

明代岁时节日服饰应景纹样中的美学思想研究

张宇帆

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

[摘要] 岁时节日服饰应景纹样可有效反映出某一时期民间风俗习惯以及精神内涵。以明代为主要研究时期细分其服饰应景纹样发现,明代应景纹样通常是由明艳庄重的色彩、繁杂细巧的工艺、吉祥精巧的图案所形成。文章进一步从明代岁时节日服饰应景纹样所使用色彩、工艺技术以及色彩等方面综合分析其所蕴含的美学特征。

[关键词] 明代; 应景纹样; 吉祥样式; 刺绣工艺

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.662

由于中国岁时节日历史较为长远,自汉代至今已充分打造出完整的岁时节日体系。岁时节日有效体现在居民生活的住宿、饮食、衣着、行走等方面,且存在较为完整而丰富的表现形式。其中,在服饰方面着重表现在应景纹样中。明代岁时节日服饰可反映当时节日的主要特征与精神内涵。明代时期岁时节日服饰具有各式各样的应景纹样,主要是随着时间演变而不断转换相应的补子与蟒衣。这些服饰纹样潜藏着较为深刻的寓意,通过精巧的工艺与绚丽的色彩,充分反映那一时期的皇室威严以及节日氛围。透过明代岁时节日服饰应景纹样,可深层次剖析出我国刺绣工艺所具备的独特美学特征。

一

关于明代早期服饰应景纹样,最离不开岁时节日服饰的花样。明代时期不管是平民百姓抑或者是皇宫贵族,均对于节序转换存在极大敬重心理。由于明代皇宫存在一项传统,即根据岁时转换将宫人以及贵人身上服饰纹样进行更替的习俗。同时,这一习俗在当时民间也得到广泛流传,使当地百姓在节日期间均着装华服、鲜衣亮行。在这一时期有位名叫刘若愚的宫人在著作中详细描述明代宫廷中节日生活以及贵人或宫人所着服饰。其中,刘若愚着重记载在祭灶后、元宵节各位内臣以及家眷均身着蟒衣抑或者葫芦景补子。基本在各大重要节日中,宫廷中均会将蟒衣以及应景补子穿在身上,旨在响应当时这一习俗。不仅如此,在刘若愚著作中还反映出当时宫廷中为体现皇宫的富贵与大气,在应景补子的基础上又增添了蟒纱与蟒纹这类应景面料。明代各岁时节日均存在与之对应的几个应景纹样,通常宫廷在应用这些纹样的同时会恰当搭配一些吉祥纹样,进而凸显出宫廷气势与服饰精美。

明代岁时节日中各类应景服饰纹样均来源于当时所处节日的习俗活动、节日所用物件以及相关神话故事等内容,并将其中的各类元素提取出来应用于补子、吉服以及帽袜等衣物上。就参考出土的文物以及相关记载资料而言,节日中应景纹样通常作为补子融合在整体服饰搭配当中,例如在香囊上以及袜子等物品上进行刺绣。具体来看,当在中秋节日

时,宫廷中贵人一般身着明代妆花纱女夹衣,而这一服饰通常在其背补使用玉兔这一元素以及龙纹、寿字等样式进行刺绣,充分体现当时节日的喜气与吉祥。而在清明节时,宫廷人通常借助仕女秋千这类纹样刺绣于缂丝袍料之上,并借助湖石以及花草树木等元素进行补充,进而体现出节日所蕴含的情感以及清爽之意。

二

明代这一时期服饰纹样布局通常精致而又饱满,所配颜色丰富夺目,具备复杂工艺与刺绣手法,充分凸显出刺绣艺术的美学特点。其中,主要应景纹样主要用以体现当时所处节日的文化习俗,借助节日的神话故事、流传习俗以及独有事物巧妙地将这类元素绘制成独特的纹样,并将这一系列纹样织绣于服饰上,烘托整个节日氛围并激起着装者内心的情愫与敬畏。而用以辅助的吉祥样式通常借助传统文化中的吉祥图纹进行匹配,借助这类吉祥样式充分与应景纹样相配合,使其在服饰上呈现相辅相成的图样,进而衬托出节日氛围以及宫廷的庄重与典雅。不仅如此,明代岁时节日服饰应景纹样一般存在以下几类特征。其一,伴随着时间的演变,应景纹样将愈发精细,整体造型将更为行云流水,具有饱满的构图结构。尤其步入后期的补子,其图案几乎鲜少露出底纹,通过将花卉、祥云等元素添置空白处,并在底纹中的海水里嵌绣各类珠宝、珊瑚、银锭、象牙等吉祥纹样,使得整体布局完整而大气。其二,当应景纹样要应用于帝后服饰中,需以凤纹以及龙纹为主,节日应景纹样与吉祥样式为辅,使得整体图案布局协调具有美感。当遇到万寿节时,则需要将寿字图样织绣于图样的主要位置,其他纹样进行辅助绣制。其三,由于菊花、灯笼、葫芦、玉兔等样式在服饰应景纹样中具有更为广泛使用的寓意,并且多使用在面料种,故这四类元素在各节日应用频率较高。而且,鹊桥、秋千、五毒艾虎等纹样寓意较为单一,因而在补子中应用更为频繁。

