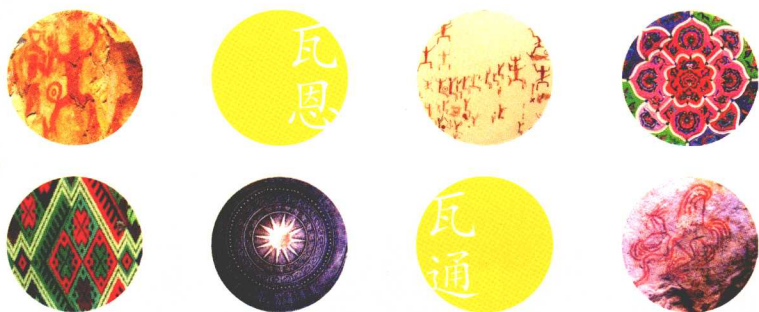

壮族“莱瓦” 艺术研究

龙纪峰 著

Research on Zhuang Nationality's Laiwa Art

云南大学出版社
Yunnan University Press

芭
菜

菜
吩

菜
当

瓦
董

瓦
葛

壮族“莱瓦” 艺术研究

龙纪峰 著

Research on Zhuang Nationality's Laiwa Art

云南大学出版社
Yunnan University Press

瓦
恩

瓦
通

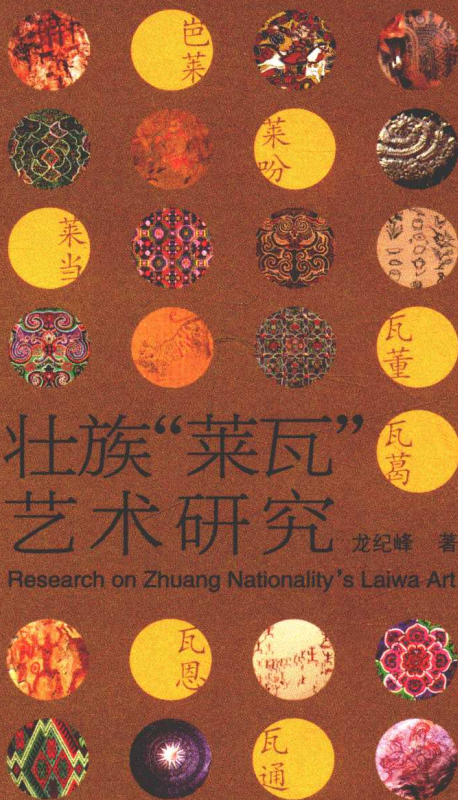
图书在版编目(CIP)数据

壮族“莱瓦”艺术研究 / 龙纪峰著. —昆明: 云南大学出版社, 2012
ISBN 978-7-5482-1200-3

I. ①壮… II. ①龙… III. ①壮族—美术—民族文化—研究 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第213248号

责任编辑: 柴伟 / 责任校对: 严永欢 / 装帧设计: 刘雨 周旻

出版发行: 云南大学出版社

印装: 昆明美林彩印包装有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 17.25

字数: 297千

版次: 2012年12月第1版

印次: 2012年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5482-1200-3

定价: 68.00元

社址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮编: 650091

电话: (0871) 65033244 65031070

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

目录 Contents

绪 论

第一节 壮族主要分布概况 ● 2

第二节 壮族起源概况 ● 3

第三节 何为“莱瓦”艺术 ● 4

第一章 “邕莱”——具有永恒魅力的岩粉绘画

第一节 广西左江流域摩崖壁画 ● 10

第二节 云南文山大王摩崖壁画 ● 25

第二章 “瓦宁董”——金色的铜鼓装饰艺术

第一节 “宁董”及其装饰艺术 ● 34

第二节 “宁董”与壮族的生活联系 ● 55

第三章 “莱当”、“瓦恩”——从文身避邪到厚重的银质装饰

第一节 “莱当”——青色的人体装饰绘画 ● 64

第二节 “瓦恩”——银质的身体装饰艺术 ● 69

第四章 “莱摩”、“莱吩”——从原始的宗教挂图到古朴的歌书

第一节 “莱摩”——神秘的“摩”教绘画 ● 80

第二节 “莱吩”——人类古朴的音像杰作 ● 91

第五章 “瓦通”、“瓦葛”——绚丽多彩的壮锦（织锦、绣锦）图案

第一节 “瓦通”——绚丽的织锦图案 ● 98

第二节 “瓦葛”——多彩的绣锦图纹 ● 101

第六章 “莱瓦”图形——类别丰富多彩的图像

第一节 “莱瓦”的人物图纹 ● 112

第二节 “莱瓦”的自然物图纹 ● 125

第三节 “莱瓦”的几何形图纹 ● 143

第七章 “莱瓦”艺术的历史渊源与现代意义

第一节 “莱瓦”艺术的历史渊源 ● 150

第二节 “莱瓦”艺术的现代意义 ● 158

第八章 “莱瓦”体现壮族的审美与情感

第一节 “莱”的审美与情感表现 ● 166

第二节 “瓦”的审美与情感表现 ● 181

第三节 服饰花纹和图案的审美与情感表现 ● 189

第九章 “莱瓦”艺术的表现手法

第一节 “邕莱”的表现手法 ● 200

第二节 “瓦通”、“瓦葛”的表现手法 ● 211

第十章 “莱瓦”的创作理念

第一节 主观设计意识、平面与色块结构 ● 220

第二节 色彩框架、对比度、力度与饱和度的应用 ● 221

第三节 实体空间、材料质感与画面的节奏美感 ● 223

第十一章 “莱瓦”的制作步骤

第一节 “邕莱”制作步骤 ● 226

