

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017110381005

南通芦扉花色织土布艺术特色与图案分析

邵卓尔¹ 单筱秋² 张毅¹

(1. 江南大学 纺织服装学院 江苏 无锡 214122; 2. 南京艺术学院 设计学院 江苏 南京 210013)

摘要: 针对南通芦扉花色织土布工艺面临绝迹失传的问题,运用文献查阅、田野调查等方法,探究南通色织土布历史发展轨迹,并搜集大量芦扉花布样进行归类,对芦扉花的艺术特色、图案特点、影响因素作了归纳研究。芦扉花布图案题材来源于日常生活,形式简单却变化多样,主要以点、线、简单的几何纹样组合而成,用色简单,主要选用蓝白2色,给人素净朴实之美。文章通过记录、整理、研究分析芦扉花布的特色,使传统文化得到更好的传承与发展。

关键词: 南通色织土布; 艺术特色; 图案; 色彩

中图分类号: TS 105.11 文献标志码: A

Analysis of artistic characteristics and pattern of Nantong yarn-dyed weaving homespun reed flower patterns

SHAO Zhuoer¹, SHAN Xiaoqiu², ZHANG Yi¹

(1. College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu 214122, China;

2 School of Design, Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu 210013, China)

Abstract: Reed flower patterns, as the most classic patterns of Nantong yarn-dyed homespun, is the treasure of national culture. In order to avoid the loss of the weaving technology of the reed flower patterns, the artistic characteristics and pattern features of reed flower pattern were investigated and analyzed by the means of researching the history of Nantong yarn-dyed weaving homespun and collecting and arranging a large amount of reed flower patterns. It was shown that the theme of reed flower patterns was simple but variety, which was grouped by simple geometric patterns, such as points, lines, etc. The two main colors were blue and white. In this paper, the characteristics of reed flower cloth were recorded and analyzed, which may help the traditional culture to be better inherited and carried forward.

Keywords: Nantong yarn-dyed homespun; artistic characteristics; patterns; constituting; colour

江苏南通地处长江三角洲下游,濒江临海,属于亚热带海洋气候,四季分明,气候湿润,同时拥有特殊的沙地土壤,非常适宜棉花的种植,自明代以来就盛产棉花。数百年来,当地沿着男耕女织的传统,是全国主要的产棉区和棉纺业发展中心,素有“木棉花布甲诸郡”之誉。

色织布古称“斑布”,《南州异物志》中提到“欲

为斑布,则染之五色,织为布”^[1],是将纱线经过染色,再上机织造而成。南通色织土布经历了几百年的发展,勤劳智慧的南通人民对土布不断创新,在图案、色彩等方面形成了独有的风格,是江海平原人民智慧的结晶。20世纪80年代后期,随着纺织工业的兴起,南通色织土布渐渐被取代。2011年5月,南通色织土布入选第3批国家级非物质文化遗产名录,其流传至今基本通过心口相传,鲜有文字记载。作为非物质文化遗产,南通色织土布是民族文化的积淀,近些年虽然有少量关于南通色织土布的研究成果,但大都是对其所有种类的图案进行概括分析和研究,芦扉花纹样作为南通色织土布的经典纹样,很少有针对性的研究。本文从图案造型构成、色彩

收稿日期: 2017-12-01

基金项目: 国家社科基金艺术学重点项目(15AG004); 江苏省社科项目(16YSB007)

