

内容摘要：在长江三峡地区清江流域的长阳、恩施、巴东。酉水流域的酉阳、来凤、龙山以及巴蜀腹地的黔江、秀山、石柱等地的土家儿女善于手工织绣，创造了叫“土花铺盖”的艺术品，即“西兰卡普”。它的直接用途，即作为日常用品的装饰——铺盖、服饰、佩饰等。可分为三类：具象纹类、纯抽象几何纹类、文字纹类，反映西兰卡普的整体风貌。它的特征笔者认为应从三个方面来谈：一是独特丰满的图饰；二是斑驳的色彩；三是丰富多元的内涵。通过分析西兰卡普这些独具魅力的用途和艺术特征从而可以更好的了解西兰卡普的文化价值。

关键词： 西兰卡普 艺术特征 文化价值

一、西兰卡普概述：

“西兰卡普”又称“打花铺盖”，它是一种土家锦。以其独特的工艺和美妙的构图被列为中国五大织锦之列。它是在机床窄小的土织布机上，用蓝、黑、红、白等色棉线为经，用各种色彩的丝、棉、毛线为纬，采用挖花工艺手工挑织而成的。具有粗犷洗炼、结构饱满、色彩艳丽、图案奇特的艺术效果。是土家族民间艺术的精华。西兰卡普的图案多用象征和抽象表现的手法，直线造型，连续对称，呈单一型的演进变化。其传统图案即达二三百种，大致可分为三类：一是自然物象的图案、禽兽、家什器具、鲜花百草；二是各式几何图案花纹，最常见的是“”字图，单八勾、双八勾等等；三是文字图案，如喜、福、寿等。这些传统纹样图案多取材于土家族的生活。如虎豹鹿鹿的斑纹、锦鸡的彩羽、云彩的云钩、水波的曲钩、拱桥的弯钩、梅花钩，还有蝴蝶扑牡丹、双凤朝阳、喜鹊闹梅、土王五颗印、迎亲图等。近些年还推出了摆手舞、母子情、湘西行、姊妹舞、熊猫图、月是故乡明、湘西边城等等。这些图案设计独特、造型奇异、生动逼真，真实地反映出土家族的生活、历史、风俗习惯等，表现了土家人对自然和生活的热爱。西兰卡普十分注重色彩的对比与反衬，强调一种艳而不俗、清新明快和安定、调和的艺术效果，体现出了土家族豪放、粗犷、大方的民族性格。

西兰卡普用途及分类：

作为土家族的传统文化物象，西兰卡普和土家人们的生活是密不可分的，一方面它是土家族民族的标志象征，另一方面它在土家人的日常

生活中有着不可替代的作用和用途，按照其用途特点西兰卡普可分为铺盖、服饰、佩饰三大系列。

(一)、在土家族人们的生活中，西兰卡普被广泛的用于铺盖的盖被，是重要的卧具之一。作为卧具也派生了许多其他用途，例如，作节日的活动用具、在跳摆手舞时须披“西兰卡普”，作舞蹈的饰品。有的则在敬神时用作香案上的幌子，为宗教活动服务。战场上军队也用西兰卡普作为仪仗、巾幡。这些都与社会、宗教、礼俗有紧密的联系。

(二)、西兰卡普的另一个用途就是作为土家族传统服饰，据沈从文先生考证，八幅罗裙是正宗的土家装。罗裙以不同颜色织绣而成。过去土家男女不穿袜，兴打绑腿，男子穿对胸衣，双排十一扣，俗称蜈蚣扣，袖口、领口及裤管末端加花边；衣料多为自纺自织的青蓝土布或麻布，土家男女一年四季都戴头巾，男人以青、蓝、白或条纹布为主，包成人字形；将裤筒裹成人字形，配以布鞋或草鞋，十分精神利索，这是土家兵战争装束，有“兵农合一”传统制度的痕迹。土家族服装女子穿衣服以青、蓝、白、印花布为主，右开襟，袖大而短，饰花边，挂银铜佩饰，下穿八幅长裙或肥长裤，长裤在裤腿边沿有宽带式花纹饰。发挽髻，女人则多为青丝帕或白印花头巾缠头。丝帕薄如蝉翼，最长达七、八米，是妇女终生陪伴之物，死后必以帕缠头入葬。未出阁少女着花衣，讲究大红大绿；小孩喜戴菩萨帽、虎头帽；男鞋多为青蓝布，女人穿绣花鞋；姑娘出嫁时必穿“露水衣”，上着鲜艳花绣衣，下着八幅罗裙，与老土司八幅罗裙有异曲同工之妙。改土归流之前西兰卡普的主要用途是男女日常服装。至于作为嫁装的土花铺盖是明清之际盛行的。

(三)是佩饰。如背包、挂包与锦袋，也是应用西兰卡普独特工艺缝制，色彩鲜艳，构图奇特，图案别致。此外，也有作床罩、窗帘、桌布、椅垫、艺术壁挂、枕巾、脚扎被、茶几垫、桌围、绑腿、壁挂等。

