

丹寨苗族蜡染“卍”字纹研究

A Study on the "Swastika" Pattern of Miao Batik in Danzhai

北京服装学院 中国少数民族艺术专业 周成飞

摘要:“卍”字纹是我国传统装饰纹样之一,历史悠久,应用广泛。文章以丹寨蜡染中的“卍”字纹为研究对象,从它的外观造型入手,结合蜡染艺人绘制“卍”字纹的过程,一方面欣赏“卍”字纹本身的简洁大气之美,另一方面在传统手工艺正逐渐走向消逝的背景下,体会苗族蜡染艺人“心灵手巧”的智慧之美。

Abstract: "Swastika" pattern is one of the traditional decorative patterns, has a long history and wide range of applications. This paper takes the "swastika" pattern in Danzhai batik as the object of study, and starts with its appearance modeling. The process of drawing "swastika" pattern is combined with the process of batik artist to appreciate the simple atmosphere of "swastika". On the other hand in the traditional handicraft is gradually disappearing background, experience Miao batik artist "ingenuity" wisdom.

关键词: 蜡染 “卍”字纹 造型特征 绘制过程

Key words: Batik;"Swastika" pattern;Modeling features;Drawing process

中国分类号: J522.8

文献标识码: A

引言

“卍”字符作为一个世界性符号,古代印度、波斯、希腊、埃及等国的历史上均有出现。我国浙江河姆渡遗址出土了一个以鸟喙为象征的四鸟呈“卍”字形中心的陶盘,距今约6900年。最初人们把“卍”字符看成是太阳或火的象征,后被普遍作为吉祥的标志,并逐渐演化成为一种装饰纹样。蜡染中的“卍”字纹具体产生于何时,已无从考证,但可以确定的是蜡染中作为装饰纹样的“卍”字纹,在今天看来,是一种纯形式的图案,是一种单纯的装饰,是艺术化的纹样,渐渐地脱离了它的崇拜意味。

一、考察地情况

丹寨县排倒村位于扬武镇人民政府南面,距镇政府驻地18公里,距县城27公里,地处排倒坡西麓、乌滩河东岸,地势东北高西南低,河谷深切,山峰竞秀。

排倒村是一个典型的苗族聚居村，苗族文化内容丰富，蜡染工艺精湛，蜚声海外，是丹寨苗族蜡染艺术的发源地之一和核心保留地。蜡染艺人罗云芬已经 82 岁高龄，她是这个村大多数蜡染制作者们的“师傅”，空闲时仍坚持手工画蜡。在当地，每位母亲都要教会自己的女儿制作蜡染，因为蜡染技艺是每个女孩子的必修课之一。正如贵州蜡染艺术家祝秉权所说：“蜡染绘画由女人创造，为女人服务，表现女人的意象世界，因而它是女人的艺术。”¹

罗云芬女士

二、蜡染的文化属性

少数民族社会常把女红技艺当作评价女性能力、美德的重要内容。女孩从长辈那儿熟知，要做一个“好女人”必须具备娴熟的蜡染本领或刺绣功夫。这样不仅可以通过刻苦训练来完善自我，还可以凭借扎实的功底得到社会的认可。因为对于每一位成年女性而言，作为社会的一员，外界社会评价与衡量其是否成器的尺度和标准，就是看其蜡染、刺绣这些女红技术是否娴熟。画蜡技术的高低、优劣，不仅是判断女子聪慧与否的标准，而且也是对女子道德修养的一种考量。