第一作者简介: 邵卓尔, 硕士生, 主要研究方向为家纺服饰面料设计与文化。通信作者: 张毅, E-mail: zy519@hotmail.com。

构成2个方面对芦扉花图案的艺术特色进行分析研究和归纳,以使传统文化得到更好的传承与发展。

1 芦扉花概述

在我国古代,织造技术最初是从制作渔猎、捕鸟用的罗网逐渐演变发展而来,编制方法基本相同,区别在于原料、结构、用途不同^[2]。1977年在河姆渡遗址出土的苇席残片(图1)距今有7000年的历史,是目前发现的最早的编织实物,其图案是芦席纹,尽管已经腐烂,但其纹路依旧规整、均匀,结构紧密,体现了当时娴熟的编织技巧。芦席纹最初多用于装饰,是最古老的编织装饰图案之一。在新石器时期出土的许多陶器上发现了芦席纹的踪迹。芦席纹一般呈纵横十字交叉,结构紧密,均匀规整。在南通地区,农民使用芦苇编制苇席,称之为“芦扉”,并将其图案移植到土布设计上,称之为“芦扉花布”,是南通色织土布最经典、历史最悠久的品种。目前已考证的芦扉花图案多达80余种^[3],其最突出的特点是几何方格的图案造型。同时在方格的基础上填充其他抽象图案,通过图案的连续、对比、反复、对称、穿插、平行等变化,变幻出无限魅力。

图1 河姆渡遗址出土的苇席残片

2 传统芦扉花图案的艺术特色

2.1 造型特征

传统芦扉花最初流行于江南地区。明代初期,由于江南饱受战乱之苦,芦扉花随着江南移民迁入了南通地区,在此落地生根,成为当地流传历史最悠久的布种图案。传统芦扉花图案一般分为3根头芦扉花(图2)和4根头芦扉花(图3)2种。3根头芦扉花呈现3根白纱与4根蓝纱相间的图案,4根头芦扉花呈现4根白纱与5根蓝纱相间的图案,图案皆以四方连续形式展开,形成无数个方格,图案结构严谨,符合形式美法则,别具几何韵味。

图案的创造是人类智慧的结晶,往往代表着人们思想或情感上的寄托^[4]。芦扉花图案虽源自苇席,但仔细观察会发现传统芦扉花图案与太极八卦图图案有相似之处。八卦图中每卦都由3排线条组

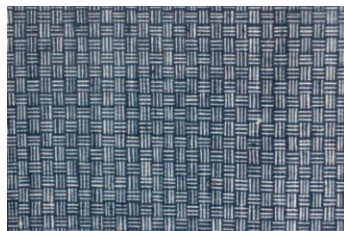

图2 三根头芦扉花

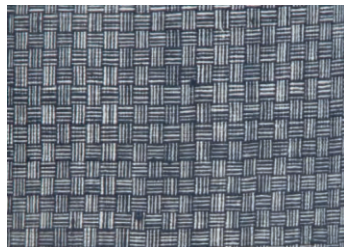

图3 四根头芦扉花

合而成,有的是直线,有的是中间断开的虚线,不同的“—”和“—”线条组合形成8种图形,即8种卦象,围绕着黑白两极回旋,形成了一虚一实、有无相生、左右相顾、前后上下相随的动感,象征着大自然与人的总和,内涵博大精深^[5]。芦扉花早期纹样的定形与八卦图案有着不可分离的密切关系,表现了对天地自然万物的崇拜和敬畏之情。

2.2 色彩特点

民间色彩表达了人们追求幸福生活,憧憬美好未来的愿望,凸显了以纯朴为美的审美标准、生活情趣、理想和价值观^[6]。作为南通色织土布中最经典的布种,芦扉花布拥有其独特色彩搭配。传统芦扉花图案色彩只有蓝、白色2种颜色,其中蓝色又分为深蓝和浅蓝,早期由天然靛蓝染制,19世纪中叶后用人工靛青较多^[7]。染色后的蓝纱与白纱交织混合形成蓝白灰调的芦扉花图案。当时的劳动人民不了解什么是色相、三原色、冷暖色,也没学过色彩的对比与调和,完全凭借生活经验和喜好进行图案色彩设计。芦扉花图案配色素朴典雅,充分展示了南通地区淳厚秀朴的民风 and 广大劳动人民高超的艺术才华,是当时通州沙地乡民独特的身份标记。

2.3 影响因素

传统芦扉花布作为无形的文化产品,最大的特点在于不脱离民族历史和特定的社会环境^[8]。当时社会长期处于封建主义专制,人们思想较为保守,规行矩步,因此在图案的构成上以直线、方格为主,构图严谨。同时,色彩一定程度上是权利和尊卑的体现,颜色鲜艳的衣物是统治者阶层的专属,普通百姓“既曰布衣,太素足矣”^[9],因此民间色彩的使用受到限制,劳动人民多着白色、黑色、蓝色等素色为

