

苗族银饰纹样的审美特征与文化象征

张祎琨

西安美术学院 陕西西安 710065

摘要:苗族银饰是中国西南少数民族文化的璀璨瑰宝,其纹样体系承载着苗族的历史记忆、宗教信仰与审美情趣。本文以符号学为理论工具,结合田野调查与文献分析,系统探讨苗族银饰纹样的审美特征与文化象征,并揭示其在当代设计中的传承价值。研究发现,苗族银饰纹样通过“象-意-情”的符号编码,实现了审美性与文化性的高度统一,是苗族文化认同的核心载体。本文为苗族非物质文化遗产的保护与创新提供了理论参考。

关键词:苗族银饰;纹样;审美特征;文化象征;符号学

引言

苗族是中国历史最悠久的少数民族之一,其文化以“迁徙”与“坚守”为核心特质。银饰作为苗族服饰的重要组成部分,早在秦汉时期便有文献记载(《史记·西南夷列传》),至明清时期形成了完备的工艺体系与纹样传统。2006年,苗族银饰锻制技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目,标志着其文化价值得到官方与学界的双重认可^[1]。

苗族银饰的魅力不仅在于精湛的锻制工艺,更在于其纹样所传递的文化密码。从“蝴蝶妈妈”的创世传说到“二龙戏珠”的吉祥寓意,从“银角”的图腾崇拜到“银锁”的生命祈愿,每一处纹样都蕴含着苗族人民对自然、社会与自我的认知。然而,现有研究多集中于工艺技术或历史溯源,对纹样的审美特征与文化象征的系统性解读尚显不足。本文以符号学为视角,将纹样视为“文化符号”,探讨其“形式-意义-功能”的三重结构,旨在深化对苗族银饰文化的理解。

一、苗族银饰纹样的审美特征:形式与工艺的双重演绎

苗族银饰纹样的审美特征源于其“实用-装饰-文化”的三重功能定位,具体表现为形式美(造型与构图)、工艺美(锻制与雕刻)与风格美(民族性与地域性)三个维度。

(一)形式美:“象”的视觉编码

苗族银饰纹样的形式美以“具象性”与“抽象性”的结合为核心,通过“模仿-变形-重构”的过程实现视觉表达。

1.具象模仿:自然与生活的再现

苗族是农耕民族,其纹样多取材于自然万物与生活场景(如农耕、纺织、迁徙)。例如,蝴蝶纹是苗族银饰中最常见的纹样之一,其造型源于“蝴蝶妈妈”的创世传说(《苗族古歌》记载:“枫树生蝴蝶,蝴蝶生十二蛋,蛋生苗族祖先姜央”)。银饰中的蝴蝶纹多为展翅状,翅膀上刻有细密的鳞片状花纹,栩栩如生;鱼纹则象征富足与繁衍,常以“鱼跃龙门”“双鱼戏莲”的形式出现,线条流畅,充满动感^[2]。

2.抽象变形:符号化的视觉简化

苗族银匠通过夸张-简化-几何化的手法,将具象事物转化为抽象符号。例如,龙纹在苗族银饰中并非汉族文化中的五爪金龙,而是简化为“蛇身+鹿角+鱼鳞”的组合,线条粗犷,造型质朴;花饰则被抽象为十字纹、回纹、云纹等几何图案,通过重复排列形成节奏感。这种变形并非随意,而是基于苗族的审美习惯——以简胜繁、以拙为美。

3.构图法则:对称与均衡的统一

苗族银饰纹样的构图遵循对称美与均衡美的原则。例如,银角的纹样多为左右对称,龙纹与凤纹分别位于两侧,中间以宝珠或云纹连接,形成“二龙戏珠”“龙凤呈祥”的格局;银项圈的纹样则采用同心圆构图,从内到外依次排列花饰-动物纹-几何纹,层次分明,视觉和谐。

(二)工艺美:“技”的审美升华

苗族银饰的工艺美源于其锻制-雕刻-焊接的传统技艺,每一道工序都蕴含着银匠的审美追求。

1.锻制:“刚”与“柔”的结合

苗族银匠采用失蜡法与锤鍍法制作银饰。“失蜡法”用于制作复杂的立体纹样（如银角、银锁），通过蜡模的雕刻与熔铸，实现纹样的细腻与立体；“锤鍍法”则用于制作薄片类银饰（如银围帕、银衣片），通过反复锤打，将银片打成薄如蝉翼的形状，再刻上纹样，轻盈灵动。

2.雕刻：“细”与“密”的极致

苗族银饰的雕刻工艺以细密著称，常用线刻、浮雕、透雕等三种手法。例如，银梳的纹样多为透雕，梳背上刻有牡丹、莲花等花卉，花瓣之间的间隙仅能穿过一根发丝；银耳环的纹样则采用线刻，在环状银片上刻有缠枝纹、云纹，线条细密如丝，堪称“鬼斧神工”。

