

doi:10.16104/j.issn.1673-1891.2021.01.010

徽州云肩艺术的传承与创新

杨明^{1,2}

(1.景德镇陶瓷大学设计艺术学院,江西 景德镇 333403;2.皖西学院艺术学院,安徽 六安 237012)

摘要:徽州云肩艺术作为徽州传统服饰文化的一部分,对于传承徽州民俗技艺和传播徽文化具有重要意义。明清时期,徽州地区刺绣工艺发达,绣品不乏佳作,在地域文化和理学思想的影响下,徽州云肩形成了独特的艺术形态和表现风格。文章以徽州云肩为研究对象,在文献和博物馆展品分析基础上,尝试从中提取刺绣图案、色彩等艺术符号运用到现代服饰设计中,探讨有关徽州云肩艺术的活态演绎,为现代服饰设计和徽文化的传承与创新提供理论依据。

关键词:徽州云肩;刺绣艺术;服饰设计;徽文化;传承创新

中图分类号:TS941.722 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-1891(2021)01-0049-04

Inheritance and Innovation of Huizhou Cloud Shoulder Art

YANG Ming^{1,2}

(1.School of Art and Design, Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi 333403, China;
2.School of Arts, West Anhui University, Lu'an, Anhui 237012, China)

Abstract: As part of Huizhou traditional costume culture, Huizhou cloud shoulder art is of great significance for inheriting Huizhou folk art and spreading Huizhou culture. During Ming and Qing Dynasties, the embroidery technique in Huizhou was developed, and there were many excellent embroidery works. Under the influence of regional culture and Neo Confucianism, Huizhou cloud shoulder art developed a unique artistic form and expression style. Taking Huizhou cloud shoulder art as research object, and based on analyses of literature and museum exhibits, in this paper we attempt to extract artistic symbols such as embroidery patterns, colors and so on, to apply them to modern clothing design, and to explore the dynamic evolution of Huizhou cloud shoulder art, so as to provide a theoretical basis for inheritance and innovation of modern clothing design and Hui culture.

Keywords: Huizhou cloud shoulder art; embroidery art; clothing design; Hui Culture; inheritance and innovation

0 引言

徽州位于皖南山区,“山限壤隔,民不染他俗,勤于山伐,能寒暑,恶衣服,女子正洁不淫佚,虽饥岁不鬻妻子,山谷民衣冠至百年不变”^[1]。由此可见,封闭的生活环境导致徽州服饰的演变相对缓慢。南宋时期,徽州成为新安理学的发源地,伴随着“天理”“气”“格物致知”“知行为一”等理学思想的深入,徽州服饰融入了伦理、等级、道德等纲常,款式相对保守,色彩和装饰较为素雅、质朴^[2]。云肩,作为传统服饰中独特的表现形式,是汉民族重要的文化元素之一,也是女性文化和女红技艺的重要载体,早在唐德宗年间,“凡为女子,须学女工”中

便要求“缝纫刺绣:刺鞋做袜,引线绣绒,缝联补缀,百事皆通”^[3]。作为“行走的艺术”,云肩上的精巧图案和刺绣工艺很好地展现了当时女红技艺。其中,徽州云肩受古徽州独特的地域文化和理学思想的影响,其形制,色彩,装饰工艺等略有别于其他地区。同时,徽州云肩艺术作为徽州传统服饰文化的一部分,对于传承徽州民俗技艺和传播徽文化具有重要意义。

经查阅,当前部分学者围绕“徽州服饰艺术”“徽州刺绣”“云肩”和“徽文化”已展开了研究与探讨。曲义^[2]、郑红^[4]论述了徽州地域服饰的艺术特征和文化内涵。施建平^[5]论述了传统云肩服饰艺术的造型特征及应用,探讨了其装饰审美意义。王

