

民族音乐视野下服饰纹样视觉的启示与文化实践路径

吴 飞

四川省曲艺研究院 四川 成都 610015

【摘要】：本文以民族音乐工作者的视角，对夏帆教授《族魂衣兮：西南少数民族服饰文化调查》一书进行跨学科解读。文章认为，西南少数民族服饰并非静态的视觉符号，而是一种动态的、结构化的“视觉音乐”体系，其纹样、色彩、材质与仪式穿戴共同构成了记录历史、表达信仰与维系社会的“非言语总谱”。通过借鉴该书所呈现的田野方法论与创新实践案例，本文旨在探索一条从服饰研究中反观并滋养民族音乐创作与研究的路径：即将“深潜式”田野作为理解文化语境的基石，将服饰的“视觉语法”转化为音乐的“听觉语法”，并在坚守文化“根音”的前提下，进行创造性转化与跨媒介、跨文化对话，最终为构建彰显中华民族多元一体格局的“音色共同体”提供理论与实践的启示。

【关键词】：民族音乐学；视觉音乐；服饰文化；田野工作；创造性转化；文化共同体

DOI:10.12417/2982-3846.25.04.012

引言：当音乐人凝视纹样——一次跨感官的学术启航

合上《族魂衣兮》，作为一名西南少数民族音乐采风与创作的实践者，我的感知世界经历了一次奇妙的“通感”扰动。通常，我的工作是在歌词、旋律、声波中捕捉族群的心跳——侗族大歌的多声叠置、苗族飞歌的峭拔穿云、彝族跳菜音乐的粗犷节奏。然而，夏帆教授团队以其扎实的田野、精微的观察与深情的笔触，为我揭示了另一套并行不悖、甚至更为基础的表意与叙事系统：服饰。它仿佛一部沉默的史诗，一套无字的律法，一曲凝固的视觉交响。此书促使我思考：民族音乐学研究，能否从对服饰文化的深度解读中获得全新的方法论启迪与创作灵感？本文即由此出发，试图打破听觉与视觉的学科壁垒，论证西南少数民族服饰本身即是一种高度音乐性的“文化文本”，并系统阐述其对当代民族音乐事业的深刻启示。

1 服饰作为“视觉音乐”系统的三维解读

音乐的核心要素在于其时间性（节奏、速度）、空间性（音高、和声）与情感叙事性（旋律、结构）。令人惊异的是，西南少数民族服饰体系在这三个维度上均展现出与音乐同构的精密性，堪称一套成熟的“视觉音乐”系统。

1.1 历史叙事中的“旋律线条”与“节奏变奏”

在音乐世界，旋律是承载情感与记忆的线性流动。苗族服饰上反复出现的“江河纹”“城池纹”“迁徙路线图”，正是其悲壮迁徙史的“主题旋律”可视化呈现。这些纹样并非孤立

的装饰，而是如同藏族的《格萨尔传》一样，具有严格的叙事序列与情感指向。不同支系（如黔东南、湘西、文山苗族）在迁徙定居后，因地理隔绝与环境适应，其服饰在基本“主题”不变的前提下，于细节纹样、配色、银饰造型上产生了丰富的“地域性变奏”。这恰似同一首古老歌谣在不同村寨流传后形成的多版本，其变化遵循着内在的文化逻辑（如对当地动植物的新认知），构成了音乐中“变奏曲式”的视觉对应物。这种“主题与变奏”的关系，深刻揭示了文化认同的稳定性与表达形式的多样性之间的统一。

1.2 社会仪式中的“多声部织体”与“节奏韵律”

我国的民族民间音乐，极少脱离其生存的仪式与社会语境而独立存在。服饰亦然。《族魂衣兮》中对黔东南侗族服饰与“侗族大歌”表演关联的考察，极具启发性。侗族女性的盛装，其层叠的衣裙、繁复的银饰，在“踩堂”等集体歌舞中，随身体摆动产生独特的视觉节奏与清脆声响，这本身就是表演中不可或缺的“声部”。衣裙的摆动韵律与歌唱的节奏、舞步的节拍严密对位，共同编织成一场视、听、动觉高度统一的“文化展演”。这与歌剧或戏曲中，服装设计、音乐、剧情、调度必须浑然一体的原则完全相通。在人生礼仪中，特定服饰（如诞生礼的背扇、婚礼的嫁衣）的登场，如同音乐中标志性的“主题再现”，强化了仪式的结构性，也标识了个人在社会网络中的位置变迁。服饰在此，是与音乐、舞蹈并列的、构成仪式“多声部织体”的平等声部。

