体单位图案，能单独用于装饰的纹样。连续形组织形式图案是指由一个或几个单位纹样按照一定的规律，或上下或左右或向四方拓展的图案构成形式。

3. 教学进程类别：可将图案分为基础图案和专业图案。

基础图案是指研究图案艺术的造型、基本概念、章法、构成规律等一般规律和创作技法，不涉及实际应用的图案造型设计，是专业图案设计的基础。专业图案是指依据各专业特点，受到特定的用途、工艺、材料等因素的限制而进行的图案造型设计，如建筑图案、服饰图案、家具图案、漆器图案、装潢图案等，需要符合实际的审美标准、消费要求、功能需求及工艺制作等方面的要求。

4. 造型题材类别：可将图案分为具象图案和抽象图案。

[1] 徐雯著，《服饰图案》，中国纺织出版社，2000年，第5~7页。

具象图案是指具有较为完整客观对象特征的具体形象的图案,包括自然具象图案(如花鸟鱼虫、日月天地等)和人造具象图案(如建筑、交通工具等)。抽象图案是指非具象的图案造型,包括各种几何形造型(如点、线、面等)及随意形造型。

5. 艺术风格类别:可将图案分为民族民间图案、传统图案和现代图案。

民族民间图案是指源于民众之间广泛地被使用和流传的图案造型,如各少数民族的刺绣图案、蜡染图案等。传统图案是指世代相传的古典图案造型,如中国的喜相逢、龙凤纹样,埃及的莲花、纸草,希腊的忍冬花、掌状叶等等。而现代图案主要是指近现代出现的立体派图案、野兽派图案等现代风格的图案。

除以上分类以外,历史、地域、民族、宗教、阶层等因素亦可作为图案分类的依据。如从历史上划分,可将图案分为远古图案、古代图案、近代图案和现代图案。从地域上划分,可将图案分为中国图案和外国图案两大类。从民族上划分,可将图案分为汉族图案、苗族图案、壮族图案、维吾尔族图案、毛利图案、俄罗斯图案等等。从宗教上划分,可将图案分为伊斯兰教图案、佛教图案、基督教图案等。从阶层上划分,可将图案分为宫廷图案、乡野图案和市井图案。图案的分类方式并非仅此几种,不同的分类使学习者能够更加全面的理解图案的概念及范畴,不同的图案研究者和应用者会从不同层面和角度去理解和应用。

(二) 服饰图案分类

服饰图案所涉及到的范围也相当广泛,凡是与服饰相关联的各种装饰均属于服饰图案的范围。通常按照图案的存在形式、构成形式、工艺、题材、装饰部位、装饰对象等方面进行分类。

1. 存在形式类别:可将服饰图案分为平面图案和立体图案。平面图案包括服饰面、辅料的图案设计,服饰及附件、配件的平面装饰。立体图案包括立体花、蝴蝶结、各种面料制成的褶皱、排衲等具有肌理、浮雕及立体效果的服饰装饰及各种材料、物件的缀挂装饰。

2. 组织形式类别:可将服饰图案分为独立形服饰图案和连续形服饰图案。

3. 工艺类别:可将服饰图案分为手绘图案、印染

图案、编结图案、镶拼图案、刺绣图案、缀物图案等。

从工艺的存在形式上,可分为平面式、凸凹式和立体式,不同形式的工艺会形成不同的装饰效果。服饰图案风格的形成需要一定的工艺制作来表现,因此,需掌握各类工艺的特点和规律以便于更好地应用。

4. 题材类别:可将服饰图案分为现代题材图案、传统题材图案或西洋题材图案等,也可将其分为具象图案或抽象图案。不同的题材,有不同的特点,以适应各种服饰图案设计的需求。

5. 装饰部位类别:可将服饰图案分为领部图案、胸部图案、背部图案、腰部图案、衣襟图案、袖口图案、下摆图案等。不同的装饰部位会对图案的设计有不同的要求,图案的合理配置即装饰部位的设计也是不容忽视的设计要素。

