

楚雄彝族服饰 图案艺术文化

杨淑著

科学出版社

楚雄彝族服饰图案艺术文化

杨 淑 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书以楚雄彝族服饰的文化精髓为依据,对楚雄彝族服饰的图案进行提炼、分析、归纳和总结,从图案的题材、造型、色彩、工艺、文化渊源和功能性几个方面对楚雄彝族服饰图案进行系统的研究,以期为现代设计提供更多的素材和启示。

本书可供对少数民族文化及少数民族服饰和图案有兴趣的读者,以及致力于研究民族化设计的设计师阅读。

图书在版编目(CIP)数据

楚雄彝族服饰图案艺术文化 / 杨淑著. —北京: 科学出版社, 2017.11

ISBN 978-7-03-054693-7

I. ①楚… II. ①杨… III. ①彝族-民族服饰-服饰图案-楚雄彝族自治州 IV. ①TS941.742.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第243707号

责任编辑: 任俊红 李淑丽 赵云杰 / 责任校对: 王萌萌
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 华路天然工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年11月第一版 开本: 720×1000 B5

2017年11月第一次印刷 印张: 7 1/2

字数: 160 000

定价: 75.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

民族服饰作为一种文化符号，是民族文化的载体之一。剖析这一符号，对于我们了解民族的文化心理和精神特征，了解民族的生存方式及历史与文化的变迁等有着重要的意义。

楚雄彝族是一个历史悠久的民族，有着自己浓郁的习俗风尚和古老的民族文化传统，在历史的发展过程中，逐渐形成了充满生机活力的、绚丽多姿的文化景观。楚雄彝族支系众多，服饰明显有别，这些不同支系的服饰通过丰富多彩的款型和样式，反映出其厚重的历史积淀，令人感到弥足珍贵。楚雄彝族服饰美观、大方、优雅、实用，具有强烈的东方艺术风格，是楚雄彝族人民经过上千年的创造和发展而形成的独具风格的民族服饰，有其独特的图案纹样、色彩搭配和制作工艺，体现出楚雄彝族的地域特点和民族风格，具有极高的艺术价值和设计应用价值，为我们提供了丰富、珍贵的设计素材。而楚雄彝族服饰的图案纹样，反映出楚雄彝族人特有的审美意识和民族文化，凝聚了他们的聪明才智，是极具创意和想象力的奇观，是魅力无穷的瑰宝，蕴含着独特的审美意趣和博大的文化意蕴，有着广阔的文化产业开发前景和设计应用前景。

笔者先后四次深入楚雄彝族居住区进行实地考察，并到云南省博物馆、云南民族博物馆、楚雄州博物馆、楚雄州文化馆等处调研，

搜集了大量资料，拍摄了大量图片，对历史文献资料进行整理分析，对楚雄彝族服饰图案的特点进行系统的阐述，完成了这本图文并茂的专著，书中的插图均为笔者拍摄或手绘。本书以楚雄彝族服饰的文化精髓为依据，对楚雄彝族服饰的图案进行提炼、分析、归纳和总结，从图案的题材、造型、色彩、工艺、文化渊源和功能性几个方面对楚雄彝族服饰图案进行系统的研究，并对楚雄彝族服饰图案的现代应用进行分析，提出了一些想法和观点，为我们进行现代设计提供更多的素材和启示。本书的研究应用了人类学、民族学、工艺美术学、设计艺术学等多门学科的知识，为现代设计提供了蕴含丰富、寓意深刻的艺术基础和具有民族特色的设计素材，可以促进设计艺术从民族化、本土化的角度进一步发展。

杨 淑

2017年8月8日

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	2
1.2 研究现状	3
1.3 研究意义	5
1.4 本书研究运用的方法	7
第 2 章 楚雄彝族服饰的概述	9
2.1 楚雄彝族主要支系及其分布	9
2.2 楚雄彝族服饰的历史渊源	10
2.3 楚雄彝族服饰的演变	11
2.4 楚雄彝族的着装习俗	13
2.5 楚雄彝族各个支系的服饰概况	15
第 3 章 楚雄彝族服饰的分类	25
3.1 上衣	25

