

浅析水族马尾绣图纹设计与美学特征

王朝婷

贵州大学历史与民族文化学院, 贵州 贵阳

收稿日期: 2023年9月27日; 录用日期: 2023年12月11日; 发布日期: 2023年12月18日

摘要

纹饰是水族马尾绣的重要组成部分, 具有极高的历史内涵和艺术价值。随着历史的演变, 水族的马尾绣不仅融合多种图案, 还创造出自己的独特魅力, 为我们提供了宝贵的历史记录, 深入探索当代的艺术思想, 为我们提供更多有关水族的信息。

关键词

水族马尾绣, 图纹, 设计

The Design and Aesthetic Characteristics of Aquarium Horsetail Embroidery Pattern Are Analyzed

Chaoting Wang

College of History and Ethnic Culture, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Sep. 27th, 2023; accepted: Dec. 11th, 2023; published: Dec. 18th, 2023

Abstract

Ornament is an important part of aquarium horsetail embroidery, which has high historical connotation value and artistic value. As history has evolved, Aqua's horsetail embroidery not only incorporates multiple patterns, but also creates its own unique charm, providing us with valuable historical records, exploring contemporary artistic ideas in depth, and providing us with more information about Aqua.

文章引用: 王朝婷. 浅析水族马尾绣图纹设计与美学特征[J]. 设计, 2023, 8(4): 3257-3265.

DOI: 10.12677/design.2023.84401

Keywords

Aquarium Horsetail Embroidery, Pattern, Devise

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

贵州水族妇女一直以来都在传承着他们的传统手工技艺——水族马尾绣。其中，图案是马尾绣重要组成部分，为绣品的精髓所在，其图案纹样多来源于生活，包括田边地头的花鸟草虫、神话传说、生活习俗等，心灵手巧的水族妇女用针线表现出了这些纹样丰富的文化内涵，创作出了极具地域文化价值和审美价值的马尾绣艺术作品。

2. 水族马尾绣

水族马尾绣的起源可追溯到古老的赛马养马习俗，它的传承历经数代人的努力，最终形成了今天的样貌。在水族的重要传统节日端节上，男子赛马，女子则会穿上精美的马尾绣服饰参加节日，以此来表达对马的赞美和尊重。马尾绣以使用马尾裹丝线而得名，将马尾作为原料，不仅能够防止腐烂和变质，还能利用其中的油脂成分来维护外部丝线的完整性。水族获取马尾毛的方式主要有两种：一种是从需要打理的活马尾上剪取马尾；另一种是在水族老人去世的葬礼中，从祭祀用的马匹的尾巴上取毛[1]。

水族马尾绣，作为一种传统的手工制作，拥有着悠久的历史，制作过程包括挑花、绣花、补花、马尾绣、平绣、十字、打籽、乱针刺，是水族刺绣中运用较多的技法之一，也是水族最古老、最具特色、最负盛名的一种刺绣，其工艺精湛，立体感、艺术感极强。在水族的日常生活中，马尾绣的精美图案无处不在，如妇女们背着婴儿的背包，脚上的绣花鞋，更是把马尾绣的精髓完美地呈现出来，它们充满着浓厚的民俗气息，彰显出水族人的精湛的手工制作技能，是代代水族妇女们在历史长河中精心打磨的珍贵财富，被称为“刺绣艺术的活化石”。

3. 绣品图纹布局及设计

马尾绣是一种独特的手工艺，源自水族人民的日常生活，水族妇女以日常生活中的物品和传统的文化故事为灵感绘制图案。既简约而优雅，又具有一定的规则和模式，被广泛应用于各种物品上，如扇子、女装、配饰、鞋子、枕头、帽子、儿童服装等。

3.1. 图纹设计及布局

“水族马尾绣妇女服饰图案的题材类型丰富，世间万物、少数民族的个人情感，以及日常生活经验都被心灵手巧的水族妇女融入服饰中，代表着人们对大自然与生活的热爱和敬畏，因而图案素材大多来源于与水族人民生活相关的事物。”[2]水族人民应用的图案大多包含了水族人民的图腾崇拜，比如蝴蝶、蝙蝠、鱼等。

