

民间绣花枕文化内涵解析

李友友

(北京电子科技职业学院, 北京 100176)

摘要: 通过对即将消失的绣花枕文化探寻研究,从绣花枕刺绣制作工艺、地域风格特征、装饰表现题材进行了解析,诠释了其文化内涵。对现代艺术设计借鉴应用、民间美术的可持续发展,发挥其独特的装饰设计功能、文化教育功能有着重要的意义。

关键词: 绣花枕; 绣制工艺; 装饰题材; 地域风格

中图分类号: J524.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)10-0124-05

On Analysis of the Cultural Annotation of Folk Embroidered Pillow

LI You-you

(Beijing Vocational College of Electronic Science, Beijing 100176, China)

Abstract: Through research on the culture of embroidered pillow, it analyzed the embroidery process, features of regional style, decoration theme of embroidered pillows and explained the cultural connotation. It is of great significance in decoration design, culture and education system, which is sustainable for modern art design applying for folk art.

Key words: embroidered pillow; embroidery process; decoration theme; regional style

我国各地曾经广泛使用手工刺绣的绣花枕作为寝具,绣花枕兴盛于清末民初,流传至今。绣花枕在满足睡眠功能的同时,还具有满足美化装饰需求、文化传播需要的精神功能。其刺绣工艺精湛,针法多样,被称为刺绣的针法百科集锦;装饰纹样极大丰富,蕴涵着丰厚的传统吉祥文化;受地域文化的影响各地区呈现出不同的风格特征。在当今全球已形成“地球村”概念时,民族的显性就日益重要,国家十分重视非物质文化遗产保护,其目的就是保留中华的基因。目前设计界刮起了“中国风”,但由于缺乏对传统文化内涵的了解,普遍采取“拿来主义”,使设计达不到国际水平,也不被消费者认同。要真正了解传统文化,才能继承与发扬它^[1]。”随着社会的进步,生活方式的改变,绣花枕已逐渐消失,研究探析其文化内涵,将优秀文化元素应用在设计中,以新的方式传承下去就十分必要了。

1 绣花枕的绣制工艺

绣花枕多为长方体,枕的材料有绸缎、棉布等,工

艺有刺绣、织染,长约 50 cm。绣花的位置为枕的两端,俗称枕顶,面积约 15 cm²。还有圆形、椭圆形、扁长方形、多边形、元宝形、异型等形态^[2]。一般民间枕身用自织自染的蓝色与黑色土布,也有用红色缎子等其它面料的,深暗的枕身衬托着亮丽的绣花枕顶形成鲜明对比。枕顶是两面为一对,绣制时都是成对刺绣,见图 1。

图 1 民国时期的绣花枕

Fig.1 Embroidered pillow in Republic of China

1.1 枕顶的绣制工艺

绣制枕顶之前,要准备好面料、绣针、丝线,再将

收稿日期: 2011-02-28

作者简介: 李友友(1959-),女,浙江海盐市人,北京电子科技职业学院副教授,主要研究方向为民间美术与艺术设计。

设计好的图案花样描摹至面料上,或剪成剪纸花样贴在面料上,再运用相应的针法绣制而成,最后与枕身的布料缝合,再装入填充料,一个绣花枕便做好。

1) 选择面料。枕顶的材料由面料和衬料组成。面料为质地柔软的缎子、棉布或网格素纱,缎子有各种颜色的素缎或带花纹的锦缎,棉布主要用红色布料,也有使用白色棉布的;衬料是用旧布或零散的布头,一层一层用浆子粘合而成硬挺的裱褙,这个过程俗称“打裱褙”。将裱褙与缎料粘合,做成较硬的枕顶绣板之后,就可上面描样刺绣了。网格素纱,则是戳纱绣专用的底料,绣线在网格上穿梭,形成纹样。

2) 画样与剪花样。画样与剪花样是将绣花稿样描摹在枕顶绣板上,又叫“替花样”。画样,是用笔将选好的纹样直接勾画在绣板上;剪花样,是先用纸剪出花样,然后粘贴在绣板上。画样和剪花样是枕顶绣中关键的一个步骤。刺绣女将心中美好的祈盼与愿望,全部倾注在这方寸之中。在枕顶上勾勒出心中深厚的情感,创造出一幅幅赋有吉祥寓意及意涵深情的画样。这些吉祥纹样经一代代的刺绣女传承下来,后人又不断加工再创作,使得枕顶绣纹样成为一部丰厚的祈福文化大集。

1.2 刺绣针法

刺绣是用针引彩线,按设计的纹样在织物上运针刺缀,以绣迹构成花纹图案的一种工艺^[1]。刺绣工艺的表现特质取决于针法的选择与运用。常喜用针法有以下几种。

1) 平针绣。平针是使用范围最大的针法,具有绣面平整、线迹精细、针法丰富,宜于塑造各种形态的特点。运针方式,起落针都在图案纹样的轮廓边缘,针角排列均称,线迹平行,不重叠交错,纹样之间的线条,靠空出底面来表现,俗称“水路”。枕顶绣上主要的造型纹样都是应用平针针法,见图2。