收稿日期:2020-05-23

基金项目:2018年度安徽高校省级人文社科重点项目(SK2018A0895)。

作者简介:杨明(1987—),男,安徽宣城人,讲师,博士研究生,研究方向:设计艺术历史及理论。

闪闪^[3]论述了黄河中下游地区云肩地域文化的特征。郑红^[6]论述了徽州特有的自然地理环境对徽州服饰产生的影响。周凌亚^[7]、马晨晨^[8]论述了徽州刺绣技艺对于保护和传承徽文化的重要意义。王珺^[9]、王丹^[10]论述了传统云肩艺术在现代服装设计的应用与创新。已有文献资料中大多集中在徽文化内涵的研究及区域特色文化的传承、徽州刺绣技艺与文化的保护与传承、徽州服饰艺术的元素与内涵、中国云肩艺术在服装设计中的应用等方面的研究。缺乏对徽州云肩造型、色彩、刺绣技法、文化内涵及应用的专门研究与探讨,这对于徽州服饰艺术和徽文化的保护与传承是极为不利的。因此本文在查阅已有理论资料和徽文化博物馆实物资料的基础上,通过对徽州云肩的形制、图案、色彩、工艺及装饰特征的阐述^①,分析其在现代服装设计中的实际应用,探讨徽州云肩艺术的研究与开发价值,以为徽文化的传承与应用提供思路。

1 云肩的发展和地域特征

云肩,是我国古代女性常备的具有装饰、礼仪作用的服饰品,有着悠久的历史 and 广泛的适用范围。最早出现在敦煌隋代壁画中观音佛像的衣着装饰上,到明清时期,被汉族女性吸收从而搭配服饰。清末后普及范围较广,有着广阔的地域受众性,如山东,河南,山西,陕西,江南,皖南等地区的女性都有穿着。不同地区的云肩具有明显的地域性特征,呈现出不同的文化形态。如陕西地区的秦陇文化,山西地区的三晋文化,河南地区的中原文化,山东地区的齐鲁文化^[3],以及皖南地区的徽文化。明清时期徽商兴起,徽州成为文风昌盛之地,文化的繁荣使徽州云肩绣品在世代传承中形成了独特的艺术文化,有着与其他地方明显不同的形制、色彩、图案和工艺等特征。通过观察现存的云肩绣品,发现徽州云肩在尺寸上,较山东齐鲁和河南中原地区小巧,以单层为主;色彩上不如陕西秦陇地区绚丽丰富,如山西三晋般素雅,但底布和线色的色系又大相径庭^[3]。整体上没有繁缛的结构和鲜艳夺目的色彩,但其精巧的刺绣艺术充分地传递出徽州女性精湛的绣工技艺和朴实的情怀。

2 徽州云肩艺术的特征与内涵分析

中国刺绣艺术经过几千年的发展,各类图案题材和工艺技法都已登峰造极。特别是到了清代,徽州云肩在古徽州儒学和理学的影响下,风格独特,独具韵味,以更为丰富的图案题材和绣工技艺传递

出当时人们的祈福纳祥与生活情愫。以下将以笔者在徽州文化博物馆(安徽黄山)调研的实物为参照进行分析。

2.1 徽州云肩形制、图案特征

在徽州文化博物馆的调研中,共发现徽绣云肩绣品 5 件,以莲花型云肩和四合如意式云肩为主,形制简单,结构简约。图 1 的莲花型云肩融入了莲花造型,与荷叶、莲瓣、莲蓬、莲藕形成云肩样式,外观形式更显生动丰富。整体造型左右对称,线条优雅流畅,莲瓣绣片中每一片样式不一,自由舒展,分布得恰到好处。除此之外,还有松针、竹叶、花苞绣线精巧,活泼灵动,传达出一派欣欣向荣之景。图 2 的四合如意式云肩,图案以花瓶、花蕊和花枝藤蔓组成,四面“如意形”云状绣片在花枝藤蔓线条的交错组合中,突显出了植物生长中的律动感,也是对四方吉祥、事事(四四)如意、一生平(瓶)安的隐喻^[11]。边缘处采用较粗的黑色镶边进行分割,属于流水路的刺绣技法,粗细虚实,呈现出较强的层次感。

图 1 徽州莲花型云肩

图 2 徽州四合如意式云肩

经调研发现,馆藏徽州云肩绣品中植物图案占比较大,这些植物多出自徽州当地,如莲花、梅花、牡丹、竹、松、石榴、佛手、藤蔓等,题材造型源自生活。绣品图案中花朵蔓草栩栩如生,造型惟妙惟肖,寓意丰富。图 1 云肩中的莲花、莲蓬、莲藕的图案造型,表现了徽州人喜洁尚简,出淤泥而不染的精神品格。而莲花图案也是中国古人对生殖崇拜的隐晦表达,徽州人借以在绣品中祈求人丁兴旺,常见的组合有“鱼戏莲”“鱼穿莲”“连(莲)生贵子”等,除此之外,石榴、葫芦等图案也寓意着多子多福,孕育与新生;图 2 云肩中的松、竹、梅作为“岁寒

