

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2012.04.017

湘西少数民族手工刺绣鞋垫的艺术特征

彭 毅, 欧阳彩蓉

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 湘西少数民族手工刺绣鞋垫是一种由土家族和苗族妇女纯手工制作而成的民间艺术品。它在图样造型和色彩搭配上, 少有理论概念的约束, 表现出率真而自然的特点, 体现了极强的原创性。其图样设计大多来源于湘西少数民族生活中的美好愿景, 并采用象征手法表达了湘西少数民族人们对未来生活的良好愿望。

关键词: 湘西少数民族; 手工刺绣鞋垫; 艺术特征

中图分类号: J523

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2012)04-0075-03

Artistic Features of Hand Embroidery Insoles of Xiangxi Minorities

Peng Yi, Ouyang Cairong

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

Abstract: Embroidered insole handcrafted by Tu and Miao females is one of the folk arts of Xiangxi ethnic group. It is almost free from any constraints of art theories and concepts with the presentation of frankness and nature while demonstrating obvious originality both in pattern and color assortment. The designs mostly originate from Xiangxi ethnic people's good wishes for prosperous life in future, which are expressed symbolically in the pattern and the color.

Key words: Xiangxi minority; hand embroidery insole; artistic feature

中国是一个有着深厚文化底蕴的多民族国家, 同时也是一个具有独特民族民间艺术特色的国度。由于各个民族之间存在生活习俗、地理环境及交通通讯等方面的差异, 因而在艺术方面形成了鲜明的地方特色和民族特征。民间艺术是劳动者的艺术, 它是一种地方特有的、带着浓厚泥土气息的艺术形式。它一直生长在劳动者的生产和生活之中, 并时刻散发出独特的艺术魅力^[1]。

湖南省湘西地区少数民族民间美术种类繁多, 历史悠久且自成体系, 影响甚为广泛。因此有很多值得研究和学习之处, 其中独具特点的少数民族手

工刺绣鞋垫艺术, 就是这种劳动者艺术的代表形式之一。湘西少数民族刺绣鞋垫艺术既能满足少数民族同胞的生活需要, 同时也能体现别具一格的地域特色。湘西少数民族刺绣鞋垫不仅充分反映出了当地少数民族的生产生活形态, 还表现出了他们对自然的理解, 同时还传达出他们对真善美的追求, 因此具有较高的审美价值。

1 湘西少数民族手工刺绣鞋垫艺术概述

湖南湘西地处武陵山脉, 境内居住着以土家族、

收稿日期: 2012-06-03

基金项目: 湖南省教育厅科学研究基金资助项目(09C350)

作者简介: 彭 毅(1972-), 男(土家族), 湖南张家界人, 湖南工业大学副教授, 主要从事艺术设计基础教育及艺术创作研究, E-mail: pengdayi008@163.com

苗族为主的少数民族。湘西少数民族的人们勤劳、朴实,由于其历史上长期受到“蛮不出境,汉不入内”思想的制约,世代生活于延绵的大山之中,因此保持了丰富而鲜明的民族特色,形成了湘西灿烂的民族民间文化^[2]。

湘西原始手工艺术在社会变迁的历史长河中,代代相传并不断丰富创新。湘西手工刺绣鞋垫就是土家族和苗族的一种传统手工艺品,极富民族特色。湘西拥有独特的山水景观、迷离的人文环境与浓郁古朴的民族风情。由于地处亚热带季风湿润气候,雨水丰沛,光热量偏少,所以人们都有使用鞋垫的习惯。湘西少数民族的鞋垫不仅用以防潮和保暖,而且还担负着传播文化的功能,已然成为土家族、苗族人民风俗礼仪中必不可少的特色物品,常常被作为珍贵的礼物出现在婚嫁或迎送场面之中。在湘西地区,十几岁的土家族和苗族小姑娘就已经是刺绣能手了。她们还在年幼时就在长辈的言传和姊妹的熏染下学习各种针织手工技艺。一双手工刺绣鞋垫从底料浆洗到布面选样,从丝线配色到针脚走线,制作者对每一道工序都非常讲究,因为它们直接关系着鞋垫的质量。在湘西少数民族同胞的观念中,是否能缝制出一双结实而美观的鞋垫,成为了评价女人们是否聪明与勤劳的标准之一。同时,秀美结实的鞋垫也是土家族、苗族少女的传情之物,可谓“线线寄相思、针针传真情”。如果未婚男子看中了哪家姑娘,就会搭讪着探问是否可以送一双亲手纳制的刺绣鞋垫,倘若对方答应了,这门姻缘也就差不多了。图1为各种湘西少数民族刺绣鞋垫。

