

论花瑶挑花的艺术特色

孙晓玉, 王美艳

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 阐述了花瑶挑花的表现题材、表现手法、艺术特征及其对现代包装设计的借鉴意义。其表现题材主要有人物型、动植物型2种, 以一概全和隐喻表达为其主要表现手法, 艺术特征主要表现为纹样的连续与对称、构图饱满、造型随意等。现代包装设计可借鉴花瑶挑花重复、隐喻等表达方式, 以提升作品的艺术表现力。

关键词: 花瑶挑花; 表现题材; 表现手法; 艺术特征; 包装设计

中图分类号: J523.6

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2011)04-0079-04

An Analysis on Arts Features of Huayao Tiaohua

Sun Xiaoyu, Wang Meiyan

(School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The expression theme, expression techniques and the artistic characteristics of Huayao Tiaohua are described with its reference impact on modern packaging design as well. There are two main expression themes, human and non-human creatures with two kinds of expression techniques of fits-all and metaphor. Continuous and symmetrical patterns, composition full and free style are the artistic characteristics. Modern packaging design can absorb the expression methods of Huayao Tiaohua in repetition, metaphor etc. to enhance the strength of works' artistic expression.

Key words: Huayao Tiaohua; performance theme; expression measures; artistic features; packaging design

挑花, 又称“挑绣”“十字挑花”, 是一种特殊的刺绣工艺, 装饰性较强。挑花在我国拥有悠久的历史, 流行范围广泛, 花瑶地区的挑花艺术尤为繁荣。花瑶族是聚居在湖南隆回县境内的一个不足7 000人的古老族群, 是瑶族中一个古老而神秘的分支。花瑶挑花制作工艺简单, 针法易于操作, 成品适用范围较广, 因此, 至今仍广泛使用于家居装饰和服饰中。花瑶挑花在其特定地域文化的影响下, 展现出一种野性、质朴的原生态之美, 其表现题材、艺术手法均体现了特殊的民族艺术特色, 表现手法和图案构成也对现代包装设计具有较大的借鉴价值^[1-3]。

1 花瑶挑花的表现题材

花瑶挑花历史悠久。据史料记载, 挑花起源于汉代, 明清时已非常成熟。在花瑶挑花漫长的发展过程中, 许多经典题材得以保留并发扬至今, 常见的表现题材主要有人物型和动植物型2类。

1.1 人物型

人物型题材大多来源于花瑶的历史故事、神话传说及“对歌定情”“打蹈成婚”等花瑶民俗, 具有较强的生活趣味性和故事情节性。创作者将历史故事或民俗情景加以概括和提炼, 选取最具代表性的

收稿日期: 2011-03-28

作者简介: 孙晓玉(1987-), 女, 山东烟台人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计历史与文化,

E-mail: sunxiaoyu1987@foxmail.com

情节加以定格、表现。挑花就如同一部无字的历史画卷,成为花瑶民族历史文化的重要传播媒介。花瑶挑花中的人物造型大多为几何块体状,且体型健壮。这与民族的审美取向和挑花的工艺限制有关。花瑶地区自然环境较为恶劣,生存是人们的第一要务,因此,花瑶挑花中塑造的人物体型都比较健硕。另外,挑花的针脚以“X”型和“一”字型为主,因此图案的构成整体上呈几何形。

具体而言,花瑶挑花块体状人物造型表情质朴憨厚,身躯健壮,四肢发达,眉毛粗且上扬,鼻子呈线状,双唇厚实且呈椭圆形,面部五官几乎都呈近似的圆形,整体以短而粗的形态为主,体现出一种特有的“拙美”之态。图1所示的挑花《盘王升殿》即体现了这种典型的造型特征。

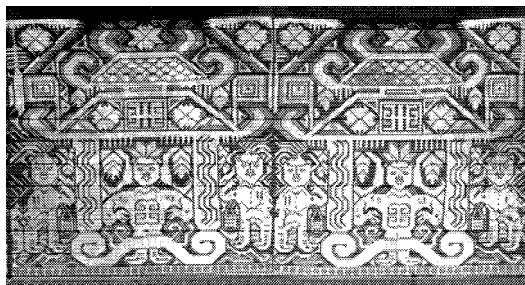

图1 《盘王升殿》

Fig. 1 Panwang Ascend the Throne

1.2 动植物型

动植物是花瑶人生活中接触最多的事物,也是挑花题材的重要来源。花瑶挑花动物类题材以蛇、狗、鸡、龙、鹰、虎、狮为主,其中以蛇为最多,这与花瑶民族的宗教信仰有关。蛇是花瑶民族的图腾,在花瑶民族的信仰里,蛇能长寿,能飞天,能游水,能上树,能钻地,能挨饿,还能变龙^[4]。花瑶挑花中保存了大量以蛇为题材的作品,如训子蛇、比势蛇、双头蛇等挑花作品。植物类题材以花草树木为主,如牡丹、蕨叶、勾勾藤等,还有一种用得较多的被称为“干杯约”(音译)的植物,这是一种生长在岩石上的菌类生物^[5]。

