

黎族扎染纹样的美学特征及其形成原因

蔡瑶瑶

南通理工学院, 江苏南通, 226001;

摘要: 本文主要研究黎族扎染纹样的美学特征及其形成原因。首先, 对黎族扎染进行了概述, 介绍了其起源、发展和现状。其次, 从纹样造型的抽象性、色彩的纯朴性和图案的自然性三个方面分析了黎族扎染纹样的美学特征。然后, 探讨了自然环境、宗教信仰、历史文化、社会习俗和生活方式等因素对黎族扎染纹样形成的影响。最后, 总结了黎族扎染纹样的美学特征和形成原因, 并提出了保护和传承黎族扎染文化的重要意义。本研究对于深入了解黎族扎染文化、促进民族文化的多样性具有一定的参考价值。

关键词: 黎族扎染; 美学特征; 形成原因; 保护和传承

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 07. 023

1 黎族扎染的概述

黎族扎染作为中国传统手工艺品中的一种, 以其独特的技艺和丰富的文化内涵在中国乃至世界文化艺术领域占据重要位置。扎染, 是一种以捆扎、缝合等方式在织物上形成图案的古老工艺, 最早可以追溯到古代, 而黎族扎染则因其特殊的地域文化和制作方法, 形成了独具特色的艺术风格^[1]。

黎族扎染技艺主要分布在海南岛的黎族聚居区, 是黎族人民智慧的结晶, 体现了他们对自然美的追求与热爱。这一技艺不单是一种实用的手工技能, 更承载着黎族深厚的文化底蕴和民族精神, 通过图案的布局、色彩的搭配以及染色技巧等展现了黎族人民的生活哲学和审美观念。扎染使用的材料多为棉、麻等天然纤维, 选用天然植物和矿物作为染料, 这不仅保证了织物的安全无害, 同时也使得纹样呈现出自然的变化与质朴的美感。其图案也种类繁多, 既有对自然景物的模仿, 也有对神话传说、宗教信仰的反映等, 每一幅作品都是艺术家情感和思想的载体^[2]。

作为一种传统的染色技术, 黎族扎染更像是一部活的民间历史书, 记录着黎族人民的生活习俗、宗教信仰以及美学追求。通过对其研究, 可以深入探索黎族文化的丰富内涵, 也为现代设计提供了宝贵的灵感来源^[3]。

2 黎族扎染纹样的美学特征

2.1 纹样造型的抽象性

纹样的抽象性体现了黎族人民对自然界和社会生活的独特理解和审美表达。这种美学特征不仅仅是形式上的简约和概括, 更深层次地反映了黎族文化的哲学思

想和生活态度。抽象性在黎族扎染纹样中通常表现为形状和线条的简化, 以及色彩运用的自由度, 它摒弃了现实物象的具体形态, 转通过象征、隐喻等手法表达深远的意义。

在黎族文化中, 自然界的风、水、山、石等元素往往被视为具有灵性的存在。这些元素被抽象化后, 融入到扎染图案中, 传递出黎族人与自然和谐共生的理念。例如, 波浪线可能代表河流, 云朵的轮廓可能象征天空, 这些抽象符号不仅简洁明了, 而且富有变化, 能够拓展观者的想象空间, 使作品具有较强的视觉冲击力和艺术感染力^[4]。

2.2 纹样色彩的纯朴性

黎族扎染纹样中的色彩表现, 展现了黎族人对自然与生活的真实反映和深刻理解。色彩上的纯朴性不仅体现在色彩的选用上, 更体现在色彩搭配与运用的和谐性中。

色彩纯朴性的体现之一, 是黎族扎染在色彩选择上的节制。不同于现代工业化生产的色彩鲜艳度与丰富度, 黎族扎染强调的是色彩之间的自然融合与调和, 追求色彩间既有对比又有和谐的整体效果。这种节制与和谐的色彩处理方式, 正是黎族扎染纹样色彩纯朴性的核心表现。

进一步地说, 黎族扎染的色彩纯朴性还表现在其对于色彩寓意的重视。黎族扎染的每一种色彩都被赋予了特定的文化象征和含义, 这些色彩不仅仅是视觉的呈现, 更是情感与精神的传达。例如, 蓝色常常用来表示水和天空, 象征着纯净和宁静; 红色则代表热情和生命力, 反映了黎族人民对生活的热爱和积极的态度。

2.3 纹样图案的自然性

黎族扎染艺术在长期的发展过程中,形成了独特的美学风格和文化特色,其中纹样图案的自然性是其重要特征之一。这种自然性不仅体现在对自然界元素的直接模仿上,还反映在艺术家对于自然规律和审美情感的深刻理解中。