三、西兰卡普的艺术特征：

土家锦质地厚重，色彩艳丽，花纹变化多端。内容由传统的花鸟虫兽发展到现代的风情图案，富有独特的民族风格和浓厚的乡土气息，在我国民族织锦艺术中独树一帜。作为土家族标志性民间美术品除实用以外，也有一些其它的功能；如宗教祭祀活动。如审美的精神需要，有的把编织西兰卡普作为一项有益的美术活动。人们通过设计、创作、欣赏、评价等一系列活动，表达达到美好社会的热爱与对生命崇尚以此来享受美术的快乐。年青人也以此为信物，表达对情人的爱恋之情。西兰卡普在某种意义上是传承与发展土家文化艺术的代表物之一，受到国内外爱好收藏者的青睐与珍藏。国内土家女刘代娥长期坚持挖掘传统图案，设计创作许多精美的现代作品，她坚信西兰卡普是土家儿女奉献给人类的宝贵的遗产。

最初，先民们只是为了实用把这些日常所见所思的东西描绘到织品之中。之后，逐渐自觉的进入审美规范，成为人们目前见到的“西兰卡普”图像。其图案有以土家历史题材的，如“八虎抬印、四风抬印、土王五颗印”之类；有以生活风俗为题材的，如双凤朝阳、龙凤呈祥、麒麟送子、福禄寿喜、鲤跃龙门、五子登科、鸳鸯戏水、野鹿含梅、老鼠娶亲等。有以自然风光为题材的，如三峡风景、张家界风光、土家吊脚楼等；也有以动、植物为题材的，如猴儿花、虎头花、猫脚迹花、狗牙齿花、玫瑰花、菊花、月月红、月亮花、太阳花、九朵梅、牡丹花、虎皮花、桌子花、椅子花、万字花、寿字花等。上至日月星辰，下至花草鸟兽，以及生活用品、故事、文字、习俗等二百多种。日

前，能常见的西兰卡普实物有一百三十多种，已故著名的美术史家阮璞先生在“土家美术史”中，把它分为三大类。即：自然物象图案的；几何形图案的；文字图案的。认为几何纹图案占绝大多数的比重，并且与自然物象交融、影响、融合。自然物象通过提炼趋向几何纹图案，几何纹图案也有许多自然痕迹可见。湖南研究者认为应分六大类：动物题材；植物题材；日常用具题材；抽象几何纹；文字题材；天象题材。也有的学者认为分四类：鸟兽类；家具类；意象吉祥；文字类等等，这些特殊的文化内涵赋予了西兰卡普独有的艺术特征。

一是独特丰满的图饰。西兰卡普图案的独特丰满表现在：许多小块菱形图案并排充满全部作品，如四朵梅，燕子花，六乔花等，有的是大块的单独纹样充塞全幅如四十八钩、大岩墙花等，还有较特殊的图饰有“小实毕”、“万字流水纹”六边形四方连续的“小蛇花”、“千丘田”等，图案的丰富、饱满、独特是西兰卡普的一大特征，使之立于我国众多名锦之列。西兰卡普给人一种抽象神秘的感觉，于简明中见繁复斑斓，敦厚中有绚丽浪漫。峡江地区的巴楚民众信神好巫，其艺术风格多诡谲神秘；巴人的器物敦实简洁，楚人的器物绚丽流畅。西兰卡普的主体纹饰繁复绚丽，方直的线条组成流动的韵律，蝶形纹饰的安排又显得简洁朴实，对比中有和谐，和谐中有反衬对比，显得自自然然而又匠心独运。

二是斑驳的色彩。西兰卡普斑驳的色彩是历代对西兰卡普的评价，也是它的重要特征。西兰卡普的色彩表现为悦目鲜明。是发自本能的创造性成就，对比强烈而又和谐自然，用最强的音符敲击人类的感观，达到传达作品图像的目的。由于土家族的织锦工艺是在母教其女，姊传其妹。长授其幼的方式下，代代相传，积累了许多宝贵的经验和一整套独特织锦技术与用色彩表达自然物体的方法。“黑配白，那里得！红配绿，造不出。兰配黄，放光芒”。这是色彩学上关于对比色的最精辟的表述了，关于西兰卡普的色彩，首先，斑驳陆离的艳丽之色，强烈的色彩对比，使人眼花缭乱，耳目旋晕。特别喜用大红、大绿、黑白衬托钩边。其次，就总体土锦而言，专用红色、暖黄、肉色等以暖色倾向为主色调。具体到每件作品，也有极个别以冷色为主的，如“小实毕”是以偏冷的深色为底色，反衬出暖色调的鲜艳纯色，显得深沉而又浓烈亮丽，与早期楚人的漆绘颇为相近。其中透出的纯朴神秘和浓烈的情感，正是千百年来峡江地区民众的心灵写照。深兰、深绿、间杂淡红、白色构成一幅非常优美的图案。另一幅“阳雀花”也是如此。但大多数还是暖红为主，如“台台虎”、“船船花”、“马毕花”以及“四十八钩”“六乔花”等等。最后，在土家织锦中也有素色的，给人宁静，甜美的感觉。如“万字流水纹”是用淡蓝色做底，略深的蓝色作万字流水改，图案单纯，颜色素静，设计精巧。总之，西兰卡普因为它的图案复杂，色彩种类较多，斑斑点点艳丽无比。以黑色衬底、白色勾边，又以不厌其烦的小纹饰填满各色图块，形成视觉的强刺激，对比强烈而又和谐自然，用最强的图像敲击人类的感观，传达作品热情、激烈、复杂的情感。