这些动植物型题材的挑花,同样也都具有几何块体的造型特色。没有圆滑的拐角,需要弯折的地方都呈折线型,相邻的纹样相互“咬合”。这些动植物纹样既可单独作为表现主体,也可以卷纹、回纹等变体样式对画面进行填充,处理方式比较灵活。

2 花瑶挑花的表现手法

民间艺术的表现手法与民族性格、思想密切相关。生活富足、人丁兴旺、家庭和谐是花瑶人们朴

实的祈望,花瑶人借助概括、隐喻等表现手法,将这些美好却抽象的愿望,用挑花的图案语言直观而淋漓尽致地表达出来^[4]。花瑶挑花的表现手法主要有以一概全、隐喻表达2种。

2.1 以一概全

以一概全即用一种具体的物象来代替一类具有相同或相近形态物象的方法。通常这种具体的物象与之代替的一类物象具有被包含与包含的关系,即这种具体物象属于其代替的一类物象中的一种。如“五谷丰登”“家畜健壮”中的“五谷”“家畜”就是“类”的概念,花瑶人将这种“类”的概念用一种属于该“类”中的具体形象表达出来,如用“禾苗”表示“五谷”,用“鸡”表示“家畜”。图2即是以“鸡”这一具体形象,指代家禽家畜等“类”的概念,表达了一种生活富足、安居乐业的美好愿望。

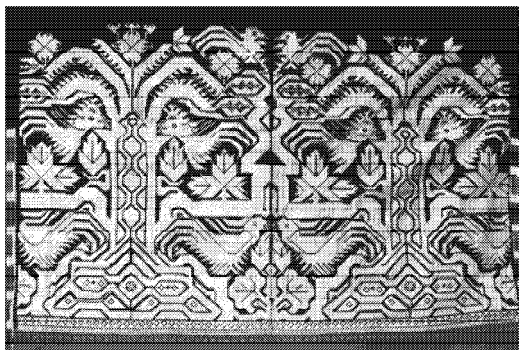

图2 《雄鸡报晓》

Fig. 2 The Rooster Crowing

以一概全的表现手法可以理解作为一种概念性的指代,这种指代是现实的、具象的,表达直观、形象,且涵义明显,不需任何提示即可被理解。这种表现手法可以实现艺术表达上的创新,使设计思想与现实更好地交融,使作品的内涵能被更多的人理解与接受。

2.2 隐喻表达

隐喻本是语言学的一种修辞方法,体现了本体和喻体之间的同一性。在花瑶挑花艺术中,同样也运用了隐喻的表达方式,其中象征性隐喻运用较多。在花瑶挑花中,隐喻体现的是具象事物和抽象概念之间的一种关联性,而非所描绘事物本身的涵义。这是一种委婉的表达方式,虽然没有直接道出,但观赏者却可对其意义心领神会。这就要求本体和喻体之间必须存在一定的共性特征,这样才能达到意义上的相通。如用石榴代表多子,用树木比喻生命树长青,用蛇比喻生命力顽强等(如图3所示)。另外,象征性隐喻具有较强的灵活性和自主性。很多思想、愿望,尤其是生育等主题,往往是羞于直接表达的,

聪明的花瑶女子便运用各种具有隐喻的物象或符号来表达这些朴素的愿望,而在符号的选择上又完全依赖于创作者的思维方式和构图需要。因此,花瑶挑花中很多符号没有明确、固定的解释,只能在特定的画面主题下进行大胆的猜测与假设。

