

近代汉族民间服饰中的如意纹样研究

文 / 钊逸航,崔荣荣,牛犁,李非非

摘要:对于追求吉祥的中国人来说,如意纹样有着与众不同的特殊地位,它是中华文化在历史长河中不断积累与变化的智慧结晶,是艺术文化与现实生活相互碰撞、相互交融形成的吉祥符号,具有悠久的历史与广泛的感情认同。通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏的 237 件带有如意纹样服饰品进行分析与汇总,解读如意纹样在服饰品各个部位上的表现形式,归纳分析得出如意纹样内部所蕴含富贵、吉祥文化与宗教信仰的象征。

关键词:如意纹样;服饰;民间;象征

如意纹样是中国的传统吉祥纹样之一,广受国人喜爱,大到亭台楼阁,小到荷包首饰,到处都可以看到它的身影。中国传统女性利用手中的针线将如意纹样运用到服装的方方面面,从领口到衣襟,从衣裾到裙摆,借由服饰传达给后人那时女性婉约文雅的内在此气质以及对生活的美好期待。

1 如意纹样概述

1.1 如意的起源与发展

如意,本是佛教法器中的一种,梵语称之为“阿娜律”,是僧人记录经文,以备遗忘的用具。《音义指归》云:“如意者,古之爪杖也。或骨角竹木削做人手指爪,柄可长三尺许。或背有痒,手所不到,用以搔抓,如人之意”。随着佛教在中原的盛行,到了魏晋南北朝时期,如意的形制虽然还是以手型为主,但功用已经发生了极大的改变,材质也多以玉骨、硬木等高贵的材料制成,成为身份、地位的象征和帝王贵胄、

达官贵人之间相互馈赠的礼物。

目前如意纹样的兴起有着多种的说法。一说是从云纹发展而来:人们一般把装饰于商周青铜器的云雷纹视为云纹的早期形态。^[1]在其后的近千年间,经历了卷云纹,云气纹与流云纹之后,云纹在隋唐时期与灵芝纹相结合形生了如意云纹,因其寓意吉祥,广泛应用于建筑、服饰之中,流传至今。如意纹的另一说则是从卷草和云纹结合而来:中国的卷草纹发源于忍冬纹,在东汉时期随着印度佛教传入中国,在中国传统艺术文化的影响下演化成为种类繁多,富贵华丽的唐草纹。

1.2 如意纹样在服装上的表现形式

如意纹样在服装上的表现形式主要有两种,分别是具象表现和抽象表现。具象表现是将如意的柄首与柄身完整的展示出来,相对细节处的纹饰装饰,更着重于对如意整体轮廓造型的表达,因此单柄或双柄的具象如意通常作

基金项目:国家社科基金青年项目(10CZS003);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0886);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JUSRP51327A)

作者简介:钊逸航,江南大学纺织服装学院硕士研究生;崔荣荣,江南大学纺织服装学院教授;牛犁,江南大学纺织服装学院博士研究生;李非非,江南大学纺织服装学院硕士研究生

为刺绣纹样或底纹装饰在服装上。具象的如意很少单独出现,往往与纹样上的其他图案相交织结合,通过一系列的联想比喻,表达出制作者对穿着者的祝愿。抽象表现则是取如意顶端如意头部分回转弯蜒的轮廓造型,在此基础上发展出一定的变化形式,利用块镶和刺绣等工艺装饰在服装上。纵观现有的实物,抽象的如意头纹饰主要有心形如意纹,灵芝形如意纹和祥云形如意纹三种形式(图1)。

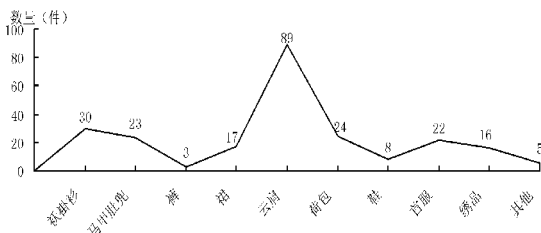

图1:心形如意纹(左),灵芝形如意纹(中),祥云形如意纹(右)

2 民间服饰中的如意纹造型

如意因其称谓吉祥,不仅被贵族阶级所青睐,也被广大平民阶级所向往。追求美好生活,渴望幸福人生,是人们普遍的心理。借助“如意”的吉祥寓意,妇女们将如意纹样或镶或绣,装饰在服装的各个部位,期盼一切都能够“如人心意”,“尽如人意”。江南大学民间服饰传习馆本着“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的宗旨,融“收藏、展示、研究、教学”于一体,致力于中国汉族民间服饰文化遗产的抢救、保护和创新,目前馆藏有中国15省35市收集的近现代汉族民间服饰品2100余件(套),是目前中国最为健全与专业的民间服饰博物馆。馆内丰富的馆藏资源为研究近现代汉族民间服饰中的如意纹样提供了大量实物资料(表1)。