6. 装饰对象类别:可将服饰图案分为男装图案、女装图案、童装图案等,也可以从服饰的种类上分为衬衫图案、连衣裙图案、T恤衫图案等。在设计过程中,需要针对不同的装饰类别进行合目的的、有的放矢的创作,而不能仅仅以设计师自身的艺术风格和审美趣味为主导。

四、产生与渊源

(一) 图案由来

艺术的起源至今还是“黑洞”般难解之谜,图案的起源当然不例外。尽管考古学、人类文化学、历史学的研究不断提供丰富的资料,但却由于年代过于久远而难以找到可靠的证据。在人类文明初期,图案就早已产生的事实已毋庸置疑,但是产生的原因却众说纷纭。以下介绍几种代表性的理论,将有助于我们了解图案起源的多种可能性。

1. 装饰说

装饰学说认为,图案是人们用来显示自身的英勇、智慧、美丽的表达方式,因此,人们在身体上或物品上装饰着某些纹样。我国著名图案教育家雷圭元先生认为:人类最初的艺术活动,都是尽情装饰其抚爱的肉体,这就是装饰。先从自身上开始装饰,因为其目的是为了取悦对象而使种族能够繁殖下来。从原始社会的纹身到文明社会的服饰,都包含着这个伟大的意义。德国艺术史学家格罗塞在探讨装饰艺术的起源时也曾这样认

为：人们将自己装饰起来的动机是使自己更富有魅力，想取得别人的欢悦，获得他人尤其是异性的认同。不过，把原始社会的文身、割痕，器物的刻绘等等称为“装饰”和“潢”，是现代人的理解，因为除了装饰、美化，很难理解这样做还会有其他目的。但是，联系原始社会的习惯和集体表象的巨大约束力，不难看出，“装饰说”只是其中的一部分缘由。

2. 图腾说

图腾学说认为，图案起源于人类原始的宗教信仰即图腾崇拜。著名美学家李泽厚先生这样认为：“在后世看来似乎只是‘美观’‘装饰’而并无具体含义和内容的抽象几何纹样，其实在当年却是有着非常重要的内容和含义，即具有严重的原始巫术礼仪的图腾含义的。”^[1]原始人在图腾崇拜中相信万物皆有灵。原始社会的各种装饰，几乎都与神秘意识有着千丝万缕的联系，它的意蕴，大多指向避邪免灾、人丁兴旺，甚至死而复生的愿望。当原始人类认为某些事物是祖先，是其保护神，为其消灾解难时，它就成为了自己的膜拜对象。他们相信，这些崇拜的对象具有人眼看不见的超自然力量，将这些图腾形象穿戴在身上就能够得到保护。例如，在新几内亚的一些地区，人们用野猪的獠牙、食火鸟的羽毛穿过鼻孔和面颊以期逢凶化吉。类似的事例数不胜数，在人类早期图案史上，原始人创造的图腾形象被认为是现代人的图案造型，同一图腾的民族，不但以图腾文身，也会不遗余力地用它去装饰工具和用品，体现出原始人们对图腾的无比崇敬。

3. 功能说

功能说认为，图案是人类在制造或保护某些工具和用品时，或是在战争、社会交往中辨别各自族群等过程中，将某些具有装饰效果的图案造型应用于生活用品、身体和服饰之上而形成的。例如，原始人在狩猎时，为了不被动物发现，常常在身体上画一些纹样以便隐藏自己。在人类生存受到危害，如烈日照射、虫蛇啃咬及风雨袭击时，人们通常是在身体上涂抹油脂和黏土，披盖树叶、树皮，在身上绘制花纹等来尽力保护自己的身

体。马克思主义也认为原始人用来做装饰的东西，最初都是出于功用，而后来才逐渐显示出美丽的，即使用价值先于审美价值。

4. 模仿说

模仿学说认为，图案的出现是人类模仿自然形态的结果。具有写实特征的具象图案是对自然界中形象的模仿，抽象图案的产生则是人们在制造工具和用品时，对所产生的纹理、印迹的模仿。如果说自然形图案是对于自然界中形态模仿的说法，在一定意义上解答了问题，但是大量的考古事实证明，早在这些生产技术产生之前的旧石器时代，那些丰富的抽象纹样就已经出现了。