三友”,一直是中国传统文化中高尚人格的象征^[4]。除此以外,带有吉祥寓意的语言符号:“长”“命”“富”“贵”的汉字(图4)也被绣入云肩中。在徽州的人文精神中,徽州人尊儒重教,安贫守道,清高狷介,这些图案的交织组合既表达了徽州女性对美好生活的向往与追求,也充分体现了徽州文人的精神特质^[12]。

2.2 徽州云肩色彩特征

徽文化属于具有地方特色的区域文化,除新安理学、新安教育、新安画派、徽州建筑、徽商等诸多内容之外,以云肩为载体的服饰文化也包含其中。徽州自古山多田少,有“七山半水半分田,二分道路和庄园”之称,一定程度上刺激了徽商的兴起。他们“商而兼士、贾而好儒”,植根于深厚的新安文化土壤,以义取利、讲诚信、守商德、重教育,是儒商精神的典型代表,同时也造就了徽州女性简朴勤劳,沉稳持重的性格特质。在此背景下,徽州云肩色彩也具有明显的地域性,与北方地区绣品的色彩浓烈,对比鲜明相比,明度和纯度较低,色彩特征更偏向素雅与含蓄,这与徽州新安理学中伦理道德观的理论影响是分不开的。图3的莲花形云肩采用了灰绿、米黄为主色调,辅以朱红色、玫红色、淡绿色、明黄色点缀,以及淡粉色盘金绣的滚边处理,这组低明度和低纯度的色彩搭配体现出徽文化质朴的本质特征,同时高纯度红色的点缀,寓意祈福纳祥。图4的四合如意式云肩,色彩采用明度较低的灰蓝色和米白色,严谨又不失活泼。黑色作为底色,衬托出浅色的“如意形”绣片,并使用金色和淡绿色进行滚边处理,既起到流水路分割的装饰性作用,又起到了领口耐脏的功能。综合在博物馆的实物考证,徽州云肩绣品底布及图案色彩多以米白、浅绿、浅粉、灰紫和灰蓝为主,辅以红色和黑色进行点缀,这种色系也受到了徽州地域色彩文化的影响。从自然环境色彩的角度看,徽州呈山水交融的地貌特征^[13],以宏村为代表的徽州古村落就有“画里乡村”的美誉,白墙、黑瓦、灰色的石板,加上温润的气候特征,共同构成了墨色徽州^[14]。这是徽州古民居典型的色彩体系,也是徽州浓厚的人文气息在色彩上的集中体现。也折射出古徽州人的“尚法”与“重道”,彰显出“天人合一”的美感。

2.3 徽州云肩的工艺及装饰特征

云肩演变至清代中后期,其审美装饰意义远超过实际功能性。作为婚嫁时不可或缺的服饰品之一,其装饰技法精巧细腻,采用的刺绣针法样式繁多。徽州云肩多采用打籽绣、盘金绣(图5)、平针

绣、滚针绣等等诸多绣法,层次分明,精巧秀丽,同时镶边和滚边装饰技艺的使用也十分常见^[12]。如在领圈部分和外轮廓上,运用不同色彩和质地的滚边条起到装饰和分割作用(图6),既丰富视觉效果,又能够保护绣片边缘,有牢固整洁功能。除此以外,其装饰手法较为简单,下端缀有彩色吊穗(图3,4)和排须(图1),或绣片底部嵌有金属、玉石(图2)。

图3 徽州莲花型云肩

图4 徽州四合如意式云肩

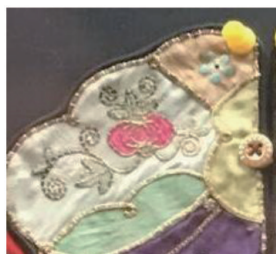

图5 徽州云肩盘刺绣工艺

图6 徽州云肩滚边工艺

3 徽州云肩绣品的元素提取及设计应用

笔者对藏于徽州文化博物馆的5件徽州云肩绣品进行图案和色彩元素的提炼(表1)。将提炼后的元素进行重组搭配并应用到现代服饰品的设计中,为徽州云肩艺术的传承和徽文化视阈下服装设计创新提供理论与实践参考。

