

贵州麻江型铜鼓鼓面纹饰设计研究与美学应用

赵上瑜

贵州大学历史与民族文化学院, 贵州 贵阳

收稿日期: 2023年10月20日; 录用日期: 2023年11月8日; 发布日期: 2024年1月31日

摘要

麻江型铜鼓是黔东南苗族侗族自治州麻江县谷峒火车站出土的一类鼓，代表着贵州黔东南地区的文化遗产。作为黔东南人民祭祀和庆典的重要元素，麻江型铜鼓承载着丰富的民族意义。然而，随着经济发展的推进，黔东南地区的民族意识逐渐减弱，导致这一文化载体被逐渐遗忘。因此，文章聚焦于铜鼓鼓面纹样，挖掘鼓面纹样的内涵，对鼓面纹样进行美学分析，进而得到其在现代美学中的应用途径，以期能够帮助传承铜鼓文化，并为贵州旅游事业发展增添动力。

关键词

麻江型铜鼓，纹饰设计，美学应用

Research and Aesthetic Application of Guizhou Majiang Type Copper Drum Surface Decoration Design

Shangyu Zhao

College of History and Ethnic Culture, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Oct. 20th, 2023; accepted: Nov. 8th, 2023; published: Jan. 31st, 2024

Abstract

The Majiang type copper drum is a type of drum unearthed from Gudong Railway Station in Majiang County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, representing the cultural heritage of the Qiandongnan region in Guizhou. As an important element of sacrifices and celebrations for the people of southeastern Guizhou, the Majiang shaped bronze drum carries rich ethnic significance. However, with the advancement of economic development, the ethnic consciousness in southeastern Guizhou gradually weakens, leading to the gradual forgetting of this cultural car-

rier. Therefore, the article focuses on the bronze drum surface patterns, excavates the connotation of the drum surface patterns, conducts aesthetic analysis of the drum surface patterns, and obtains their application paths in modern aesthetics, in order to help inherit the bronze drum culture and add impetus to the development of tourism in Guizhou.

Keywords

Maijiang Type Copper Drum, Decorative Design, Aesthetic Application

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

麻江型铜鼓出土于贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县谷峒火车站而因此得名。麻江型流行于南宋至晚清时期，麻江型铜鼓是中国古代八大铜鼓中使用时间最长并且直到现在仍有民族使用。关于铜鼓的起源，史料文献中记载的说法不一，三国至清朝末期的文人通常认为是马援和诸葛亮开启了铜鼓的铸造[1]，民间关于铜鼓起源的认知更多来自于口口相传的传说。麻江型铜鼓纹样以“游旗纹”为主，还有“十二生肖纹”“双龙团寿纹”“符篆纹”“八卦纹”等，不同的纹样承载了不同的文化内涵，解读出其中的符号语言其一有利于铜鼓民族文化遗产的挖掘和保护，其二，党的十八大以来，贵州经济社会发展取得了重大成就，文化和旅游事业的发展更上一层楼[2]。在此背景下，铜鼓纹饰的美学应用能够为贵州旅游事业发展增加创新驱动力。因此文章以麻江型铜鼓纹饰为研究主题，系统分析麻江型铜鼓纹样的文化内涵以及在现代美学中的应用。

2. 麻江型铜鼓纹样设计

2.1. 游旗纹

游旗纹最早由冷水冲型铜鼓的羽人纹演变而来，是麻江型铜鼓中最常见的鼓面纹样之一(见图 1)。

Figure 1. “You qi wen” bronze drum
图 1. 游旗纹铜鼓^①

此鼓面纹饰有太阳纹 12 芒，芒间模糊，单弦分晕，共 10 晕，主晕饰游旗纹，其余饰 S 形云纹、兽形云纹、栉纹、乳钉、回形雷纹、龙纹。铜鼓的第四个晕圈和第八个晕圈均以乳钉纹装饰，从晕圈大小

可以看出，第五个晕圈大于其余晕圈，且晕圈内有纹样装饰，此种纹样即为游旗纹。鼓身纹饰：凸棱以上饰乳钉、雷纹、云纹、栉纹；凸棱以下饰雷纹、云纹、复线角形纹。

2.2. 太阳纹

太阳纹是麻江型铜鼓中最为常见也是最为基础的一种纹样，太阳纹居鼓面中心第一晕圈，分光体和光芒两个部分，光芒细而长，围绕光体向四周散开(见图2)。麻江型铜鼓中，十二道光芒的芒数已经确定下来，有的铜鼓光芒尾端会分叉。麻江型铜鼓光芒有一个特别之处就是有的光芒会凸起于鼓面。