第二节 “瓦通”、“瓦葛”制作步骤 ● 228

第十二章 “莱瓦”的创作心态

第一节 控制心理与开放心理 ● 236

第二节 塑造力与破坏力 ● 237

第三节 注重整体效果 ● 238

第十三章 “莱瓦”精粹欣赏

第一节 现代岩粉绘画作品 ● 242

第二节 歌书与诗配画——《坡芽歌书》中的部分图与歌 ● 248

第三节 金、铜、银饰工艺 ● 250

第四节 壮锦工艺 ● 253

后 记 ● 264

中国工业发展数据与趋势

中国工业发展数据与趋势，是衡量一个国家工业化水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业经历了从计划经济到市场经济的转变，从单一公有制到多种所有制并存的发展过程。在这一过程中，中国工业取得了举世瞩目的成就，成为世界第二大经济体。然而，中国工业也面临着许多挑战，如资源短缺、环境污染、产业结构不合理等。因此，中国工业必须走创新驱动、绿色发展之路，实现高质量发展。

中国工业发展数据与趋势，可以从以下几个方面进行分析：

一、工业总产值与工业增加值。工业总产值是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业总产值实现了从100亿元到100万亿元的跨越。工业增加值是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业增加值实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

二、工业固定资产投资。工业固定资产投资是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业固定资产投资实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

三、工业出口与进口。工业出口与进口是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业出口与进口实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

四、工业就业与工资。工业就业与工资是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业就业与工资实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

五、工业创新与研发。工业创新与研发是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业创新与研发实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

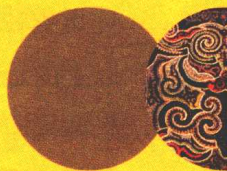
六、工业绿色与环保。工业绿色与环保是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业绿色与环保实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

七、工业开放与国际化。工业开放与国际化是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业开放与国际化实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

八、工业安全与稳定。工业安全与稳定是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业安全与稳定实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

九、工业民生与福祉。工业民生与福祉是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业民生与福祉实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