除了以上“装饰说”“图腾说”“功能说”“模仿说”以外，关于图案产生的理论学说还有很多，诸如“游戏说”“启示说”“移情说”“生存说”等等。由于被考证的图案历史十分久远，无论哪种学说都难免有推断的成分，各自有不完善、不周全之处。这些理论互相补充或许能够使我们更全面地理解和解答这一问题，使我们对图案的丰富内涵理解得更为深刻。

（二）少数民族服饰图案由来

与图案的产生一样，服饰图案的出现也是由来已久，它是伴随着服饰的产生而产生的。从实用的角度分析，服饰图案是附着于服饰之上的，其存在与否并不影响服饰的穿着与使用。但少数民族服饰图案在不断发展、丰富的过程中，满足着人们多方位的需要。

1. 审美需要

审美方面的需要是人类与动物最显著的区别之一，是人类由猿人进化到智能人的神圣表达。马克思说：“动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体。”^[2]法国著名作家雨果也曾说过：“有用的，不过就是有用的；美的，不过就是美的；有用而又美，就是崇高的了。”^[3]德国社会学家格罗塞也认为人类在结成部落以前就喜欢装饰，且审

[1] 李泽厚著，《美的历程》，广西师范大学出版社，2000年，第33页。

[2] 马克思著，《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社，1979年，第50~51页。

[3] 雨果著，《雨果论文学》，上海译文出版社，1980年，第190页。

图1-6

图1-4

图1-5

图1-4

体现物质护卫需要的服饰图案——罗泊河式苗族女装，在两襟、后背、肩、袖饰有挑花，身系围腰与花腰带，下穿蜡染百褶裙。

图1-5

体现精神护卫需要的服饰图案——苗族辫绣双龙求子袖片。

图1-6

象征历史的服饰图案——苗族央央妹开天辟地纹背扇

美方面的需要是人类最早也最强烈的欲求。人们用能引起快感、愉悦的形象装饰自己、装饰服饰，以达到求美的愿望。

正是源于这种自然的审美意识，少数民族人们将对自然界美好形象的认识和对形式美规律的掌握反映在服饰图案上。因为人类的存在与自然息息相关，人类自身就是宇宙空间、大千世界的一部分。少数民族人民历来重视天人关系，在她们大量有关服饰图案艺术的传说中，许多都与栖身的这个世界紧密相关。少数民族先民认为万物有灵，甚至是一山一水有性情，一草一木栖神灵。少数民族服饰图案艺术作为有目的的向人类提供具有实用和审美的造物活动，在不断发展创新过程中，提升出高度熟练、专门化的技巧，同时，体现出创造者的因材施教、因势利导的高度创造性的技艺美感。

2. 护卫需要

少数民族服饰图案除去满足人们求得装饰所带来的美感、求得心理和视觉上的愉悦需要外，还满足着人们多层次的护卫需要。护卫的需要包括两个方面：一方面是从物质功能的角度上讲，即人对衣服的保护。例如，许多少数民族的服饰上大都装饰着刺绣图案，而其装饰的部位常常是由于劳动所致最容易破损的地方（如袖口、肩部等），这些图案正好起到了保护服装的作用

（图1-4）。据说彝族十字挑花是彝族姑娘为缝补恋人衣服上被火星烫出的洞而产生的。出于对美的追求，往往会尽量使破旧衣服的缝补之处显得平整好看些，这样就逐渐形成了一种特殊的装饰形式。

另一方面是从精神作用的角度上讲，即人对自身的护卫。人类学家李亦园指出：“人类为了与他人和谐共处以维持社群的生活，创造了社群文化或伦理文化。最后，为了克服人类自身在情感、心理、认知上的种种困难与挫折、忧虑与不安，创造出精神文化，如艺术、音乐、戏剧、文学以及宗教信仰。人类借这些创造以表达内心的种种感情与心理状况，并借这种表达而得到满足与安慰，进而维持自我的平衡与完善。”^[1]作为着装客体——表现为物的服饰图案，其本质是一种物化了的人的意志和精神，具有一种心理导向性。因此，少数民族人们相信，许多图案具有驱邪、纳福的功效，可以保护自己（图1-5）。例如，塔吉克族人始祖母与太阳神结合孕育了该族后代，因此其服饰图案中多见传统的几何形十字纹，以示对太阳的崇拜，祈求护佑。广西红瑶妇女将代表始祖的龙犬纹绣于上衣的衣袖两肩处，中间绣

