

贵州蜡染的审美特征及其创新应用

穆慧玲,王秀君

(德州学院 纺织服装学院,山东 德州 253023)

摘要:通过研究贵州蜡染的纹样与文化内涵,探讨了贵州蜡染的造型特点与审美特征,分析得出贵州蜡染具有程式化、抽象夸张和通感互渗等特征。从蜡染的形式、材质与技艺等方面进行创新,拓展新的应用领域,满足现代人的审美需求。

关键词:贵州蜡染;审美特征;创新;应用

中图分类号:TS193

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2021)04-0053-05

蜡染是中国古老的染缬技艺之一,因用蜡作为遮盖物来实现防染而得名。蜡染的基本制作过程是:先将蜡用高温融化,然后用蜡在棉麻织物上绘制图案,绘好图案后再将织物浸入靛蓝染液进行染色,染液不能进入涂过蜡的部分,因而形成“留白”,染完之后将蜡煮掉,便形成蓝白相间的美丽花纹。在画蜡和染色的过程中,蜡会部分开裂,染液会渗入裂缝,形成自然的冰裂纹,冰裂纹使蜡染图案具有偶然性,形成了独特的染色效果,这也是蜡染与其他染缬艺术的主要区别。经过上千年的发展,蜡染形成了鲜明的艺术特征和民族特色,兼具实用和审美的双重功能。伴随人们环保意识的增强,许多消费者开始青睐蜡染,古老的蜡染艺术重返现代人的生活。但是,传统的蜡染艺术毕竟不能完全满足现代人的审美需要,因此,有必要对传统蜡染艺术进行创新并应用于现代时尚生活,从而满足消费者的审美需求。

1 贵州蜡染溯源

贵州蜡染的起源可以追溯到汉代以前,早在《后汉书·西南夷传》中就有相关记载^[1]。另外,在唐、宋及清代的文献中也有关于蜡染的记载。蜡染除了满足制作者自己的生活需要外,还有大量精美的蜡染制品作为贡赋缴纳给朝廷,可见蜡染在历史上也是备受各民族的青睐。如今,伴随时代的发展和科技的进步,传统的蜡染技艺逐渐淡出人们的生活,只在部分西南少数民族地区存在。

2 贵州蜡染的题材与文化内涵

贵州蜡染的题材极为广泛,它不仅是环境事物、生活现象的体现,而且具有独特的民族文化内涵。贵州蜡染的题材主要包括自然纹样和几何纹样两大类^[2]。自然纹样来源于自然,但又不受自然形象的约束,往往以夸张、变形的手法进行形象塑造。这些经过夸张、变形的纹样,既生动、准确地再现了自然物象的特征,又体现了高度的艺术概括力,具有独特的艺术魅力。几何纹样则有着悠久的历史,大多是祖祖辈辈流传下来的,并且这些纹样都有着古老的传说和独特的含义,按照当地的民族文化习俗,这类图案纹样是不能随意改动的。

2.1 几何纹

贵州蜡染中的几何纹,一般是由点、线、面构成,这些纹样有的是对大自然物象的临摹,有的是经过抽象概括的自然纹样,有的则是来源于图腾崇拜和民族历史。每个单独的几何纹样都有自身的独特含义,这些单独纹样经过组合形成复杂纹样,又会产生整体性的象征意义。首先,几何纹样来源于图腾崇拜和自然崇拜。在远古的渔猎时代,人类会受到自然中各种不可抗力的威胁,因而,远古先民就产生了对自然万物的敬畏和崇拜。所以,他们就把大自然中的日、月、水和火等描绘在服装上,以此来祈求大自然的护佑。其次,几何纹样来源于人们对自然、生活的观察和理解。随着农耕文明的发展,人们在驯养动物的过程中,通过观察各种动物并将其形象应用于服装,以此来表达渴望丰衣足食的美好愿望。虽然这些纹样源于真实的生活,但是大多经过高度的概括和凝练,具有抽象化的意象。第三,贵州蜡染中的几何纹样还来源于民族历史和民

