

彝族撒尼纹样视觉构成要素的情感表现

洪子涵

云南财经大学传媒与设计艺术学院, 云南 昆明

收稿日期: 2024年3月4日; 录用日期: 2024年5月31日; 发布日期: 2024年6月7日

摘要

本论文研究了彝族撒尼纹样的视觉构成要素及其情感表现。撒尼纹样作为彝族传统文化的重要组成部分, 具有独特的视觉特征和情感表达方式。通过对彝族撒尼纹样的图形元素、颜色、构图等视觉构成要素进行分析, 揭示了其与情感表现之间的关系。研究发现, 彝族撒尼纹样的视觉构成要素与情感表现密切相关, 能够传达出彝族人民的情感体验和文化价值观。

关键词

彝族, 撒尼纹样, 视觉构成要素, 情感表现

The Emotional Expression of Visual Elements of Yi Sani Pattern

Zihan Hong

School of Communication and Design Art, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming Yunnan

Received: Mar. 4th, 2024; accepted: May 31st, 2024; published: Jun. 7th, 2024

Abstract

This paper studies the visual components of the Yi Sani pattern and its emotional expression. As an important part of Yi traditional culture, Sani pattern has unique visual features and emotional expression. Through the analysis of the shape, color, composition and other visual components of the Yi Sani pattern, the relationship between it and the expression of emotion is revealed. It is found that the visual elements of the Yi Sani pattern are closely related to the emotional expression, which can convey the emotional experience and cultural values of the Yi people.

文章引用: 洪子涵. 彝族撒尼纹样视觉构成要素的情感表现[J]. 设计, 2024, 9(3): 114-119.

DOI: 10.12677/design.2024.93294

Keywords

The Yi Nationality, Sani Pattern, Visual Component, Emotional Expression

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

撒尼是彝族的一个分支，自称为“尼”，是石林地区的土著居民，生活在石林彝族自治县的彝族人口占总人口的 35.18%，其中撒尼人占绝大多数[1]。

自远古的旧石器时代起，撒尼人的先祖便已在石林之地扎根生长、繁衍生息。随着封建土司制度的分崩瓦解，外来人口的陆续迁入，彝族撒尼人与其他民族的文化逐渐交融，彝族内部也逐渐产生了分化，最终促成了撒尼、黑彝、白彝、彝亲、阿细、阿彝子六个支系的诞生，这些支系共同构成了彝族丰富多彩的民族面貌。

撒尼人的宗教信仰主要是原始宗教与祖先崇拜，崇拜自然界和祖先。这两种信仰在撒尼人的生活中占据着不可取代的地位。祖先崇拜，无疑是撒尼人宗教生活中最为核心的形式。当亲人离世，撒尼人会从逝者的头上剪下一缕发丝，作为怀念的凭据。每年农历正月十五的“祭祖节”来临时，撒尼人都会齐聚一堂共同祭拜家族祖先。

撒尼族有着丰富多样的传统文化和艺术形式。撒尼女子从小就会织麻纺线，经过不断地继承、发展和演变，而后也融入了彝族撒尼人的生活中。

彝族撒尼纹样的视觉构成要素与情感表现密切相关，通过其形状、颜色、纹理等视觉元素的组合和表达，能够传达出彝族撒尼人的情感体验和文化价值观。

撒尼纹样是彝族传统纹样中的重要组成部分，具有丰富的情感表现能力。本论文通过对撒尼纹样的形态结构、色彩运用和组织方式进行研究，分析情感表现特点，探讨了彝族撒尼纹样在现代视觉传达设计中的应用潜力。本论文对于深入了解彝族文化和传统艺术，以及推动视觉传达设计的创新和发展具有一定的参考价值。

撒尼纹样是彝族传统文化中重要的艺术表现形式。其独特的视觉特征和情感表达方式使其成为彝族文化的瑰宝。通过分析彝族撒尼纹样的视觉构成要素，探讨其情感表现方式，进一步了解彝族文化的情感体验和文化价值观。