3.2	下装	27
3.3	头饰	28
3.4	绣花鞋	34
3.5	腰饰	35
3.6	配饰	38
第4章	楚雄彝族服饰图案的题材内涵	43
4.1	动物图案	43
4.2	植物图案	50
4.3	几何图案	57
4.4	自然现象图案	65
4.5	文字图案	68
第5章	楚雄彝族服饰图案的色彩文化	71
5.1	楚雄彝族服饰图案色彩的历史文化渊源	71
5.2	自然环境对楚雄彝族服饰图案色彩的影响	73
5.3	宗教信仰对楚雄彝族服饰图案色彩的影响	74
5.4	楚雄彝族服饰图案色彩的象征性	74
5.5	楚雄彝族服饰图案色彩的装饰性	78
5.6	楚雄彝族服饰图案色彩的搭配方法	79
第6章	楚雄彝族服饰图案的工艺	81
6.1	平绣	82
6.2	挑花	83
6.3	扣针	84

6.4	打籽	84
6.5	叉针	85
6.6	穿珠绣	85
6.7	滚边绣	86
6.8	镶补绣	86
6.9	其他工艺	87
第7章	楚雄彝族服饰图案的功能	90
7.1	实用功能	90
7.2	标识功能	92
7.3	审美功能	93
第8章	楚雄彝族服饰图案的文化遗产	96
8.1	楚雄彝族服饰图案文化的现状	96
8.2	关于楚雄彝族服饰图案文化遗产的思考	98
第9章	楚雄彝族服饰图案的应用探析	100
9.1	楚雄彝族服饰图案的应用前景	100
9.2	楚雄彝族服饰图案的应用方法探讨	101
9.3	楚雄彝族服饰图案的造型规律	102
	参考文献	111

第1章 绪论

彝族，居住在我国西南边陲的川、滇、黔、桂等省区，自古为我国多民族成员之一，人口众多，历史悠久，是勤劳、勇敢、智慧和富有深厚文化传统的优秀民族。彝族以其特殊的生产生活方式、多彩的文化形态、独特的性格气质吸引着越来越多研究者的目光。神奇秀美而广袤丰饶的土地江川养育了一代代彝族人，也孕育出彝族人悠远的历史和多彩的民族文化。民族服饰是一个民族精神文化的物质载体，可以反映出本民族的政治、经济、地理环境、宗教信仰、民族文化心理等。因此，可以说对民族服饰的研究是打开一个民族心灵之门的钥匙。然而，随着地区经济和世界经济一体化的发展，文化的多元性受到严重的冲击，尤其是民族文化受到重创，民族服饰更是不能幸免，这些宝贵的民族财富正在同趋消亡。因此，对民族服饰的研究显得尤为重要和迫切，其中包括对彝族服饰的研究。楚雄作为中国彝族的主要分布区之一，极富代表性。楚雄彝族服饰古朴典雅、美观大方，极富审美情趣，是华夏文化宝库中的珍贵财富。楚雄彝族尚黑、崇虎、敬火、尚武的传统文化特征，千百年来在美学、宗教、哲学等方面的传统观念、文化结构中最深层的心理积

淀等，都可以在服饰及其图案中得到完美的体现。目前，对彝族服饰的研究多集中在彝族服饰习俗、服饰款式、服饰艺术、文化内涵等方面，很少有针对彝族服饰图案的专门研究。而设计领域要发展创新，就需要挖掘新的元素。现代制作工艺的进步，解决了许多设计实践中遇到的困难，创造了许多新的设计载体，为我们的设计提供了更为广阔的空间。民族传统的图案元素要传承，也需要与现代设计结合，以满足当代人们的审美需求。因此，本书通过对楚雄彝族服饰图案的系统研究，探寻隐藏在其背后的彝族宗教、信仰、文化，以及这些文化对其艺术风格产生的深远影响，并尝试将现代的审美法则引入楚雄彝族服饰图案研究中，从而对其进行更为科学、系统的归纳，方便设计师将楚雄彝族服饰的图案元素运用到现代设计中，在满足人们审美需求的同时，也满足了人们对楚雄彝族传统文化的探寻心理。