收稿日期:2020-10-22

作者简介:穆慧玲(1974-),女,副教授,硕士,主要从事服饰文化及植物染色等方面的研究,E-mail:dzxymhl@163.com。

族迁徙。贵州的苗族人相信其民族的生息发展和战争迁徙有关,所以蜡染中的几何纹样也有对迁徙路线的记录和对故土祖先的缅怀。

2.2 龙纹

龙是中国的原始图腾,中华民族共同的信仰。在汉族文化中,龙是皇权的象征,龙的形象是固定的,通常为尖爪利牙、头角峥嵘的威武形象,而且龙是皇帝的专属,与普通百姓的关系不大。贵州蜡染中的龙纹则具有平民特色,它是普通大众的保护神,它的职责是庇佑子孙,守村护寨。贵州蜡染中的龙纹没有固定的形象,变化十分丰富,有的像水牛,有的像鱼,还有的像蚕,可以说是十分接地气(图1)。

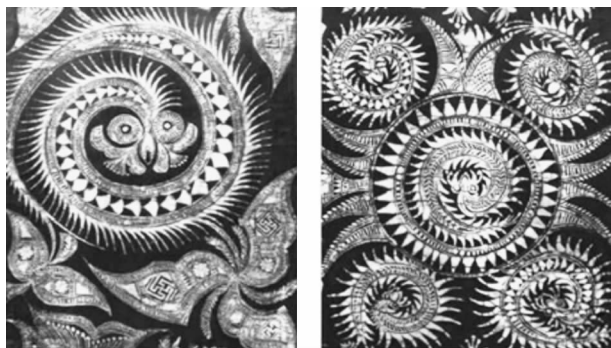

图1 龙纹

2.3 鸟纹

鸟是贵州蜡染中的常见题材,在贵州南部的一些地区,几乎每幅蜡染作品中都会出现鸟纹。在这些蜡染作品中,鸟的造型极为丰富。有些鸟纹是由完整的鸟构成,有的则是鸟头与其他动物的身体组合形成新的图案,其中最为常见的是乌龙纹。鸟纹来源于3个方面:一是与贵州少数民族生活的自然条件有关,他们多生活在山林中,林中有各种鸟类,为其提供了创作蜡染的直观形象;二是与苗人爱鸟养鸟的生活习惯有关,鸟在苗人心中是美丽的象征,苗族人喜欢按照鸟的形象来装扮自己,所以就在蜡染中大量使用鸟纹;三是与苗人的图腾崇拜有关,他们至今仍保留着对鸟的图腾崇拜(图2)。

2.4 蝴蝶纹

贵州蜡染中的蝴蝶纹也属于图腾崇拜的一部分,苗人认为蝴蝶是万物的始祖,也是美丽和生殖的化身,所以备受尊崇^[3],在蜡染中出现的频率非常高,是贵州蜡染纹样的主要组成部分。贵州蜡染中的蝴蝶纹千姿百态,既有写实性的描绘,又有写意性的抽象变化。蝴蝶纹被赋予了独特的寓意和传说,深受人们的喜爱(图

3)。

图2 鸟纹

图3 蝴蝶纹

2.5 鱼纹

贵州蜡染中的鱼纹与汉文化中的鱼纹相比,无论是造型还是内涵都有所不同。在汉族传统文化中,鱼的造型舒展大气,具象写实,鱼纹被赋予了各种吉祥如意,例如:“鲤鱼跳龙门”象征高升显达,“鱼戏莲”象征连年有余等。在苗族文化中,鱼纹与生殖崇拜有关,被视为多子的象征^[4]。不但含义不同,鱼纹的造型也与汉文化有所区别,贵州蜡染中的鱼纹大都身体肥硕,腹部被变形夸张并用密密麻麻的点进行装饰,恰似满腹的鱼籽,传达出生殖崇拜的意义。

2.6 植物纹

贵州蜡染中植物纹的使用频率非常高,几乎每幅蜡染作品中都能找到植物纹。但是,通常情况下植物纹是作为辅助纹样出现,一般与动物组合运用。植物纹的种类比较多,多为山野中常见的花卉植物,如梅花、杏花、蕨花、桃花和棉花等,其造型手法也是具象写实和抽象写意兼有。植物纹虽然是辅助纹样,但在构成蜡染纹样的整体布局中却发挥着重要作用。植物纹使蜡染的构图更加灵活,可随意进行植物纹的填充、删减,使蜡染图案更为丰富饱满。