主 极少使用艳丽的颜色。另一方面,社会生产力低下,以家庭作坊为主,原料都是就地取材,纺织技术发展缓慢,传统的织造方法和染色技术限制了图案与色彩的创新发展。

3 芦扉花的发展

20世纪六七十年代,随着传统纺织技术的不断创新,民间艺人在传统芦扉花的基础上进行创新与突破,形成不同风格的芦扉花图案,民间称之为“新式芦扉花”。新式芦扉花通过运用提花技术、变化色纱等方法,在传统纵横交错的方形芦扉花图案基础上,改变图案的配色和构成要素,在直线组合中融入点做搭配,丰富细节,与此同时还将生活中常见的事物抽象化处理后镶嵌其中做装饰。

此外,随着封建王朝的瓦解,民间色彩不再受到限制,在传统蓝、白2色的基础上,加入了红色、绿色、青色、黄色等明快、靓丽的颜色做点缀。虽然使用了鲜艳的颜色,但在具体使用过程中都降低了颜色的纯度,红色多为枣红、绿色多为深绿、黄色多为土黄、青色多为淡青等,不同的色彩组合搭配不同的图案构成,产生了极为丰富的艺术效果,增强了视觉冲击力,醒目但不突兀,使整体图案给人一种轻快活泼又不失柔和端庄之美。

南通当地在出嫁行轿的过程中有“观嫁妆”的风俗,南通色织土布作为新娘的嫁妆,其数量和工艺无形中成为衡量新娘品德和才艺高低的标准^[10]。这一民俗乡情激发了民间织女学习和创新土布的积极性,芦扉花的技艺在这一时期达到了巅峰。由于新式芦扉花种类繁多且花式各异,民间对其分类及叫法也不尽相同,本文依据图案构成要素的不同将新式芦扉花分为点线芦扉花、骨架芦扉花、大芦扉花3类。

3.1 点线芦扉花

点线组合芦扉花是在传统芦扉花图案的基础上添加不同形式的点与直线重新排列组合,根据点和线的疏密、虚实、间隔变化,以一定规律纵横交错巧妙结合形成新的芦扉花图案。由于形成的图案整体形态与“口”“田”“目”等汉字形似,因此通常称之为口字芦扉花(见图5)、田字芦扉花(见图6)、梯子芦扉花等。此类芦扉花布通常只使用蓝、白2种色纱,形态精致规整、变化有致。

以田字芦扉花为例,在传统芦扉花图案3横3纵的基础上,将纵横线条上下左右4个方向尾端都添加一个点,将3根头芦扉花图案包在其中,以此循环平铺满整个布面,形成田字格芦扉花纹样。没有使用复杂的图案组合方法,仅仅通过添加点与线

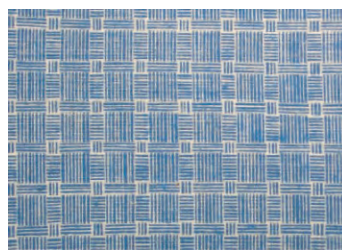

图4 口字芦扉花

图5 田字芦扉花 1

的有效结合,整个图案干净明了,达到简约但不失规整的整体效果,给人平衡和谐的视觉感受。

3.2 骨架芦扉花

骨架芦扉花是在点线组合芦扉花图案的基础上,通过点线的排列重组,打破单一纵横条纹满铺的图案布局,形成“十”“井”“口”字等网络状骨架,如图6、7所示,将图案分割成不同的条格状或者块状,并运用疏密不同,长短各异的点线排列丰富整个画面,该类芦扉花挣脱了传统蓝、白2色的色彩束缚,大胆创新启用红、黄、绿等较为鲜艳的颜色,使图案动静结合,形成统一多变的视觉效果。

图6 十字芦扉花

图7 口字芦扉花

十字芦扉花以6横6纵为基础图形,其特点是在有规律的横纵排列中间添加醒目的砖红色纱线,将6纵线条纵向、横向对称分开,勾勒出十字骨架。同时在相邻的6横中间又嵌入了一个小6纵线条,以