1.1 研究背景

彝族现有人口约 900 万，主要分布在川、滇、黔、桂四个省区，大多居住在高寒山区。因历史地理原因，彝族服饰在沿袭旧制的基础上，同时也受到周边民族和汉族服饰文化的影响。彝族服饰图案种类繁多、异彩纷呈、文化内涵丰富，大多数彝族服饰图案主要来源于对自然的模仿和图腾崇拜。彝族服饰图案及由此所构成的独特民族服饰风貌，是彝族民族性格、审美情趣，以及文化习俗的重要表征。

在全球化日益加速的前景下，世界文化的交流与融合已成为不容回避的潮流，国际时装界也是如此。随着现代通信技术的发展，时装跨国界流行不断加速，我国民族服饰元素也开始跨国界流行，并以其独特、自然、古朴的东方审美特质在国际 T 型台上大放异彩。意大利著名服装设计大师 Valentino 用金色织锦面料来制作拖地鱼尾吊带晚装，在金色面料上盘旋向上的褐色与淡紫色刺绣花朵极其生动，很有中国风情。设计师还特别在吊带的底部加上花朵造型的扣饰，与面料上的刺绣花朵相映成趣，显得非常精美。另外，Dior 的设计师在织锦刺绣面料上使用较为夸张的装饰手法，让模特黄袍加身，显得

恢宏大气，还创新地在真皮服装上刺上花朵，亦中亦西，别致有趣。诸如此例，比比皆是。我国民族服饰图案元素在国际服装设计大师的手笔下所焕发出来的独特审美特质，无不说明勤劳智慧的中国人民具有伟大的创造力。随着世界设计行业竞争的日益加剧，如何深入挖掘民族文化的内涵，并使之与现代流行时尚相结合，从而提高我国设计行业的核心竞争力，已成为现代设计发展所面临的重要课题。民族文化是现代设计潮流发展的重要根基和灵感之源，故此，对楚雄彝族服饰图案元素进行研究，并建构彝族服饰图案元素与现代设计潮流相融合的方法论体系，对于沿袭和发展民族文化具有重要的意义。

1.2 研究现状

1.2.1 基于彝族服饰及其文化内涵的研究

彝族服饰种类丰富，支系繁杂。前人秉承弘扬民族服饰文化的责任感与使命感，撰文立著，对彝族服饰及其文化内涵进行了大量的分类研究。其中，钟仕民、周文林撰写的《中国彝族服饰》就根据彝族不同的居住地域和方言，将彝族服饰划分为大小凉山、滇西、滇中、滇东南、滇东北、黔西北六大类型，并将近千套馆藏的、原汁原味的彝族服饰以图文并茂的形式汇编成书，这些实物图片资料和相关文字论述，为后续研究提供了便利条件。另外，关于彝族服饰的研究，还见于缪良云主编的《衣经》，其首先简要概述了彝族服饰的历史变革、文化内涵，对彝族服饰纹样进行了分类，并揭示其文化寓意。关于彝族服饰文化的论著还有杨阳编著的《中国少数民族服饰赏析》、韦荣慧编著的《中国少数民族服饰》、邓启耀撰写的《中国云南少数民族服饰艺术》等。它们皆是以图文并茂的形式，并基于区域服饰形制差异化特征，概述了彝族的着装习俗及其不同形制的服饰风貌。前人的研究成果，为本书分析彝族服饰的演变规律，对楚雄彝族服饰图案进行分类和系统归纳提供了宝贵的文献资料。

