

艺术人类学视角下的畲族服饰图案解读

李方园¹, 陈敬玉^{1,2}

(1.浙江理工大学, 杭州 310018; 2.浙江省丝绸与时尚文化研究中心, 杭州 310018)

摘要: **目的** 分析畲族服饰图案的题材类别和艺术特征, 从艺术人类学角度进行解读, 挖掘民族民间传统图案的文化基因, 为其在当代的传承与创新设计服务。**方法** 以艺术人类学惯用的田野调查法和访谈法为基础, 收集畲族传统服饰图案的样式及民间艺人对图案背后审美文化的民族记忆, 从艺术设计的审美和服饰工艺出发, 对畲族服饰图案的材质、工艺、构图等艺术特征进行分析。**结论** 畲族服饰图案种类多样, 其题材主要有山野生活、宗教神灵、祖灵形象、人物故事和吉祥愿景五大类, 应从文化认同、生活习俗、情感认知等方面解读其独特的艺术特征。畲族服饰图案是文化交融、共生、演绎的结果, 图案表象展现了丰厚的民族文化和情感表达的符号, 对当代民族传统文化传承与设计创新有重要的理论价值和指导意义。

关键词: 艺术人类学; 畲族服饰; 图案; 解读

中图分类号: J523.5; TS941.12 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)02-0109-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.019

Interpretation of She Nationality's Costume Pattern Based the Perspective of Artistic Anthropology

LI Fang-yuan¹, CHEN Jing-yu^{1,2}

(1.Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China;

2.Silk and Fashion Culture Center of Zhejiang Province, Hangzhou 310018, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze the theme category and artistic characteristics of She nationality's clothing pattern, interpret it from the perspective of artistic anthropology, and dig the cultural gene of national folk traditional pattern, so as to serve its inheritance and innovative design in contemporary times. Based on the field investigation and interview commonly used in artistic anthropology, the patterns of She nationality's traditional dress and folk artists' national memories of the aesthetic culture behind the patterns were collected, and the artistic features of She nationality's dress patterns such as material, craft and composition from the aesthetic and dress techniques of artistic design were analyzed. She nationality's dress patterns are diverse, and their themes mainly include the life in the wild mountains, religious gods, ancestral images, character stories and auspicious visions. Their unique artistic features should be interpreted from the aspects of cultural identity, life customs and emotional cognition, etc. The dress pattern of She nationality is the result of cultural blending, symbiosis and deduction, the pattern representation shows rich symbols of national culture and emotional expression, which has important theoretical value and guiding significance for the inheritance and design innovation of contemporary national traditional culture.

KEY WORDS: artistic anthropology; costumes of She nationality; pattern; interpret

畲族是生活在我国东南山区的散杂居少数民族, 隋唐以来在悠久的民族发展历程中逐渐形成了风格

收稿日期: 2018-09-28

基金项目: 国家社科基金艺术学项目“艺术人类学视野下的畲族服饰传承脉络与发展保护研究”(16BG117)

作者简介: 李方园(1990—), 女, 山东人, 浙江理工大学硕士生, 主攻服装设计。

通信作者: 陈敬玉(1979—), 女, 江西人, 博士, 浙江理工大学副教授, 主要从事服装设计与民族服饰文化方面的研究。

鲜明独具特征的民族服饰及装饰图案。从艺术人类学的角度对畲族服饰图案进行研究,在明晰图案风格特征的表象形式之外,还可以对图案背后承载的民族记忆和文化内涵进行挖掘,这对于发掘民族民间优秀文化具有重要的意义,有利于提升传统图案传承设计的文化意蕴。当代对畲族服饰图案的研究主要从传世实物中获取图案资料并加以审美特征及文化内涵的分析,这些研究一部分以畲族服饰图案中的某一种特殊纹样为对象,如凤凰纹^[1]、石莲花纹^[2]等,对其进行纹样的类别、流变、组织特点、审美特征等进行分析;还有一部分通过对造型特征、文化内涵和审美价值的讨论,总结畲族服饰图案特色与类别^[3-5]。20世纪后期以来,美学、艺术学和民俗学、人类学等相互交融穿插下出现了“艺术人类学”的概念^[6],田野调查以及民族志成为研究民间艺术的基本方法^[7]。人类学认为民间艺术是一个包蕴了乡民的信仰风俗、生活行为、情感认知、文化认同的符号象征^[8]。本文在上述研究基础上,通过田野调查收集畲族服饰图案资料,并将其放入族源信仰、民族发展的语境中进行解读,研究其自身特征及创作者所在的社会特征之间的关系。

