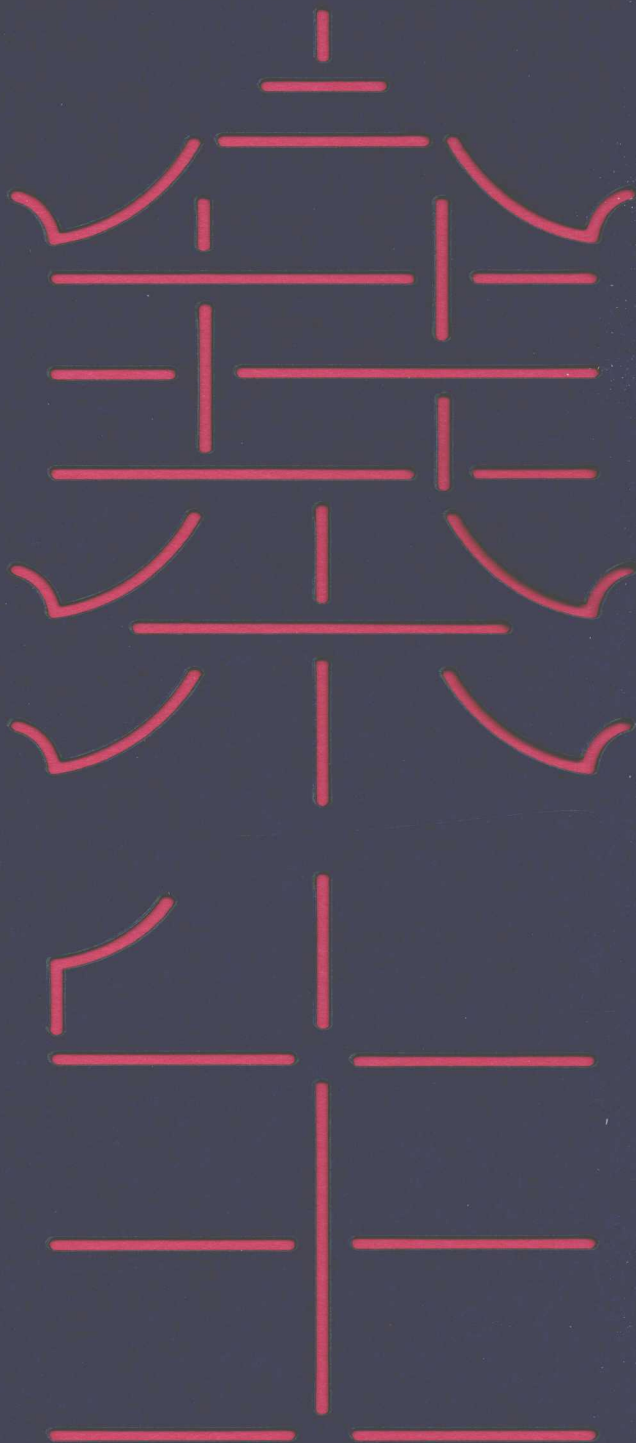

手上的记忆

王小梅 / 著

贵州出版集团
贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

寨生:手上的记忆/王小梅著. — 贵阳:贵州教育出版社, 2015.1

ISBN 978—7—5456—0779—6

I. ①寨… II. ①王… III. ①苗族—民间印染—榕江县 IV. ①J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第302679号

寨生:手上的记忆

王小梅 著 摄影:王小梅 装帧设计:赵怡

责任编辑	朱桦 潘昱含
出版发行	贵州出版集团 贵州教育出版社
地 址	贵阳市黄山冲路18号 (电话0851-88654672 邮编 550004)
印 刷	四川荣盛彩色印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	21.75印张
字 数	320千字
版次印次	2015年1月第1版 2015年5月第1次印刷

书 号	ISBN 978-7-5456-0779-6
定 价	88.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