作者简介：吴飞，词曲作家，音乐制作人，硕士研究生导师。

1.3 宇宙信仰中的“调式系统”与“符号和声”

最深层的音乐结构与文化密码，往往蕴藏于其调式、音阶与和声体系之中。西南少数民族服饰的纹样与色彩体系，同样扮演着“文化密码本”的角色。纳西族女子“七星羊皮”披肩上的圆盘，象征着对星宿的崇拜与“披星戴月”的劳作伦理；哈尼族服饰上的抽象几何纹，与其梯田景观和宇宙认知模式同构；彝族服饰中黑、红、黄的主色，关联着其古老的“三色观”与哲学思想。这些元素构成了一个稳定的“视觉调式系统”，任何创新都难以脱离这个系统的基本框架，否则便失去了文化的“原真性”。理解这一系统，就如同理解西方教会调式与基督教神学的关联，或理解中国五声音阶与五行哲学的对应，是解读该民族精神世界的终极钥匙。服饰的“符号和声”，是其宇宙观与信仰体系的静默宣言。

2 从“采风”到“深潜”：田野方法论的范式反思

《族魂衣兮》的学术价值，不仅在于其呈现的“视觉音乐”景观，更在于其抵达这一景观所依托的“深潜式”田野工作方法。这对长期存在“猎奇式”或“素材提取式”采风传统的部分音乐工作者而言，是一次严肃的方法论警示与示范。

2.1 “聆听”的拓展：从声音到语境

传统音乐采风往往聚焦于“录音”，力求捕捉“纯正”的歌声与曲调。夏帆教授团队的实践则展示了何为“全息聆听”。他们聆听的不仅是织机的节奏、银饰的碰撞，更是绣娘讲述纹样来历的低语、祭司解释祭服功能的言辞、老人在摩挲旧衣时的叹息。这是一种对“文化语境”的聆听。服饰的每一道工序、每一次穿戴，都镶嵌在具体的社会关系、生计方式与历史记忆之中。若音乐工作者只记录旋律而不同时记录这首歌在何种场合、由何人、为何种目的而唱，以及歌唱者身上的服饰与之有何关联，那么我们采集的只是一具失去灵魂的“声音标本”。民族音乐学强调的“背景中研究音乐”，在此获得了视觉维度的有力支撑与深化。

2.2 “性别”的聆听：被忽略的传承声部

《族魂衣兮》敏锐地指出，在现代化冲击下，男性服饰往往率先被同化，而女性成为传统服饰文化最主要的守护者与创新主体。这一观察对音乐研究同样振聋发聩。在许多少数民族社区，女性同样是古老歌谣、纺织歌、哭嫁歌等音乐传统的主要传承者。她们的音乐实践常常与服饰制作（如边纺线边唱歌）、生命礼仪紧密捆绑。然而，在以往的学术研究与舞台呈现中，女性的音乐贡献是否得到了同等重视？她们的歌声，是否与其手中的针线、身上的盛装一样，被视为承载文化深意的整体？田野工作必须有意识地“聆听”这些性别化的传承轨迹，关注女性作为文化主体在声音与视觉两个维度的创造性实践。

3 创造性转化的共通路径：“根音”之上的现代编配

本书并非怀旧式的博物馆目录，它用大量篇幅呈现了传统服饰在当代的生机勃勃的创新实践。这些案例为民族音乐的当代创作与传播，提供了极具操作性的“路线图”。

3.1 坚守“根音”：核心DNA辨识度的增强

无论是苗族绣娘创新作品中始终保留的祖传纹样骨架，还是四川盐边傈僳族服饰在国际T台上依然闪耀的“太阳花”符号，成功的转化都始于对文化“根音”的精准辨识与坚守。对于音乐而言，“根音”即是该民族音乐最具辨识度的核心特征：可能是侗族大歌的自然和声法则，是蒙古族长调的“诺古拉”颤音技巧，是彝族音乐特有的节奏型或乐器音色。任何创新，都不能以牺牲这些构成文化身份听觉标识的核心要素为代价。创新是在“根音”稳固基础上的延伸与变奏，而非彻底颠覆。