1 畲族服饰图案的题材特征

畲族以盘瓠为祖先,自称“山哈”,居住在崇山峻岭之间,是典型的散杂居民族,大量与汉族杂居的分布状况使其深受汉族民间审美文化影响。典型的畲族凤凰装是上衣下裙或裤,腰间系短小的围裙,衣襟、领口、围裙群面上多以彩绣和花边镶拼为饰,见图1。畲族服饰图案的表现载体主要是畲族女子的凤凰装和肚兜、荷包、童帽和手工编织彩带等服饰品,表现工艺主要有刺绣和编织(纺织品)、篆刻和浮雕(金属饰品)。畲族服饰图案造型质朴,形象生动,用色喜黑红搭配,表现题材广泛。

图1 畲族凤凰装
Fig.1 She's phoenix suit

从民族服饰图案的题材内容可以管窥族群生活状态、生产环境和民俗信仰。畲族服饰图案主要题材

来源可以概括为以下5类。

1.1 山野生活

民族民间艺术的题材内容跟艺术创作者的生活环境、生产方式密不可分。畲族散布在我国东南地区的山区,历史上多迁徙,明末清初才由游耕转为定耕,形成今天的分布格局。畲民的生产生活与大自然中的各种生物有着千丝万缕的关联,生活环境为畲民提供了花草树木、鱼虫百鸟、自然景观等源源不断的创作素材。这些图案题材包含兰花、石榴、梅花、牡丹、莲花、莲藕等传统花卉,梅兰松竹等植物,鱼、鹤、喜鹊、蝴蝶、梅花鹿、山鸡、松鼠等动物,以及犬牙纹等几何纹样,见图2。

图2 畲族女装胸襟人物、山鸡、松鼠和花卉图案
Fig.2 She women's clothing embroidered characters, pheasants, squirrels and flowers

1.2 宗教神灵

畲族深受佛教和道教的影响,通过佛道常用的图形和服饰、冠戴来表达畲族人民崇神敬巫的民间信仰。比如佛教常用的宝莲图案、象征智慧与慈悲的“卍”字和道教的八卦、八仙、暗八仙图案等都是畲族服饰(尤其是儿童服饰)上常见的装饰图案,成为畲族人民祈福避灾的一种精神寄托。畲族常以八仙加寿星组合形成9个吉祥人物,寿星居中,八仙分列两侧,合称九福,表达了祈福避灾、长命百岁的精神寄托。由于九福图案的祈福吉祥寓意,多用在童帽和老人的抹额上,见图3。九福形象的童帽及对应的图案线描示意图,九福形象通过浮雕表现立体感,局部细节以篆刻手法进行点缀装饰,整体形象生动、造型质朴饱满,细节层次丰富。

1.3 祖灵形象

畲族的先祖盘瓠是传说中英勇的龙犬,取了高辛帝的三公主为妻,繁衍出畲族雷、蓝、盘、钟四姓子孙。盘瓠传说是具有神圣意义的民族起源信仰,这种始祖图腾崇拜贯穿到他们的头饰、服装以及宗教仪式中,表达了对祖先的追思与敬仰。在漫长的民族发展过程中,随着民族间文化的交往和融合,畲族服饰中盘瓠形象在不断迁徙变化中从原本的犬类形象演变为龙、凤和麒麟,成为服饰象征符号的载体,既美化

了畬族女性服饰，又记载了畬族历史与传说。五彩凤凰是畬族传统造物中最常见的装饰形象，不仅用于服饰还广泛用于建筑、家具、器皿等物件的装饰。畬族女装最常见的是胸襟和围裙群面上彩绣凤凰纹样，见图 4，女装胸襟处的凤凰牡丹彩绣上的凤凰与常见的华丽形象不同，似在雀鸟纹后加以五彩长尾，造型稚拙朴实。

