

瑶族服饰纹样的审美意蕴及现代设计中的应用

■文/原华丰

中国作为一个多民族国家,各个民族之间相互交融和谐共生,都孕育出独特的文化,其中瑶族是重要少数民族,以其独特的服饰审美,在少数民族文化史当中占据重要一环。相比较其他少数民族有主要的聚集地,瑶族不同点在于它呈现出大分散、小聚居的特点。根据历史的记载,元代蒙古统治时期,对于异族迁徙,瑶族人民遭遇迫害,从此开始分散。在我国的湖南、广西、广东、贵州等地区都有分布,遍布地从中部到整个西南再到广东一带。而且衍生的不同分支之间都有所不同,各具特色。比如被联合国认为“人类文明活化石”的白裤瑶,还有花瑶、红瑶、过山瑶等等。瑶族人迁徙的步伐不会停止,它们从千家峒中,走向广阔的南方也走向海外,海外还生活着许多瑶族,在美国、法国、西班牙等地都要瑶族聚居的身影。即使他们散落在世界各个角落,已经分成不同分支,有不同的习惯,但是并不会忘记他们有共同的祖源。维系着瑶族那条看不见的纽带那便是千家峒的传说,而看得见的便是瑶族的服饰纹样。

虽然瑶族分支众多,服装各不相同,但是在各个少数民族之间都会运用的便是盘王印。盘王是瑶族的始祖,他的印记是便称呼为盘王印。盘王在危难时刻拯救瑶族,并把他的生日为盘王节。而后瑶族散落四方,为表达对祖先的纪念,便把盘王印用在服饰上。常见的盘王印以几何图案为主,常见有正方形、长方形、菱形等花纹。瑶族没有自己的文字,他们通过服饰和纹样来表达自己的历史。近些年,随着一些影视剧的拍摄以及短视频的发展,越多人了解到这个迁徙的民族,尤其是以抖音为代表的短视频的发展,上面有大量瑶族变装视频,让更多人了解到现代瑶族服饰。影像化的时代帮助我们更好记住记忆,可以重新回过头去展望瑶族在影视上留下的服饰记忆。

在1999年上映的《除妖记》,以瑶族故事作为基础,讲述瑶族小红妹被恶龙抢夺为妻,母亲痛不欲生在回家路上吃掉一个果子后怀孕生下娃娃。小红妹在小动物帮助下给母亲报信,而娃娃准备除掉恶龙救出姐姐……故事情节虽然并不新颖,但是画风以中国传统的写意为主,佐之以色彩,小红妹身着瑶族的粉红色服饰,裹头巾羽毛,衣服裤子上都有纹样。瑶族民族服饰和电影画风达到了和谐的统一。在动画里面呈现简化,但是依旧十分吸睛。除开动画之外,讲述瑶族故事的电影在近些年也在不断增加,如《旺都之恋》《红尖尖》《过山榜》等。服饰和电影是相互成就的关系,在电影了不起的盖茨比》当中,爵士时代时候服装

廓形上长下短,直线的方式更加表现出女性自然的曲线,这一方面说明黛西接受新的思想观念的解放。而电影中大量运用的流苏亮片和发光的收拾,又说明黛西无法离开这样奢华的生活。也正如《花样年华》当中张曼玉被无数旗袍包裹的身躯,若隐若现的曲线正是当时香港的缩影,看不清未来。