3.焊接：“合”与“融”的艺术

苗族银饰的焊接工艺采用火焊与冷焊结合的方式。“火焊”用于连接较大的部件（如银角与银冠），通过高温将银料熔化，实现无缝连接；“冷焊”则用于连接细小的部件（如银铃、银珠），通过锤子敲击将银料挤压在一起，避免高温对纹样的破坏。这种焊接工艺不仅保证了银饰的结构稳定性，更实现了整体美与细节美的统一。

（三）风格美：“族”的视觉标识

苗族银饰纹样的风格美以民族性与地域性为特色，不同地区的银饰纹样呈现出不同的审美倾向。

1.民族性：“以大为美”“以重为美”“以多为美”

苗族的审美观念源于其迁徙与生存的经历，大、重、多成为其银饰的核心风格。例如，银角是苗族银饰中最具代表性的部件，其长度可达1米（约为佩戴者身高的一半），造型夸张，象征力量与威严；银项圈则以“重”为美，单只重量可达5-10斤，由多个“圈”叠加而成，象征财富与地位；银衣则以“多”为美，整件衣服由数百片银片组成，每片银片上都刻有纹样，佩戴时哗哗作响，视觉与听觉效果兼具^[9]。

2.地域性：“黔东南”与“湘西”的差异

黔东南与湘西是苗族的主要聚居地，其银饰纹样呈现出不同的风格。黔东南苗族银饰以繁复与精致著称，纹样多为花饰+动物纹的组合，如银冠上的凤凰戏牡丹、龙纹+云纹，层次丰富；湘西苗族银饰则以粗犷与质朴为特色，纹样多为几何纹+动物纹的组合，如银项圈上的回纹+鱼纹，线条简洁，充满力量感。

二、文化象征：“意”的符号解码

苗族银饰纹样的文化象征是其形式美的内核，通过“符号-意义-文化”的关联，传递苗族的历史记忆与价值观念。

（一）图腾崇拜：“祖”的身份认同

图腾崇拜是苗族文化的核心，其纹样多与祖先、族群的认同相关。

1.蝴蝶图腾：祖先的化身

如前所述，蝴蝶是苗族的祖先图腾，其纹样在银饰中的广泛应用，体现了苗族对根的追寻。例如，银帽上的蝴蝶纹多为“群蝶环绕”的形式，象征祖先的保护；银胸牌上的蝴蝶纹则与“姜央”的传说结合，刻有“蝴蝶生蛋”的场景，强化族群起源的记忆。

2.龙图腾：文化融合的象征

苗族的龙图腾并非完全源于汉族文化，而是经过本土化改造的结果。苗族的龙纹多为蛇身+鹿角+鱼鳞的组合，象征自然的力量（蛇代表土地，鹿角代表森林，鱼鳞代表水域）。例如，银角上的龙纹多为“二龙戏珠”的形式，珠象征太阳（苗族崇拜太阳），寓意龙护太阳，太阳护苗族^[4]。

（二）宗教信仰：“神”的精神寄托

苗族是多神教民族，其纹样多与巫文化、祖先崇拜相关，传递祈福与避邪的愿望。

1.巫文化：“驱邪”的符号

在苗族传统观念中，银不仅为装饰之物，更被视为具有驱邪御鬼的神圣属性。清代《苗疆闻见录》中明确记载：“苗民以银为饰，谓能驱鬼”，因而银饰中常见具有巫术意味的符号。例如，银锁上常铸有“长命富贵”字样，并与“八卦纹”相结合，象征以神力锁住生命与魂魄，阻挡邪灵侵扰，保佑佩戴者平安成长；银耳环上则常雕刻威猛的“狮纹”，借助狮子的勇猛形象驱退不祥，寓意护身镇邪，抵御鬼魅近身。

2.祖先崇拜：“感恩”的表达

苗族银饰亦作为族群记忆与祖先功德的视觉载体，纹样中常出现具有始祖意义的人物形象，如神话传说中的姜央、蝴蝶妈妈等，以此表达对祖先的敬仰与怀念。例如，银背牌上精细雕刻的“迁徙纹”，生动再现苗族先民历史上辗转迁徙的艰辛场景——如挑担行路、骑马越岭、涉水过河等，以此铭记民族历程，表达不忘根本的感恩之心；银手镯上则以简练笔法勾勒“祖先像”，象征祖先灵魂常伴左右，护佑后代，传递出“与祖同行”的深厚情感与文化认同。