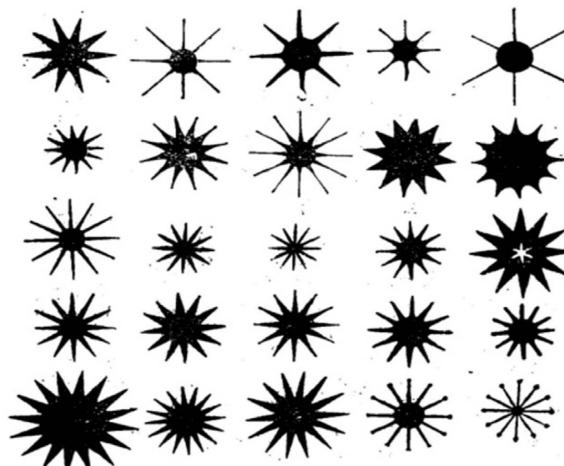

Figure 2. Sun pattern
图2. 太阳纹^②

2.3. 乳钉纹

乳钉纹在麻江型铜鼓装饰中十分普遍，其形成与冷水冲型流行的圆圈纹(见图3)十分密切。麻江型“天元孔明”铜鼓鼓面纹样中，第六晕圈为圆点圆圈纹，第四、九布置有圆点纹，这些圆点纹中的圆点又与第六晕圈中的圆点圆圈纹中的圆点大小一致。明代以后，麻江型铜鼓鼓面布置三圈乳钉纹成为了固定装饰格局，不同的是这时的乳钉纹圆点比“天元孔明”鼓面中的圆点更大、更为突起[3]。

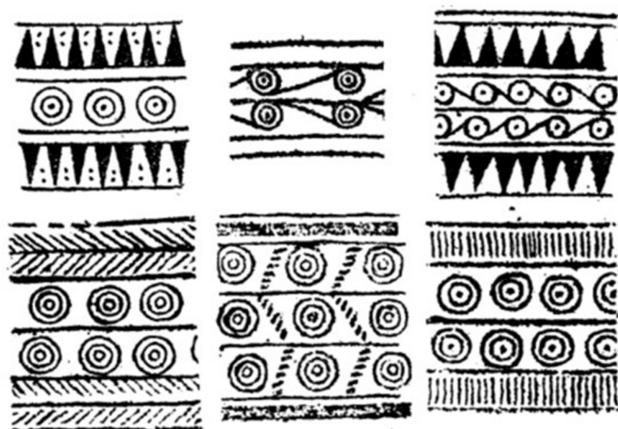

Figure 3. Circular pattern
图3. 圆圈纹^③

2.4. 十二生肖纹

十二生肖纹是麻江型铜鼓中较为常见的装饰纹样，在传统农业社会中，铜鼓上的十二生肖是农耕人民祈求风调雨顺，作物丰收的寄托(见图 4)。

Figure 4. Twelve zodiac bronze drums
图 4. 十二生肖纹铜鼓^④

从此面十二生肖纹铜鼓可看出，十二生肖纹样位于第六圈，作为主要装饰，每个生肖皆以游旗纹作为分隔，且每道光芒芒尖都对准一个生肖。除此之外还装饰有“酉”字形纹、“S”形云纹、乳钉、栉纹、兽形云纹，卦纹。

2.5. 云雷纹

云纹线条卷曲，变化形式十分多样(见图 5)，可分为勾连云纹、心形云纹、S 形云纹、如意云纹、三角云纹等，麻江型铜鼓中以心形云纹最为常见。除此之外，麻江型铜鼓上还有一种 S 形勾头云纹十分特殊[4]。勾云纹排列紧密相连，可变化图案十分复杂，给人以清新活泼之感。

Figure 5. Circular pattern
图 5. 云纹^⑤

雷纹，以线条勾画而成方形，同云纹一样千变万化，既可作主体纹样又可作附属纹样(见图 6)，雷纹通常与云纹共同组合成云雷纹图案。麻江型铜鼓中，雷纹以回形出现，通常情况下作为边饰，鲜少作为主体装饰纹样出现。

Figure 6. Thunder pattern
图 6. 雷纹^⑥

2.6. 动物组合纹

动物组合纹主要有家禽，如猪、牛、羊、马、鸡、鸭等动物形象，配合龙纹、鱼纹、铭文、人像以作组合成为复合图案，是麻江型铜鼓的主要纹饰(见图 7)。人物与家禽的组合有表达“家畜兴旺、年年有余”之意，而龙纹与铭文的组合多有云纹作为辅助，双龙相向，再作“用事家财”或“万代进宝”等铭文以表达家族繁荣的期盼。