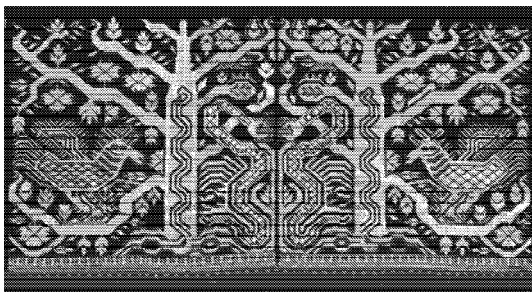

图3 《对蛇图》

Fig. 3 Two Snakes Face to Face

花瑶族没有文字,无法实现画面与文字相结合的表达方式,图画式表达是其唯一的形式,因此花瑶挑花的隐喻性和象征性极强。

3 花瑶挑花的艺术特征

3.1 纹样连续与对称

花瑶挑花表现方式以平铺为主,所有的人物及动植物造型采用的都是符号化、艺术化的形象。这种符号化、艺术化不是单纯地将物体形象怪异化,而是使其在画面中更加和谐。中国传统民间艺术大都表现出一种和谐,这种和谐的重要标志在于能否表现出与自然生态发展规律相一致的造型观念与审美境界^[6]。均衡的图案可以产生沉稳的美感,而对称是最简单、直接的均衡。但完全采用对称的表现形式又会造成呆板的视觉效果。在这方面,花瑶挑花处理得非常完美,其图案在讲究对称的同时又注重整体的韵律和节奏。如在花瑶挑花中经常会用到水波纹,这种曲线的添加和运用,既打破了直线的呆板,又增加了图案整体的流畅性。同时,大量对称、重复图案的运用,既美化了画面,又形成了强烈的视觉冲击。

花瑶挑花的图案主要有带状和块状2种。带状图案常采用动物或花卉纹样,纹样一般较简单,并运用二方连续的构成方式,完成长条形的整体构图。块状图案一般以一个相对较大的主体图案为中心,在主体图案的空白处根据空白的大小和形状添加合适的图案,添加的图形造型完全以空白所需要的形状为标准,因地制宜,见缝插针,创造出巧妙奇趣的图形样式^[7]。同时,按照图案内容、造型、结构的不同分成不同的层次,各层次按空间布局、存在形式

等关系进行组织排列,完成整体构图。如图4所示的挑花《双狮》,作品可分为上中下3个部分,3个部分呈条状分布,各部分间的大小比例体现出一定的节奏和韵律,并且在每一部分中,所有的图案无论大小、主次都呈连续、对称结构,自上而下依次出现的小狮子、大狮子、花草纹样均体现出这一规则。

图4 《双狮》

Fig. 4 Two Lions

3.2 构图饱满

构图饱满是民间艺术的一个共同特征,这个特征在花瑶挑花中表现得淋漓尽致。在花瑶挑花中,许多作品都没有大面积的留白,图案之间相互嵌套、穿插,并结合适当的变形,在保证画面的美感与图案的完整性的同时,将大小不一的图案和谐地安排在一个画面中,极富节奏和韵律。如图5所示的挑花《飞鹰猎兔》,画面整体部分为两只展翅的雄鹰,在雄鹰翅膀的上方空隙处,又填充了两只丹凤。另外,在画面其他空余部分,创作者灵活地将花草纹、几何纹等进行安插、排列,整个构图饱满而不失灵动。

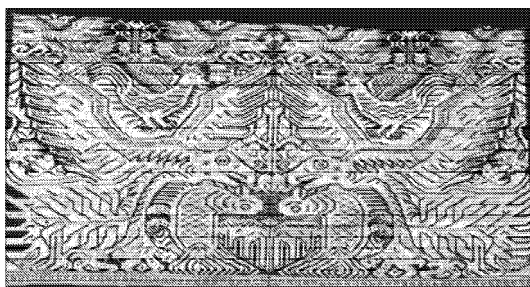

图5 《飞鹰猎兔》

Fig. 5 The Eagle Hunts Rabbit

花瑶挑花的图案都经过高度的概括和提炼,造型简洁,各种元素得以和谐共存并形成互补。将这些图案组合在一起并无繁复沉闷之感,反而不同形象的组合更显妙趣。构图饱满的艺术特征体现了中华民族“圆满”“完美”的哲学思想,表达出花瑶人对幸福、美满的祈望。

3.3 造型随意

花瑶深处大山,几乎与外界隔绝,因此也不受任

何“山外规则”的约束,非常强调率真、随意。花瑶女子从小学习数纱、刺绣,其思想不受条条框框的约束,手随心动,求神似而非形具。挑花的创作体现了极强的自由性和随意性,不管是主体图案的确定,还是填充图案的选择,都是随性发挥的。这种自由、率真、随意也给花瑶挑花带来了一种英气与豪气。