3 贵州蜡染的造型特点及审美特征

3.1 图案造型以饱满、齐全为美

贵州蜡染无论从造型上还是从构图上,都以饱满、齐全为美。为了追求完整,动物的头部即使是侧面造型,也要画齐双耳和双眼^[5];为了使动物的形象饱满且完整,有时还要将动物的内部结构也画出来,例如:在动物的腹部画出肠子,在鱼身内画出鱼骨等。从蜡染作品的整体构图看,也是追求齐全、饱满,通常将各种纹样组合在一起,形成丰满、完整、和谐的布局(图4)。

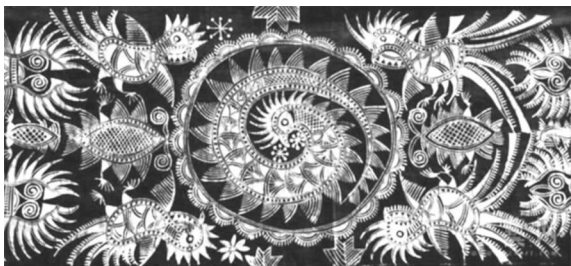

图4 以饱满、齐全为美的图案造型

3.2 蜡染图案具有程式化的审美特征

程式化是贵州蜡染的典型审美特征,通过对比不同时期的贵州蜡染可以发现,虽然经过了上千年的发展演变,贵州蜡染的构图规律几乎没有发生改变,因为这种程式化的造型特征具有内在的传承性。贵州蜡染无论是在单个图案的处理还是整体布局上,都是按照本民族或本支系所特有的程式来完成。因此,不同民族、支系、地域的图案纹样有着明显的区别。例如:丹寨、榕江、安顺等地的动植物纹样,各有其固定的造型模式。在构图形式上,各地也有所不同。例如:安顺蜡染的构图形式多以中心式构图为主,丹寨蜡染的构图形式则是以上下对称式或左右对称式组合居多(图5)。

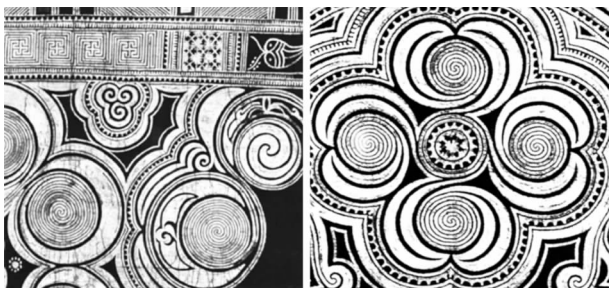

图5 程式化的窝妥纹

3.3 蜡染图案具抽象夸张的审美特征

贵州蜡染图案来源于自然形象,但却不是完全模仿自然,而是对自然形象进行大胆的夸张变化,常用的方法就是“无中生有”和“大胆舍弃”。“无中生有”是指

为了使图案的形象特点更突出,形象更美观,创作者按照自己的认识和理解对图案做加法设计,例如:为了表现枝繁叶茂的景象,可以将花朵、花叶、花枝组合在一起进行构图,或是用大花套小花的形式来表现百花争艳的繁茂景象。“大胆舍弃”是指为了使图案更加简洁,更富有装饰美感,对形象做减法。例如:为了表达对鸟图腾的崇拜,强化鸟的力量感,将鸟的身躯处理得强壮肥硕,而舍弃鸟的翅膀;为了彰显鸟的灵气,就对鸟的眼部造型进行夸张、提炼,使其比自然界中鸟的形象更为独特。这些经过抽象夸张的造型已不再是简单模拟,而是具象与抽象、真实与虚幻的综合体现,是创造者主观想象与审美理想的高度统一。

3.4 蜡染图案具有通感互渗的审美特征

通感互渗是贵州蜡染图案最普遍的造型手法。所谓通感互渗,是指人们凭借想象力,将多种动物、植物、景物组合在一起,创造出超自然物种的新形象。创造依据主要有图腾崇拜、生殖崇拜和祖先崇拜。这些新形象都是现实中不存在的,是不同物象结合生成的,具有无限的变化空间。苗族蜡染中的人头龙、叶龙、鱼龙等就是通感互渗图案的典范,这些图案通过人与物、动物与植物、物与物之间的嫁接转换,传达出人与自然、动植物的密切联系。这种图案造型方法丰富了蜡染的内容与内涵,带给人无限的想象空间和审美感受(图6)。