在《旺都之恋》的豆瓣主页可以看到如下故事梗概,电影讲述美国瑶族青年麦克带着爷爷的长鼓回到故乡广东连南瑶寨,爱上了美丽善良的瑶族姑娘沙一妹。他帮助沙一妹带领队伍参加世界鼓舞大赛,将现代的街舞、灯光、音响、Rap融入瑶族长鼓舞。麦克的“创新”深受年轻人的喜欢,却引起了瑶寨老人们的强烈排斥与恐慌。老人们用尽各种办法,誓死捍卫祖辈传统。这些迟暮英雄们究竟能否捍卫祖辈留下的传统,赢得比赛?而麦克又能否赢得沙一妹的心?而回到电影中的服饰,电影当中以连南瑶族为特色,男女头上都裹着红巾,女性会插羽毛作为装饰,戴巨大的项圈和显眼的耳环。麦克的瑶族服装在传统的交领对襟基础上有些不一样,他更多时候是上身的民族服饰敞开,腰带处更为随意。显然从麦克的服装穿着来看,某种程度上麦克并不是那么遵守传统。可以看到瑶族的服装穿着麦克身上最明显的特点是其特殊的颜色和瑶族的经典纹样,从服装的角度可以看到,麦克在坚守传统的同时,有对于瑶族的传统进行了改良。

而如果去看最近上映的电影《过山榜》,“过山榜”是记录瑶族历史,讲述瑶汉之间从相互斗争走向融合的故事,电影则从历史的罅隙当中扩充,融合悬疑武侠等元素。电影的服道化精美,上面都各种精致纹样,集中在胸前领口及服装的边缘部分。采取玄黑色,增加历史的厚重感,电影通过服装仿佛带领我们走向过去瑶汉从冲突走向和平的历史过去。

从影视化当中,我们可以看到瑶族的服饰和纹样与电影的剧情相融合,同时又经常会通过服饰来对于电影产生隐喻。正如电影里面关于瑶族服饰纹样的传统与更新,在显示生活中,瑶族的服饰纹样也开始从传统走上更新的道路。近些年的短视频发展,信息的传播变得简单,呈现出“发起者”-“媒介中转”-“接受者”的模式,所以很多少数民族的网红达人借助手机短视频的模式宣传少数民族的文化。现在视频带货的商业模式成型,借助短视频的助农扶贫发展家乡。在短视频中可以看到有些瑶族博主以瑶族大祭司为代表在短视频平台上的爆款,宣传了瑶族的文化和历史,有关于瑶族的民族服饰

纹样也吸引网友的关注,是民族的便是世界的,在民族风愈加风行的时刻,瑶族抓住了年轻人的视野。

瑶族特色特有的扎染技术也走入人们的视野,宋代周去非的《岭外代答》卷六《服用门》中写道:“瑶人以蓝染布为斑,其纹极细。其法以木板二片,镂成细花,用以夹布,而溶蜡于镜中,而后乃释板取布,投诸蓝中;布既受蓝,则煮布以去蜡,故能变成极细斑花,炳然可观。故夫染斑之法,莫瑶人若也。”扎染有悠久的历史,根据《南方日报》对于瑶族的扎染技术报道“扎染工艺分为扎结和染色两部分。其工艺特点是用线、绳等工具,在被印染的织物打绞成结后,再进行印染,然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。”可以这样说,世界上没有亮片相同的树叶,也没有一样的扎染布,瑶族的纹样便是如此染印上去。而随着近些年一些年轻人从城市回到瑶族,为了发展民族服饰和技术,在维护传统记忆和服装文化的同时,他们秉持着现代服饰观点,将天然无污染的扎染布样制作成现代服饰样式。

现如今,中国的年轻人,生长在繁荣发展向上的中国,对于民族文化更加热爱,同时别具一格的扎染纹样对于年轻人来说吸引力十足,扎染纹样的布料被做成上衣、半裙和连衣裙等各种形式,也可以作为头巾丝巾等各个身边的点缀。而从瑶族的服饰纹样也被运用到当前首饰中,瑶族传统的首饰以大项圈、大耳坠为主,但除非节假日,否则并不容易出行。在这种情况下,将盘王印的纹样作为首饰元素,更加符合当代年轻人的审美。对于瑶族而言,扎染纹样不仅在服饰当中找到新的生机,同样扎染的花纹布可以用于家具当中的各个角落,作为艺术品展览挂在墙上,可以作为桌布装饰家中角落,甚至可以作为其他文创产品如冰箱贴、扇面等等。