图 3 童帽上的浮雕八仙图案

Fig.3 Embossed figure of eight immortals on the bonnet

图 4 畬族女装胸襟的凤凰图案

Fig.4 Phoenix pattern of She women's clothing

1.4 人物故事

人物故事是畬族服饰图案中具有代表性的特色题材，从成双成对的吉祥人物对象到世俗生活的人物，这些人物形象置于一定场景中，即形成故事性情节，体现叙事性特征。畬族女子盛装及婚嫁时佩戴的缀珠式凤凰冠，在冠体前方正中和两侧主体部位镶嵌着银牌装饰，银牌上篆刻着一对抽象简化的人形图案，畬民将其释为始祖公婆形象，寓意期盼男女夫妻和谐、繁衍生息。女装胸襟处刺绣图案也常以其为核心纹样，配合花卉动物图案构成适合纹样。在近现代的畬族服装中，人物对像图案发展为一组 3~7 个不等的起舞人物形象，见图 5。世俗人物图案往往表现畬

族劳动人民欢快的节庆生活、文人雅士的闲趣生活和戏剧故事里的经典场景，是畬族人民对生活实景和愿景的一种描述和表达。一些才子佳人、童子煮茶之类的图案也常见于畬族拦腰、童帽的装饰上，见图 6。

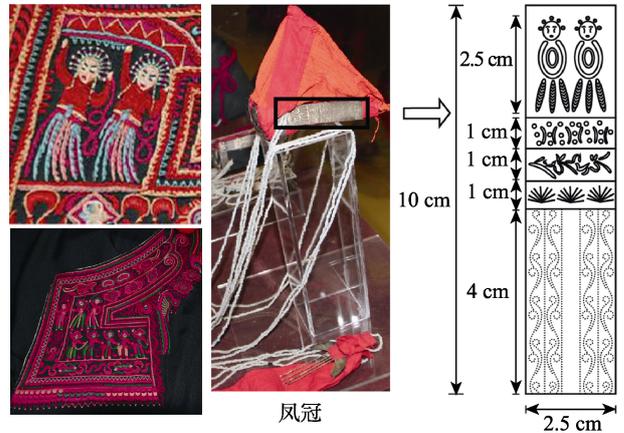

图 5 男女对像图案

Fig.5 Pairs of male and female

图 6 童帽上的童子煮茶图案

Fig.6 The pattern of boy brewing tea on the bonnet

1.5 吉祥愿景

对生活的美好祝愿和吉祥寓意是畬族服饰图案重要的题材之一，受到汉族服饰文化中祥瑞图案的影响，这些祝愿一方面通过一些具有吉祥寓意的动植物表达，如喜鹊、莲花等；另一方面藉由一些美好祝愿的文字或词语作为图案展现，通过彩绣、拼贴等工艺手段直接朴素地表达对美好生活的祝福和向往，如“福”、“寿”、“祥”等，见图 7。

图 7 字符图案

Fig.7 Character pattern

2 畬族服饰图案的艺术特征

2.1 因材顺势，质感丰富

畬族服饰图案刺绣综合运用多种绣法，具有生动

的肌理感,对人物面部和服饰的质感刻画深入,手法主要有平绣、盘梗绣、贴布绣、十字绣、锁绣等,通过合理运用丝线和面料的属性特征创造出具有本民族特色的刺绣工艺。畲族绣工喜用金线满铺的盘梗绣表达肢体形态和衣纹走势,人物除面部用平绣外,身体服饰及手持物品等均以金线盘回进行块面的填充^[9],辅以线性勾勒,不仅能够凸显人物形象,服装的块面感走势极强,还能增强华丽感的装饰效果,见图8。此外,畲族对贴布绣的运用也别具匠心,以贴布绣结合相对应的盘梗绣、链条绣、打籽绣等手法表现人物服装上的衣纹走向、装饰肌理等,细节异常生动。

图8 畲族盘梗绣和贴布绣
Fig.8 She nationality plate gold embroidery and patch embroidery

2.2 以拙见真,精“雕”细“琢”

畲族服饰图案造型质朴,形象不苛求真实唯美,以拙朴的形态展现出真挚的民族情感。人物造型简单古朴,神态自然,通常为线描加彩色填充的形式。在一些服装及装饰配件上的金属饰物常使用浮雕和篆刻手法,工艺精“雕”细“琢”。如畲族童帽前额常缝缀的“八仙九福”浮雕小像,作为装饰镶于帽子。篆刻用各种“篆刻”在金、银、铜等延展性的材料进行加工,形成凹凸点的图案,主要运用在盛装凤冠冠体的银牌和银片上,罗源地区的畲族女子盛装上缀饰有碗口大的银牌,上面也多用浮雕加篆刻进行纹饰装饰。