2. 彝族撒尼纹样的视觉构成要素

图形元素

1. 几何元素

几何纹样是撒尼人刺绣纹样中极具想象力和创造力的一种纹样，具有极高的代表性和文化内涵。其中八角纹、十字纹、回形纹、三弦纹、铜钱纹等是较为常见且具有特色的纹样。这些几何元素可以单独使用，但也常常与其他图案组合在一起形成更复杂的纹样。

(1) 八角纹

八角纹是一种相对古老的纹样，虽历经时代变迁，形态有所演变，但至今仍然被广泛运用。这种纹

样常常与几何纹样相互融合，作为辅助图形，在刺绣作品中发挥装饰作用。八角花寓意着“八方观念”，其形态也是围绕着八个角进行构图，常用于包头顶部、背被的正中等。八角纹因其独特的形态和灵活多变的组合方式，在彝族刺绣中展现出强烈的装饰效果和艺术魅力。

(2) 十字纹

十字纹也是彝族刺绣中常见的一种简约而古老的纹样，常用于包头背带和服饰等刺绣中。它以中心对称的方式呈现，构成了一幅规整且富有节奏感的图案。

(3) 三弦纹

三弦纹又名“三弦弦耳朵花”源于与石林彝族撒尼人关系紧密的乐器大三弦，三弦纹是生活与艺术巧妙结合的一种纹样，是生活吉祥美好幸福的象征，也体现撒尼人对美好生活的憧憬与向往。

(4) 铜钱纹

铜钱纹(见图 1)也是源于彝族撒尼人生活的一种图案，具有中心对称的特点，有着财富、招财进宝等吉祥的寓意。它不仅出现在服饰中也常出现在壁画等艺术作品中。

Figure 1. Copper coin pattern

图 1. 铜钱纹^①

2. 植物元素

彝族撒尼纹样中常见的植物元素包括花朵、果实、树叶、树枝和藤蔓等。花朵是植物类元素中最为常见的，有龙爪花(蕨菜)、八角花(见图 2)、小树花(见图 3)、松毛果花、梨花、石榴花、瓜瓢花、葱花、美伊花(山茶花)、杜鹃花、牡丹花、荷花、菊花等(这类植物纹样多见于撒尼刺绣的挑花图案中) [2]。这些花朵的形态也因观察的视角各有不同，有以俯视角来表现花瓣绽放时的形态，也有用侧视角度来绣制的花朵形态，这类植物纹样常出现在平绣图案中。树叶是另一种植物元素，藤蔓、卷草、茎叶等这些植物都可被用来构成刺绣纹样。

Figure 2. Star anise

图 2. 八角花^①

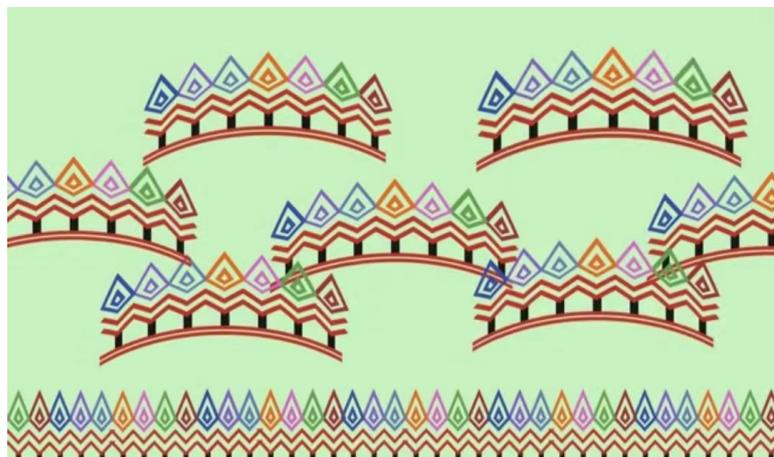

Figure 3. Tinsel
图 3. 小树花^①

彝族撒尼纹样中的植物元素丰富多样，花常与生命的绽放、繁荣吉祥的寓意联系在一起，而树叶具有曲线和流畅的特点，象征着连续不断发展和生长的力量[3]。这些“花花草草”与彝族的自然崇拜和生命哲学紧密相连，表现出了彝族人民的审美观念和艺术才能，也体现了彝族人民对自然的敬畏和对生命的赞美。