花瑶挑花繁复饱满而和谐统一的构图,点线面的结合,黑白灰的运用,都已经内化为一种自然的表达方式,随性而为,毫无刻意做作之态。如图6所示的挑花《丹凤朝阳》,凤凰、太阳的形象都体现出自由随意的特征。凤凰本为尊贵的象征,在很多艺术作品中,凤凰的形象都是正统固定的,但在此作品中,凤凰的形象随意、自然,更贴近于生活,尤其是尾部的处理,极富拙朴的美感;作品中太阳的形象也不是简单的圆形,而是根据画面的需要进行相应的艺术处理,使之更加适合整体的布局。

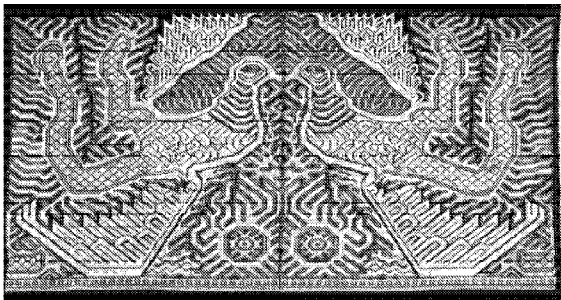

图6 《丹凤朝阳》

Fig. 6 Phoenix towards the Sun

4 结语

花瑶挑花是民间艺术的一朵奇葩,是花瑶人思想、观念和愿望的物化。花瑶挑花繁复饱满而和谐统一的构图特征,自由随意的表达方式,重复、对称的表达手法,隐喻的运用等,对我国现代包装设计具有较大的借鉴意义。

花瑶挑花繁复饱满的构图是与传统艺术的构成法则相一致的,是一种符合自然而自由随意的表达。现代包装设计大多刻意追求某种构成法则的运用,设计与构成法则未能很好融合,缺乏灵动与生气。因此,现代包装设计可借鉴花瑶挑花这种和谐天成的艺术思想,将自然、文化、情感和谐融合在设计作

品中。同时,还可借鉴花瑶挑花重复、对称的构图方式,并坚持适度原则,综合考虑图形的大小、方向,注意重复中有变化,变化中有重复,以形成强烈的视觉冲击,吸引消费者的关注。现代包装设计一般强调明确性和突出性,但对于不方便直接表现的事物,如果仅借助于文字说明,则显得过于直露,缺乏艺术的含蓄之美。此时便可借鉴花瑶挑花的隐喻性表达,通过隐喻的方法,设计出表意含蓄、韵味深长的作品。

参考文献:

- [1] 禹明华. 花瑶服饰的民俗解读[J]. 湖南医科大学学报: 社会科学版, 2010, 12(2): 147-148, 224.
Yu Minghua. The Folk Culture Interpretation of the Apparel of Huayao Tiaohua[J]. Journal of Social Science of Hunan Medical University: Social Science Edition, 2010, 12(2): 147-148, 224.
- [2] 罗云. 论花瑶挑花与现代平面设计的关系[J]. 装饰, 2009, 52(3): 139-141.
Luo Yun. The Relationship between Traditional Handicraft of Huayao Tiaohua and Modern Graphic Design[J]. Arts & Design, 2009, 52(3): 139-141.
- [3] 汪碧波. 原生态花瑶挑花[J]. 上海艺术家, 2011(3): 82-83.
Wang Bibo. Original Breed of Huayao Minority[J]. Shanghai Artist, 2011(3): 82-83.
- [4] 戴小兰. 花瑶挑花[J]. 艺海, 2005(6): 59.
Dai Xiaolan. Huayao Tiaohua[J]. Arts, 2005(6): 59.
- [5] 罗云. 隆回花瑶民间艺术研究[J]. 长沙民政职业技术学院学报, 2007, 14(2): 106-108.
Luo Yun. The Art Research of Folk Longhui Huayao[J]. Journal of Changsha Social Work College, 2007, 14(2): 106-108.
- [6] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006: 217.
Zuo Hanzhong. Folk Art Style of China[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2006: 217.
- [7] 文牧江. 花瑶挑花艺术小探[J]. 艺海, 2007(1): 78-79.
Wen Mujiang. Interpretation of Huayao Tiaohua[J]. Arts, 2007(1): 78-79.

(责任编辑: 徐海燕)