表1:江南大学民间服饰传习馆馆藏带如意纹样服饰统计

2.1 上衣中的如意纹样

在以“上衣下裳”为基本服饰形制的中国

传统服装中,上衣具有极其重要的地位。除了遮羞、保暖、防护的基本实用功能外,它还具有展现着装者的身份地位与审美品位的作用。因此,在清末民初日渐奢靡的社会风气之下,国人在上衣上倾其所能,辅以各种华丽繁复的装饰,在那些“三滚三镶”、“七滚七镶”甚至“十八镶滚”的华丽装饰中,如意纹以其吉祥的寓意,成为人们最为常用的装饰之一。表2为江南大学民间服饰传习馆馆藏上衣中如意纹样分析。

表2:江南大学民间服饰传习馆馆藏上衣中如意纹样分析

部位	件数	如意纹样	材料	颜色	工艺形式
衣领	18	如意云头	丝绸、棉布、机织花边	白、黑、蓝	块镶、镶边、滚边、刺绣
衣襟	21	如意云头、白云纹	丝绸、棉布、机织花边	白、黑、紫、绿、棕	块镶、镶边、滚边、刺绣
衣摆,摆衩	19	如意云头、白云纹	丝绸、棉布、机织花边	白、黑、绿、紫、红、棕	块镶、镶边、滚边、刺绣
底纹	5	如意云纹	丝绸	白、棕、黑、黄	暗织、提花
其他部位	19	单柄如意、如意云头	丝线、棉线	蓝、红、黄、粉、黑	刺绣、块镶、滚边

2.1.1 衣领上的如意纹样

在中国的传统民间服饰中,衣领常常是最费工艺、最引人注意的地方,因为衣领部位是一件衣服上最靠近人脸部的部位,并且领与襟相连,襟与摆相连,复杂的缘饰常常顺延至襟和摆,从而形成整件衣服的风格线。^[2]以江南大学馆藏服装为例,共有53件上衣带有如意云头纹样,其中18件上衣在衣领部分有

图2:立领对襟刺绣白色镶边女褂

图3:女褂衣领部位放大图

如意云头纹样。图2、图3所示编号为JN-G011的江南对襟女褂,大身材质为宝石蓝色毛呢料,如意云头部分为白色缎底平针刺绣人物花卉,整体轮廓沿线为三色细香镶。这件女褂肩部的如意云头装饰结合了云肩的四合八方如意结构,前后左右部分分别镶有四个大如意云头,胸前的如意云头沿衣襟走势对开。因为中国传统女性肩部较窄,在一定程度上限制了如意云头的规格,从而造成两两大如意云头之间带有较大的空隙。因此,在相邻的两个大如意云头空隙插入小如意云头,不仅使得装饰效果更为丰满,也使领部的装饰更具有层次感。

2.1.2 衣襟上的如意纹样

在中国传统服饰中,衣襟的形式可谓多种多样,如对襟,斜襟,一字襟,琵琶襟等。在一些对襟的服装上,有时会将一个如意云头分别对称地分布在对襟的两边,在穿着时就会呈现出一个完整的如意云头,因此带有如意云头纹样的对襟也称为“如意襟”。除了对襟,另一种极为常见的上装衣襟形式为斜襟,又称大襟,衣片从领口斜开至腋下固定,通常会衣襟末端的镶边终止处饰有半个如意云头纹样,以这种形式出现的如意云头纹样也被称为“白云纹”。在江南大学馆藏服装中,共有20件在衣襟上分布有如意云头,其中6件为对襟,其余14件为大襟。图4、图5所示为编号SD-A028