厂址:成都市温江海峡工业园蓉台大道南段540号

电话:028-67228021 邮编:610012

Citi Foundation

资助出版 /

花旗集团基金会

2014 年度贵州省出版专项资金

实施单位 /

贵州师范大学自然保护与社区发展研究中心

贵州日报《小梅访谈》栏目组

贵州省人类学学会

寨生——手上的记忆

王小梅／著

贵州教育出版社

目录

口述情境下的『蓝花记忆』 002

序 007

前言 010

注脚 013

第一章 蓝花

第一节 画花 021

第二节 木图 025

第三节 涟漪 029

第二章 她们

第一节 打工 035

第二节 回家 039

第三节 表演 042

第四节 真实 047

第五节 口述 052

第三章 蓝花坊

第一节 倾听 063

第二节 认同 068

第三节 觉醒 071

第四章
技艺

第一节	蓝靛	076
第二节	蜡刀	078
第三节	老布	080
第四节	画花	082
第五节	上色	084
第六节	脱蜡	086

第五章
图语

第一节	哥渦	090
第二节	叙事	093
第三节	故事	098
第四节	放蛊	162

第六章
村落

第一节	新村	168
第二节	宰勇村	176
第三节	地理	179
第四节	习俗	185
第五节	贫困	187
第六节	现状	189

第七章
现实

第一节	控制	193
第二节	寨子	196
第三节	邻里	202
第四节	跳月	206
第五节	价值	209
第六节	关系	217

第一节 传统	223
第二节 认知	226
第三节 哀乐	230
第四节 回归	234

《寨生——手上的记忆》项目建议书摘要	236
--------------------	-----

拨响现代语境下非遗项目生存的和弦

——读《寨生——手上的记忆》	242
----------------	-----

美国交流小札

——互动，而非观看一场表演	250
---------------	-----

娃爽，我们忘不了她的名字	256
--------------	-----

伟大的“日常”	267
---------	-----

基础性研究、文化发掘和创意产业

——探讨《蓝花叙事》故事文本的再开发价值	292
----------------------	-----

构建枫香染文化在市场中的主体性认同	313
-------------------	-----

后记一	326
-----	-----

后记二	330
-----	-----

参考文献	334
------	-----

口述情境下的『蓝花记忆』

王小梅

《寨生——手上的记忆》是以行动为基础，以蜡染图形的故事解读和妇女发展叙事记述为文本，出版的深度文化故事书籍。在2009年到2011年的研究中，本书以榕江县塔石乡宰勇村乌吉苗寨的蜡染为载体，从当地两个苗族妇女的当代生活历程观察及图形故事口述中，对该支系的数百个图形进行蜡画、蜡染、绘画等载体上的解构式解读。

这些图形在以往的蜡染形态中，都是放在同一张画布上的，从来没有人对它们中每一个单独的图形进行分类解读。在近一年的“蓝花工作坊”中，两个苗族妇女在“小梅访谈”栏目工作室一边画画，一边解读图形上的故事，作者进行一一录音、记录和整理，三年后出版本书。书的出版对一个村落的蜡染进行系统的符号解构和故事性讲述，搜集进入书本的大量图形正在被一些文化产业公司广泛采用。

本项目之所以定位于行动项目与研究结合，源于我们的

这本书是关于两个苗族妇女的现代性生活历程观察及图形故事口述

保留本土文化与传统，实现人与
自然和谐共处的生活理想

几点认识：一是行动项目的时间短、重项目、轻研究，导致项目反思不足，对当地的文化了解不深，往往是参与项目的几个人草草操办几个活动，写几个报道向资助方交差了事；二是基础性研究成果为后来者深入了解某一个社区提供了重要的材料，而及时的反思将有助于项目在时间和空间上的可持续效应；三是研究成果解决了社区长久存在的文化故事发掘、民族叙事的缺失，这对于民族文化产业走以文化为导向的产业化路径提供了可贵的参照。此外，粗浅的资料堆积，以专家学者为主导的文化解释已经不能满足外界的需求，也不符合当地发展诉求。故事发掘、梳理文化的肌理和细部，能让外界更多地了解本土文化，在贵州民族手工业产业走向国际化的探索中，为其增添国际性的符号。

当人类进入当代社会，永不停息的变化成为周遭世界最显著的特征。当我们的生活伴随着当代生活方式和审美取向的改变而开始出现趋同、类型化的时候，我们更加渴望与追求能够充分舒展自己个性、保留本土文化与传统、实现人与自然和谐共处的生活理想。越来越多的城市人渴望回到村落

时光，通过行走、观察和触摸，通过听村子里的手工艺人讲述一个村落、一户人家或一朵蜡花的故事，让自己那些深埋在心底的古老情怀在当下得以唤醒。记录着自己民族古老文化与传统的记忆。一幅幅绽放在蓝色蜡染布上精妙的图案，就是一个个浓缩的美丽故事，在细细讲述着苗族人的历史、现状和对未来的期盼。

长期以来，蜡染作为传统艺术形态的研究，收藏界的粗线条地告知其来自哪个区域的出版物不少，而作为农耕民族仪式性符号和生活叙事的形态，被精英文化学者讲述，由文化持有者自己口述的生活叙事很少。作者深入思考贵州民族文化研究的历史状态，对于传统手工艺的研究多局限于出自哪个区域、哪个族群，采集资料多为图片和少量的文字作了改进和完善。