此四方连续展开平铺整个布面,并在骨架中间用点与线的排列分布来填充丰富整个纹样。在蓝白芦扉底纹的对比下,加入酒红色,形成色彩亮点,改变了传统规整统一的韵律,产生柔和端庄之美,使布面变得灵动和谐。

3.3 大芦扉花

大芦扉花是变化最为多样丰富的新式芦扉花图案。结合了点线组合芦扉花和骨架芦扉花图案构成的特点,在“十”字形、“口”字形、“井”字形等几何骨架中镶嵌抽象的几何装饰纹样进行点缀,丰富图案细节,形成千变万化但又遵循一定规律的芦扉花图案,井字芦扉花如图 8 所示,田字芦扉花如图 9 所示。嵌入其中的装饰纹样灵感均源于大自然的天地万物,通过减化、平面化等处理,形成最终呈现的图案,常见的包括竹节纹、桂花纹、枣核纹、水波纹等,如图 10 所示,在民间被广泛接受和传播,体现了农耕社会下广大人民群众对大自然的崇拜和敬畏。大芦扉花色彩搭配层出不穷,图案灵动,是织手们智慧的结晶,深受民众喜爱,充分展示了南通人的艺术创造天赋和精湛的技艺。

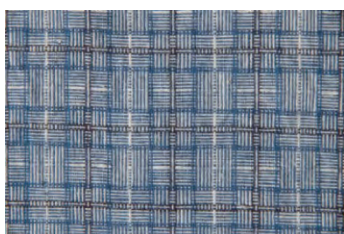

图 8 井字芦扉花

图 9 田字芦扉花 2

井字芦扉花是比较典型的大芦扉花图案,运用黑、白、蓝 3 种色彩形成强烈的对比。黑色条纹勾勒出白色竹节纹形成清晰的井字形提花骨架,黑色和白色在蓝白芦扉底纹的映衬下格外凸显,搭配白色竹节纹成为整个布面的点睛之笔,竹节纹犹如一个个音符跳跃在图案上,体现了大自然的灵动之美,醒目但不突兀。在蓝白芦扉图案中间用白色虚点代替实线,进行局部图案分割,形成白色的井字隐格图案,使简洁朴素的图案达到和谐统一之美。