1.2.2 基于彝族服饰图案的研究

服饰图案是彝族民族精神的图腾，是彝族民族心理、民族性格、审美情趣的重要徽征。关于彝族服饰图案的研究，在雷晓明主编的《中国民族服饰博览》中，罗列了大量的实物图片，并对不同居住区域的彝族服饰的图案及色彩进行了比较分析。同样在《衣经》中，编者将彝族服饰图案分为植物纹样、动物纹样、纪念及象征性纹样，并从宗教信仰、宇宙观念、等级制度、民俗事象四个方面来揭示彝族服饰图案的文化内涵。关于彝族服饰图案的研究，在一些论文中也有相关的阐述。在范例的《彝族服饰图文类型、艺术特点及美学价值》中，作者将彝族服饰图案分为几何型图纹、图腾式图纹、花卉、鱼虫图纹、自然景物图纹。在陈俏巧的《彝族刺绣“四方八虎图”的文化内涵和美学意义》中，作者对彝族服饰中的四方八虎图案的形制特征、文化寓意及其美学意义进行了剖析。在周真刚的《黔西北彝族服饰及其图纹美学试析》中，作者从造型特征的视角，分析了黔西北彝族服饰图案的美学特质及其文化寓意。诸如此类文献，不胜枚举。以上文献，为本书对楚雄彝族服饰图案的题材、造型方法、色彩运用、工艺技术、文化寓意进行分类研究奠定了一定的基础。

1.2.3 基于彝族服饰图案的应用研究

关于彝族服饰图案的应用研究，相关的文献甚少，但在一些论文中也有所立论。其中，武光丽的硕士学位论文《彝族服饰图案艺术研究》，提出了彝族服饰图案传承与应用方面的以下建议：①加强彝族服饰图案的艺术研究；②以新的理念制造彝族服饰文化的氛围；③培育彝族服饰市场。此外，可供参考的民族元素应用的相关文献，还有穆慧玲的《中国传统造型元素与服装时尚设计研究》、周洁的《传统元素中国现代包装设计中的应用研究》、房国栋的《民族文化符号在影视设计中的应用》、白雅虹的《中国民族传统文化元素在现代标志设计中的运用》、萧冰的《现代艺术设计与民族文化符号浅析》、谭军的《浅谈平面设计中传统视觉元素的程式化应用》、刘时燕的《中国

传统图形在现代设计境遇中的传承与创新》等。此类文献，主要探讨了民族文化符号与现代设计相融合的方法，在研究方法上可为本书提供借鉴。

1.2.4 本书研究的引出

基于以上研究现状的分析，对于彝族服饰图案元素的研究，部分相关论著就彝族服饰图案元素进行了分类，并对其文化寓意和象征意义进行了分析。前人的研究成果，为本书后续研究的顺利进行奠定了坚实的理论基础。此外，关于彝族服饰图案元素在现代设计中的应用研究，相关的论著甚少，偶见一些有价值的论点散布于其他相关文献之中，但缺乏系统化的整理，从而为本书研究留下了大量的空间，同时，因可供借鉴的东西太少，在一定程度上也增加了本书研究的难度。

有鉴于此，笔者在实地调研和大量资料收集的基础上，对楚雄彝族服饰图案元素进行分类，将其放在更为广阔的文化领域中进行分析与研究，并较为系统地剖析楚雄彝族服饰图案元素的造型特征、文化意蕴和审美特质。此外，本书还将从美学的角度，对楚雄彝族服饰图案的造型特征、图案风格的形成、楚雄彝族服饰图案审美与现代美学之间的关系等进行分析与研究，从而构建楚雄彝族服饰图案元素在现代设计中应用的方法论体系，为民族图案元素在现代设计中的应用提供可以借鉴的方法。

1.3 研究意义

目前，世界服装设计界普遍重视对民族文化与设计进行研究，以民族服饰为设计切入点进行产品设计与开发，以提高设计品位，丰富设计的文化内涵，建立产品的亲和力，增强产品在市场上的竞争力。如法国的服装设计从20世纪初开始，就一直非常注重服装的民族文化内涵，很多顶尖的设计师都对民族服饰产生了浓厚的兴趣，也曾一次次在世界上刮起民族的旋风；日本的服装设计师将和服运用到现代