水族马尾绣纹样十分丰富，构图上讲究中心对称与协调统一，布局上由边框、中心和骨架构成，图形多为对称图形，分布均匀，疏密有致，视点集中。例如蝴蝶在马尾绣中的应用，以图1与图2为例，图1是藏于上海博物馆的水族马尾绣中，采用“花中花”构图，在蝴蝶内外再绣蝴蝶、花果、寿字等纹

饰，并缀以银泡(表示星星)，缘以黄边，突出纹样。

Figure 1. Aqua horsetail embroidered harness (now in the Shanghai Museum)

图 1. 水族马尾绣背带(现藏于上海博物馆)^①

蝴蝶位于该背带的上半部分，并且比例较大，图案造型优美生动，与花草纹、云纹等相互搭配形成丰富的画面感。在水族社会的民间传说中，蝴蝶是世代崇拜的祖先化身。“在水族的古老传说中，太阳在天上炙烤，一只蝴蝶为被放在田边快晒晕的孩子遮挡烈日，孩子得以幸存下来。”^[3]妇女们便将蝴蝶图案应用在“背带”上，以保佑孩子健康、平安，成为“背带上的守护神”。

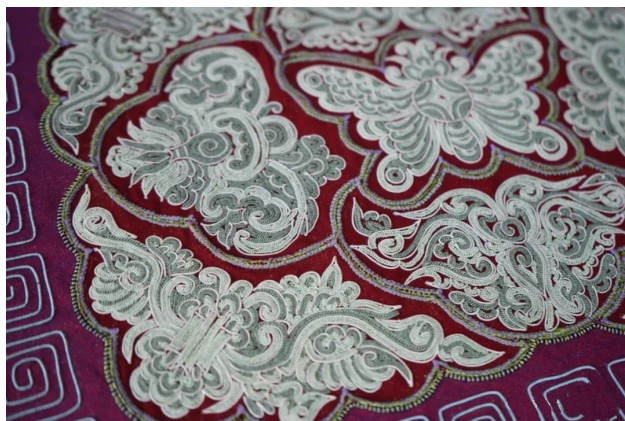

Figure 2. Aqua horsetail embroidered butterfly pattern

图 2. 水族马尾绣蝴蝶纹^②

图 2 蝴蝶造型同样讲究对称，在线条上相较圆润，更呈现出蝴蝶的生动可爱。以红色布为底，搭配白色丝线，色彩搭配鲜明和谐，框架明朗。总的来说，蝴蝶造型色彩搭配较丰富，以红、蓝色和红、绿色等对比色为主，多应用在马尾绣中大量出现在背扇、围腰、布鞋上。蝴蝶的表现手法、构图方式以及细节勾勒有所差异，总体形态对称，线条流畅、蝴蝶翅膀面积比例较大，纹样丰富是水族刺绣中出现频率最高的动物形象。

“在老家，吃鱼干，怀念故乡。”一首传统民间小调《水族》，把“鱼”作为一种神圣而又尊贵的存在，它代表了生命，也被视为一种传统文化，也被广泛应用于水族马尾绣服饰上，象征着他们对于家庭和谐、家庭团聚的信念，也象征着他们的家庭的和睦与幸运。主要出现在画面的主体位置或散布在中心的外围，一般组合出现。

Figure 3. Horsetail embroidered fish pattern
图 3. 马尾绣鱼纹图案[®]

正如图 3 展现的那样，采用了蓝色作为基调，以四条鱼的铜鼓纹作为核心，并且向外围集结，其中心呈现出对称的分布。尽管这只是一个平面的图案，但通过采取夸大的变形技术和精细的排列，这只鱼的翅膀和尾巴显得格外逼真，充满了生命力和活力。

Figure 4. Horsetail embroidered fish pattern
图 4. 马尾绣鱼纹图案[®]

图 4 为鱼纹的另一种组合方式，黑色为底，丝线以橙、红、绿、紫等颜色搭配，色彩鲜明。造型上两条鱼逆时针围绕中心呈回旋状的鱼纹图案，象征着生命生生不息、循环往复。当中的鱼纹造型生动，锯齿状的鱼鳍和向内翘起的鱼尾都极富动感，周围常装饰草纹等。