2) 挽针绣。运针方式,用两针线同时进行,先将第1条绣线从绣地上起针后既停留在绣面上,根据纹样形态需要盘曲摆放好,第2条绣线则从绣地反面穿出,在第一绣线上反绕向后钉一针,依此行针,起到固定第1条绣线的作用。在枕顶绣中常用来表现水波纹、花叶的叶脉等线条。

3) 盘金绣。使用金属丝或棉线外裹金箔合成的金线,盘组成图形,再用绣线将其钉固于面料上的针法。

图2 平针绣法的视觉效果

Fig.2 Visual effect using flat embroidery method

在绣制上,一是组成面的图形之用,二是用于圈锁纹样外形时线条的使用,使外部线条应金色而亮丽。

4) 打籽绣。运针方式,将绣线在针上绕1~2圈,然后在近线根处刺下,形成环状小结。肌理感强,在枕顶绣上常用于表现物象形态的质感和花卉的花蕊等纹样。

5) 网绣。线迹规律性地来回交织组构成网状纹理,形成规律性纹样。网绣具有独特的纹理效果,枕顶绣中常用于瓶子器物 and 石榴、桃子等瓜果的表现。

6) 铺绒绣。绣法类似织锦,先用丝线均匀地排竖直线,即经线。然后再用铺绒线横向挑出所需花纹,形成几何纹样。枕顶绣中主要用于局部纹样的变化处理,如果实、花卉、人物服装等处。

7) 戳纱绣。在素纱底上依纹样数纱格穿插绣制。分为“满纱”和“活纱”,“满纱”为绣满整个素纱,不露地面;“活纱”不绣满,留有空纱,见图3。

图3 戳纱绣的“满纱”刺绣法的视觉效果

Fig.3 Visual effect using “Full Yarn” embroidery method made by puncturing yarn

绣花枕刺绣的配色,要根据枕顶布的颜色来搭配纹样的色彩,这往往就要根据刺绣者自己的性格和审美意识来选色,作品的颜色能呈现出一个人的风格与个性。同时受地域文化的影响,配色呈现出地域风格特征。

2 枕顶绣的装饰表现题材

绣花枕上的表现题材丰富,可划分为瑞兽祥禽、花木果蔬、山水楼阁、器物符号、诗文吉语和人物故事等6类^[4]。

2.1 瑞兽祥禽

如龙、凤凰、麒麟、狮子、蝙蝠;还有鸳鸯、喜鹊、鸳鸯、蝉、蝴蝶等。每个主体纹样都构成具有吉祥寓意的内容。如龙凤组成的“龙凤呈祥”,又称龙飞凤舞,寓意阴阳交合,天下太平。民间以龙喻男性,以凤喻女性,结婚喜庆之时,常饰龙凤图案,象征男女相配,天地交合,吉祥幸福,一派祥和。这幅“龙凤呈祥”,构图饱满,祥龙口衔云朵,凤脚踏牡丹,造型朴拙而不失灵动,含灰调配色使色彩杂而不乱,见图4。

图4 “龙凤呈祥”纹样的绣花枕

Fig.4 Embroidered pillow with "Dragon and Phoenix" patterns

2.2 花木果蔬

有牡丹、梅花、兰花、竹子、松柏;有桃子、灵芝、石榴、佛手、葫芦等。每种植物都象征着一种吉祥如意。如“桃”象征长寿,“佛手”的“佛”因谐音而寓意“福”,“石榴”因多子而寓意“多子多孙”,3种果实组合有多福、多寿、多子的“三多”吉祥如意。

2.3 山水楼阁

有园林的亭台楼阁,及城池院落等建筑。因受山水画的影响,山水、园林风景纹样在隋唐之后逐渐兴盛起,它表现了人造物与大自然和谐统一的意境,寄托了天下太平的理想。由风景和建筑物组成的吉祥图案很多,例如塔,塔是随佛教由印度传入,塔的层次为单数,一般是7层,意为佛教的“七级浮屠”。民间认为塔有镇妖驱邪,保一方平安的功能。

2.4 器物符号

有太极八卦、如意、祥云、万字纹、盘长、博古、琴

棋书画、暗八仙、钱纹等等。器物符号是在历史长河中逐渐形成的,每一个纹样都浓缩深厚的吉祥如意。

2.5 文字吉语

文字纹样主要是历代经典著作中的佳句,有诗经、千字文、唐诗宋词等;吉语多为民间喜闻乐见的词语,如“福禄寿喜”、“花开富贵,竹报平安”、“寿比南山、福如东海”等。如“吉”字:吉祥如意的“吉”,本为会意字。甲骨文(象形),上部是一锐利的兵器之形,下部是装置兵器的器物,本有“宝爱”之意,也就引申为“吉利”。《说文解字》:“吉,善也。”“吉”,就是“善事”、“美好”、“利益”之意的涵盖。民间也就有“大吉大利”、“万事大吉”等之说。这幅枕顶绣就是由吉语“吉庆有余”和象征“有余”的鲤鱼组成的,字与图形巧妙布局,浅灰调的鱼纹样衬托出黑色的字体,突出了吉语,见图5。