服装设计之中，打开了国际市场，得到国际上的高度认可；中国近年来各种民族风格的服装品牌也如雨后春笋般发展起来。这些都充分说明，在人们呼唤和平、提倡环保、追求返璞归真的今天，淳朴的民族文化愈发显得弥足珍贵。民族风格、“中国风”从20世纪70年代以来就一直一直是时尚界竞相追捧的宠儿，国际T型台上从未间断过民族元素的运用，许多世界顶尖设计师均从中国的少数民族服饰上寻找灵感并获得了成功。国内的设计师也在纷纷挖掘少数民族服饰元素，特别是苗族、藏族等民族元素运用较多，而彝族服饰元素还有待于进一步地发掘和利用。在民族传统文化中摘取智慧的硕果，去发掘、发展、超越那些美好的事物，去表现它们带给我们的思想启迪和独特的风采，把民族传统的精髓延续并发扬光大，是每一个设计师在当今必修的一门课程。“民族的才是世界的”，把“中国制造”改为“中国设计”，这是所有中国设计师的使命。我们的设计怎样才能走向世界，怎样才能让世界接受和认可，这是必须认真思考的。只有设计民族化，把民族传统文化与现代设计相结合，推出民族品牌，我国的设计行业才能立足于世界。

楚雄彝族服饰图案具有极高的艺术价值和设计价值，可为我们提供丰富、珍贵的设计素材。深入楚雄彝族地区进行实地考察，研究楚雄彝族服饰图案的造型特征及其审美文化内涵，提炼分析可运用到现代设计中的设计元素，并且把这些元素进行详细的归纳与整理，无疑对于楚雄彝族服饰图案的保护与传承都具有深远的意义。因此，本书的研究侧重以下三个方面。

首先，通过对楚雄彝族服饰图案的题材、造型特征、色彩、工艺及审美文化内涵的研究，对楚雄彝族典型支系服饰图案的细节考证、分析，为现代设计提供详细真实的第一手资料。

其次，本书力求通过对楚雄彝族服饰图案的研究，为现代设计提供文化创新的宝贵资源，并做一些具体应用的方法探讨。探讨如何把楚雄彝族服饰图案中可利用的元素与现代设计相结合，如何把民族服饰深厚的文化价值转化成经济市场价值，把民族服饰的淳朴美转化为现代设计艺术的时尚美，使楚雄彝族服饰图案能在现代文明中被认

可，为现代社会创造更多的经济价值和文化价值。

最后，民族服饰图案文化是人类宝贵的精神财富，笔者希望通过本书的研究能唤起人们对楚雄彝族文化、楚雄彝族服饰的保护和传承意识，充分认识楚雄彝族服饰图案的价值，使其从悠悠历史中走过来，又能永远传承发展下去，成为现代设计发展的动力。

1.4 本书研究运用的方法

1.4.1 民族学的理论方法在研究中的应用

民族学是以民族为研究对象的学科，把民族作为整体进行全面考察，研究民族的起源、发展及消亡的过程，具体包括该民族的基本知识、社会经济结构、政治制度、社会生活、婚姻家庭、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、道德规范、思想意识等。楚雄彝族服饰作为一种民族服饰，对服饰结构及服饰图案的研究必定要依靠民族学的理论及方法，主要有以下两个方面。

首先，参考民族学研究的文献资料。在彝族服饰的研究成果中，很多都是民族学的研究成果。在历史的长河里，彝族也发生过大的迁徙。各个支系分散到各地居住，支系多而分布广，即使在某一个地区内也分布着很多的支系，而且同一个支系在不同的地区的服饰也会不完全相同。但是每个宗支都有自己独特的服装款式和图案，这样，楚雄彝族服饰就成为不同支系对内认同和对外标识的重要文化符号和特征。如果没有这些民族学的文献资料，我们就不可能了解这么丰富的文化，也不可能对楚雄彝族服饰图案进行深入的研究。