（三）生活隐喻：“情”的价值传递

苗族银饰纹样的生活隐喻源于其农耕文化，传递吉祥、富贵、爱情的愿望。

1. 吉祥寓意：“福”的追求

苗族银饰中丰富多彩的“吉祥纹样”，大多采用谐音或象征手法传递美好愿望。例如，灵动优美的鱼纹因谐音“余”，寄托了“年年有余、生活富足”的期盼；清雅脱俗的莲纹象征“纯洁无瑕”，当它与鱼纹结合构成莲鱼图时，更蕴含了夫妻和睦、恩爱绵长的深意；而雍容华贵的牡丹纹，自古便是“富贵”的象征，常与祥瑞的凤凰纹搭配，形成“凤凰戏牡丹”的经典图样，传递出对荣华富贵、幸福生活的向往与祝福。

2. 爱情象征：“情”的表达

苗族银饰不仅是装饰艺术，更是承载情感的珍贵信物，尤其在爱情表达中具有独特意义。例如，银簪上常雕刻双蝶纹，蝴蝶成双成对，既是情侣的象征，又因“蝶”谐音“迭”，寓意两人情深意重、生死相依；银项链上则常见精巧的同心结纹，这一纹样象征着恋人之间心心相印、永结同心，不仅是苗族青年男女传情达意的符号，也承载着他们对忠贞爱情与美满婚姻的祈愿。

三、当代价值：“用”的符号创新

苗族银饰纹样的当代价值在于其“传统-现代”的转化，通过“符号提取-设计应用-文化传播”的过程，实现文化传承与创新。

（一）设计应用：“传统”与“现代”的融合

苗族银饰纹样为当代设计提供了丰富的灵感，其形式美与文化象征被应用于时尚、文创、建筑等领域。

1. 时尚设计：“民族风”的崛起

近年来，“国潮”兴起，苗族银饰纹样成为时尚设计的热门元素。例如，服装设计师将“蝴蝶纹”“龙纹”印在T恤、连衣裙上，结合现代剪裁，打造“民族时尚”；珠宝设计师则将“银饰纹样”与“钻石”“翡翠”结合，设计出“传统与现代”融合的珠宝作品（如蝴蝶胸针、龙纹项链）。

2. 文创产品：“文化”的传播

苗族银饰纹样的文创产品多为“实用+文化”的结合，例如，笔记本上的“蝴蝶纹”封面、茶杯上的鱼纹图案、书签上的银饰纹样，通过日常用品传递苗族文化；数字文创（如表情包、壁纸）则将银饰纹样转化为数字符号，通过网络传播，扩大苗族文化的影响力^[5]。

（二）文化传承：“保护”与“创新”的统一

苗族银饰纹样的传承需要保护与创新的结合，通过

非遗+教育、非遗+产业的模式实现可持续发展。

1. 非遗教育：“传承”的基础

近年来，中国政府推出“非遗进校园”项目，将苗族银饰纹样纳入中小学美术课程，通过讲解-制作-展示的过程，让年轻一代了解苗族文化；高校则开设民族艺术专业，培养懂传统+懂现代的设计人才，为苗族银饰纹样的传承提供人才支撑。

2. 非遗产业：“创新”的动力

苗族银饰产业的发展需要创新，例如，银匠通过现代工艺（如3D打印、激光雕刻）提升生产效率，同时保留传统纹样；企业则通过品牌化运作，将苗族银饰打造成高端礼品（如银饰套装、定制银饰），提高产品附加值^[6]。

结论

苗族银饰纹样是形式美与文化美的统一，其象-意-情的符号体系，承载着苗族的历史记忆、宗教信仰与审美情趣。通过符号学的解读，我们不仅能理解其视觉编码与文化解码的过程，更能发现其当代价值——为苗族文化传承提供理论支持，为当代设计提供灵感。然而，苗族银饰纹样的传承仍面临工业化冲击、年轻一代认同弱化等问题，需要政府、企业、学界的共同努力：政府应加强非遗保护政策，企业应推动传统与现代融合，学界应深化理论研究，共同守护这一民族文化瑰宝。

参考文献

- [1] 关红, 高若冰. 湘西苗族银饰锻造技艺的资源价值及发展现状研究[J]. 东方收藏, 2025, (07): 156-158.
- [2] 武玉楠. 重庆苗银纹样在文创产品设计中的应用研究[J]. 当代美术家, 2023, (02): 28-33.
- [3] 张梦怡, 王雅娟, 杨靖麟, 等. 苗族银饰锻造技艺的数字化传承与小程序设计开发[J]. 时尚设计与工程, 2025, (03): 48-50.
- [4] 粟宁团, 庾萍. 苗族银饰图案在文创产品中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (08): 22-24.
- [5] 关红, 朱伊栋, 雷劝. AIGC视域下湘西苗族银饰的设计创新研究[J]. 天工, 2025, (23): 42-45.
- [6] 王彬. 传统苗族银饰纹样在现代银饰设计中的运用[J]. 大众文艺, 2020, (11): 55-56.