图5 “吉庆有余”题材的绣花枕

Fig.5 Embroidered pillow with "auspicious omen"

2.6 人物故事

包括神话人物、戏剧情景、人物传说、历史故事等。神话人物有八仙、和合二仙、刘海等;戏剧情景有“拾玉镯”、“西厢记”、“牡丹亭”等;人物传说有“杨家将”、“姜太公钓鱼”等;历史故事有“武松打虎”、“二十四孝”等。人物故事的表现主要起到扬善止恶、教化民众作用,满足精神上的需求。

3 绣花枕的地域风格

绣花枕因各地区传统文化的不同,所呈现出不同地域、民族、风俗、心理等风格特征。

3.1 西北地区

此地为黄河文化的发源地,枕顶图案纹样传统而古朴,多为体现生殖崇拜的文化内容。枕顶底色为红色,刺绣配色丰富华丽,针法多样,构图饱满,形成大

气华丽而不失古朴的风格。山西,清朝晋商的发达使山西成为富甲一方,刺绣也最为精美。山西又是戏剧盛行之地,受此影响,枕顶上除传统纹样外,多有戏剧故事的纹样。枕顶底色除喜用红色外,也使用其它色布。刺绣配色讲究,富于变化,针法喜用难度较大的打籽绣和盘金绣,构图疏密有至,形成华丽精致的风格,见图6。

图6 陕西地区的“连生贵子”纹绣花枕

Fig.6 Embroidered pillow with "Blessing with more children" pattern in Shanxi

3.2 东南地区

山东,地处黄河下游,又是儒家文化的发源地,枕顶上除传统纹样外,还多有表现神话故事与道德思想的内容。枕顶底色选择多样,刺绣配色艳丽醒目,针法喜用垫绣,绣面呈凹凸效果,满构图,形成热烈而精致的风格。湖南主要是湘西苗族的绣枕,湘苗生活在山清水秀的湘西大山中,枕顶图案以自然界的花卉和禽鸟为主。枕顶底色为红色,刺绣配色以鲜亮,对比强,针法主要应用垫绣,使绣面呈浮雕感,构图丰满,形成清新亮丽的风格。苏州的苏绣是四大名绣之一,又是清朝皇家织造府的所在地,有很多的刺绣作坊从事商业活动,受此影响,苏州的枕顶绣纹样多为皇家喜用的装饰题材。枕顶底色为各色绸缎,刺绣配色富丽而不失淡雅,针法讲究,构图喜用中心式和对称式,精彩华贵是它的风格。

3.3 东北地区

居住在辽宁与吉林两省的满族十分善绣。满族在入主京城之后,全盘吸收继承汉文化,枕顶纹样上既有满族自己祖先文化的痕迹,又有大量的汉族传统纹样,在清王朝崇尚吉祥文化的背景下,吉祥纹样十分丰富。枕顶配色因受八旗文化的影响,以八旗的色彩为色系,色彩丰富多彩^[1]。刺绣配色丰富,针法亦是呈多样化,几乎包含了所有的刺绣针法。构图,辽宁

地区喜将纹样绣在枕顶的下方,枕顶留有较多空白;吉林地区却是喜欢满构图,充满整个枕顶。题材多样、色彩丰富、绣制细腻是满族枕顶的风格。

3.4 中原地区

河南,地处黄河中游,有着浓厚的中原文化,枕顶上除有传统纹样外,还多有表现人文思想的题材。枕顶底色选择多样,刺绣配色大胆热烈,针法多样,有特色的是绣与画相结合,绣好素线后,再进行绘画点染,使绣面形成独特的效果。构图饱满,厚重是它的风格。

3.5 华北地区

北京受皇家文化的影响,枕顶喜用各种程式化的吉祥装饰纹样。枕顶底色喜用各种淡雅的色彩,刺绣配色也随之素雅,针法多用平针绣,构图工整对称,形成华丽高贵的风格。河北地处华北平原,近靠皇城,水路旱路通向南北,文化呈多样性,枕顶绣多用吉祥纹样。枕顶底色为红色,刺绣配色以暖色调为主,针法多用麻衣绣,绣面呈肌理感,构图喜用中心式和对称式,喜庆红火是它的风格。

4 结语

绣花枕虽小,一幅幅画面却展示、传播丰富多彩的文化内涵,题材内容、表现形式、构图形式、色彩搭配、图案组合变化等方面有着很高的艺术造诣。其工艺效果、装饰纹样、地域风格对现代设计都会起到不可小视的作用,是设计元素撷取不尽的宝库。研究、利用它为现代生活服务,在现代艺术设计中借鉴、传承,让这个中华优秀艺术瑰宝随着时代的发展焕发出新的活力。

参考文献:

- [1] 杨慧.民间美术对现代艺术设计的启示[J].包装工程, 2006, 27(4):272-274.
- [2] 王连海.民间枕具[M].武汉:湖北美术出版社,2004.
- [3] 吴山.中国工艺美术大词典[M].南京:江苏美术出版社,1999.
- [4] 王抗生,蓝先琳.中国吉祥图典[M].沈阳:辽宁科技出版社,2003
- [5] 李友友.民间枕顶[M].北京:轻工业出版社,2007.