3. 动物元素

彝族撒尼纹样中还常常出现动物元素(见图 4)，有羊角花、蝴蝶花、母鸡花、老虎花、蜜蜂花、小狗花、猫爪纹等。这些动物元素被赋予了独特意义，象征着吉祥、勇气、智慧等等。例如老虎在撒尼人心中有着坚强勇敢、不卑不亢、不屈不挠的形象，蝴蝶是美丽的象征，穿上刺绣着蝴蝶花纹的撒尼夫是寓意着撒尼女子能和蝴蝶一样美丽。但这些动物元素并非刻意追求写实而是用高度概括的表现手法，巧妙地将动物的形态特征和刺绣技艺紧密结合，演化成服饰刺绣图案题材，将其穿戴在身，世代传承。这些图案不仅代代相传，跨越了漫长的历史长河，而且至今仍然散发着活泼生动的装饰艺术魅力。

彝族撒尼纹样的视觉构成和动物元素的结合，创造了一种独特的美感和文化意义，反映了彝族人民丰富的想象力和艺术表达能力。这些纹样不仅仅是装饰，也反映了彝族人民对生活和劳动的期盼和祝福以及对生命的敬畏。

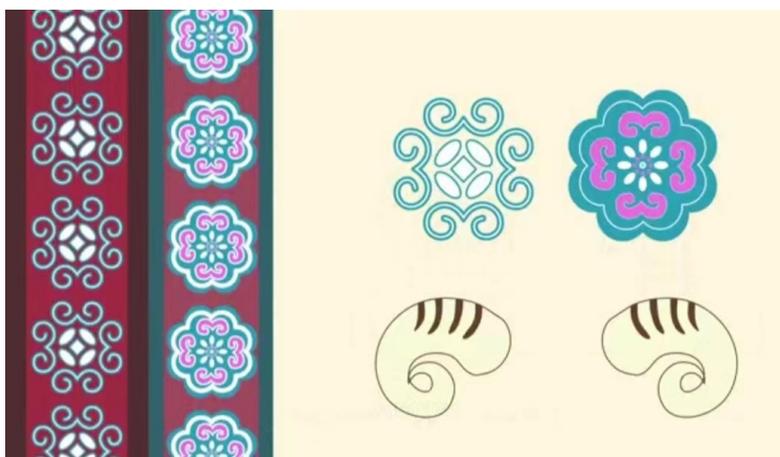

Figure 4. Horn grain
图 4. 羊角花^①

3. 彝族撒尼纹样的艺术特点

3.1. 图案色彩

彝族撒尼纹样中也多使用黑、青、蓝的作为基调，其中黑白最为常见，这些色调给人以稳重、沉静、素雅的感觉，因为彝人尚黑，所以彝族撒尼服饰多用黑布料作为底色，再搭配鲜艳明亮的彩色，如红色、黄色、蓝色、绿色等这些给人活泼欢快的颜色，其中红色运用的很多，红色象征着“火、生命和五谷丰登”红色还能驱邪避鬼，带给人们吉祥和平安，漫山遍野开着的美伊花、山茶花、还有马缨花也都是红色的。彩色与诸寨的搭配有红与黑、蓝与白、青与红、青与白等;亦可以是七色间的相互搭配，如红与紫、黄与蓝。对比强烈的色调给人以强烈的视觉冲击力，突出了纹样的层次感和视觉表现，各种色彩的融合与交织体现出他们独到的审美心理，也展示出彝族撒尼文化的独特魅力[4]。