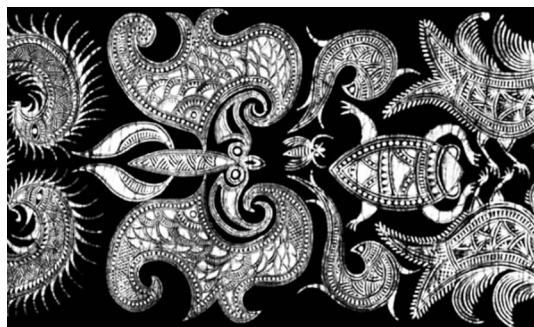

图6 通感互渗的蜡染图案

4 贵州蜡染的创新应用

贵州蜡染具有悠久的历史 and 独特的艺术特色,在贵州少数民族文化史上发挥了重要作用。但是,伴随时代的发展和人们审美水平的提高,传统的蜡染已不能满足现代人的需要,亟待予以传承和创新,开发新的产品来满足现代人的需要。

4.1 蜡染题材与形式的创新

由于历史的原因,传统贵州蜡染的题材与形式具

有高度的程式化特点,这种程式化的图式具有很强的传承性。千百年来,这些程式化的形象早已深入人心,形成固定的模式。随着现代社会的发展和高科技带来的冲击,现代人对这些程式化的传统蜡染缺乏兴趣,他们更渴望看到新颖时尚的蜡染作品。因此,打破传统的局限,对传统蜡染进行创新设计是当务之急。在题材的创新方面,可以采用前瞻式,将当前的科技、文化前沿信息融入蜡染题材,例如:可以将宇宙太空、海底世界、微观世界的内容融入蜡染题材,吸引现代人的目光。在形式创新方面,可以采用跨界式,将国画、油画、剪纸、雕塑、陶瓷等领域的构图形式融入蜡染,打破传统的程式化局限。通过上述多元融合的方式,可使古老的蜡染艺术焕发出新的生机,满足现代人的审美需求(图7、图8)。

图7 蜡染题材的创新

图8 蜡染形式的创新

4.2 蜡染材料与工具的创新

传统的蜡染多以纯棉布为原材料,比较单一,为了丰富材料的种类,可以尝试真丝、麻、皮革及高科技材

料,并利用高科技对面料进行再造设计,拓展蜡染材料的应用领域。在染料方面,传统蜡染也主要局限在靛蓝染料,色调以蓝白为主。其他植物染色虽然也有尝试,但是色彩种类和染色牢度等方面尚存在诸多问题。将传统的植物染色进行研发创新,开发出多色系的植物染料,并且染色方便快捷,染色牢度高,将会为蜡染创新提供新思路。在工具方面,传统的画蜡工具是蜡刀,蜡刀的缺点是含蜡量少,易漏蜡,温度不宜控制。因此,可以借鉴国外的经验,对工具进行创新或改良。例如:奥地利的艺术家发明了蜡壶,可以极大地改善画蜡效果。此外,还可以充分利用电脑绘图软件来辅助蜡染图案的绘制,可将传统的蜡染图案精华进行提取,然后采用打破重组的手法设计出新的图案,这样能提高绘图效率和精确度,增强市场竞争力。

4.3 蜡染工艺与技术的创新

蜡染工艺与技术落后是制约我国蜡染产品开发的“瓶颈”。荷兰、英国、印尼和马来西亚等国家在蜡染产品开发上的成功,在于他们有着强大的科技作后盾,充分利用现代染色技术和工艺,使蜡染产品精致而艳丽,物美而价廉,在世界许多地区深受欢迎。因此,注重蜡染技术和工艺的创新,不断提升传统蜡染工艺和技术水平。将蜡染工艺与其他技术和工艺相结合,产生新的蜡染艺术,例如:利用数码印花技术获得蜡染的艺术效果,也可以将蜡染工艺与刺绣、扎染、高温定型等工艺相结合,开发符合现代人需要的蜡染产品。