2.4 多元并置,故事性场景

畲族服饰图案常不循章法,采用多样同类题材或不同题材的图案并置在同一画面中,以获得丰富的视觉感染力。成对人物形象经常和牡丹、山鸡、松鼠等畲民生活中常见的动植物图案并置,形成喜庆的装饰图案,真实地表现了畲民生产生活环境。畲族服饰中的人物图案多伴随一定的场景,结合器物、风景、动物等表现题材一起出现,形成一种故事性的场景再现^[10],主要包括仙道、文人和戏文场景。仙道场景以八仙形象为主,配以仙人的坐骑、法器,表现八仙行走、交谈的场景。文人场景主要表现的是古代文人

凭栏赏花、童子烹茶等场景。戏文故事则通过刺绣表现一些民间传说戏文,比如《白蛇传》里断桥相会、祭塔救母等故事情节。这种场景式的图案构成在其他民族服饰图案中比较少见,是畲族服饰特有的一种构图特征。

3 畲族服饰图案内涵解读

3.1 祖灵信仰下的文化坚守

畲族服饰中的人物图案表现出来的是对本民族的一种归属感、认同感和对祖先的崇拜。无论从人物对像所象征的始祖公婆对后代繁衍的祝福,还是人物骑龙驾凤这种表现人和龙凤神灵之间的亲密关系,都是这种民族认同和祖先崇拜最直接的符号化表现。畲族以盘瓠和高辛帝三公主为始祖,三公主成婚之时穿着帝后所赐凤冠和嫁衣,此后畲族凡生下女儿都以此凤凰装为嫁衣,代代相传,始成民俗,对龙凤的崇拜也由此而来。畲族历史上多迁徙,形成了散杂居的民族分布,服饰分支众多。不论服饰细节如何变化,散布各地的凤冠或服饰上多有人物对像图案的出现,或镌刻于凤冠戴在头顶,或用五彩丝线绣于胸口,图案的形式、构成基本稳定,这是根植于心底的一种对盘瓠后代的自我认同。这种民族认同和祖先崇拜形成后,成为畲族在历次迁徙中固守的民族精神,抵抗外来文化的侵蚀。在这种文化坚守中又加固了本民族的文化认同,最具直观性和形象性的服饰符号成为民族文化自卫的最直接表达。

3.2 生产生活环境的真实映射

在田野调查中可以身临其境地感受到畲族群众“九山半水半分田”的生活环境^[11]。畲族先民们就是在这样的环境中与自然共生,形成耕猎生活模式,并由此产生了崇尚自然的服饰审美心理,装饰图案题材以自然中常见的动植物为主,如花卉藤蔓、飞禽走兽等动植物形象,是畲族人民千年以来山地耕猎生活环境的真实写照。松鼠、雉鸡、牛、石榴、松树、梅花中,除了一些具有吉祥寓意的题材,松鼠、雉鸡是畲族服饰中特有的表现题材,也是狩猎时常见的动物。这些图案题材体现了畲族人民亲近自然、山野为伴的民族性格,同时也从侧面说明了畲族历史上的生活环境和生产方式。

3.3 移民精神与文化交融

畲族经历过长期的、频繁的迁徙,至明末清初才形成今天的分布格局,这种迁徙使畲族人民在颠沛动荡的移民生活中锻炼了体质,形成了乐观、开拓、坚守、包容、思变的移民精神,不断迁徙的同时伴随着与周边文化主要是汉文化的不断交融。长期与汉族群众杂居,汉文化中的吉祥图案、故事传说对畲族服饰图案产生了一定的影响。人物与龙凤、麒麟、鹤鹿等

瑞兽组合，配以松竹牡丹等植物图案，这些吉祥图案的题材和汉族传统图案相似，但表现手法及形式语言的运用上畲族服饰更加奔放，造型质朴，线条生动，表达了对自由和生命的热爱，寄托了对未来美好生活的向往。汉文化中的一些民间传说、戏剧的情节也常常出现在服饰图案中，是畲汉文化交融的有力证明。

3.3 自由平等的神灵观与两性观

常年耕猎生活和艰险的劳作环境形成了畲族男女共同劳动的生产习俗，自古以来实行一夫一妻制，在婚姻制度中可以女嫁男也可以男嫁女，民族性格基因中埋下了自由平等的种子，相信万物有灵，对神灵敬而不畏。在这种观念引导下，畲族人民对龙凤形象并非盲目的膜拜，而是将道士、书生等形象作为平等的主体和龙凤放在同等的地位，形成了人物形象与龙凤图案组合并置的图案形式，甚至人物形象骑龙驾凤，表达了一种企盼求仙得道飞升愿望，也展现出单纯、朴素、平等的民族情感，见图9。