十、工业未来与展望。工业未来与展望是衡量一个国家工业发展水平的重要指标。从1949年到2019年，中国工业未来与展望实现了从100亿元到100万亿元的跨越。

第一节 壮族主要分布概况

壮族是中华民族大家庭中人口最多的一个少数民族，主要分布在我国华南和西南地区。他们世居在东经 $100^{\circ}04'$ ~ $112^{\circ}16'$ 、北纬 $21^{\circ}45'$ ~ $29^{\circ}10'$ 之间的广大区域，即东起广东省连山壮族瑶族自治县鹿鸣关，西至云南省丽江市龙蟠乡，南到云南省勐腊县瑶区乡，北达四川省木里县桃巴乡，南与越南、老挝接壤。壮族在全国34个省级行政区皆有分布，在我国南方广西、云南、广东、贵州、湖南、四川等地，聚居着全国壮族人口的99.6%。他们集中在广西壮族自治区百色、河池、南宁、柳州和云南省文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州、曲靖市以及广东省连山壮族瑶族自治县、贵州省从江县、湖南省江华瑶族自治县等地。据2010年统计，全国壮族人口共有1700多万人，其中广西壮族自治区壮族1605万人；云南省壮族121.7万人；广东省壮族近10万人；贵州省壮族近5万人；湖南省壮族4万多人；四川省壮族3千多人。人口在100万以上的地（州、市）有百色、河池、南宁、柳州、文山，50万~100万人的县有广西邕宁、武鸣、靖西、都安、宜州，20万~50万人的县（市）有广西百色、田阳、天等、龙州、宁明、崇左、东兰、大化、环江、鹿寨、象州、武宣、得保、大新、田东、平果、隆安、横县、贵港、上林、马山、忻城、柳江和云南广南、富宁，10万~20万人的县（市）有广西田林、那坡、南丹、巴马、河池、罗城、融安、柳城、宾阳、扶绥、上思、防城和云南砚山、丘北，1万~10万人的县（市）有广西隆林、乐业、天峨、凤山、凭祥、凌云、融水、合山、金秀、桂平、三江、龙胜、临桂、阳朔、永福、平乐、荔浦、蒙山、昭平、钟山、贺县、平南、玉林、灵山和云南文山、马关、西畴、麻栗坡、个旧、蒙自、师宗、开远、河口以及广东连山、贵州从江，0.1万~1万人的县（市、区）有广西浦北、博白、陆川、苍梧、梧州、灵川、兴安和云南五华、官渡、禄劝、巧家、宣威、会泽、屏边、弥勒、泸西、元阳、金平、勐腊、华坪、宁蒗以及广东怀集、湖南江华等，另有2976人散居在四川宁南、木里、会东等县。

第二节 壮族起源概况

壮族起源于原始社会时期的滇濮和句町濮人，他们是我国古代百越的部落之一。商、周以后亦称为西瓯、骆越。西瓯和骆越人的后裔，东汉至隋唐称为僚（鳩僚），唐至民国称为俚人、僚人、狼（俚）人、僮人、侬人、沙人和土僚等，其内部一直自称濮俚、濮僚、濮僮、濮侬、濮雅衣、濮傣（濮岱）。1958—1965年称为僮族，1965年后称为壮族。^①

“濮”（phu²²），壮语“人”的意思。濮越是云贵高原和岭南地区的原住民，也是我国南方原始社会时期的族系之一。江应樑先生在其《傣族史》中说：“古代的濮和越、百濮和百越是一个族，在一些文献中所记载的濮和越基本上没有什么区别”。^②尤中先生在其《先秦时期的百越民族》中指出：

“公元前16世纪至公元前771年的商朝和西周时期，越亦称作濮，因为濮的分布区域正是近代壮、布依等族的居住区。而壮族自称布壮、布侬和布依，其中的‘布’，都是古代濮族名称的遗留。”^③在其《中国西南民族史》中又说：

“公元前3世纪之时……当时在今贵州和云南东南部的濮人，显然大部分指的是百越系统的部落。”^④直至汉晋时期，我国的许多文献仍把西南地区壮侬语诸民族先民称之为濮。“濮”本是操南部方言的壮族称呼“人”的冠用词，如称呼侬人为“濮侬”，称呼沙人为“濮衣”或“布依”，称呼土僚为“濮傣”或“布岱”等，换言之，“濮”是百越系统的原始居民，即今日壮、布依等民族的先民。

“濮越”（phu²²jai¹³），壮语“越人”的意思。商、周以后，南方的越国、吴国相继崛起；至秦、汉时代，又有于越、闽越、东瓯、扬越、山越、滇越、夔越、南越、夜郎、西瓯、骆越等越人部落和方国活跃在华南及西南地区。由于部落众多、不相统属，被史学家称为“百越”。江应樑认为：“越作为这个大族群的族称，是在春秋时吴、越建国以后才通用的。”^⑤骆越是我国古代南方百越族群中的族系之一，其名始见于《汉书·贾捐之传》，云：“骆越之人，父子同川而沐浴，相习以鼻饮。”《史记》卷一一三《南越尉佗传》