可以说瑶族的服饰纹样包含他们的历史,包含着对于民族史诗和迁徙的独特审美意蕴,而在当代生活中,瑶族的服饰纹样通过年轻人的加入,与传承扎染纹样的手艺人,一同于去发扬光大。他们在现代服饰当中的运用不仅局限于传统的服装,并衍生到家居等各个角落,成为现代设计当中独具一格的元素。

(作者系河池学院美术与设计学院讲师)基金项目:2021年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“桂西北白裤瑶民族图形元素在旅游纪念品的设计研究”,编号:2021KY0597;2021年度河池学院校级科研一般项目“桂西北白裤瑶服饰图形在视觉传达设计中的传承与创新研究”,编号:2021XJYB008。

基于模块化的高师声乐教学体系创建研究

■文/朱红雯

随着我国新世纪音乐教育事业的发展,高师专业向全面性实用性方向发展,当代高师音乐教育在教学大纲、授课模式与师资建设等方面以我国基础音乐教育为着眼点。声乐教学是高师声乐授课内容的重要组成部分,传统高师声乐教学模式长期沿用本科层次教学方法,忽视学生的接受能力与发展需求,难以保证教学质量和育人效果。运用模块化思维将声乐课程分解为发声技术训练、舞台表演等模块,明确教学阶段目标,可以有效提升声乐课堂教学效率实现人才培养目标。

高师声乐模块化教学的意义

高师教育是我国高教的重要组成部分,高师音乐专业承担繁荣基层文艺市场,培养音乐培训等急需高技能人才的社会职责。声乐艺术涵盖内容涉及乐理知识、舞台表演等众多门类的学科知识。声乐课程是音乐专业培养方案的主干课程,声乐教学目标是帮助学生建立正确的歌唱状态,使学生胜任基础音乐教育教学工作。高师声乐教学要立足于招生体制改革,分析生源专业基础与培养目标,分解整合教学内容制定符合学生学习特点的课程体系,有效提升声乐教学效果。模块化教学是针对不同学生需求设计的教学方法,让学生可以根据自身需求与兴趣选择适合的学习内容与方式。高师声乐课程应用模块化教学有利于改变学生的学习方法,提升课堂效率培养复合型人才。

高师声乐教学存在的问题

随着社会经济的发展,音乐素质教育日益受到重视。高等院校是培养中小学教师的摇篮,高师音乐教育目的是为基础音乐教育服务,在教学中应突出师范性。新课改反映我国素质教育课程体系的根本要求,高等院校依据新课标积极探索学生培养的新模式。目前高师声乐教学存在许多问题,由于长期忽视高师音乐教育培养目标,片面强调向专业院校看齐导致偏离师范性特色,严重影响高师音乐教育培养基础音乐教师的目标。需要深入分析高师声乐教学现状,研究构建模块化的声乐教学体系。

当前高师声乐教学面临教学设计忽视学生接受能力与发展需求,课程定位脱离教学实际,师本位现象严重教学个性化倾向突出,违背课程规律盲目追求高大上高师声乐课程教学突出问题教学内容孤立师范特色不鲜

明,重演唱技能轻教学素质,教材与中小学音乐课程脱节,师资缺乏系统培训,声乐评估存在应试倾向。高师声乐教学长期沿袭专业音乐院校一对一教学模式,在教学结构方法与课程设置等方面制约声乐教学的发展,忽视师范生以培养基础音乐教育的重要作用。高师声乐教学受到多方面问题的影响,高师声乐教学问题主要体现在课程设置不规范,教学目标不能为基础音乐教育服务,声乐教学模式过于形式化。学生学习存在重技轻艺现象。现行高师声乐课程定位与能力标准要求过高,不符合高师学生学习能力不足等客观现状。

基于模块化的高师声乐体系创建策略

音乐教育是造就全面发展新人的重要手段,通过各级音域教育实践推动精神文明的建设。新世纪我国音乐教育事业蓬勃发展,高师音乐教育逐步调整完善。随着音乐新课标的出台,我国基础音乐教育进入新的阶段,高师音乐教育受到多种因素影响,培养目标难以适应中小学音乐教育需要。需要探索具有地方高师声乐教学特色的改革路径,高师音乐教育改革是复杂系统的教学工程,构建模块化的高师声乐教学体系需要从确定教学方法入手,设计课程模块与选择教学方法等方面改进。