其次，田野调查的方法。实地调查法是民族学研究的主要方法，也称为田野调查，是指民族学工作者亲自进入民族地区，通过直接观察、具体访问、居住体验等方式获取第一手研究资料的过程。虽然有文献资料，但还是不能完全提供楚雄彝族服饰图案研究所需要的材料。只有通过实地走访调查，请彝族人民把服饰拿出来，一件一件地演示穿着，才能知道他们的着装方式、服装的结构，才能看清楚服饰上的

图案纹饰并拍摄图片，最终形成本书的第一手资料。

1.4.2 美学的理论在研究中的应用

美学理论可以在某些方面解释彝族服饰图案的结构和造型规律，从而使研究更全面、丰富。本书具体运用的美学理论可以分为以下两个方面。

首先，美的形式规律。这是指一定的比例、对称、和谐、秩序、多样统一、黄金分割等，即把楚雄彝族服饰图案作为纯粹的艺术品来研究。就视觉艺术而言，图案是由线条和色彩以某种特定方式排列组合起来的。线条是指服饰图案上的结构线、装饰线等，色彩则是服饰面料的颜色，以及由服饰图案上不同位置采用不同的装饰工艺所构成的色彩组合。楚雄彝族妇女在服饰图案上运用了各种美的形式原理，如反复、交替、节奏、渐变、比例、对称、平衡、对比、调和、支配、从属及统一等，色彩组合上也十分注重色彩性格的调和、色彩的比例、平衡、节奏、间隔、强调、关联等。

其次，人类学本体论美学。人类学本体论美学是我国美学家李泽厚先生提出来的，也可称为主体性实践哲学。在这个理论中，艺术本体被归结为心理本体，是指作为人类集体的历史成果的精神文化、智力结构、伦理意识、审美享受等，特点是理性融于感性中、社会融在个体中、历史融在心理中，有时虽表现为某种无意识的感性状态，却仍然是千百万年的人类历史的成果。本书选择该理论来帮助研究楚雄彝族服饰图案，是因为它直接回答了楚雄彝族服饰图案的哲学问题。民族审美的形成受到地理环境、生产方式、文化传统、宗教信仰、巫术礼仪等的影响。楚雄彝族服饰图案以个别、特殊、具体的感性意象为特征，透过这些意象来呈现、暗示某种一般、普遍、抽象的观念，并通过想象、幻想、联想等方式创造彝族服饰图案的意象世界。楚雄彝族服饰图案表达的是楚雄彝族对自己的历史、对大自然的认识，它既求形式的“美”，也求内容的“真”；它既拟定了审美的意象世界，也是理性认识的精神产品。

第 2 章

楚雄彝族服饰的概述

2.1 楚雄彝族主要支系及其分布

彝族是古羌人南下后，在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。先前，彝族因不同的居住区域和语言而有许多自称，如“罗罗”“诺苏”“尼”“阿细颇”“黑彝”“白彝”等。中华人民共和国成立以后，经过民族识别，按广大彝族人民的共同愿望，以“彝”作为统一的民族名称。

彝族是中国西南地区人口最多、分布最广的一个少数民族，在中国国内的现有人口大约为 900 万，主要居住在云南、四川、贵州等省，居住情况是大分散、小聚集。其中，云南省是彝族人口最多且最为集中的地方，约有 500 万。而在云南省，楚雄彝族自治州（以下简称“楚雄州”）、红河哈尼族彝族自治州、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县是彝族人口聚集的地区，其中的大部分彝族人口又集中居住在楚雄彝族自治州。

楚雄彝族主要分布于楚雄州境内各县的山区和半山区地带，他们的聚居地与滇东、滇南、滇西及四川凉山的彝族聚居地接壤。其中，楚雄市、南华县、双柏县的