图9 人物与凤凰并置

Fig.9 The characters juxtaposed with phoenix

4 结语

民族服饰是族群发展变迁的非文本载体，在族群发展的漫长进程中，勤劳聪慧的畲族人民坚守信仰，铭记祖先，因地制宜、因材施艺，创造出了独具特色的装饰图案。在长期的生产生活实践中，畲民充分发挥人作为创作主体的主观创造力，在拟物不似物的基础上衍生出以服饰图案为代表的艺术符号和特色文化形式，形成了丰富多样的题材来源和表现手法，带有鲜明的图腾崇拜、独特的民族审美情结和民族历史发展痕迹，是多民族文化融合共生、组合演绎变化的结果，与本民族心理和精神的需要有着紧密的联系。

从艺术人类学的视角出发，在尊重田野资料的基础上，从信仰风俗、生活习俗、情感认知等角度对畲族服饰图案进行解读，挖掘其背后的文化基因，为当代设计提供了丰富的素材库，也将为传统文化创意产品的设计提供一定的理论指导。

参考文献：

[1] 吴微微, 骆晟华. 浙江畲族凤冠凤纹及其凤凰文化探讨[J]. 浙江理工大学学报, 2008(1): 51.

- WU Wei-wei, LUO Sheng-hua. A Study on the Phoenix Stripe and Phoenix Culture of the She Nationality in Zhejiang Province[J]. Journal of Zhejiang Sci-Tech University, 2008(1): 51.
- [2] 张洁. 畲族“石莲花”纹装饰特征研究[J]. 民族论坛, 2014(3): 91.
ZHANG Jie. Study on the Decoration Characteristics of She Nationality "Houseleek" Pattern[J]. National Forum, 2014(3): 91.
- [3] 罗胜京. 岭南畲族传统服饰图案之形意特色探微[J]. 艺术百家, 2009(4): 180.
LUO Sheng-jing. A Probe into the Shape and Meaning Characteristics of the She Nationality's Dress Patterns in Lingnan[J]. Hundred Schools in Art, 2009(4): 180.
- [4] 俞敏, 李秀琴. 岭南畲族服饰纹样的艺术特征及文化意蕴探究[J]. 山东纺织经济, 2014(10): 34.
YU Min, LI Xiu-qin. Research on the Artistic Characteristics and Cultural Implication of She Nationality's Dress Patterns in Lingnan[J]. Shandong Textile Economy, 2014(10): 34.
- [5] 曲义, 杨帆. 安徽畲族传统服饰图案研究[J]. 吉林艺术学院学报, 2016(2): 50.
QU Yi, YANG Fan. Research on the Traditional Costume Pattern of the She Nationality in Anhui[J]. Journal of Jilin College of Art, 2016(2): 50.
- [6] 安丽哲. 中国艺术人类学学科背景与发展探析[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2015(3): 22.
AN Li-zhe. On the Background and Development of Chinese Art Anthropology[J]. Journal of Art College of Inner Mongolia University, 2015(3): 22.
- [7] 王永健. 中国艺术人类学的理论基础探析[J]. 民族艺术研究, 2016(5): 188.
WANG Yong-jian. On the Theoretical Basis of Chinese Art Anthropology[J]. Studies in National Art, 2016(5): 188.
- [8] 徐习文, 谢建明. 艺术人类学视野中民间艺术的文化意蕴[J]. 江苏行政学院学报, 2016(5): 35.
XU Xi-wen, XIE Jian-ming. Cultural Implication of Folk Art from the Perspective of Art Anthropology[J]. The Journal of Jiangsu Administration Institute, 2016(5): 35.
- [9] 蒋昌宁. 畲乡霓裳[M]. 上海: 上海三联书店, 2015.
JIANG Chang-ning. She Township Nichang[M]. Shanghai: Shanghai Sanlian Bookstore, 2015.
- [10] 陈敬玉. 浙闽地区畲族服饰比较研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016.
CHEN Jing-yu. A Comparative Study on the Clothing of She Nationality in Zhejiang and Fujian[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2016.
- [11] 浙江省少数民族志[M]. 北京: 方志出版社, 1999.
Ethnic Nationality Records in Zhejiang Province[M]. Beijing: Local Chronicles Press, 1999.