(一)高师模块化声乐教学体系设计高师声乐模块化教学设计要根据课程教学目标内容,创新课程教学方法优化教学手段,以夯实学生声乐基础提高歌唱技能为目标,构建科学的声乐理论与实践教学体系。模块化高师声乐教学体系构建需要从整合教学资源,评估学生表现与制定学生管理制度等方面开展。确定教学目标要求以学生实际需求为导向,具有明确具体与挑战性特点,激发学生的学习潜能与主动性。构建模块化声乐教学课程体系需要设置理论与技能课程模块,声乐理论课授课内容包括中外声乐发展史、声乐基础理论知识与文献欣赏;师范性声乐课程模块开设声乐教学法、歌唱心理学与中小学音乐教材法等课程。选择合适的教学方法是模块化高师声乐教学体系的重要组成部分,应根据学生特点确定使学生更好的掌握知识技能,充分考虑教学目标突出针对性与灵活性。

(二)模块化高师声乐教学体系实施

从传统汉服到新中式审美潮流的变革

——以纪录片《中国历代服饰》为例

■文/王晓丹

已经不可考证,但是第一个穿汉服引起媒体广泛热议与报道的人则是王乐天。2003年11月22日,他身着汉服走在郑州街头,引来许多人不解甚至嘲弄,有人认为是将戏服穿入大街有碍雅观,甚至有人认为是日本服饰。《联合早报》记者张从兴偶然看到这些照片,发出报道后引发大规模的关注与讨论。很长一段时间,汉服被认为是“奇装异服”,对于穿它们上街,走到公共空间,经常要忍受异样的眼光。从千禧年代的2000年初到2015左右,可以看成是现代汉服的发初期,仍旧被看成是小众爱好,而这个阶段的汉服特色,并不注重衣服形制与时代,很可能在一个汉服穿着身上,看到不同朝代的汉服形制的搭配,且使用人的材料多为涤纶网纱等,被很多人认为是“影楼风”。

从某种程度上来说,《中国历代服饰》出现是呼应了当时的需要,当时的汉服爱好者们迫切地需要这样子带有指南性的作品,帮助他们更好去理解中国古代的传统服饰。在网络成长起来的Z世代,接触的信息来源广泛,同时也更加的多元化,对于喜欢的事物很容易结成团

体互动交流,他们对比父母辈,也更能将喜欢的事物分享出来。同时更大的时代背景是,中国在世界舞台崛起,民族的崛起也呼唤着文化自信。

孔颖达在《春秋左传正义》当中写道“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”,这也是被认为“华夏”的来源,服装与民族和国家紧密结合。“且曰无衣,与子同袍”,服装承载者民族的文化与历史的结晶,从中表现出独特的中式审美风格。所以也愈加多的民众希望可以有机会对于中华传统服饰更加的了解,纪录片《中国历代服饰》集科普与专业一身。它由专业团队打造,邀请清华美院、中国服饰研究协会的专家作为顾问,又参考大量历史文物与文献,为我们打造出一场视觉与文化盛宴。

它从远古时代说起,依次介绍各个朝代的典型服装。早在石器时代,远古人们便会在服装上采取装饰纹样,而追溯最早的服饰便是春秋战国开始。借助于考古发现和文献所记载,古代的服饰一一展示在观众面前。秦始皇兵马俑是秦代服饰最好的参考,士兵衣着、发饰都是有力的证明。汉代深衣加袖,穿衣颜