“西瓯骆”条《索隐·姚氏案·广州记》云：“交趾有骆田，仰潮水上下，人食其田，名曰骆人，有骆王、骆侯。诸县自名为骆将，铜印青绶，即今曰令长也。”骆越之名乃得之于“骆田”。其分布区域包括今广西南宁西南、越南北

部、云南文山州及其红河州的部分地区。

三国两晋南北朝时期的历史文献称出自濮越系统的民族为僚。“僚”(rou⁴⁴)为壮语“我们”的意思。晋代,西南地区的僚人居住地连成一片。《晋书·武帝纪》说:“太康四年(公元283年)六月,牂牁僚二千余落内属。”郭义恭《广志》也说:“僚在牂牁(今贵州省黄平县以西地区)、兴古(今云南省文山州)、郁林(今广西桂林和南宁地区)、苍梧(今广东西部及广西桂林西北)、交趾(今越南北部),皆以朱漆皮为兜鍪。”又《华阳国志·南中志》云:“兴古郡,建兴三年置,属县十一……多鸠僚、濮。”僚(鸠僚)、濮就是指今广西、云南、贵州等省(自治区)的壮傣语民族的先民。

从隋唐到宋、元、明、清、民国,史书分别用“蛮”、“俚”、“僚(僚)”、“撞(僮)”、“狼(徭)”、“侬”、“土”和“沙”等称呼来记载这个民族在历史上的痕迹。

新中国成立后,华南和西南地区上报的民族称谓复杂,自称和他称达数十种,俚人、僚人、僮人、侬人、沙人、土僚各支系内部又分若干类。为了解决称谓问题,中国社会科学院分别与广西和云南各省委于1954年组织调查组专门进行民族识别工作。接着各地又在1956年至1957年期间进行了深入、细致的调查。经分别请各支系的代表充分酝酿讨论后认为,俚人、僚人、僮人、侬人、沙人和土僚及其分支等在语言、地域、经济、文化、习俗等方面都基本相同,历史传说与宗教信仰也都一样,本是同一民族。于是决定把上述各支系统一归为僮族。1965年10月12日,根据周恩来总理的建议,由国务院正式批准,把僮族的“僮”字改为“壮”字。濮俚、濮偏、濮爽、濮僚、濮曼、濮僮、濮侬、布雅衣、布傣等有了统一的族称。^⑥

第三节 何为“莱瓦”艺术

“莱”(la:i⁴⁴),壮族语,有“写”和“绘”的意思,也有“花”之意,是壮民族精神技能和技巧的显现,也是壮民族的视觉联想;“瓦”(va²⁴),壮族语,有“绣”和“刻”之意,也有“花”的意思,引申为“美”和“彩”,是壮族美术所追求和注重的形状与色彩语言。“莱瓦”(la:i⁴⁴va²⁴),即“描美”

和“刻画”，其意引申为美丽的图画。壮族先民在历史上创造的如“邕莱”（p^ha²⁴la:i⁴⁴，岩画）、“莱摩”（la:i⁴⁴mo²⁴，宗教挂图）、“莱当”（la:i⁴⁴da:ŋ²⁴，文身）和“莱吩”（la:i⁴⁴feŋ¹¹，歌书图画）的绘画艺术、“瓦宁董”（va²⁴nin⁴⁴to:ŋ⁴⁴，铜鼓装饰）的装饰艺术、“瓦通”（va²⁴toŋ⁴¹，织锦）和“瓦葛”（va²⁴kam⁴¹，绣锦）的壮锦图纹艺术等，都属于“莱瓦”艺术的范畴，亦即本书系统论述的对象。

原始时期的“邕莱”，是原始人类记叙事物和进行思想交流的一种手段，是一种感情符号，它为图画文字的形成奠定了基础。古代“邕莱”是一个信息库，既记载历史，也传播技能，可以说，它是用岩石矿粉绘成的历史图书，是先人们留下的无价之宝，也是壮族文化艺术之源。

