

南通传统家纺的艺术构成及文化意蕴研究

文 / 杨 娟

摘 要:采用田野调查、比较分析等方法,从南通传统家纺的形制、面料、纹样、工艺等方面探讨传统家纺的构成要素和艺术特征,并基于南通淳朴的民风民俗和独特的地域特色,对南通传统家纺的文化意蕴进行了解读。鉴于南通现代家纺产业在国际上的地位,挖掘传统家纺文化对于现代家纺品牌的特色化、名牌化具有很好的借鉴意义。

关键词:南通土布;传统家纺;艺术特征;文化意蕴

南通是“世界三大家纺中心”之一,拥有世界上最大的家纺产业集群和床品交易市场,形成了面料纺织、花型设计、花色印染、成品加工、市场营销一条龙的产业链。南通家纺虽然在国内拥有很高的知名度,也不乏众多知名品牌,但在国际上的品牌竞争力和影响力却并不占优势,市场的同质化过剩现象较为严重。然而,素有“纺织之乡”、“土布之乡”美誉的南通是我国当今土布存世数量最多、保留品种最丰富、反映织造技艺最全面、最精湛的我国传统棉纺织染织工艺的杰出代表和重要传承基地,^[1]在中国 700 年手工棉纺史上占有重要的历史地位。通过对南通传统家纺的调研,笔者发现,南通传统家纺植根于传统土布肥腴而深邃的沃土之上,具有鲜明的艺术特征和深厚的文化底蕴。纵观南通现代家纺市场,以本土文化为契机进行设计创作的品种几乎没有,这不能不说是一大憾事。因此,南通传统家纺文化值得探索,挖掘传统、传承创新是南通家纺业得以长足发展的良好途径。

1 南通传统家纺的构成要素

我国家用纺织品的生产可以追溯到五千多年的新石器时代,从种桑植麻、养蚕制丝,到后来的织绸织布,我国的家用纺织品随着社会的发展逐渐从粗犷走向精美^[3]。南通作为“中国近代第一城”,拥有“土布之乡”的美誉,其传统家纺也具有自身的特色。

1.1 形制

纵观中国家纺的历史,家纺产品的品类繁多、形制各异,有寝具用纺织品(被、褥、枕等)、屏蔽用纺织品(帷、幔、帘、帐、屏风等)、坐具用纺织品(椅披、坐垫、隐囊等)、铺陈用纺织品(毯、案衣、蒙复、披巾、脚垫、跪拜垫等)、出行用纺织品(宝盖、幡旗、步辇和车舆的垫褥、裙网或盖帘等),以及装饰家用纺织品(包首、团扇、巾帕等)等等。

南通在特定时代背景和社会环境的下,其传统家用纺织品主要有被、褥、枕、毯、垫、帘、帷等。被褥和床单呈长方形,有独幅、七幅头、九幅头等形式,多用自家所织本色土布、蓝印花布、色织布而制。民国以后,被褥由被面和被单缝制组合而成,逐渐演变成后来的一体式被

收稿日期:2016-10-03;修回日期:2016-11-05

基金项目:江苏省高校哲学社会科学基金项目(2016SJB760064);江苏省社科应用研究精品工程项目(15SYC-058)

作者简介:杨娟,博士,南通大学纺织服装学院教师

套。床帐为帷幄式,依据床的尺寸进行拼掇,床帐多配帐额,用以装饰床帐。枕头有方枕和扁枕,或大布刺绣,或枕顶丝绸刺绣,或与蓝印花布拼接缝制,多配枕巾。除此之外,门帘也较为常见,它通常悬挂于内屋的门上,有独幅、二幅两种,也有用小被面做门帘的。传统的土布幅宽一般在8寸到1.1市尺,到20世纪80年代才增加到2尺7寸,因此,传统的家纺成品基本由手缝拼接而成。

1.2 面料及纹样

南通传统家纺面料以土布为主,主要有本色土布、青布、印花布以及各式色织土布(图1)。到民国时期,丝绸、洋布等也较为常见,形成百花齐放的景象。南通传统土布多达数百种,纹样特色鲜明,节奏感强,灵活多变。根据地域的不同、织造工艺的差异以及题材的变化呈现出不同的风格和艺术特色(图2)。色织土布纹样主要有条格纹、柳条纹、桂花纹、竹节纹、芦扉花纹和吉祥纹^[4](表1)。其中吉祥纹色织土布是提花织锦类织物,将当时的土布生产技术带到了巅峰。色织土布是当时家纺面料的主要来源,即便是后期婚庆用的丝绸被面,也多用色织土布做被单,将丝绸被面保护起来(图3,见下页)。蓝印花布以耐磨耐脏、透气吸汗的特性为农家所喜欢^[5],蓝白两色对比强烈,朴素而又清新,是南通传统家纺的常用面料。蓝印花布系青花布的分支,在民间“青”同“亲”谐音,因此其美好寓意而成为南通传统婚嫁必备家纺面料。其纹样以几何、动植物、吉祥图案等为主(表2),采用对称、均衡、发散、重复、环绕等结构形式,使构色相对单一的蓝印花布家纺富于变化。