图1 湘西少数民族刺绣鞋垫

Fig. 1 Hand embroidery insoles of Xiangxi minorities

一双精美结实的手工刺绣鞋垫,需要手工娴熟的妇女近半个月的时间才可完成。每双鞋垫首先都要用五六层纯棉布进行浆制,然后进行剪样,最后用上等丝线或者纯棉线精心纳制刺绣。鞋垫布面上刺绣而成的成千上万的针脚,不仅能呈现出优美的图案,而且还能对足底起到一定的按摩作用。因此,这种鞋垫不仅具有透气排汗的功能,而且还有缓解

疲劳的效果。

湘西少数民族鞋垫的图案纹样有动物、植物、花卉、文字及由自然界的日、月、星、云等变成的抽象几何纹等。湘西少数民族妇女会聚集在一起研究鞋垫绣花纹样,对于好的纹样她们会互相传阅学习,一边绣花,一边交换经验,并按照个人的审美需求进行加工和变化。因此,湘西少数民族鞋垫刺绣已经形成了简洁、朴实而独具地域特色的民族民间艺术形式。这种刺绣鞋垫艺术具有2个明显的特征:造型施色上的原创性以及意蕴上的象征性。

2 造型施色上的原创性

湘西少数民族刺绣鞋垫为纯手工制作,其制作者都是普通少数民族妇女。她们制作鞋垫的目的,一方面是为了满足现实生活的需要,另一方面是为了美化现实生活,寄托真情,全然没有功利性因素的存在。因此,在图样造型和丝线色彩搭配上,少有理论概念的约束,表现出率真而自然的特点,体现了极强的原创性。湘西少数民族妇女凭借丰富的劳动经验和质朴的想象力穿针引线,随意造型施色。在制作鞋垫的过程中,她们甚至不打底样,而是用针线直接造型,以极其概括的手法大胆附形、随意取舍。土家族民间艺人在实践过程中,常凭借丰富的经验布局谋篇,将一个个单独的形态巧妙地进行组合,穿插点线的装饰,再以好看的颜色相互衬托,并以象征幸福和吉祥的形态、色彩及文字寓意富贵安康,制成了一双双形象丰满、生机勃勃的手工刺绣鞋垫(如图2所示)。湘西少数民族妇女制作鞋垫的过程看似漫不经心,实则熟中生巧,充分体现湘西人民对生活的美好愿望及淳朴的艺术想象力。

中国人对色彩的审美是基于其相信色彩与人的运势、心理及生理健康有着紧密的关联。湘西少数民族民间艺术的色彩装饰语言丰富多样,呈现出明确的地域文化色彩审美特色。在刺绣鞋垫色彩搭配方面,湘西少数民族妇女多选用大红、翠绿、金黄为主要颜色,再辅以少量黑或蓝色,反映出鲜明的湘西少数民族色彩观和审美观,具有独特的装饰艺术效果。图2所示的每双鞋垫的颜色都是在自然色彩基础上的概括提炼,不受原有色彩的束缚和限制,大胆自由地施色,因此色彩鲜明亮丽,栩栩如生。湘西少数民族妇女都是凭借丰富的经验,进行别出心裁的设色。绣花卉,大多采用响亮的红色,叶和根采用暗红、浅绿或翠绿,再配以金黄或深蓝的底色;绣动物,设色灵活多变,可鲜黄,可亮紫,间或用细密的黑色针脚线条添加些许装饰纹样,使得整体