“濮越”在3000多年前就创造了“邕莱”艺术。今天，我们在广西连亘左江数百公里的悬崖峭壁上，在云南文山州境内的畴阳河畔，还能够欣赏到一幅幅用赭红颜料画出的人物、动物图像，斑驳陆离，若隐若现。广西左江摩崖画，其主体形象为人身蛙形的蛙神形象，使用赭红色颜料，应用平涂的绘画方式，画成投影式（鬼影），皆两臂弯肘上举，半下蹲成骑马式，犹如蛙泳之状，整个画面呈欢歌狂舞之态，震动人心。云南文山州境内的大王岩崖画以红、黑、白三色作画，图形互为交错，画面组成有大有小，有疏有密，有一种浓厚的装饰意味，古朴诡谲。其图示充满了原始观念的内容以及浓郁的原始巫术礼仪的图腾含义，具有“意味的形式”。以广西南明县花山摩崖壁画为代表的左江流域摩崖壁画群和以云南麻栗坡县大王岩摩崖壁画为代表的文山大王摩崖壁画群，其丰富的图像纹饰和造型，堪称濮越文化艺术的源头活水。

宁明县的花山，壮语叫做“邕莱”（p^ha²⁴la:i⁴⁴），“邕”意为石山，“莱”意为花纹，即石山上的绘画。麻栗坡县大王岩摩崖壁画，壮语叫做“偶弘邕滇”（ŋau³¹hoŋ⁴⁴p^ha²⁴ŋd¹a:ŋ²⁴），“偶弘”意为“大王的身影”，“邕滇”意为“红石岩”，“偶弘邕滇”意即大王在红石岩上投下的身影。^⑦麻栗坡大王岩脚至今还有一个村落叫“邕滇”。“邕莱”、“邕滇”均是壮族语之地名。证明壮族先民早就在这里营造干栏，建立村落，而且创造了浓郁的民族文化艺术形式，留下了宝贵的摩崖壁画艺术遗产。可以说，左江流域摩崖壁画群和文山大王摩崖壁画群都是骆越人创造的，是世界闻名的艺术画廊。

壮族是一个充满艺术灵性的民族，不仅善于绘画，而且创造了铜鼓和刺

绣等艺术。追溯历史，其先民便有用五彩的岩石研磨成粉，以动物血液或胶质为黏合剂调合后绘画而成的壁画；还有原始宗教挂图，是通过宗教巫术达到人类和自然依附与和解的表现之一；远古的身体纹饰，文身避邪是为表达人类对自然崇敬、图腾崇拜和自身的一种欲望彰显，也是作为一种区别种族群体、身份、地位等的标志；壮族能歌善舞，有以图画形式表述音像的歌书，有以图案形式记录舞蹈的绘画；壮族先民有铸造铜鼓的历史和使用铜鼓的习俗，其铸造的铜鼓花纹精致繁密，有百越民族崇信的太阳、翔鹭、羽人等纹饰和反映壮族社会生活的干栏、舂米、杀牛、舞蹈、竞渡等图形；壮锦的纹饰、图案和色彩具有浓烈的民族特色与深厚的文化内涵，其五色碎布簇成四方锦，绚丽多彩；铜鼓、壮锦的结构和图案体现了壮族的三界宇宙观，三界即天、地、水三界。三界宇宙观是壮族文化的核心，也是“莱瓦”所表现的文化内涵。“莱瓦”是壮族文化的载体，是壮族在日常生活和生产过程中的不断发现和创造，是壮族在历史进程中不断表达的审美感情和审美理念，是壮族的情感符号和最重要的视觉艺术。介绍壮族“莱瓦”艺术的形式和内容，展示壮族独特丰富的民族文化，探究“莱瓦”艺术的历史渊源及其民族文化审美心理，探索新的“莱瓦”艺术表现手法、创作理念和创作心态，拓展地域性民族美术创作这一领域，并期待引发广大读者对这个民族文化的关注与爱护，促进和谐民族文化的建设，亦为我们选择这一课题进行研究的初衷。本书所涉壮语，一律是壮语读音在前，加括号注以音标和汉文意。