许多纹样图案都直接来源于大自然中的各种景象,如山水、花鸟、虫鱼等。这些纹样并非简单的模仿,而是经过艺术加工,融入了黎族人民的生活经验和审美偏好,展现了人与自然和谐共生的理念。因此,在具体的图案设计中,人们常常捕捉自然界中的微妙变化和独特形态,通过抽象和夸张的手法,将这些自然元素转化为具有象征意义的艺术符号。例如,利用植物的纹理来表现生命的繁衍和生机,用羽毛的线条来描绘天空的广阔和飞翔的自由^[5]。

黎族扎染纹样的自然性也表现在对色彩运用的纯朴自然上。黎族扎染多采用天然植物色素,颜色既不过分鲜艳也不过于暗淡,这反映了他们尊重自然、顺应自然的哲学思想。

3 黎族扎染纹样形成的原因

3.1 自然环境的影响

海南岛的地理位置和气候特点为黎族扎染提供了独特的地理标识。海南岛特有的热带气候造就了丰富的植物资源,而山地多雨的环境则促进了森林中水生植物的生长。这些自然条件为扎染艺术的发展提供了充足的原料支持,同时也影响了纹样的设计和色彩的选择。

当地的自然景观和动植物与黎族扎染的图案和造型有着密切的关系。山区中的山水、飞鸟等元素,都可能成为扎染纹样的灵感来源。这种以自然为师的艺术创作方式,体现了黎族人与自然和谐共生的生活哲学。并且,黎族人使用的天然植物染料多取自当地的树木、花卉等,这些天然材料的使用,不仅使得扎染制品色彩丰富、层次分明,而且也反映了黎族人对自然环境的深刻理解和尊重^[6]。

3.2 宗教信仰的影响

黎族作为一个具有悠久历史和丰富文化遗产的民族,其宗教信仰与日常生产、生活紧密相连,对扎染艺术的发展产生了深远影响^[7]。

(1) 宗教仪式中的纹样应用:在黎族的传统祭祀

和庆典活动中,扎染被广泛应用于制作祭服、装饰品等。这些物品上的纹样不仅体现了宗教仪式的需求,也反映了人们对神灵的敬畏和对自然的崇拜。

(2) 保护神灵的象征:某些特定的扎染纹样,如图腾动物图案,被视为能够保护佩戴者免受伤害的神力象征。

(3) 祖先崇拜与墓葬习俗:在黎族文化中,祖先崇拜是一种普遍存在的现象。人们认为通过在丧葬过程中使用特定的扎染制品,可以更好地传达对逝者的怀念和尊重。

(4) 法事活动中的使用:除了日常生活中的使用外,黎族扎染还广泛用于各种法事活动中。这些活动中的扎染品往往具有特殊的功能,如驱邪、祈福等,进一步凸显了宗教信仰在扎染艺术中的重要地位。

3.3 历史文化的影响

历史文化因素对黎族扎染的影响不仅体现在纹样的设计上,更深层次地反映在黎族的历史发展、文化传承和民族精神之中。历史文化背景下的黎族扎染纹样,在表达方式上融合了黎族祖先的智慧与审美趣味,展现了黎族人民对自然、生命以及社会生活的深刻理解与尊重^[8]。

从黎族的文化遗产角度看,扎染不仅是技艺的传承,更是文化基因的延续。纹样的设计和制作过程中蕴含的不仅是技术层面的知识,更重要的是承载了黎族独特的文化符号和价值观。

在历史上曾出现过多次的社会变革,如政治制度的变化、外来文化的冲击等,这些也都深刻影响了黎族人的生活方式和社会结构,进而影响到了扎染艺术的风格和发展方向。

3.4 社会习俗的影响

在黎族文化中,传统仪式、庆典活动以及日常生活中特有的习俗都对扎染艺术产生了不可忽视的作用。这些社会习俗不仅是黎族文化的重要组成部分,也直接塑造了扎染纹样的独特风格和美学特征。

在许多重要节日和仪式上,人们通过制作特定图案的服饰来表达对祖先的尊敬和对自然的敬畏。这些特定的纹样成为连接过去与现在的纽带,使得扎染技艺得以代代相传。例如,某些特定的图案往往只在特定的场合出现,如婚礼或丰收节,这种特定情境下的使用为扎染