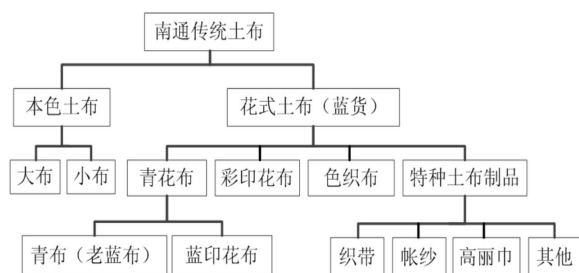

图1:南通传统土布的分类

图2:南通传统土布的形制

表1:南通传统色织土布家纺纹样

纹样名称	分类	寓意	适用对象
条格纹	条纹(蚂蚁纹)	警示后代做人正直	被褥、床单、装饰面料等
	格纹(鱼鳞格、豆腐格、银丝格)		
柳条纹	无	寓意生活顺畅,少受磨难	门帘、装饰面料等
桂花纹	无	象征优雅	装饰面料等
竹节纹	无	为人清白,刚正不阿	被褥、床单、装饰面料等
芦扉花纹	口字、十字、井字、芦花;水纹、缠字、窗格字、芦花;星星、月牙、狗牙、梯子、木梳背、一字等芦菲和芦菲双打格等	生活富足,婚姻美满	门帘、床帐、丧事面料、装饰面料等
吉祥纹	喜字纹	同心合意,吉祥如意	床毯、台布、门帘、盖巾、装饰面料等
	皮球纹		

表2:南通蓝印花布家纺纹样

纹样名称	分类	寓意	适用对象
植物纹	梅兰竹菊、牡丹、石榴、荷花、葡萄、佛手、桃等	高贵品格、富贵、多子、多福、多寿等	被褥、床单、枕巾、床帐、帐额、门帘、台布等
动物纹	龙凤、蝙蝠、鸳鸯、喜鹊、鱼纹等	祥瑞、福气、喜庆、恩爱、多子多福	被褥、床单、枕巾、帐额、门帘、台布等
几何纹	点状、波浪、回形、卍字纹	吉祥、连绵不断	被褥、床单、枕巾、帐额、门帘、台布、壁挂等
文字纹	福、寿、禄、囍	祥瑞、喜庆、富贵	被褥、床单、枕巾、门帘、盖巾、壁挂等
人物纹	八仙、孩童等	神话故事、求子等	帐额、盖巾、壁挂等
组合纹样	多种纹样组合	喜庆、美好愿望、祈福等	被褥、床单、枕巾、床帐、帐额、门帘、台布等

图 3: 婚庆用被褥(丝绸被面、色织土布被单)

1.3 传统工艺

南通传统家纺工艺除土布本身的织造工艺之外,运用于家纺上的主要有刺绣、编结、缙丝和镶拼等技艺。南通的仿真绣、彩锦绣在中国刺绣史上占有相当重要的地位,传统家纺通常会根据当时的审美风情,将刺绣加以运用。图 3 为南通市纺织博物馆展示的南通传统土布枕,枕头两侧为本色布上植物花纹刺绣的拼接,与枕面的蓝印花布的花纹交相呼应,生动拙趣。编结工艺主要运用于家纺的边缘,以装饰性结为主,垂挂于门帘、挂饰、台布等的边缘,增加其美感(图 4~图 5)。南通的缙丝属缙丝中最古老的“本缙丝”流派^[6],在家纺中的主要运用于坐垫、屏风、装饰摆件类。2014 年 APEC 峰会上所使用的坐垫即为缙丝和传统蓝

图 4: 传统婚庆用枕头

图 5: 蓝印花布装饰结合布

染竹节布的完美结合。而镶拼是传统家纺产品体现多样性、充分利用面料布幅的最好办法。例如传统被面上的“布档头”就是运用镶拼的方法将布缝于被头,以便于拆洗。

2 南通传统家纺的文化意蕴

2.1 古拙之美

南通传统家纺所用土布的精髓就在一个“土”字,它以天然植物染料的有机性以及手作布面的粗放肌理而表现出古朴的自然美感。由于传统土布都由织户自纺自织自染,纱线的条干不均匀以及手工投梭的随意性使得成品布面粗细不均,布面粗犷、质感自然。用于染色的植物蓝草是染青花布的重要原料,它同时也具有解毒、除热等药用功效。它染出的青色纯粹、质朴、健康,配合布面的天然质感,体现出一种大巧若拙、大朴不雕的自然美感。正是这种古拙的土布在机械化愈演愈烈的社会才显得弥足珍贵,它通过单纯的形式、真诚的情感来展现自身的魅力,让人们感受自然、亲和之美(图 6)。