在马尾绣中还会应用到龙、凤凰需占据面积较大的图案，并且在龙凤的应用上，通常是将两种动物分开，单独运用在绣品上，如图 5、图 6。

图 5、图 6 皆以黑色为底，搭配以红色、绿色等丝线，线条轻盈生动，龙、凤均占据大面积，整个呈对称布局。但是作为装饰的花草动物则不追求对称，看似杂乱，但起到了填补空白的的作用。同时花草动物的色彩运用与龙凤搭配，呈现出浑然一体的状态。

Figure 5. Horsetail embroidered dragon pattern

图 5. 马尾绣龙纹[®]

Figure 6. Horsetail embroidered phoenix pattern

图 6. 马尾绣凤纹[®]

从图 5、图 6 中也可看出植物图纹不会单独出现，而是与动物一同搭配成图。比如，葫芦图案一直都是水族妇女服饰的重要组成部分，是来源于水族古老的神话传说。她们用马尾绣的方式将葫芦图案绣在日常服装上，以表达对新生儿的祝福，祝愿他们能够平安出生、健康成长，通常会与其他动物搭配成图。

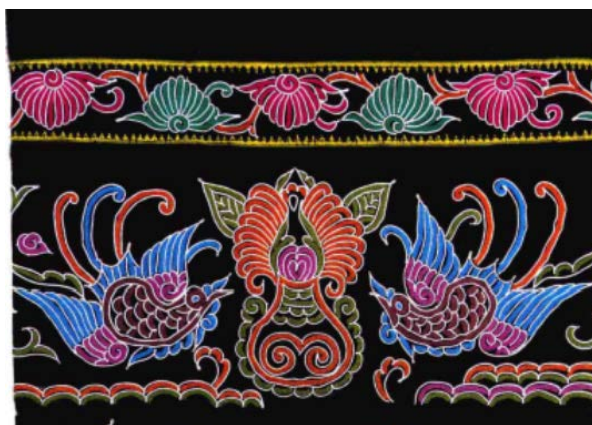

Figure 7. Horsetail embroidered gourd, phoenix pattern (p. 207)

图 7. 马尾绣葫芦、凤凰图纹(p. 207)^⑦

图7为双凤托葫芦作为主图案，仍然讲究对称，颜色以蓝色、绿色等鲜明的颜色作为搭配，在黑布中给人以视觉冲击。则以连续纹样为主，使整体风格饱满且统一协调，形成的整体画面既丰富又和谐，纹样形式排列疏密有致，在对称的同时又不失动感，起到了很好的平衡效果。

3.2. 马尾绣图纹应用的特点

3.2.1. 整体性

马尾绣图纹中，以动植物图案为主，各种动植物图案皆以完整形态呈现，将铜饰等作为中心，辅以连续性图案填补空白。各个元素之间布局组合合理，使得整个图案布局严密规整，整个绣品留白极少，体现了整个布局的整体性。

3.2.2. 具有一定的随意性

除了有对称的构图方式外，其还有一种没有固定的构图形式，主要是将整个图案的轮廓限制在固定大小的空间内，使其呈现出某种特定的轮廓，常见的轮廓形状有方形、圆形、多边形等，在马尾绣中，如图8。

Figure 8. Horsetail embroidery asymmetrical pattern

图8. 马尾绣不对称图纹[®]

整体轮廓呈方形，利用鱼纹作为中心，四周围绕着十二种动物纹样，边缘的几何纹样利用二方连续式的方式进行规则的排列，两侧以龙凤作为装饰，每个纹样的形状、颜色、题材都有所差异，形成的整体画面既丰富又和谐。

3.2.3. 表现形式丰富

水族应用到马尾绣中的图案种类丰富，包含了日常生活接触的到植物外，还有在民间传说中的动物，不同的图案组合包含着不同的含义。在马尾绣中应用这些图案，不仅是在表现水族人民的图腾崇拜，也是在抒发其对生活的期望。

4. 水族马尾绣的美学特征

水族马尾绣中不仅包含丰富的民族文化，其中图案、颜色的应用体现了时代的特征，也表现了水族的审美价值。

4.1. 构图对称和谐

水族马尾绣妇女的服装图案多种多样，从单一的、连续的到组合的，每种都有其独特的魅力。它们的搭配十分完美，丰富多彩，主题清晰明确，细节精致，让人眼花缭乱，但乱中有序。