世界文化丰富多彩，东西方文化艺术各有源流，以中国美术为代表的东方艺术和以欧洲美术为代表的西方艺术构成世界美术两大体系。中国美术是东方艺术最闪亮的明珠，中国具有五千年的文化历史，中华民族创造出了辉煌的艺术成就。显然，中国美术是中国各民族共同创造的，中国少数民族为中国美术谱写了无数辉煌的篇章。中国美术从古老的摩崖画发展到今天的国画、油画、雕塑、建筑、工艺等，其发展的历史让人感慨。就世界而言，中国美术有自身的艺术风格；就国内而言，中国美术有时代的、区域的、民族的不同特点。

“莱瓦”是中国艺术百花园中的一朵奇葩。更重要的是“莱瓦”这个来自民族传统美术的素材，或许会使我们的民族绘画从中找到突破口，这是对封闭的思维框架和凝固的审美情趣的突破，也使我们有了对地域性民族美术进一步拓展的希望。“莱瓦”艺术是古老的民族艺术，是地域民族的，也是世界的，她将融入自由、多元、文明的现代艺术潮流中。

注 释:

- ①龙纪峰. 云南壮族美术史[M].昆明: 云南人民出版社, 2011: 1.
- ②江应樑. 傣族史[M].成都: 四川民族出版社, 1998: 92.
- ③尤中. 先秦时期的百越民族[M].百越民族史论丛. 南宁: 广西人民出版社, 1985.
- ④尤中. 中国西南民族史[M].昆明: 云南人民出版社, 1985: 11.
- ⑤江应樑. 傣族史[M].成都: 四川民族出版社, 1998: 92.
- ⑥龙纪峰. 云南壮族美术史[M].昆明: 云南人民出版社, 2011: 1.
- ⑦戴光禄, 何正廷. 勐僚西尼故[M].昆明: 云南美术出版社, 2006.

云南麻栗坡县竜龙“铭旌神图”之一·动物

第一章

“芭莱”——具有永恒魅力的岩粉绘画

“邕莱”（p^ha²⁴lai⁴⁴），壮族语意为“绘在岩石上的画”，或者说“岩石材料绘制的图画”，因此，又称“岩粉绘画”。中国南方壮族聚居地的摩崖壁画，就是使用岩质材料进行绘制的，也是壮族“莱瓦”艺术的主要形式之一。

远古洪荒，古代摩崖壁画作为人类文明的标志一路走来，虽然创造摩崖壁画的人已经沉睡了，但是摩崖壁画还在为我们述说。在石器时代，人类居住在自然的岩洞里，他们为了丰富生活，加强相互之间的交流或记叙事情，总是将自己最了解、熟悉的对象描绘在洞穴石壁上。在以狩猎作为主要经济活动的年代，动物便成为人类最关注和最熟悉的对象；生殖是人类发展壮大的途径，也成为古代人思考和表现的事情。原始人对于自然客观规律认识的局限，使人类依附于自然，只能通过宗教巫术来达到和解，并崇拜和祭祀自然神灵、祭祀祖先的灵魂。原始的艺术家用以绘制的手段反映他们的现实和愿望，表达他们的思想观念和审美情感。

在壮族生活和活动的地区，发现了多处摩崖壁画。其主要分布在广西左江流域和云南文山的畴阳河畔，经调查发现共有95个地点、216处、352画组。广西左江流域摩崖壁画群和云南文山大王摩崖壁画群的“邕莱”，造型古朴，风格粗犷，经考古研究，崖画用赤铁矿粉和不同色彩的岩石研磨混合画成。使用岩粉绘制的古代摩崖壁画，经历千年风化、侵蚀而保留下来，现在还能看到其清新、高贵典雅并具有浓厚的宗教色彩的图示，与“邕”（b^ha²⁴，岩石）颜色经久不褪有关。“邕莱”是壮民族中最古老的画材。

第一节 广西左江流域摩崖壁画

广西左江流域地处山区或半山区，丘陵起伏，山峰林立，大小江河贯穿其间。这里属亚热带季风湿润气候区，气温高，夏日长，炎热多雨。其地理环境和自然条件为各种动植物的生长和繁殖提供了保障，自然界中的食物资源极为丰富。同时，也为远古时代人类的生活繁衍，提供了良好的条件。在新石器时代，这里的人类已经过上了相对稳定的生活，在采集和狩猎的活动中，开始驯化动物，发展养殖，已经具有简单的原始农业生产能力，并在生产劳动中逐步发展着人类的思维能力和创造能力。于是，在他们的生活中，为表达思想和