4.4 蜡染应用领域的创新

传统的蜡染主要应用于服装与服饰,在现代社会,可也充分挖掘蜡染独特的艺术魅力,将其应用于更为广泛的领域,如室内设计、家纺产品设计、产品包装设计、首饰设计和广告设计等(图9)。

图9 蜡染应用领域的创新

5 结语

贵州蜡染作为中国民间艺术的重要组成部分,有着独特的文化内涵和民族特色。在几千的历史发展中满足了不同时代人们的生活需要。伴随时代的发展,传统的蜡染逐步退出人们的生活,但是其独特的艺术特点和文化内涵,在今天仍具有不可取代的价值和意义。因此,亟待对传统蜡染的特色和内涵进行挖掘,从各个层面进行创新,使其更符合当代人的需要,同时,在创新中不断传承弘扬这一古老的民间技艺。

参考文献:

- [1] 刘 咸,陈渭坤.中国植棉史考略[J].中国农史,1987,(1):40.
- [2] 陈怡君.论贵州苗族蜡染纹样之图腾崇拜[J].现代装饰(理论),2013,(7):219.
- [3] 宋利荣.民族民间美术教学资源的调查研究启示——以丹寨苗族蜡染巫术文化调查为例[J].大众文艺,2010,(9):205.
- [4] 田 宇.红瑶服饰文化研究[D].南宁:广西民族大学,2012.
- [5] 曹 伟.现代设计对民间艺术的善用与创新[D].西安:西安美术学院,2007.

Aesthetic Feature and Innovative Application of Guizhou Batik

MU Hui-ling, WANG Xiu-jun

(Institute of Textile and Apparel, Dezhou University, Dezhou 253023, China)

Abstract: By studying the subject and cultural connotation of Guizhou batik, the modeling and aesthetic characteristics of Guizhou batik were discussed. It was concluded that Guizhou batik had the characteristics of stylization, abstract exaggeration and synaesthesia. The batik was innovated from the aspects of form, material and skills, to expand application field, and meet the aesthetic needs of modern people.

Key words: Guizhou batik; aesthetic characteristic; innovation; application

(上接第 25 页)

表 2 层压织物综合性能

透气性/mm · s ⁻¹	耐磨性/次	断裂强力/N		撕破强力/N		剥离强力/N · (2.5 cm) ⁻¹	
		经 向	纬 向	经 向	纬 向	表层与中间层	里层与中间层
840.5	10 410	1 526.3	1 123.4	183.4	171.2	9.1	5.6

参考文献:

- [1] 郭 琪,郁崇文.车用纺织品材料应用现状与发展趋势的研究[J].山东纺织经济,2012,(2):53—55.
- [2] 张 阳,沈兰萍,王 瑄.阻燃汽车座椅面料的设计与开发[J].上海纺织科技,2016,44(7):43—45.
- [3] 魏 冬,薛 涛,胡新超,等.汽车阻燃座套面料的设计与研究[J].合成纤维,2016,45(10):40—43.
- [4] 杨付霞.保暖性复合织物层压工艺与性能的探讨研究[D].青岛:青岛大学,2012.
- [5] 王秀燕.舒适性高档亚麻针织产品的开发[D].天津:天津工业大学,2002.

Study on Sizing Technology of Laminated Composite Seat Cover for Vehicle

QIANG Sheng¹, GUO Yan^{1,*}, CHEN Lin², ZHANG Bei-bo³, QIAN Xian¹, XUE Tao¹, CUI Wei-wei¹

(1. School of Textile Science and Engineering, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China;

2. Shaanxi Textile Science Institute, Xi'an 710038, China;

3. Sichuan Textile Scientific Research Institute, Chengdu 610072, China)

Abstract: Three kinds of fabrics with different properties were bonded together by laminating composite technology, which made them have many functions. The properties of the fabric under different factors were studied by single factor analysis. The results showed that the optimal process was as follows: laminating temperature 150 °C, the laminating time 80 s, the laminating pressure 2.0 N/cm², the TPU hot melt adhesive powder 30 g/m² and 20 g/m², the cross linker KH550 concentration 2%, gluing by slurry point method, and the slurry point distance was 4 mm. The results showed that the new fabric had excellent properties and could meet the requirements of automobile seat cover textiles.

Key words: laminated composite; bonding; performance; car seat cover