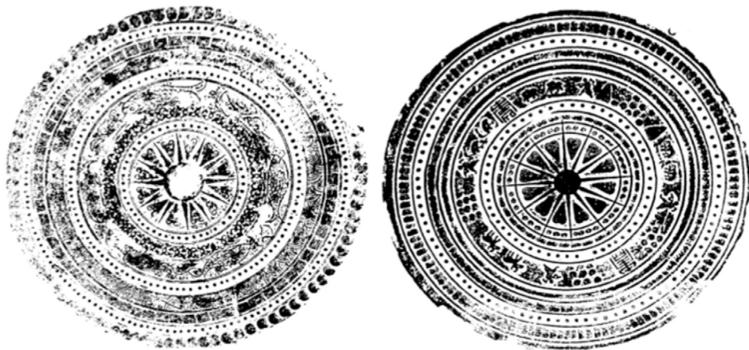

Figure 7. Animal combination pattern
图 7. 动物组合纹^⑦

3. 麻江型铜鼓纹样内涵

铜鼓是在某一历史时期产生的文化符号，是南方少数民族生活生产的一部分，是铜鼓使用地区民族文化的载体。铜鼓在历史上的用途十分广泛，从最初的容器到礼器再到乐器，可以看出铜鼓的用途有烹饪、祭祀以及集会。不同场域下的不同纹样赋予了铜鼓不同的情感寄托。

3.1. 太阳崇拜的象征

从作为炊具的原始铜鼓来看，现在的太阳纹处正是火焰灼烧的地方，那时的太阳纹可视作火焰燃烧留下的痕迹。当铜鼓脱离炊具成为礼器或乐器后，太阳纹的锻造也发生了改变。太阳纹光体扩大，光芒变长，再加上不同大小的晕圈环绕太阳纹，使得人们更容易联想到太阳以及太阳光。这时，太阳纹逐渐演变为人们太阳崇拜的象征。北齐魏收《五日》中对南方古代少数民族风俗有这样的记载：“因想苍梧郡，兹日祀东君。”这里的“东君”指的就是太阳。

3.2. 自然神力的敬畏

云雷纹因其变幻形式的多样以及跳脱飘逸的特点赋予了铜鼓一种神秘色彩。我国古代，云雷纹是圣人“恩惠”的象征[3]，云雷密布与太阳纹四周，也就是对云彩和太阳共存于天际这种自然现象的刻画，

表达了古代南方民族对云雷的崇拜。

在自给自足的小农经济时期，生产力较为低下，抵抗自然灾害的能力弱，雷电和暴雨常常会导致农作物受损、房屋损坏，家畜死亡等令人畏惧的现象，在无法对自然现象进行科学解释的情况下，人们就对自然神力抱有一种敬畏之心。

3.3. 统治权力的标志

在古代南方少数民族中，铜鼓逐渐演变成一种十分重要的器具，多为贵族统治阶级所使用，是一种权力的象征。早在《隋书》地理志中就有这样的描述：“有鼓者，号为郡老，群情推服。”^[5]古代天子主持祭祀大典，在天人合一的思想下把天子看作太阳，给予其至高无上的权力。南方少数民族统治者也是如此，掌握祭祀大权，以封建宗教作为统治手段。这就说明，铜鼓鼓面上装饰的太阳纹是统治权力的一种标志。

3.4. 幸福生活的向往

铜鼓鼓面纹样中，动物组合纹样是麻江型铜鼓的主要纹样。动物组合纹样中的动物元素包括家禽、飞鸟、鱼虫、走兽以及带有神话色彩的龙。每一个单一的动物元素在少数民族文化和汉文化中都有特殊的含义，每一种动物元素与不同人物和铭文的组合由孕育了新的文化内涵。例如，双龙相向配合“寿”字纹有祈求健康长寿之意；家禽动物纹样配合人物形象又有家畜兴旺，家族延绵之意；十二生肖纹样有祈求来年风调雨顺，农作物丰收之意；双龙抱团加上“招财进宝”等类似铭文，表达了人们对财富的向往。因此，麻江型铜鼓鼓面纹样体现出了人们对幸福生活的向往。

4. 麻江型铜鼓鼓面纹样设计的现代美学分析

铜鼓纹样图案种类丰富，是各族人民在长期的生活生产中逐渐形成的，各族先民将劳作生产的生活画面和对美好生活的憧憬刻画在铜鼓鼓面上，以不同纹样传达文化内涵和情感寄托，既体现了南方少数民族先民的审美倾向，又是古代锻造技艺和艺术表达的结合。