三是丰富多元的内涵。西兰卡普传统图案有二百多种，目前已知的约有一百四十种，能见到的实物在一百二十种之多。图案有天上日月星辰，地下花草鸟兽，以及日常生活用品等。西兰卡普图案受多种文化浸润，早期受巴、楚文化的影响，如台台虎、蛇斑纹、大蛇花等明显与巴文化的图腾有关。又如塔形人字纹、龙凤纹饰，在楚国出土的织锦中也能找到源头。还有，以巴楚文化为其主要源头的峡江地区，自秦汉以后，从政治、经济、文化上逐步接受汉文化先进思想。明清“改土归流”以来，“客家”进入土家族地区，汉文化传播的速度加快，土家织锦中的图案装饰也吸收了很多汉族及其他少数民族的图案纹样，形成独具特色而更加丰富多彩的艺术形式。如“老鼠迎亲”、“龙凤呈祥”、“鲤鱼跃龙门”等，有的还使用一些汉语吉祥用语为主体图案，如在一床被面织锦中，织上了“当朝一品、富贵双全、金玉满堂、松柏同年、长生不老、寿比南

山、福如东海”等大量吉语。运用汉字为主体图案，容易造成单调呆板的后果，此幅的设计制作者却巧妙地运用字体的大小、宽窄，以及用色的冷暖、明暗等变化，造成斑斓富丽的艺术效果。“十”字形图案的应用，有避邪的意思。再如土家服饰的汉化，彭公爵主作汉皇的服饰、汉字纹的流行等等。所以说西兰卡普图案的丰富多彩，是多元文化发展的结果。形成以上诸特征的西兰卡普是基于土家人民长期生活积累与不断探索的结果。反映他们对世界的态度与民族雄强质朴的性格。偏爱与需求也是西兰卡普形成独特风格重要动力。土家人的稚拙，集中反映在最喜爱的喜庆的图案上，凤踩牡丹，喜鹊闹梅，双凤朝阳等，土家族男女偏爱五色斑斓的服饰彩衣。

西兰卡普的文化价值：

土家织锦是土家族传统文化中的杰出代表，在整个民族工艺文化中占主要地位，对见证中华民族多元文化有独特的价值。

第一、文化艺术价值：土家织锦体现了湘西北土家族的文化传统和文化渊源，充分反映了土家民族的审美情操和民族意识，敬重先祖英雄，崇拜天地自然，以独特的方式显出土家人的物质文化属性。成为世人了解土家民族的品牌形象，研究土家文化的重要窗口。

第二、社会历史价值：土家织锦的历史渊源和其发展也是土家地区社会发展历程的缩影，是传统土家社区生产力发展的写照。它以丰富的图纹形式讲述着古老文明的历史进程，被称之为“写”在织物上的土家历史。

第三、民族学价值：土家织锦与土家语言、土家民俗共同构成了土家族最显著的标志，影响着整个土家社区。而土家织锦又是其中唯一能固定时空，跨越历史长河的平面直观的视觉形象，通过对其研究我们可以更深入的了解土家文化的魅力。

第四、科学价值：“经花”是中国最古老的织花工艺，早被时代所取代，而土家花带却给现代展现了一个“通经通纬”的“经花”典型，有织造“活化石”之称。西兰卡普的腰式斜织机与二千多年前汉代的斜织机惊人相似，其杠杆的原理，综线的运用等都为今天研究织造科学的进程提供了现实依据。

第五、传承利用价值：土家织锦在中国工艺文化中占据重要地位，它集各类织锦之长，兼容包纳，有着极广阔的发展空间和传承利用价值，

参考文献：

- [1] 辛艺华 土家族民间美术 [M]湖北美术出版社 2004.2
- [2] 彭万廷 巴楚文化源流 [M]湖北教育出版社2003.1
- [3] 彭浩 楚人的纺织与服饰[M]湖北教育出版社1996.8
- [4] 阮璞 土家族美术史 [J]上海人民美术出版社1989.3
(曹啸 湖北民族学院 湖北 恩施 445000)

文档附件：

编辑：Liuzp 文章来源：作者投稿

版权所有：中国社会科学院社会学研究所

E-mail:ios@cass.org.cn

欢迎转载，敬请注明：转载自《中国社会学网》[<http://www.sociology.cass.cn>]