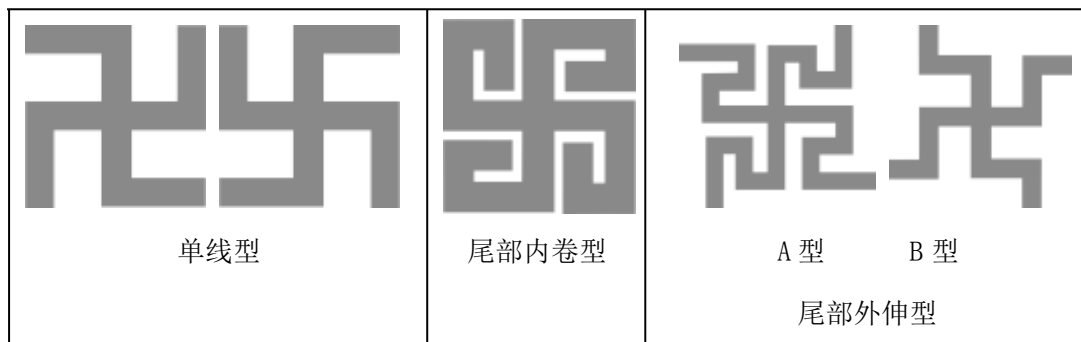
蜡染的制作工艺并不是很复杂，从画蜡到染色，一个人可以独立操作完成，而且材料相对比较容易获得。但会画蜡和蜡画得好，则是两种境界。作为一门女红技艺，它更多的是考验一个人的耐心细致、手脚灵便的程度。当一位女子被人用“心灵手巧”来夸耀她的蜡染、刺绣等手艺好，便意味着得到了社会的认可。采访中，罗云芬女士说过：“苗族的女孩子，不会绣花，不会绣裙子，不会做蜡染的话，是被别人瞧不起的。苗族的女孩子基本上都会这些，但是也有不会的，不会的就是因为去读书，没有时间学这个。还有的就是有些父母太疼孩子，不让孩子学，自己做裙子给孩子穿。结婚的时候，婆家都会看你勤快不勤快，善良不善良，脾气好不好，漂亮不漂亮，会不会绣衣服，会不会蜡染。有时候会住下一段时间，来观察这些。”姑娘们起早偷闲倾注大量心思，精心制作美丽的蜡花布，这绝不仅仅是为了物质上的满足，也是精神心理上的一种享受。每到节日聚会、

¹ 祝秉权.蜡染绘画美初探[J].贵阳：贵州民族研究，1993年，第2期.

赶集、走亲访友，苗族、布依族姑娘们都要穿上自制的最漂亮的花裙，将自己打扮一番，显示自己的心灵手巧。

三、蜡染“卍”字纹的造型特征

丹寨蜡染是我国古老的传统印染工艺，至今仍在使用蜡染技艺的是自称为“嘎闹”的苗族分支，俗称为“白领苗”。“卍”字纹是当地使用较为频繁的蜡染装饰纹样之一，主要用在女性盛装上衣、背面、床单、包袱布等日常生活用品上。笔者根据其骨式特征，将其作出以下分类：

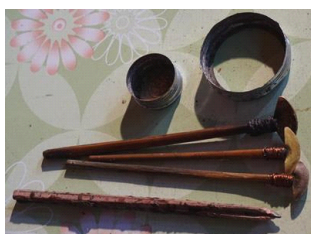
其中单粗线型和尾部内卷型主要用在背面、床单和包袱布的四角位置，常常以单独纹样的形式出现，并和八角星纹组合在一起，共同构成角隅纹样装饰画面。因“卍”字纹本身就是一个对称图形，且具有旋转动感之美，这两种类型的“卍”字纹在应用时具有动静结合、稳中求变的新鲜感。

尾部外伸型的“卍”字纹大多是呈二方连续的形式进行排列的，是在单粗线“卍”字纹的基础上，将单位纹样向左右方向重复排列组成的纹样。其中 A 型相对复杂，主要用在盛装女上衣的袖子部位、包袱布的边缘以及床单、背面的边缘，作为边饰纹样点缀整幅蜡染图案。因此类型绘制难度较大，通常是 3 至 7 个构成一个二方连续的组合。B 型“卍”字纹也以二方连续的形式装饰事物的边缘，主要用在背面和床单上。尾部外伸型“卍”字纹以单一纹样的重复连续取得丰富多变的艺术效果，富有节奏感，结构整齐，稳定大方。