3.2 精通“现代对位”：跨媒介、跨风格的对话技艺

书中案例展示了高超的“对话”技艺：苗绣与苏绣针法的对话，傈僳纹样与巴黎高定剪裁的对话。音乐的创造性转化同样需要这种“对位法”思维。它不是将原生态旋律简单配以流行节奏的生硬拼接，而是进行深层次的语法融合。例如，用电子音乐的氛围铺陈来模拟侗寨的山水意境，用现代作曲技法发展苗族飞歌的动机，将彝族口弦的音色采样重构为充满未来感的音效。其关键在于，实现传统音乐精神内核与现代听觉审美、技术语言的内在契合与自然转译。

3.3 拓展“演出场域”：从音乐厅到生活流

传统服饰通过走进时装周、足球联赛、校园课堂而重获生命力。这启示民族音乐必须突破“音乐厅非遗展演”的单一模式，积极融入当代生活的“场景流”。这包括：为游戏、影视作品创作具有民族底蕴的原声音乐；在短视频平台发起民族音乐创新挑战；将民族音乐元素融入公共空间的艺术装置或疗愈音乐产品；在文旅融合项目中，打造与服饰、舞蹈、饮食一体化的沉浸式音乐体验。让音乐从被观看的“标本”，回归为可参与、可体验、可消费的“生活流”，是活态传承的必由之路。

4 迈向“多元音色共同体”：中华民族音乐的当代建构

《族魂衣兮》生动展现了西南各民族文化“各美其美，美美与共”的交流图景。苗绣中的汉文化故事、白族与藏族服饰元素的交融，正是历史上中华民族共同体形成过程的微观缩影。这为我们在更高层面上建构当代中华民族音乐提供了灵感。

4.1 内部对话：从“音色库”到“共同体交响”

我们不应仅仅将56个民族的音乐视为孤立的“音色库”

以供择取，而应积极探索它们之间如何通过音乐语言进行对话与融合，杂交出有别于56个民族的第“57”族。可以创作这样一种作品：以某个历史事件或共同主题（如“唐藩古道”“梭磨河”）为线索，让不同民族的音乐素材在作品中相遇、碰撞、交融，形成一种既保有各自特色，又共同服务于一个宏大情感表达的“音色共同体”。这需要作曲家不仅懂得单个民族的音乐语法，更要理解这些音乐文化之间历史上的交流脉络与情感共鸣点。

4.2 国际表达：用世界语汇讲述中国故事

书中牵涉到的借助国际项目推动文化遗产的模式值得借鉴。民族音乐的当代化与国际化并非迎合，而是自信的对话。我们可以用国际通行的音乐风格（如世界音乐、爵士、古典）作为“外壳”，妥帖地包裹民族音乐的“内核”，创作出能让世界听众产生情感共鸣，又能领略中华文化多元魅力的作品。积极参与国际音乐节、与国外音乐家深度合作，都是实现这一目标的有效途径。

参考文献：

- [1] 夏帆.族魂衣兮:西南少数民族服饰文化调查[M].杭州:浙江大学出版社,2023.
- [2] 洛秦.音乐中的文化与文化中的音乐[M].上海:上海音乐学院出版社,2010.
- [3] 萧梅.田野的回声——音乐人类学笔记[M].厦门:厦门大学出版社,2001.
- [4] 刘桂腾.中国少数民族乐器志[M].北京:中央民族大学出版社,2019.
- [5] 杨民康.中国民间歌舞音乐[M].北京:人民音乐出版社,1996.

5 结论

《族魂衣兮》以其丰厚的民族志资料与深刻的学术洞察，为民族音乐工作者打开了一扇至关重要的跨学科之窗。它使我们确信，服饰与音乐是同根同源的文化双子星，共同服务于一个族群的历史记忆、社会整合与精神表达。对“视觉音乐”系统的解读，深化了我们对音乐文化语境的理解；“深潜式”田野的方法论，重塑了我们对待传统的态度；而服饰文化的创新实践，则为我们提供了如何在全球化时代守护文化根脉、激发其当代活力的宝贵蓝图。

未来的民族音乐之路，要求我们既是虚心的田野“聆听者”，深耕文化的肌理；也是严谨的学术“破译者”，读懂传统的声音密码；更是富有想象力的艺术“作曲家”，敢于在坚守“根音”的前提下，用这个时代的和声，为中华民族多元一体的宏大叙事，谱写波澜壮阔而又细节丰盈的听觉新篇。这新篇，将是穿在时代身上的“族魂衣兮”，也是回荡在历史长河中的永恒交响。