表1 徽州云肩绣品的图案和色彩元素提取

实物	图案线稿提取	色彩提取

笔者以休闲风格、民族风格、职业风格为例,通过细节图案和色彩的提炼,探讨徽州云肩艺术在当代时尚背景下的应用与创新(表 2)。

表 2 徽州云肩绣品的元素在现代服饰中的设计应用

服饰风格	选取的图案	选取的色彩	服装类	配饰类
休闲风格				
民族风格				
职业风格				

关于休闲风格,笔者选用了最具代表的 T 恤和板鞋为例,迎合当下“潮牌”的服饰潮流风格,将传统元素与休闲时尚融合。在该款 T 恤中,构图简洁,汉字元素的应用是设计重点。将徽绣中的“贵”字放在 T 恤中央,周围穿插了徽州的植物元素,以轻松诙谐的手法表达个性化的同时,也传达了祈福纳祥的寓意,有利于传统元素的再设计。

在民族风格中,笔者以中国古代襦裙款式和圆形手提包为例,将徽绣中富有吉祥寓意的文字和精致的花卉蔓草图案相结合,配以朱红和米黄色调,传达出浓郁的民族风情。襦裙作为中国“上衣下裳”服饰形制的代表,其小袖短襦和曳地长裙形成了极富诗意的美与韵律。在该款设计中,通体门襟和下摆开叉处巧妙的插入徽绣图案;在配饰手提包的设计中,笔者将徽绣图案中“福”字设计于包体中心位置,优雅庄重,突显吉祥韵味,图案整体采用对称式构图,严谨不失趣味,曲线的花卉藤蔓以自然

生长的状态从边缘往中心延伸,静中有动,动中藏静,一派生机盎然之景。传递出徽州“理学”和“儒学”的和谐精神。

在职业风格中,以女式西装和礼帽为例,意将徽绣图案与职业服饰相结合,力求职业装时尚化,优化职业装过于沉闷拘谨的款式与装饰,助力打造职场新形象。在女式西装的设计中,采用 V 领款式造型,耸肩和束腰设计,搭配徽州云肩中的深藕色和灰紫色,黑白色的穿插给予硬朗干练的视觉感受。在肩部和腰部印以莲花、牡丹、兰花、藤枝等图案,传递出徽文化的内敛含蓄及自强不息的精神特质。在帽饰设计中,采用折边小礼帽款式,在帽身处装饰徽绣云肩的藤蔓花卉,精巧的花叶藤草相互穿插,黑、白、藕色相间搭配,隐约透出徽州“粉墙黛瓦马头墙”特有的水墨情调^[15],让硬朗职业风透出更多柔性优雅。

4 结语

徽州云肩艺术在徽州地域文化和理学思想的影响下,形成了其独特的艺术形态和表现风格。徽州云肩造型和装饰简约质朴,刺绣工艺精巧秀丽,图案生动形象且寓意丰富。整体色彩素雅含蓄,体现出徽州的自然和人文色彩特征。徽州云肩既是“有形”的物质文化遗产,又是无形的精神文化载体,对现代服饰设计具有很好的借鉴作用。在理论研究方面,有助于完善徽州刺绣艺术的相关理论,丰富服饰设计语言。在设计实践方面,当下,国潮成为时尚的焦点,中国元素正以全新的设计视角展现在世界面前,徽州云肩艺术可以此为契机崭露头角,尝试将博物馆徽州云肩展品和民间藏品进行设计元素提炼,寻找其中的区域文化特色,并在图案、材料和工艺上探究与现代服装设计的契合点,助力中国风和民族风类别的品牌服装设计,为徽文化的传播与发展提供新的思路。

注释:

① 本文图片源自徽文化博物馆实物拍摄。

参考文献:

- [1] 汪舜民.徽州府志[M].济南:齐鲁书社,1997.
- [2] 曲义.徽派传统服饰历史演变与艺术特征分析[J].武汉纺织大学学报,2019,32(1):22-26.
- [3] 王闪闪,崔荣荣.黄河中下游民间云肩文化考析[J].艺术百家,2011,27(S2):69-71.
- [4] 郑红.近代徽州地区民间服饰文化研究[D].无锡:江南大学,2015:23-36.
- [5] 施建平,王莹.传统云肩服饰艺术的运用与装饰审美意义[J].丝绸,2011,48(3):38-42.
- [6] 郑红,黄勤茹,崔荣荣.山区自然地理环境对徽州民间服饰的影响[J].浙江理工大学学报,2015,34(8):293-297+330.