4.1. 原始古朴的自然美

麻江型铜鼓鼓面纹饰喜用大量线条简单的纹饰，如自然之中的云彩、雷电和太阳，并且云雷纹和太阳纹的使用保留了自然气象的原始特征，并未作过多畸变，是一种原始自然美的流露。同时，麻江型铜鼓使用大量的动物组合纹，将普通民众生活生产的画面搬上铜鼓这一重器之上，对农耕生活的简单描述表达了先民简单淳朴的精神追求，是南方少数民族先民单纯的心灵美。

4.2. 和谐统一的对称美

麻江型铜鼓鼓面有一特点，就是善用大量乳钉纹作装饰。乳钉排列整齐统一，多而不显得杂乱。同时太阳纹中的十二道光芒间距几乎一样，有相同的心型纹做间隔，构成了太阳纹的和谐对称。以十二生肖纹鼓面来看，每个生肖之间有游旗纹作间隔均匀排列，可以看出十二道光芒芒尖分别与十二个生肖动物隔晕相望，是中国传统对称美学在细节之处的体现。

4.3. 线条柔和的韵律美

在麻江型铜鼓鼓面纹饰中，不管是云雷纹、圆圈纹、游旗纹还是太阳纹，都运用了大量的线条进行勾勒，但是每一条线条的走向都有各自的规律，较为复杂的组合纹样之间也不存在突兀的线条。几何纹样和具象图案的排列组合同样通过线条来连接，走势流畅的重复组合形成了独特的节奏感，与乐谱中的

韵律美有相似之处[6]。

5. 麻江型铜鼓鼓面纹饰设计的现代美学应用

铜鼓作为重要民族文化遗产，其应用范围十分广泛，除了历史上用于传统的祭祀、集会和战争，现代社会已将铜鼓的应用范围拓展得更加宽泛。麻江型铜鼓鼓面纹样设计应用可以四个主要类型：1) 服饰中的应用；2) 银饰中的应用；3) 建筑中的应用。

5.1. 服饰中的应用

中国南方少数民族数量众多，以苗族为例，每逢重大节日或是人生重大礼俗时，苗族人民都会穿戴好本民族的服饰，而苗族服饰的设计中不乏铜鼓鼓面纹样元素。苗族服饰中的铜鼓纹样又体现在两个方面。

5.1.1. 刺绣

苗族刺绣是国家级非物质文化遗产，其配色大胆，制作工艺复杂且精美。每逢重大节日，苗族女孩都会身着本民族盛装出席，衣服上的刺绣图案往往能够吸引人们的注意。铜鼓纹样中的云纹、圆圈纹、太阳纹、莲花纹等是苗族刺绣作品中的常见元素(见图 8)，苗族妇女从铜鼓纹样中提取创作灵感，在老年人的服饰中有的还会完全采用铜鼓鼓面纹样，例如双龙献寿图案常常应用在老人的服饰上，以祈求家中老人身体健康，福寿延绵。

Figure 8. Cloud pattern embroidery
图 8. 云纹纹样刺绣^⑧

5.1.2. 蜡染

贵州蜡染又称作“贵州蜡花”。大多数以蓝色织布为底，白色图案附着于织布之上(见图 9)。铜鼓纹样很早就应用于蜡染之中，清代张澍在《黔中纪闻》中有这样一段描述：“盖模取铜鼓纹以蜡刻板印布”[7]。其中，水族人民最为喜爱采用铜鼓纹样，因为铜鼓在水族人民心中地位很高。从图 9 可以十分明显地看出乳钉纹、云纹、太阳纹等铜鼓鼓面纹样。

5.2. 银饰中的应用

贵州少数民族妇女的银饰往往从出生之时便开始制作，待到出嫁时完工，可见银饰在贵州少数民族中的地位。铜鼓纹样便是贵州少数民族银饰制作的重要灵感来源，铜鼓纹样通常出现在耳环、项圈和手链之中，多为太阳纹和圆圈纹等几何纹样(见图 10)。

Figure 9. Drum pattern batik
图 9. 鼓面纹样蜡染^⑨

Figure 10. Bronze drum pattern silver decoration
图 10. 铜鼓纹银饰^⑩

5.3. 建筑中的应用

一个民族的文化往往能够通过其饮食、服饰或建筑体现，在重视铜鼓的民族中，铜鼓纹样作为一种能够体现本民族文化的符号就会被频繁地使用在建筑之中。通过走访可以看到，使用铜鼓的村寨中，其房屋上的装饰雕刻大多是回形纹或水纹，红色木门上还饰有云纹以示吉利。大多数村寨都设有专门的铜鼓广场(见图 11)，每逢重大节日村民会集中于此进行娱乐休闲活动，接待外宾时也会在铜鼓广场表演歌舞。有的铜鼓广场的地面上会用鹅卵石铺贴出圆形纹样，模仿铜鼓上的晕圈铺贴三圈以上，圆心有一个十分明显的太阳纹，晕圈内一般以云雷纹、龙纹等简单纹样为主要纹饰。也有的会采取简化的方式，只在鼓楼内部地面用不同颜色的砖块进行简单的装饰。