图4:立领大襟刺绣黑色镶边女袄

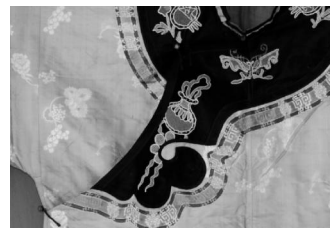

图5:女袄大襟部位放大图

的斜襟女袄,袄身为植物纹样蔚蓝色暗花绸缎,袖口部位有蓝紫色拼接,领口、衣襟、衣摆部位为黑色镶边,黑色的底布上以红色和蓝色等绣线绣有蝴蝶、石

榴、宝瓶等吉祥纹样。在斜襟的末端,衣襟终止部位的黑色镶边裁剪为如意云头的形状,曲折回转的曲线缓解了直线终止的失落感,使得服装的视觉效果更为柔和。

2.1.3 上衣摆叉上的如意纹样

服装的摆叉是服装中较为靠下的部位,在摆叉部位加上如意纹样,不仅可以平衡视觉效果,以免给人头重脚轻之感,还可以增加服装的垂坠感,使服装更加贴合人体。在江南大学民间服饰传习馆目前馆藏的53件带如意云头纹样上衣中,有19件在衣摆的左右开衩部位镶有如意云头纹样。在清早期,这种两侧高至腋下的开据,并饰以大如意云头的女装,同时也是髦衣区别于衬衣的最主要特征。^[3]如图6、图7所示的编号为JN-G013的对襟女褂,褂身材质为黛紫色丝质布料、圆领、大袖,袖口拼接有福祿寿主题纹样的白色绣片,领口、衣襟、衣摆处以浅色绣片、织带装饰,二滚四镶,饰边宽度约为15厘米。该女褂的左右开衩部位饰有几何变形的如意云

图6:圆领对襟几何如意镶边女褂

图7:女褂如意摆衩部位放大图

头,原本圆滑顺畅的曲线被硬朗的直线折角所代替,为原本作为传统吉祥符号的如意云头纹样输入了时尚的气息。由此可见,在清末民初动荡的社会背景下,不只服装的形制发生了改变,传统装饰纹样在也一定程度上受到了西方审美的影响。

2.2 下装中的如意纹样

相对于上装繁复的分类,中国传统女性下装的分类则简单的多,大体上和现代相似,可

以概括分为两类:裙装和裤装。为了遮掩女性的身体曲线,中国女性的传统上装如衫、袄等服装通常采用直上直下的轮廓,长度至臀膝之间,这也在一定程度上将一部分下装遮掩在上装之内。因此,女性下装的腰节部分通常较为简洁,而在裙、裤的下半部分则精心装饰有各色图案纹样,形成鲜明对比。在江南大学民间服饰传习馆馆藏的12件带如意云头纹样下装中,有8件的如意头纹样分布在裙摆与裤脚口部位(表3)。

表3:江南大学民间服饰传习馆馆藏下装中如意纹样统计分析

部位	件数	如意纹样	材料	颜色	工艺形式
裤脚裙摆	12	如意云头	棉布、丝绸、机织花边	蓝、黑、紫	块镶、镶边、滚边、刺绣
裙面	7	如意云头、单柄如意	丝线、丝绸	蓝、金、绿、紫	刺绣、块镶、镶边、滚边
底纹	2	四合如意云纹	丝绸	绿、黑	暗纹织锦

2.2.1 女裙上的如意纹样

中国传统汉族妇女多以上衣下裙为常服,在普通妇女的燕居之服中,犹以栏杆裙、马面裙、百褶裙、鱼鳞裙等最为常见。^[4]尽管名称各有不同,但这几款裙装的造型颇为相似,都是上宽下窄的梯形结构,只在装饰的部位和工艺方面各有区别。如图8、图9所示编号为JN-Q003的马面百褶裙,是马面裙与鱼鳞百褶裙相结合的一款裙装,目前保存极为完好,色泽、手感都如刚制成般温和滑润。裙子的马面边缘

图8:配色马面鱼鳞百褶裙

图9:女裙马面部位放大图

分别由蓝色与紫色丝质布料制成镶边,左右镶边在膝盖下方位置为如意头纹样,底端的裙摆处则镂空有福求寿的纹样。两片“马面”中间的细褶如鱼鳞一般,对比色的加入使得裙装的色彩层次更为丰富,或静或动都带给人无限的美感。

2.2.2 女裤上的如意纹样

裤,古代分无裆之套裤和“袴”和有裆之“袴”,^[5]有单有夹,适宜不同的季节穿着。同治以前,汉族女性多在裙装内加穿高腰阔腿的大裆裤,也有在裤外再套套裤的。比套裤更短的称为“膝裤”,施于膝下,下垂没履,加以镶边与刺绣,充分体现出女性崇尚形式美的特征。如图10、图11所示编号为MG-QK001的膝裤,底布为红底白花棉质布料,裤脚口部位为丝绸质地宝蓝色如意头阔镶边,如意轮廓饰有绿色机织织带,在丰富膝裤色彩层次感的同时柔和了蓝色与红色的对比。这件膝裤的如意云头部位没有绣花、镂空等繁杂的装饰,只在裤脚口的镶边处缝有两排盘扣。盘扣扣起时,裤脚口径就会相应减小,不仅保温,还便于行走劳作,使裤子兼具了实用性与装饰性。