图 6: 南通蓝印花布馆藏传统家纺床品

2.2 朴素之风

南通的传统纺织业植根于中国所特有的农耕文化之上,自给自足的生活方式使南通形成了淳朴内敛的民风。人们将日常生活中所见所闻、对美好生活的憧憬之情以及朴素自然的审美偏好通过织物纹样的形式表现到家用纺织品当中。如传统蓝印花布的蓝白二色的搭配,寓意“清清白白”,加之各种源于生活的纹样设计,使传统家纺丰富多彩,深沉但不呆板、色彩鲜明但不张扬。再如传统色织土布厚实、

粗犷,具有自然的质朴气息,其纱线染色均取自于自然,如蓝草、石榴皮、核桃皮、红花、槐米等,这也与我们当年所提倡的低碳、环保的回归自然的理念不谋而合。

2.3 祥瑞之意

在中国传统文化中,祥瑞观是贯穿始终的一种文化观念,它承载着中华民族的文化血脉和思想精华。南通传统家纺品类繁多、造型各异、纹样花型更是不胜枚数,但是它们所体现的内涵和意蕴却有着共同的特征,即祈福纳祥、表达情谊、生殖崇拜、美好憧憬,这也与南通传统的民俗有着密切的联系。

土布家纺是南通传统婚庆和丧葬时候必不可少的纺织品。女子出嫁前要准备数十床被褥、床单等生活用品,条件好的甚至多达三四十床。女方母亲会印染出有福禄双全、榴开百子、龙凤呈祥等纹样的包袱布将女儿亲手缝制的被褥、床单、蚊帐、枕巾等物品包裹,并用女儿亲手织的色织花带捆绑,象征永不分离。四角故意将陪嫁物品露出供人们欣赏,因为这不仅代表着家庭的富裕程度,体现出女子心灵手巧的程度,更体现出新人对将来富足生活的憧憬。婚嫁当日,床上要铺蓝印花布“和合被”,纹样多用“和合二仙”、“麒麟送子”,预示婚后相亲相爱、早生贵子、和合一生。而在丧葬之时,通常采用蓝白交织的格纹布家纺,寓意道路畅通,早日投胎转世。再如南通传统日用床单用色织土布多采用竹节纹、芦菲花纹、双喜纹和皮球纹。竹节纹寓意清白刚正,芦菲花纹寓意富足美满,双喜纹寓意吉祥如意,皮球纹以其渐变、层叠的效果来寓意同心合意。

2.4 和谐之象

在淳朴的民风 and 农耕文化的浸染下,织布、缝掇成为人们生活不可或缺的重要组成部分,南通传统家纺所表现出的自然、稚拙的品格,体现了主、客两忘的境界,是心与物的自然和谐^[7]。从传统家纺的材质和配色来看,天然纤维和染料,配色师法自然,或清新或深沉或绚丽,具

有浓郁的乡土气息,与大自然和谐共生,符合中国传统的自然观。从其纹样的布局上来看,多以对称、均衡等方式存在,整个画面和谐统一。尤其是蓝印花布的蓝白二色的“花”、“地”构成关系,蓝地白花或白地蓝花,和谐统一,协调自然,在传统的被面中还常常出现二者同时运用的纹样,这种阴阳并举、相互穿插的形式满足了人们阴阳互生的审美心理需求^[8]。适合纹样在南通传统蓝印花布床单、被面、台布等家纺用品中较为常用,而共生图形和旋转式(也称太极式)的构图方式则为图案增加了美感和灵动的气息,同时充分体现了中国传统阴阳观的和谐思想和审美观念。

3 结语

南通传统家纺历史悠久、特色鲜明,承载了南通传统的民风民俗、地域特点以及文化特色,是一代代南通人智慧的结晶。现代家纺企业需要扎实地植根于传统,并将其结合现代审美风尚进行有效的价值转换,才能更好地实现企业的转型升级,由粗放式向集约式、模仿到创新、外延到内涵、产品同质化到特色化、优质产品到优秀品牌的发展。

参考文献:

- [1]姜平.南通土布的历史渊源及其贡献[J].南通大学学报(自然科学版),2008(3):86-91.
- [2]林举白.近代南通土布史[M].南京:南京大学学报编辑部,1984:7.
- [3]中国家纺文化典藏[M].北京:中国纺织出版社,2009:1.
- [4]周丽静.南通地区民间传统色织土布工艺研究[D].江南大学,2010:7.
- [5]严抒勤.悠悠乡土情——南通地方美术文化寻绎[M].南京:江苏美术出版社.2008:166.
- [6]朱晖斌,冯启格.南通缙丝,传承百年的奢华手工走向技艺复兴[N].江海晚报.2014.10.30(A06).
- [7]唐家路,潘鲁生.中国民间美术学导论[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社.2000:173.
- [8]王旭娟.清代南通蓝印花布纹样探析[D].苏州大学,2007:33-34.

(责任编辑:黄思华,张贤根)