马尾绣服饰的设计注重对称和平衡，这种设计方式有助于增强作品的结构感和美感。在水族妇女的服装上，无论是背带还是衣袖，都非常注重图案的对称性，并且可以看到一条明显的中心线。这幅画的

整体风格平衡而统一，但局部细节却富有变化。如图 9，它不仅展示了动态与静态的完美结合，更为整个画面增添了宁静而温馨的气息，呈现了中国传统文化中的对称美。

Figure 9. Horsetail embroidery symmetrical pattern

图 9. 马尾绣对称图纹[®]

水族马尾绣技艺并未在文献中体现，而是由水族妇女代代相传。因此，在构图上体现着便于记忆的特点。体现为在平面图上的刺绣构图很多基本是固定的，构图的模式化便易于记忆与传授。以鞋面为例，鞋前端三分之二为马尾绣花鸟纹样，鞋口周围及后跟便是编织针法的几何图形，如图 10。

Figure 10. Aqua ponytail embroidered upper

图 10. 水族马尾绣鞋面[®]

4.2. 色彩丰富

马尾绣纹样色彩极为丰富、色彩语调多样，但并不是无迹可循。任何民族、民间艺术作品均是一定的时空背景下的产物，是民族传统、宗教文化以及地域差异等因素的综合产物，它们均会对少数民族织绣纹样色彩语调、语汇的使用、选择产生很大的影响[4]。传统的水族马尾绣的色彩特征可归纳为素雅、鲜艳、渐变三种色彩特征的组合。

水族长期生活在青山绿水的自然环境中，历来崇尚古朴素雅。因此，水族传统服饰在色彩上偏爱靛蓝、黑色、青色等色调。而马尾绣的色彩并不忌讳红、黄等鲜艳色彩，且注重色彩的对比，常用黑色与红色、红色与绿色、橙色与深绿、靛蓝与橙红等进行色彩搭配。

在颜色分布上，马尾绣多以黑色、蓝色、青色等为布底色，在绣线上的颜色搭配则极为强烈，“水族刺绣注重对比色的搭配运用，常用的对比色有黑色与红色、大红与翠绿、橙黄与墨绿、靛蓝与橙色等”[5]。运用鲜亮的颜色，强调颜色的搭配组合，形成强烈的视觉效果。

由深到浅的色彩依照明度、纯度依次规律变化的配色，可称为渐变色。水族妇女依照规律变化的颜色，分两种情况，一种是绣线由深到浅用相近色系，如鲜红、玫红、粉色、白色，这类搭配在刺绣花瓣时用得比较多；另一种是选择一种主色调，运用不同的明暗搭配为技巧，如以红色为中心色，提亮了整个画面，边缘依次搭配明暗度不同的橙色、黄色、蓝色等。有层次地渐变搭配，在横向或纵向的明度和纯度上差异并不大，因此给人以色彩和谐的美感[6]。

4.3. 设计具有独特性

传统的水族马尾绣图案和制作技艺，已经形成了一套完整的规范和流程。女性通常会使用象征性的隐喻来表达她们对大自然的简单理解，并通过艺术符号来表达她们对美好生活的向往。

与传统的四大名绣相比，水族传统的马尾绣有着独特的风格。它的图案和造型都非常夸张和简单。在这种风格下，水族的女性穿的衣物上的装饰花纹都是从日常生活中汲取灵感，并且通过大胆的设计来展示这种独特的风格。它们既保留了传统的艺术精髓，又能够让人们看到它们的真正魅力。这个作品的设计非常独特，它的风格非常简洁，并且非常随机和生动。它没有采用传统的模板，而是通过丰富的创作思维和抽象的符号来表现，增添了它的装饰性。

在水族马尾绣中，妇女们的衣裳上的图案通常都用精细的弧形来表现出来，包括各种动物或植物的图案。这些图案的轮廓通常呈现出弯曲的形态，并且在一定程度上呈现出丰富的层次感。这些图案既能够体现出图案的连贯性，也能够展现出图案的独特魅力。