[1] 李亦园著，《人类的视野》，上海文艺出版社，1996年，第201页。

有人纹图案，以求祖先庇护之意。

少数民族服饰图案从物质和精神两方面满足了人们护卫的需要，这也许正是其产生的原因之一。

3. 象征需要

少数民族服饰图案产生的另一重要原因，是出于象征的需要。这其中包括象征历史、象征崇拜、象征身份地位、象征个人状况等方面。这种历史观念或人伦教化在不经意间进行着民间的精神启蒙，且通俗而永久。

少数民族服饰图案常常记录着历史上发生的真实事件，用图案花纹来传承事迹在服饰中有不少表现。例如，苗族服饰刺绣图案中有许多形象固定、代代相传、程式化地表现苗族的历史故事、故土及迁徙史的图案。黔东南苗族妇女服饰上两条横道纹样，一条象征黄河，一条象征长江，中间再绣上山林、牛羊、村庄和人们劳动等图案，折射出苗族由北向南迁徙的遥远历史。如图1-6，为苗族刺绣背扇的局部，央公央妹开天辟地纹样表现着苗族的创世神话历史传说。

基于人们的图腾、祖先、神灵、神话英雄、宗教等方面的崇拜，许多图案作为其象征装饰在少数民族服饰上。例如，土家族祖先以白虎为图腾，织锦上的传统纹样以虎居多，如今还可以看到各种变形的虎形图案；苗族服饰中的龙纹则描述出苗族古歌中关于龙与人是同时诞生的兄弟的传说，传递出祖灵崇拜的文化内涵；被基诺人称之为“孔明印”或“月亮花”的服饰图案，表达了对孔明的崇敬与怀念；而藏族服饰中的十字纹、万字纹则为宗教崇拜的象征符号。

出于标明身份、显示地位的需要，少数民族服饰图案表达出来的地位、权力、财富、功绩的象征，是有别于普通人的特殊标记。一些部落的首领、贵族、富有者、巫师及战功卓著的英雄们的装扮比一般普通人要华丽、繁复得多，其图案装饰格外醒目突出。例如，佤族传统男子服饰中，部落酋长级别的衣服上绣有太阳、月亮、星星和牛头纹样，以显示其作为人与神的沟通者，身上时时有神灵的信息。（图1-7）

另外，少数民族服饰图案还有一种更原始、更基本的象征意义，这就是象征着着装者的性别、年龄、婚姻状况等。例如，鄂温克族妇女长袍的花边图案象征着女性的年龄及婚姻状况。元江地区哈尼族妇女通过不穿绣

有花纹的服装，以示其已婚已生育。

4. 工艺技术需要

从某种意义上讲，有些服饰图案的出现与工艺制作不无关系。服饰的材料大多由纤维构成，纤维在编结、织造过程中所形成的纹路、肌理很有可能就是少数民族服饰图案产生的另一个重要因素。例如，编织物中常见的菱形、人字、米字、田字、八角花等，就是由于受经纬交织的限制而形成几何图案。少数民族服饰图案艺术古朴大方，其材料和工艺的制约也形成其独特的美感。

（图1-8）

少数民族服饰图案的起源大致可归为以上几点，当然肯定远不止这些，它还会来源于其他方面诸如源于模仿的需要，源于生活、生产方式的需要，源于观念意识的需要等等。服饰图案的产生是个较为复杂的文化现象。前面所列举的四种需要关系并非单纯的孤立存在，而时常会以相互交织的形式出现或产生。从多个角度分析服饰图案的功能与渊源，有助于我们更加深入地理解少数民族服饰图案的表象和内涵。

图1-7

象征身份地位的服饰图案——佤族头人上衣

图1-8

体现工艺技术需要的服饰图案——花溪苗族十字挑花围裙