3.4 传统芦扉花与新式芦扉花图案对比

传统芦扉花与新式芦扉花图案特点对比

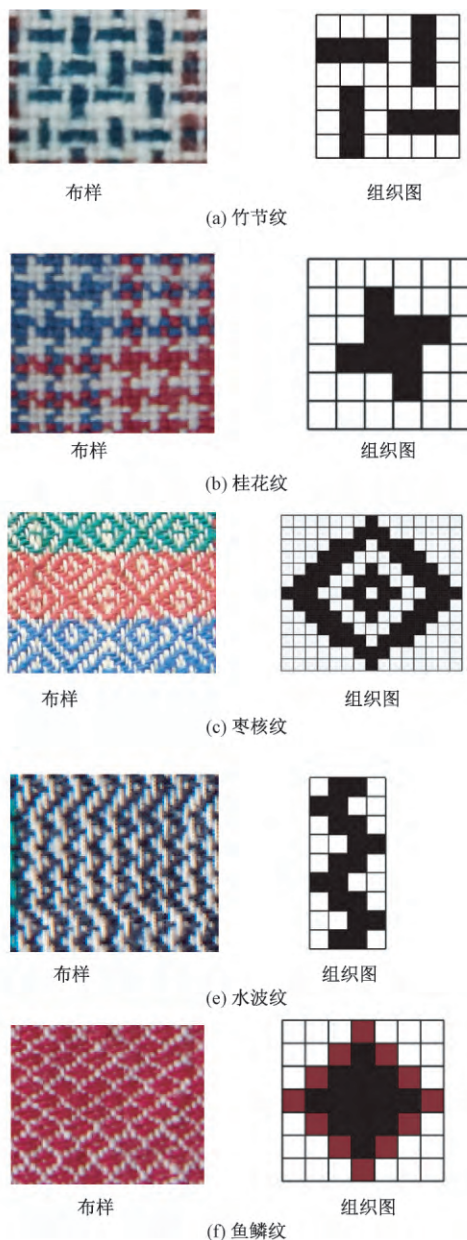

图 10 常见大芦扉花几何装饰纹样

见表 1。

表 1 传统芦扉花与新式芦扉花图案特点对比

种类	构成要素	色彩搭配	构成形式
传统芦扉花	直线	蓝、白	四方连续
点线芦扉花	直线、点	蓝、白	四方连续
骨架芦扉花	直线、点	以蓝、白为主,搭配小面积红色、黄色、绿色等颜色	四方连续
大芦扉花	直线、点、抽象几何图案	以蓝、白为主,搭配红色、黄色、绿色等颜色	四方连续

传统芦扉花图案由直线纵横交错排列构成,色彩主要运用蓝、白 2 色,新式芦扉花图案在构成要素和色彩搭配方面都与传统芦扉花有所区别,其中点线芦扉花和骨架芦扉花都由点与直线构成,在色彩

搭配上点线芦扉花与传统图案配色一致,骨架芦扉花在此基础上小面积的搭配红色、黄色、绿色等亮色做点缀;大芦扉花皆由直线、点、抽象几何图案构成,色彩以蓝白为主,搭配红色、黄色、绿色等颜色,整体色彩较为丰富。不论是传统芦扉花还是新式芦扉花都以四方连续的形式展开组成图案。

4 结束语

芦扉花纹样作为南通色织土布的经典纹样,图案丰富,变化多样,其题材都来源于生活,受社会变迁的影响,逐渐变化,不断创新。造型元素主要由点、直线、方形和抽象的几何图案组成。图案造型丰富,变化多样,远看是一个个方格,近观却另有乾坤,值得细细品味。虽然当时的织女文化程度不高,也没有接受过专业的图案设计训练,但创造出的图案完全符合图案的形式美法则,变化与统一、节奏与韵律、对比与调和、对称与均衡、条理与反复等法则运用的恰到好处。直线是芦扉花图案中最主要的造型要素,通过直线有规律的纵横排列,或疏或密,或长或短,形成不同层次、结构且富有节奏感的方形图案。后期芦扉花图案在直线基础上搭配不同层次、虚实、疏密变化的点对细节进行细化和过度,增强了图案整体效果。同时选取了日常生活中常见的事物,通过简化、平面化等处理,有规律的镶嵌到方格中,烘托细节之美。芦扉花图案一般由1~3种造型要素自由组合而成,以四方连续展开,构图精巧,结构严谨。

色彩构成方面多以蓝、白色为主,其他鲜艳颜色

为辅,也没有固定搭配形式,全凭借艺人的经验,具有强烈的民间特色,外观清秀纯净,散发着质朴、恬淡的生活气息。

如今能织造芦扉花布的民间艺人越来越少,现存的布匹数量有限,作为南通色织土布中流传最悠久的布种,正在濒临绝迹,分析研究芦扉花图案的艺术特色和图案特点,希望能对南通色织土布的传承与发展起到一定的作用,使其特点、技艺及背后所承载的文化内涵被后世更好的传承并发扬。

参考文献:

- [1] 赵承泽. 中国科学技术史: 纺织卷[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 148.
- [2] 陈维稷. 中国纺织科学技术史[M]. 北京: 科学出版社, 1984: 21.
- [3] 姜平. 南通土布[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2012: 159.
- [4] 陈罗辉, 李彦斌, 文智. 图案设计原理[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013.
- [5] 贺克, 李越恒. 太极八卦图与现代艺术设计[J]. 装饰, 2002(10): 64.
- [6] 高乐. 南通色织土布的民间色彩及其内涵[J]. 纺织导报, 2011(11): 78-79.
- [7] 李宜群. 南通色织土布的历史演进[J]. 黑龙江史志, 2008, 20: 56-57.
- [8] 宋亚军. 南通土布的特色及其传承与发展[J]. 艺海, 2013(11): 198.
- [9] 陈佐. 通州土布[J]. 东南文化, 1994(5): 27-32.
- [10] 陈佐. 南通土布风情[J]. 浙江工艺美术, 1994(9): 33-38.