色随着季节变化,是历史上第一次对于官服制度进行规范,女服上下连体,曲裾袍,衣襟缠绕下身,女子发饰多样,同心髻、垂云髻、神仙髻、凌云髻、望仙髻等,尽显得高贵之美。到了魏晋风流时代,不同民族文化之间多样融合,佛教、道教的交融,使得不同地域文化相互交流,服饰呈现出多样化,贵族多身着高冠博带,流云水袖,广袖流仙,衣袂飘飘;而普通人的胡服对于底层劳动者更具有实用性,裤子开始露在外面。织锦工艺的成熟,使得高难度的衣服制作成为可能,男子穿圆领衫、圆领袍、左右开叉;唐代披帛、襦衫等把女性曲线展露无疑,金箔剪成花钿贴在脸上,双环髻、双垂髻、回鹘髻显示着那个时代的自信与文化交融。宋代服饰则崇尚朴实,沿袭传统,强调理性化,女性穿着背子在外,男子穿在内,女裙则是上襦下裙,女戴花冠。元代是作为游牧民族,女子穿长袍,团衫大衣,中华服饰强大的生命力影响少数民族。明代仅态端庄,宏大华美,男子头戴乌纱帽儒巾,身穿直裰,女子上衣直领对襟大袖与小袖,下衣则百褶裙凤尾裙月华裙为代表。而清代的服饰,一方面在贵族则是继承满足的旗

衣,但是对于汉族女性来说,大多沿袭了明代旧衣制度,清汉女的穿着,也为近代旗袍的产生提供基础。

从纪录片上启先秦,下到清末,对于各个朝代的主要服饰做了科普介绍,如果想要对汉服有更深入的了解,《中国历代服饰》中参考引用的历代文献名画等,也是方便他们去查阅与学习。如东晋顾恺之名画《洛神赋图》,便是我们直接了解魏晋服饰的重要来源。2015年之后的汉服市场,在受众不断扩大的同时,消费者们对于汉服有更高的品质需要,一些高品质的汉服店铺设立,如明华堂、清辉阁、九锦司等;汉服市场价位也是从两三百到几千乃至更贵,从中可以看到汉服的受众群体广泛多样,才会有这么多不同的选择。

而随之而来,便是争议。一方面在对于汉服在经过十多年的野蛮生长后期,越多人开始对于汉服形制有要求,它为传统汉服的复兴起了助力。但是其中又有一群人,对于汉服的形制过于严苛,拒绝改良,并对于一些尝试汉服的普通人发以诤言,这也是为汉服群体增上一层雾霾。可以在B站发布《中国历代服饰》纪录片中的评论里,看到当时争论的影子。

如果只是一味的保守,不加以改良,以适应时代的不同需要,汉服的复兴便容易成为无源之水。对于汉服进行普及的过程中,一方面了解中国服装美学,关

于中式服装的需求也不在扩大,它不再是集中于唐装等改良的服饰当中,这些服装对于Z时代来说,可能是爷爷奶奶奶的穿着。大量的年轻人青睐带有中国风格的衣服,出于日常便捷性的要求,新中式应运而生。可以看到《中国历代服饰》纪录片当中,所介绍的典型模式,都能在新中式中找到。新中式的风潮流从2021年开始,到现在依旧热度不减。襦裙、马面、盘扣等,它们与现代服饰结合起来;同时又将传统绘画当中的典型中式意象加入,草木虫鱼都有,乃至名画的图案也被印刷在服装上;如果这些只是能被在新中式服装当中看到的元素,更深层次则是传统纺织扎染工艺的复兴,棉麻、扎染等布料制作生产制造艺术也迎来新的发展。

这个时候我们再回头去回顾《中国历代服饰》这部纪录片,它发行的时候正处于汉服群体急剧扩大的时期,同时又是汉服面临的转型期。也正是得益于传统服饰——汉服为代表的服饰群体的影响力扩大,才会有适应于更多人的新中式审美的出现。从《中国历代服饰》作为其中节点,管中窥豹,回望过去,传统服装汉服从野蛮生长,再到市场透明与规范,同时伴随着国力强盛与民族自信,也正是这些因素的发展,让新中式审美变得如浩浩荡荡的江水涌来,带来这场变革。(作者系鲁迅美术学院讲师)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

广告