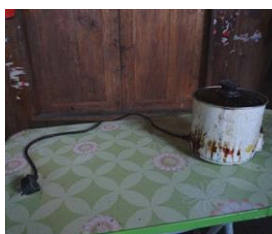
四、蜡染“卍”字纹的绘制过程

蜡染是丹寨“白领苗”女性日常生活中的一部分，当地苗族社会把蜡染技艺作为评价女性能力、美德的重要内容。画蜡是蜡染技艺的核心环节，绘制过程的熟练与否不仅表示着衡量女性聪慧的尺度，同时也是对女性品德的审视标准。尾部外伸型中的 A 型“卍”字纹在丹寨蜡染“卍”字纹中属较为复杂的一种，笔者以女盛装袖子部位“卍”字纹的绘制过程为例，体会苗族女性的勤劳之美。

(一) 准备工具、材料。“白领苗”蜡染以蜂蜡作为主要的防染材料，在赶集的时候有专门的养蜂者售卖蜂蜡。现在她们熔蜡不再用装有文火的盆，而是使用插电的熔蜡器，将蜂蜡放置在熔蜡器内，待加热到蜡熔化后，把熔蜡器调成恒温状态即可。绘制蜡染的蜡刀一般用长 12 厘米左右的圆柱形木棍或竹子做刀杆，刀头夹有两至三片宽 1.5 厘米到 2 厘米的半圆形铜片以储存蜡液。这样的蜡刀比较适合绘制直线、弧线、圆圈等几何线条。蜡染所需的棉布，一般是自家种植的棉花进行自纺、自织出来的土布，现在也有到市场上购买现成的面线，甚至是直接购买已织好的棉布。用在女盛装上衣袖子部位的尾部外伸型 A 型“卍”字纹，在绘制之前，蜡染艺人便会先将布片裁成袖子所需要的宽窄，这样在画蜡过程中旋转布片就会比较方便、快捷。

蜡刀

熔蜡器

罗云芬画蜡

(二) 绘制“卍”字纹。首先把裁剪下来的布片平铺在放桌面上，用缝纫针在布片边缘位置划两条平行线——轮廓线，将蜡刀蘸取蜡液后顺着痕迹画线。这一步骤其实是圈定了“卍”字纹的分布范围，确定了单个“卍”字纹的宽度，保证了“卍”字纹重复排列的均衡美感。其次，是在两条平行线之间，保持蜡染自上而下的运刀方向，画 5 条相互平行且垂直于轮廓线；接着将布片逆时针旋转 90°，保持同样的运刀方向画 4 条相互平行的一组线段，与上一组线段垂直相交、与轮廓线平行；而后将布片顺时针旋转 180°，画一组平行线段，与上一组平行、与轮廓线平行；跟着再将布片逆时针旋转 90°，画一组与上一组垂直相交、与轮廓线垂直的线段。至此，单个“卍”字纹的外伸结构便画完了，接下来要进行的便是中心区域“卍”字纹的绘制。

第一组

第二组

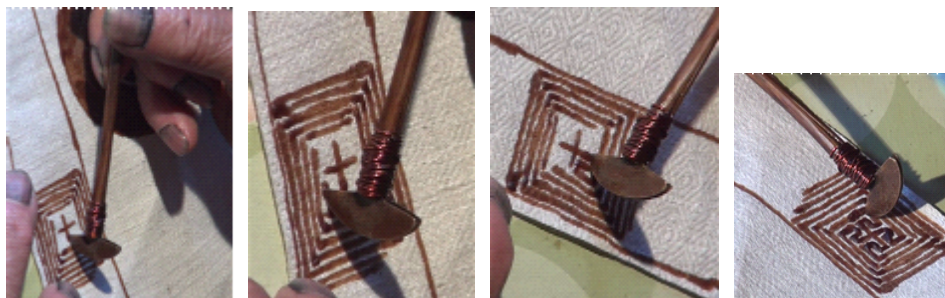

第三组

第四组

在完成第四组平行线段之后，将布片顺时针旋转 90°，在图中心空白区域画一个“十”字形，将空间分成四个相对独立的区域。在其中一块区域内画两条平行的短线条，与轮廓线平行；后将布片逆时针旋转 90°，再画两条相互平行的短线条，与上一组短线条垂直。