5.4. 文创产品中的应用

文创产品是旅游业发展中一个不可或缺的部分，依托麻江型铜鼓鼓面纹样的传统审美和文化内涵，铜鼓文创产品对旅游业的发展具有强大推动力。目前，铜鼓鼓面纹样设计在文创产品应用中的优秀案例十分丰富，例如铜鼓茶盒就是利用了原始铜鼓作为容器的功能；铜鼓印章更是可以将鼓面纹样完整地复制下来；铜鼓纹样布包兼顾了美观性和实用性。

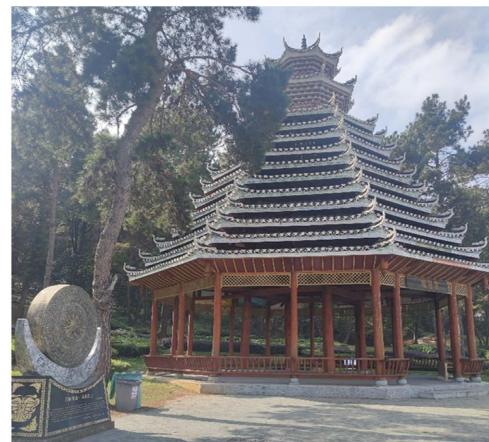

Figure 11. Tonggu square
图 11. 铜鼓广场^⑪

6. 结语

通过上述对六种麻江型铜鼓主要鼓面纹样的整理，结合民族文化特点和生活方式对纹样的文化内涵进行分析，以现代美学的视角阐述了贵州少数民族先民的审美倾向和艺术表达。可以看出，铜鼓存在于使用民族的方方面面。在历史上，铜鼓作为一种权力的象征存在于少数上层统治阶级，如今铜鼓文化的应用进入寻常百姓家中，铜鼓依然成为使用民族的文化象征之一。

铜鼓使用民族将铜鼓鼓面纹样作为设计灵感，运用在服饰、银饰和建筑之中，但是铜鼓文化的传播仍然存在一定困境。目前，铜鼓文化受众群体大部分依然是铜鼓使用民族内部，如何运用好铜鼓鼓面纹样的文化内涵是传播铜鼓文化的重要议题。因此，拓展铜鼓鼓面纹样的运用十分重要，文创产品就是一个途径。文创产品具有传播性强、树立文化自信、促进文化传承等优势，向优秀案例学习是贵州发展旅游商品设计的关键一步。

注 释

- ①图 1 来源：广西民族博物馆
- ②图 2 来源：《中国古代铜鼓》
- ③图 3 来源：《中国古代铜鼓》
- ④图 4 来源：广西民族博物馆
- ⑤图 5 来源：《中国古代铜鼓》
- ⑥图 6 来源：《中国古代铜鼓》
- ⑦图 7 来源：《中国古代铜鼓》
- ⑧图 8 来源：网页引用，

http://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=10934577301153447567

- ⑨图 9 来源：作者拍摄
- ⑩图 10 来源：作者拍摄
- ⑪图 11 来源：作者拍摄

参考文献

- [1] (南朝宋)范晔. 后汉书[M]. 北京：中华书局，1962.

-
- [2] 中华人民共和国中央人民政府. 《支持贵州文化和旅游高质量发展的实施方案》政策解读[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/14/content_5731882.htm, 2022-12-14.
 - [3] 蒋廷瑜(著), 吴崇基(图). 铜鼓艺术研究[M]. 南宁: 广西人民出版社, 1988.
 - [4] 中国古代铜鼓研究会, 编. 中国古代铜鼓[M]. 北京: 文物出版社, 1988.
 - [5] (唐)魏徽, 等, 撰.(影印版)隋书[M]. 北京: 中华书局, 2020.
 - [6] 邵明. 基于感性意象的贵州铜鼓纹生成设计系统研究与实践[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江科技学院, 2023.
 - [7] 向娅华. 黔东南麻江型铜鼓纹饰研究[D]: [硕士学位论文]. 重庆: 重庆师范大学, 2018.