明代岁时节日服饰应景纹样通常是宫廷中使用最为广泛,受到岁时节日的气氛烘托,故服饰颜色多呈现富丽堂皇之景。其服饰应景纹样颜色通常以黄、蓝、红、黑为主要颜

色,黄色代表权、蓝色象征贵、红色表示喜、黑色代表玄,这四类颜色极尽展现出天家的王者风范。红通常只带正红、朱红以及赤色。明代服饰的颜色主基调仍为红,并且相关规定指定黄、玄、紫三色仅为皇室可用,至于官员、军人以及民众均不可使用这三类颜色作为服饰的主基调。这进一步表明了红色在明代时期的重要程度。同时还表明黄色在封建王朝中的核心地位,代表皇室的王权与财富。黄色为黄金、明黄,仅为皇家使用。若非皇帝御赐,在职官员不可身着黄色服饰。同时,黄色不仅是权利的象征,还代表的财富的集聚,通常是达官贵人以及皇亲国戚倾向的颜色。红色与黄色自身颜色就较为明亮与夺目,故明代岁时节日服饰应景纹样中多以这两颜色作为主要底色,占据整个纹样的大部分面积,而黑、蓝两色所占面积较小。黑色为漆黑、玄青;蓝一般指代藏蓝、靛蓝等深色系的颜色。尽管蓝、黑二色作为传统五色观中的重要组成部分,分别象征整高贵祥和以及王朝所用服装颜色,但是由于节日服装的独特性,蓝、黑二色在整体应景纹样中所占比重不大。

明代岁时节日服饰应景纹样通常具备复杂多样的工艺技巧,具体可划分为“锦”上添花、刺绣、织造三类。其中,织造工艺通常是在料子制作与织造过程中就将应将图案织在绸缎上,无需其他的工艺手法就可得到。这类工艺中的补子中通常包含织金罗、双层锦、妆花纱等面料,一般是采取缂丝、织金、妆花等方法进行处理。这些方法中,妆花是其中最为复杂的一类织造技术。通常在布匹或纱布的孔隙中使用回纬挖花的方式构造出彩色花样,具有绚丽以及变幻的特点。而织金工艺在元代时期就极为流传,主要分为片金与圆金。片金是借助一些工具把金箔切割为长条融入至丝线中进行织绣。圆金通常把金箔打造成圆形丝线形状并与一般丝线一同织绣。明代时期使用片金的方法更多,主要是由于片金丝线较粗,使得服饰整体上呈现金光闪闪的景象,增强了服饰的贵气与明艳之感。缂丝主要是借助断纬而承德双面立体织品,具有变幻色彩的特点,因而对于工艺要求较为严格。明代时期,由于缂丝具有极强装饰意义,因而被皇室垄断使用于画稿之中。

而刺绣工艺通常是指代借助洒线绣的手法实现整个应景纹样完成的技艺。洒线绣是集结苏绣、云锦织造手法以及京绣的重要刺绣手法,通常应用于明代皇帝与皇后衣饰中。洒线绣一般将方孔纱抑或是直径纱作为主要刺绣底纱,并使用双股彩色合捻线数计纱孔,将其绣制为主花,用以装饰衣物。明代时期洒线绣在节日服饰应景纹样中应用频率较高,通常将菱形集合纹样作底,而后借助平针、盘金等手法绣出吉祥样式与应景纹样。

“锦”上添花一般指代在织绣好的布匹后织物上刺绣应

景纹样。“锦”并非代表织锦之意,而是意味着在用于服饰底料的织物上借助平针、缠针、盘金、正钺、铺针、平金、等针法将应景纹样织绣于面料之上。这类技艺操作较为直接,但其所织绣出的图案灵活生动,且相较洒线绣与织造更易于上手,且造型更为饱满灵动。整体来看,明代岁时节日服饰应景纹样随着那一时期的技术演变逐步衍生出各式各样的形式与图样,使得应景纹样更为精致绝美。

结语

明代作为我国岁时节日集结的重要朝代,其节日服饰应景纹样是当时明人基于传统文化习俗基础上所创新出来的,可充分展现出我国传统文化的独特魅力,亦反映出明代这一时代美学特色。明代岁时节日服饰应景纹样不仅在色彩方面具有绚丽多彩的特点、且在构图与工艺方面具有较高水平,有效体现出我国刺绣艺术的美学特色,是深入探究我国明代岁时节日文化以及刺绣技艺的重要途径,值得学者进行深入思考。

参考文献

- [1]张雨驰,郭丽.明清时期应景纹样的文化内涵和审美价值研究[J].戏剧之家,2021(2):191-192.
 - [2]于芹.明代服饰的文化内涵与艺术展示[J].文物天地,2020(12):11-15.
 - [3]朱仲华,周坤.服饰类文物数字化保护利用的创新探索——以“衣冠大成——明代服饰文化展”为例[J].文物天地,2020(12):36-40.
 - [4]宋天颐,卞向阳.杂宝纹的界定及其在明清服饰中的运用[J].丝绸,2020(12):88-94.
 - [5]周渝.史无前例的明代传世服饰特展——衣冠大成:遇见最“潮”的大明风尚[J].国家人文历史,2020(21):124-132.
 - [6]吕健,周坤.孔府旧藏明代服饰中所见的纹样[J].旅游世界,2020(9):80-83.
 - [7]薛煜东,郭婉情.明代赐服服饰元素分析及应用[J].山东纺织科技,2020(2):22-25.
 - [8]骆浩.明代江南市井文化与服饰研究[J].艺术品鉴,2020(9):157-158.
 - [9]梁惠娥,张书华.明代岁时节日服饰应景纹样艺术特征与影响因素[J].丝绸,2017(4):79-86.
 - [10]梁惠娥,张书华.明代宫廷岁时节日服饰应景纹样与民间习俗关系研究[J].创意与设计,2016(5):40-47.
- 作者简介:
张宇帆,女,汉,(1985.10),陕西西安,硕士研究生,西安美术学院讲师,研究方向:设计艺术学。