3.2. 构图归纳

1) 对称与均衡

彝族刺绣纹样通常将画面精准地划分为横向与竖向两部分，确保左右两侧图案相互呼应，营造出一种均衡与稳定的视觉效果，追求一种规整、庄严、稳重的视觉美感深刻体现了彝族刺绣的和谐之美。充分展示了彝族人民对于平衡和和谐的追求。纹样上的一侧往往与另一侧呈现镜像关系，形成整体的对称性[5]。

2) 中心构图法

彝族刺绣纹样的构图方法也会常用到中心构图法，该构图法具有一定的视觉凝聚作用，能够很好的突出中心的图案，周围的图案以扩散式排列开来，不仅修饰了主体，增强了视觉中心凝聚力，还具有开阔、舒展等特点，图案错落有致，相互交融交织，也体现出一种民族团结的向心力。

3.3. 造型特色

彝族撒尼刺绣纹样具有写实和高度概括的特点。

彝族撒尼纹样的造型灵感深深扎根于他们丰富多彩的生活之中，无论是自然界的万物生灵，还是人类社会的生产生活场景，都成为了撒尼人创作的源泉。这种源于生活的艺术表达，使得撒尼纹样充满了浓郁的写实性和概括性。撒尼人善于从复杂的自然形态中抽取出最具代表性的特征，然后运用简洁的线条和几何形状进行概括和表达。概括性则是撒尼纹样在写实基础上的艺术提炼。例如，虎纹图案的绘制，撒尼人往往会根据老虎的形态结构，将其概括成几条线，然后运用细腻的刺绣技法将其栩栩如生地呈现在绣品上。这种写实性的表现方式，不仅展示了撒尼人对自然的敬畏和热爱，也体现了他们高超的艺术造诣(见图5、图6)。

Figure 5. Clothing display
图5. 服饰展示^①

Figure 6. Clothing display

图 6. 服饰展示^①

4. 彝族撒尼纹样的情感表现

彝族撒尼纹样是彝族文化中重要的视觉元素，这些具有鲜明的地域特色和民族特色的纹样通常体现了彝族人民对自然、生活和艺术的理解和表达，唤起人们对于彝族撒尼文化的情感认同和共鸣。

撒尼刺绣图案题材丰富，将大自然的山河日月、花鸟虫鱼都绣在了衣服上，将独特的撒尼语言文字、古老的传统文化、日常生活习惯等等都绣在了衣服。绚烂夺目的色彩，富有韵律的线条，都在诉说着民族特色，表现着彝族人民对生活的热情和激情，使观者感受到一种活力和生命力。

彝族撒尼纹样的视觉构成通过独特的线条和图案形式，表达出丰富的情感和情绪。它们展现了彝族人民的热情、活力和对文化遗产的自豪感，同时也呈现出一种神秘和宏伟的氛围，让人们感受到彝族文化的独特魅力。

撒尼人民热爱生活，亦擅长品味生活，他们用勤劳的双手和智慧的头脑，从日常生活中汲取无尽的灵感，搜集丰富的素材，创作出众多精美绝伦的装饰图案。彝族撒尼纹样的视觉构成和纹理特点展现了彝族人民对于美的追求和独特的文化认知。它们代表了一种独特的审美理念和观念体系，体现了彝族传统文化中的丰富内涵和独特魅力。撒尼人民所编织的，已远超出图案本身的范畴，更是对幸福美好生活的热切向往与真挚表达。

注 释

①图 1~6 来源：笔者自制

参考文献

- [1] 孙艺萌, 黄圣游. 石林彝族撒尼人传统桌案家具特征研究[J]. 家具与室内装饰, 2023, 30(10): 25-29.
- [2] 刘利. 彝族撒尼刺绣纹样的森林文化表达[J]. 青海民族大学学报(社会科学版), 2019, 45(3): 59-66.
- [3] 文雅. 石林撒尼刺绣图案在文创产品设计中的应用实践[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(24): 76-78.
- [4] 张沛荣. 石林撒尼服饰研究[D]: [硕士学位论文]. 昆明: 昆明理工大学, 2013.
- [5] 郑铭磊, 赵娟. 撒尼人刺绣图案的艺术特征[J]. 大舞台, 2014(11): 235-236.