中心“十”字

两条平行短线段①、②

画蜡完成图

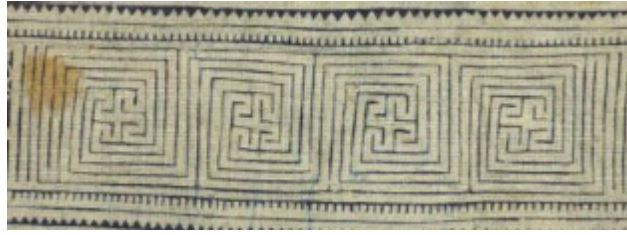
最后通过旋转布片，在其他三个区域内分别填满“卍”字纹的各部分，直到完成画蜡环节。

在考察过程中，由于语言上沟通不便，很多时候我们和苗族老太太之间只能通过肢体语言进行沟通，因此会时常打断老人家画蜡。作为旁观者，至少在现场的那段时间尚不能理解为何老人家能够在中断以后可以轻松地衔接上一个步骤，且丝毫不犯错误。后期对资料进行整理分析之时，才会猛然发现：她们整个画蜡过程都遵从这一定的程序，这个程序使过程简化并容易理解。这是因为整个“卍”字纹是一个“田”字格的基本框架结构，采用填充式的方法进行绘制，只要按部就班地进行，即使过程中断，也可以接着再画。

（三）染色、去蜡。

由于蜂蜡冷却后易断裂，蜡染艺人为了减少染色过程中由此产生的“冰裂纹”，故将画好蜡的半成品卷成筒状，置入染缸内，让布片完全浸入蓝靛染液。经过一天以后，取出晾干，然后反复多次浸染，直到将颜色染成自己所需要的程度。

染色完成以后，把布片拿到河边反复清洗，意将布片上的浮色给洗去，后将蜡染片晾干。晾干后，将布片放入沸水中煮沸，蜡经高温水煮后脱离布面。这时可用勺子将漂浮在水面上的蜡回收后再利用，此时蜡已着色，随着重复使用的次数增加，蜡的颜色逐渐变为黑蓝色，故又称为“黑蜡”。

染色去蜡后的“卍”字纹

五、小结

《考工记》云：“天有时，地有气，材有美，工有巧。合此四者，然后可以为良。”丹寨“白领苗”蜡染艺人之所以能够轻松娴熟地画出“卍”字纹，一方面是“卍”字纹本身所具有的几何属性——纯直线构造，便于操作；另一方面是蜡染艺人自小在母亲跟前耳濡目染的熏陶，造就了如今高超的技艺；更重要的一方面蜡染技艺承载着苗族女性的理想、情感和愿望。当一个女子能被人用“心灵手巧”来形容，那么她便得到了社会的认可、众人的称赞。纵观丹寨苗族蜡染“卍”字纹的制作工序，不难看出，由于蜡染所具有独特的实用价值和审美功能，蜡染这一传统手工印染技艺正逐渐引起大家的重视。但是随着城镇化进程的快速发展，部分地区的传统蜡染正在慢慢消逝，具有民族特色的民间手工技艺面临着重大的危机和挑战，如何将传统纹样与古老的技艺传承下去需要我们深入思考。

参考文献

- [1]饶宗颐. 梵学集[M]. 上海：上海古籍出版社，1993年：11.
- [2]刘雍. 中国贵州民族民间美术全集·蜡染卷[M]. 贵阳：贵州人民出版社，2008年：18.
- [3]上官万平，杨锦雁. 图案基础[M]. 北京：北京工业大学出版社，2014年：44.
- [4]谢璇. 卍字纹于家具上的艺术表现研究[D]. 长沙：中南林业科技大学，2014年：20-22.
- [5]王彬雪，程琳. 传统造物思想在现代设计中的运用[J]. 北京：设计，2016年18期：126-127.

作者：周成飞

通讯作者：贺阳