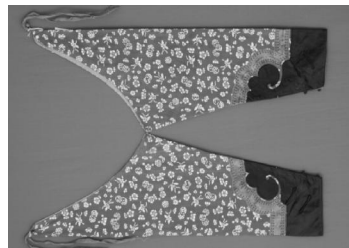

图10:如意纹样镶边膝裤

图11:膝裤脚口部位放大图

2.3 配饰中的如意纹样

中国传统服饰中的配饰可分为两大类,一类为实用性配饰,如眉勒、荷包、云肩、鞋袜等,另一类为装饰性配饰,如发簪、金石配饰等各种首饰。与服装搭配协调的配饰具有画龙点

睛的装饰效果,因此传统妇女们不仅倾其工本在服装上加以繁复的刺绣镶滚,随身携带的配饰也无不精巧绝伦。在江南大学馆藏各地区种类繁多的配饰中,到处可见如意纹样的身影。

2.3.1 云肩上的如意纹样

云肩,又称披肩、肩披、搭肩,是由披在肩上的或饰物发展而来的服饰配件,也是我国古代妇女尤其是明代以后的重要服饰品和装饰品。^[6]云肩最常见的如意纹样表现在它的轮廓形状上,在江南大学民间服饰写传习馆馆藏的200余件云肩中,有90余件为四合如意或八方如意形制,层数为一到四层不等,附有流苏,铃铛等装饰。那时的女性不仅在云肩的轮廓上使用如意纹样的形状,还将各种吉祥图案与如意纹样结合绣制在云肩上,借以寄托她们对未来生活的美好祝愿。如图12所示编号为SD-YJ036的双层混搭式云肩,上层为四片绣有蝴蝶花卉纹样的紫红色如意头,顶端接有为亮橙色与粉色的

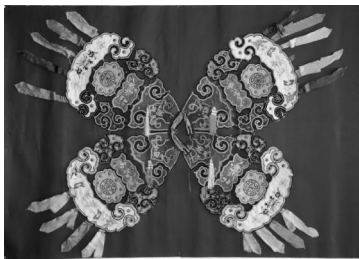

图12: 双层混搭式流苏缀带大云肩

垂穗。下层的如意式云肩每幅六片,每一个绣片都装饰有贴边或细条滚边,颜色以白、绿、

红等颜色做为底色,纹样以麒麟送子、蝶戏莲、举案齐眉、寿字等吉祥图案为主。云肩最外沿缀带色彩丰富,佩戴时使云肩的整体效果更为飘逸灵动。

2.3.2 荷包上的如意纹样

荷包又称荷囊,是用来盛放随身零星细物的,作用等同于今天的包袋,在

图13: 万事如意纹样刺绣荷包

过去也是人们随身佩戴的重要配饰之一。如图13所示为编号SX-HB008的红色丝绸底布黑色机织花边贴边荷包,荷包的包盖上以平针绣绣有单柄如意,如意左端枝生出两支象征福寿的佛手与桃,右端为多子的石榴与莲蓬。在刺绣如意的下方,还有一枚黑线绣成的“卍”字纹样,与荷包包身上的“狮子滚绣球”中的“狮”相结合,谐音为“万事”。整个荷包寓意吉祥,“多福多寿,子孙绵绵,万事如意”,表达了中国传统女性对生命、生活最诚挚的祝愿。

3 服装上的如意纹样所蕴含的象征寓意

作为中国传统服装的重要装饰纹样之一,如意纹样和团花纹样、卷草纹样一样,在增添服装美感的同时,也赋予服装更深层的寓意。如意纹样在漩涡的气韵流动中,在线条的千回百转中,带给人无限的遐想与共鸣。