- [23] 毕业亮,吴诗敏,周思宁,等.绿狐尾藻对铜绿微囊藻和羊角月牙藻的抑藻效应[J].环境科学,2019,40(5):2265-2270.
- [24] 项学敏,宋春霞,李彦生,等.湿地植物芦苇和香蒲根际微生物特性研究[J].环境保护科学,2004(4):35-38.
- [25] 李潞滨,刘敏,杨淑贞,等.毛竹根际可培养微生物种群多样性分析[J].微生物学报,2008(6):772-779.
- [26] 金树权,周金波,包薇红,等.5种沉水植物的氮、磷吸收和水质净化能力比较[J].环境科学,2017,38(1):156-161.
- [27] 王立志.两种沉水植物对间隙水磷浓度的影响[J].生态学报,2015,35(4):1051-1058.
- [28] 何聃,任丽娟,邢鹏,等.沉水植物附着细菌群落结构及其多样性研究进展[J].生命科学,2014,26(2):161-168.
- [29] ERIKSSON P, WEISNER S. Functional differences in epiphytic microbial communities in nutrient-rich fresh water ecosystems: an assay of denitrifying capacity[J]. Freshwater Biology, 1996, 36(3): 555-562.
- [30] 李琳,岳春雷,张华,等.不同沉水植物净水能力与植株体细菌群落组成相关性[J].环境科学,2019,40(11):4962-4970.
- [31] 刘祚屹,綦世斌,何宁,等.碳、氮、磷营养对7种海洋微藻种群增长的影响研究[J].南方水产科学,2020,16(1):87-97.
- [32] 于小彦,张平究,张经纬,等.城市河流沉积物微生物量分布和群落结构特征[J].环境科学学报,2020,40(2):585-596.
- [33] 张滢元,黑鹏飞,杨静,等.本底吸附物对长江沉积物磷吸附容量的影响[J].环境科学研究,2017,30(4):545-551.
- [34] 邢波,章燕,周小龙,等.人工湿地对磷去除影响因素的研究[J].环境卫生工程,2012,20(3):1-4.
- [35] PAOLA I, ERLAND B. Effect of drying and rewetting on bacterial growth rates in soil[J]. FEMS microbiology ecology, 2008, 65(3):400-407.
- [36] STEFANO M, PHILIP T, ANDREAS R, et al. Environmental and stoichiometric controls on microbial carbon-use efficiency in soils [J]. The New Phytologist, 2012, 196(1) 79-91.
- [37] 贺云龙,齐玉春,彭琴,等.外源碳输入对陆地生态系统碳循环关键过程的影响及其微生物学驱动机制[J].生态学报,2017,37(2):358-366.
- [38] 贺云龙,齐玉春,彭琴,等.外源碳氮添加对草地碳循环关键过程的影响[J].中国环境科学,2018,38(3):1133-1141.
- [39] 汤宁,李如忠,王聿庆,等.污水厂尾水受纳河段沉积物磷形态及释放风险效应[J].环境科学,2020,41(2):801-808.

(上接第 52 页)

- [7] 周凌亚.浅谈明清徽州的刺绣工艺[J].文教资料,2016(26):57-58.
- [8] 马晨晨.徽州地区刺绣文化保护与传承[J].服装学报,2018,3(4):363-366.
- [9] 王璐.传统云肩样式在现代服装设计中的创新应用研究[D].杭州:浙江理工大学,2017.
- [10] 王丹.传统云肩的艺术形态在现代服装中的创新应用研究[D].大连:大连工业大学,2018.
- [11] 王金华.中国传统服饰:云肩肚兜[M].北京:中国纺织出版社,2017.
- [12] 杨明.徽州刺绣艺术在现代服装设计中的应用[J].丝绸,2018,55(4):71-76.
- [13] 陈春怡,汪臻,张俊林.徽州地域色彩文化与当代徽茶包装设计[J].鸡西大学学报,2014,14(11):151-152+155.
- [14] 时少波.徽州古文化色彩与现代品牌色彩设计[J].美术大观,2009(10):128.
- [15] 孙富明.烟雨徽州[EB/OL](2018-11-28)[2020-03-01].<https://www.meipian.cn/1rmljp7>.