色彩丰满充实,富于强烈的意象装饰性艺术效果。

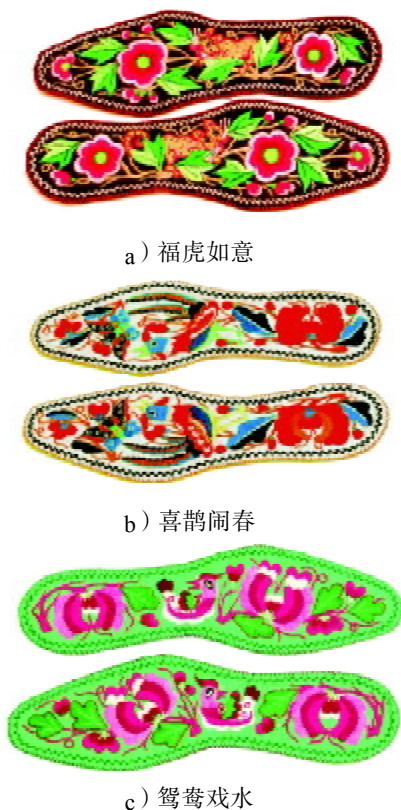

图2 造型与色彩

Fig. 2 Pattern and color

3 意蕴上的象征性

几乎所有的民间艺术都有一个共同的特点,那就是“有图必有意,有意必吉祥”。湘西少数民族刺绣鞋垫也是这样。土家族、苗族的妇女们总是将生活中的美好场景以及对未来生活的美好愿望表现在她们的刺绣作品中,每件作品都采用象征的手法,包含着美好的意蕴。

在中国传统文化中,鸳鸯戏水、鸿雁双飞、莲花并蒂等场景象征夫妻恩爱;石榴、莲子寓意着多子多福;鹤舞松枝、大盘寿桃寓意着健康长寿;牡丹、桂花、花瓶则象征着富贵平安;公鸡石头寓意室上大吉。除此之外,还有虎辟邪、鸾镇宅、五毒驱病灾,年年有余、花开富贵、如意吉祥、步步高升等^[3]。从图2所示的几种湘西少数民族手工鞋垫的代表图样可以看出,湘西少数民族同胞对传统文化的象征性意义情有独钟。如图2a中,用“虎”象征幸福、如意,图2b用“喜鹊”来象征喜气和福气,图2c用“鸳鸯”象征婚姻生活的美满、甜蜜。此外,在色彩搭配运用上也展示出象征性含义,如蕴含热闹、喜庆的红色,象征收获、富贵的黄色,暗示和平、春意的绿色等,都充分体现出湘西劳动人民对生活的

热爱和憧憬。湘西人民十分注重礼节,手工绣花鞋垫作为传统民族礼仪的载体,常常被作为珍贵的礼品赠送给尊贵的客人。在湘西少数民族文化中,一双看似普通的鞋垫,既是生活的必需品,也是不可缺少的滋补精神的食粮,更是丰富生活情趣、增进生活乐趣的养料。

4 结语

勤劳朴实的湘西少数民族人民在漫长的历史发展过程中,创造了光辉灿烂的民族民间文化,这些文化充分体现出湘西人民的民族风俗和审美观念。而色彩艳丽、手工精致、意蕴丰富的湘西少数民族手工刺绣鞋垫,在某种程度上展现出了他们对生活的热爱和对民族民间传统文化的理解和传承。它既是淳朴的湘西少数民族人民精心制作的传统民间手工艺品,也是湘西少数民族日常生活中实用的必需品,更是一种传统艺术与生活艺术的综合体,同时具备了物质性、技术性和精神性3方面的特质,已经成为人们了解、研究和挖掘湘西少数民族民间艺术的一个重要元素^[4]。这种“脚下”的民族民间艺术形式,在湘西地区这片神秘而富饶的土地上显示出了强大的生命力,已成为湘西少数民族民间传统艺术中不可缺失的一朵奇葩。

参考文献:

- [1] 李绵璐. 谈民族民间美术[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2003: 12-14.
Li Mianlu. On Folk Arts of Nationalities[M]. Hefei: Anhui Arts Press, 2003: 12-14.
- [2] 胡绍华. 中国南方民族历史文化探索[M]. 北京: 民族出版社, 2005: 68-69.
Hu Shaohua. Historic and Cultural Exploration of the Southern Chian Ethnic Groups[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2005: 68-69.
- [3] 邓惠文. 从江侗族婚嫁绣花鞋的工艺技法及艺术特征[J]. 包装学报, 2012, 4(2): 67-71.
Deng Huiwen. Craft Techniques and Artistic Characteristics of Dong People Embroidery Wedding Shoes[J]. Packaging Journal, 2012, 4(2): 67-71.
- [4] 郝时远, 任一飞. 中国少数民族现状与发展调查研究丛书: 土家族卷[M]. 北京: 民族出版社, 2008: 108-110.
Hao Shiyuan, Ren Yifei. The Status and Development and Research of China Ethnic Groups: Tu Ethnic[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2008: 108-110.

(责任编辑: 蔡燕飞)