3.1 富贵的象征

自魏晋南北朝时期起,如意就成了达官贵人身上的把玩之物。到了清代,如意的基本形状已不再改变,匠人们开始转在如意的细节处加以揣摩,雕刻上各种吉祥富贵的纹样,镶以各种名贵珠宝,工艺装饰都到了登峰造极的地步,还留下了“椒戚都趋珠宝市,一时如意价连城”的诗句。如意作为珍贵的宝物,多为富贵人家购置玩弄,平民人家不敢奢求,但是将如意纹样装饰在服装上,也不是难事,只要家中有手巧的女眷,便可像那些富贵的人家一样随时携带“如意”在身。相对富贵人家用昂贵的丝绸质地布料制作通身服装,贫寒的家庭则只能选择售价低廉,材质较为耐用的粗布与土布等作为服装的材料,缝缝补补直到无法穿着才舍得丢弃。尽管如此,那些手巧的妇女还是会去寻找一些小块的高档丝绸面料加工成精致的如意云头镶边,作为点缀装饰在服装的衣缘上,期望借助那小片丝绸润雅的光泽能够为原本普通的服装增添一些富贵的味道,也希望那一

方简陋的如意镶边能够使家庭如意,能够逐渐富裕起来。

3.2 吉祥文化的象征

就“如意”这个词来说,“如意”就是顺从人的心意、愿望和梦想,如意纹在服装上的使用实际上是人们对美好希望的一种精神寄托。六朝时期是中国传统如意纹的发展初期,如意纹产生的最根本原因主要是当时动乱的社会环境对古代劳动人民的摧残,导致人们对美好安宁生活的无限向往以及对神灵的虔诚崇拜。^[7]因此,人们希望能够借用“如意”所承载的吉祥寓意,使生活能够少些苦难和挫折,心中大大小小的期望都能够实现。在女子的服装上,如意纹是婚姻幸福,子孙绵绵;在男子的服装上,如意纹是金榜题名,加官进爵;在孩童的服装上,如意纹是聪明伶俐,健康成长;在老人的服装上,如意纹是子贤孙孝,福寿安康。美好的愿望包含着生活的方方面面,在生命的不同阶段有着不同的企盼,但是这些千千万万的期待和祝福最后都凝聚在这一方小小的如意纹样中,依偎在服装的各个角落。所谓大象无形、大美不言,最终也就是这寥寥几笔的回转曲线,却包含了世间最美好的寓意和最吉祥的祝愿。

3.3 宗教信仰的象征

在佛教中,如意有着特殊的地位:如意最初的作用就是僧侣讲经时以备遗忘的工具,龙门石窟中的佛像和敦煌壁画中随处可见如意的身影,而众所周知的佛教四大菩萨之一的文殊菩萨则是以狮为坐骑,手持如意的造型展现在世人面前。有些虔诚的信徒爱好在服装上绣制各种如意法器纹样,借以拉近自己与佛祖之间的距离,希望能够时时与佛祖交流,以求得心灵上的平静。而带有各种法器如意纹样的服装似乎也因此带有超凡的能量,姑娘们将如意八宝纹样绣制在马面裙的马面上,不仅借此向

佛祖表明自己虔诚的心意,也希望借助佛祖的力量,能够使自己未来的生活“万事如意”。此时的如意纹样已经不仅是刺绣装饰这么简单,它所代表的是人们心中对美好的寄托,是人们对未来的一种强烈的信仰。

4 结语

如意纹样作为中国传统服装纹样的重要组成部分之一,不仅妆点了国人的服装,也妆点了中国灿烂的服装文化。随着生活方式的改变,传统服装早已从当代人的生活中消失,那些留传下来的精美的传世服装也随着时间的流逝而逐渐褪色。但是如意纹样作为中国传统文化的象征纹样之一,依然活跃在我们的日常生活中,家纺、布艺装饰与家具器皿等生活用品中都可以见到各式的如意纹样与其变形形式。在传统与时尚的交织中,如意纹样以其深厚的内涵与包容的个性焕发出新的活力,其内在的巨大价值正在等待我们去发掘和实现。

参考文献:

- [1]徐丽慧,郑军等.中国历代云纹纹饰艺术[M].人民美术出版社,2010:5.
- [2]李晓君.清代女装的衣领[J].东华大学学报(社会科学版),2006(6):4-7.
- [3]张琼.凝固的云朵—古代服饰艺术中的如意纹[J].紫禁城,2004(1):36-39.
- [4]钱欣,万芳.晚清民国时期汉族女裙的西化[J].纺织学报,2008(3):92-93.
- [5]孙彦贞.清代女性服饰文化研究[M].上海:上海古籍出版社,2008:61.
- [6]崔荣荣.中国最美云肩——卓尔多姿之形制[M].河南文艺出版社,2012:16.
- [7]郝鸣,吴卫.六朝时期如意纹艺术符号初探[J].陶瓷史话,2009(9):33-35.

(收稿日期:2013年5月16日)