纹样的形成提供了重要的灵感来源。

社会习俗对黎族扎染技艺的保护和发展起着至关重要的作用。社区内部的各种集体活动不仅为扎染艺术提供了展示平台,也让年轻一代能够在参与中学习到这项技艺。这种以身作则的教学方式确保了扎染艺术的传统得以保持和发扬,使之不被遗忘。

3.5 生活方式的影响

黎族扎染纹样的形成与生活方式有着密切的关系。黎族人民长久以来生活在自然环境中,他们的生活节奏与自然界的节律紧密相连,这种特定的生活方式直接影响了他们对美的感知和创造。

扎染图案的设计往往直接取材于日常生活中的元素,这些元素的融入使得纹样不仅富含民族特色,也体现出黎族人民对生活的热爱和向往。例如,黎族人常使用具有代表性的花纹如太阳花、月亮花、竹叶等,这些图案不仅仅是装饰,它们还承载着黎族人民对自然的敬畏和对美好生活的祈愿。

此外,黎族扎染制作过程中的手工艺特性也深受生活方式的影响。手工制作要求制作者必须长时间保持高度集中和耐心,这种工艺不仅仅是一种技艺的传承,更是一种生活态度的体现。在快节奏的现代社会中,手工艺的价值逐渐被人们重新认识和珍惜,这也是黎族扎染文化得以传承和发展的原因之一。

4 结语

黎族扎染作为一种具有深厚文化底蕴的传统工艺,其美学特征不仅体现在纹样造型的抽象性、色彩的纯朴性和图案的自然性上,更深层次地反映了黎族人民对自然环境、宗教信仰、历史文化、社会习俗以及生活方式的深刻理解和独特感悟。本研究通过对黎族扎染纹样美学特征及其形成原因的探讨,旨在揭示这一传统工艺背后丰富的文化内涵和社会意义^[9]。

黎族扎染的纹样造型之所以具有抽象性,是由于黎族先民在长期的生活实践中,将自然界的形象进行了概括和简化,从而形成了一种独特的艺术表达方式。而纹样色彩的纯朴性,则体现了黎族人民对自然和谐共生的理念和追求。并且,纹样图案的自然性更是黎族扎染艺术中最为鲜明的特点之一,这种特点直接源于黎族人民

对自然界的亲近和尊重。

纹样形成的原因分析表明,自然环境的影响是基础,决定了扎染艺术的物质基础;宗教信仰和历史文化提供了丰富的情感素材和精神指导;社会习俗和生活方式则为扎染艺术的发展提供了现实土壤。这些因素共同作用,塑造了黎族扎染独有的美学风格和艺术特色。

通过对黎族扎染纹样美学特征及其形成原因的研究,我们不仅可以更好地理解黎族的文化,也能够更深入地探索中国传统工艺的艺术魅力和价值。未来的研究应继续深入挖掘黎族扎染及其他传统工艺的文化内涵,以便更好地传承和发展这一宝贵文化遗产^[10]。

参考文献

- [1] 邓喜洪. 黎族织锦植物染技艺探究[J]. 纺织报告, 2020, (06): 15-16+30.
- [2] 何文敏, 于晓华. 黎族哈方言织锦纹饰审美特征分析[J]. 色彩, 2021, (06): 50-51.
- [3] 张为, 陈彬. 黎族双面绣纹样创新设计在服饰中的应用[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2021, (03): 50-55.
- [4] 焦雅静. 黎族织锦产品纹样在环境艺术设计中的应用分析[J]. 品牌研究, 2020, (06): 96-97.
- [5] 陈海婷, 邝杨华. 黎族双面绣人形纹样中的文化意象及其审美取向[J]. 棉纺织技术, 2023, (12): 95.
- [6] 苏森, 单旭波, 龙博, 安薇竹, 朱玥. 海南杞方言区黎族织锦工艺及纹样研究[J]. 丝绸, 2023, (09): 135-144.
- [7] 丁丁. 黎族文身的基本图式及其美学意蕴研究[J]. 合肥学院学报(综合版), 2023, (01): 108-113.
- [8] 邱婷, 齐文东. 黎族文身图案在妆饰设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, (03): 25-27.
- [9] 邓喜洪. 黎族织锦纹样文化内涵在时尚设计中的创新表达[J]. 化纤与纺织技术, 2020, (09): 62-63.
- [10] 王翔宇, 刘晓刚. 黎族织锦纹样在服装设计中的应用[J]. 西部皮革, 2023, (20): 140-143.

作者简介: 蔡瑶瑶(1994.12—), 女, 汉族, 江苏南通人, 南通理工学院, 专任教师, 讲师, 研究方向为工艺美术与艺术设计。