除了精美的动物和植物图案，这里还有一种古老的水族文字，即水书文字，它以其多样的形式出现在各种图案中，给人以丰富而又独特的视觉效果。水族妇女背小孩用品。背带尾部的四角月，为水书竹筒图案，为水族以自己语言认读的文字，后虽不为水族人，但水书中的个别文字依然是以刺绣图案的题材呈现[7]。

5. 结语

马尾绣图纹蕴含着水族人民希望家族平安吉祥、儿孙满堂、孩童健康平安以及对生活幸福美满的憧憬。马尾绣被列为非物质文化遗产，对于中国人来说，有着不可替代的传承内涵，其传承发展对于当代设计具有十分的借鉴意义。

首先，结合生活实际。水族马尾绣来源于人们的日常生活，但时代瞬息万变，不少人在打破水族马尾绣纹样传统的分高，将马尾绣元素更广泛地应用至服装设计等方面，发展文化产业。

其次，体现水族民族的审美特点。水族人以线为工具，以土布为载体，将群体的传统历史、审美意识、民族情感绣在服饰品上，并以此实现了文化的传承和传播。马尾绣包含着水族这一少数民族的文化内涵，具有其思维方式，想象力以及文化自觉。其对动植物的描绘以及崇拜，是在将自身的感情寄托在其中，是与崇拜对象的一种沟通，期盼得到庇护。马尾绣图案作为“符号”，是水族人历史、文化、观念的融合，是水族源远流长的物质基础和精神文化的高度结合。而这些特殊的“符号”，广泛应用于日常生活中，是水族人审美观念的直接体现，因此，要了解水族民俗文化，马尾绣中的文化含义不可忽视。

最后，提高文化自信、民族自信。同时，它们在水族文化的传播、传承及文化身份认同中形成了重要辨识作用。我国是一个多民族国家，只有把我们共同创造的辉煌文化传承和发展起来，才能更好地加强民族的凝聚力和认同感。

注 释

①图 1 来源：网页截图，

https://baike.baidu.com/reference/14902370/c49f9H6bOZWtHPxT3BQmh0V_ndum1BcgsAzxCEvxKk8nHsHoFOI-

[SYtjQ8gxkKVKBNs3mwBVOSo6lwgfgsuL3ZIIgaOp1EJbKSZwx09i3RcklmD2prArgqXLjbs5w8dOF](https://mp.weixin.qq.com/s/ObvHHalJPbJJq1SJcejlHw)

②图 2 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/ObvHHalJPbJJq1SJcejlHw>

③图 3 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/HAEJOX2yxoabhoGYJZRnNw>

④图 4 来源: 网页截图, https://www.douban.com/note/745054392/?_i=67741104hngbgK

⑤图 5 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/MqhnDuKpZUFUUUHuw6maaA>

⑥图 6 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/MqhnDuKpZUFUUUHuw6maaA>

⑦图 7 来源: 潘淘洁, 鲍诗度. 水族刺绣[M]. 上海: 东华大学出版社, 2016.

⑧图 8 来源: 孙媛媛, 丁玮. 水族马尾绣纹样在现代服装设计中的创新应用[J]. 服装设计师, 2022(5): 59-64.

⑨图 9 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/MqhnDuKpZUFUUUHuw6maaA>

⑩图 10 来源: 网页截图, <https://mp.weixin.qq.com/s/HAEJOX2yxoabhoGYJZRnNw>

参考文献

- [1] 李洁. 贵州水族马尾绣艺术的文化特征[J]. 时代报告(奔流), 2022(12): 78-80.
- [2] 谢蕊. 图像学视野下的传统民族手工艺服饰图案——以水族马尾绣背扇为例[J]. 丝绸, 2020, 57(7): 91-97.
- [3] 黄清穗, 覃淑霞. 中国纹样之美动物篇[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2022.
- [4] 潘淘洁, 鲍诗度. 水族刺绣[M]. 上海: 东华大学出版社, 2016: 85.
- [5] 苟双晓. 中国少数民族图语[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2020.
- [6] 王银燕. 水族马尾绣色彩象征研究[J]. 西部皮革, 2022, 44(4): 14-16.
- [7] 李西熙, 于利静. 水族马尾绣图案的文化意义[J]. 流行色, 2022(9): 79-81.