由于长期把贵州民族手工艺看成是民间艺术的局限性，限制了它在产业领域的时尚、现代性创意产业中的延伸和产品研发，从而产品形态还停留在民间艺术在城市里偶尔受到小众消费群体青睐的状态。这种认识，也极大地限制了研究人群和研究范围，从而使多年的民族手工艺信息停留在粗线条的勾勒和图片性展演上，基础性研究资料单一，信息比较粗，很多书籍简单复制以往出版物，很少有一手的原创作品。

这样的思考促成了作者对于“蓝花”系列的创新性研究。我们会问自己，那些民族手工艺的图形都很好看，可是她是如何而来的？她的历史细部在哪里被呈现过？她们背后的故事是什么？处于这样思考，作者在近五年的时间里，开始从不同侧面使用不同的研究方法，在集中对丹寨县、榕江县七个村寨的人类学研究、参与行动项目中，逐步开始搜集当地人讲述的故

蜡染作为苗族妇女从传统村落进入
现代都市的交往媒介日渐明显

事。作者认为，以本地人讲述的故事原真性地回复了历史的信息，即便是年轻人讲述的古老信息在减弱，也是从祖辈那里一代代传递下来的，至少比精英学者讲述的有些一知半解的故事要好。在基础性研究中，作者相信这些文化性符号能为文化产业服务，达成贵州多元民族文化从农耕文明时代，以文化符号进行故事解读、设计创意进入当代“生活世界”。这种立意让研究本身具有现实关照性，在进行研究的过程中，处处留意对故事的发掘和对图形符号的解读。

在跟踪调研、访问榕江县塔石乡宰勇村乌吉苗寨的苗族妇女杨妹和李妹的过程中，在两年的田野工作中，作者发现蜡染作为苗族妇女从传统村落进入当代都市的交往媒介功能日渐明显。以此呈现的全球化、现代化背景下，商业文明对于传统文化的冲击日益加快，对于这种农耕文明的产物——“手上的记忆”经历文化的变迁、技艺变更、传承人流动和城市的文化互动，让传统手工艺逐渐转变为过去的一种生活记忆和讲述。本书以两个苗族妇女的口述史为核心，系统地

看文献回顾，了解蜡染的研究成果；到她们生活的村寨去做田野工作和行动研究，调研村寨基本情况、村寨发展状况、其他妇女蜡染活动等；连续一年多的时间，每月一次在贵阳进行口述实录，和两位苗族妇女坐下来讲述和记录蜡染图案故事；请两位妇女解构蜡染图形，并讲述每一个图形的故事。

作者从文化人类学田野工作中，得出以下结论：从个人的独特生命史中切入研究，从细部和微小处发现民族叙事，更能直观地表述蜡染作为仪式性符号在社区中的神话功能；口述史极好地尊重她们作为变迁的个体中讲述的真实性，留下一个蜡染符号的讲述的真实语境文本；“现代性适应”在她们的身上集中体现，从她们个人生活史出发的民族叙事，将可能从人物的独特经历中镜像这个族群在历史某个节点的宏大叙事；蜡染不仅仅是一门民间艺术，而是涵盖丰富内涵的族群神话功能和生活表达的媒介。

作者获得以下突破，获取榕江系蜡染图案文化持有者——两个苗族妇女为主角的图语讲述，保存珍贵的非物质文化遗产，可供给年青一代学习和模仿；解读以神话学为基础的原始图语在历经文化变迁的传统村落中已经成为苗族妇女向往交往的一种重要工具，她们自身也在此重塑和再造蜡染文化符号的意义本身，以此为基础的符号讲述弱化了传统社区仪式的功能，作为神器的手工艺正逐渐演变为市场的商品，这极大地强化了作为文化持有者推动的“市场趋势”，使其完全可以作为当下政府和学界推动的“文化遗产和保护”对象，面向“过去记忆”简单呈现的“原生态”文化表达的启示和借鉴。

序

《寨生——手上的记忆》并非是一本简单的口述史研究，而是根据作者花费十年时间积累的贵州少数民族田野研究资料的总结及多年来对贵州民族文化的思考，以及对贵州民族文化发展的反思。从小的方面来说，这是对贵州少数民族文化研究的一个部分，对我们民族文化研究是一个积累；而从大的方面来说，是希望通过多年的行动研究，探索民族文化如何积极地融入当代文化，在全球化过程中促进民族文化的存活并得到发展。

在全球化、市场化的背景下，在当今中国正处在剧烈的转型过程中，民族文化的发展面临前所未有的挑战，本土的民族文化如何融入现代文化中而不失去其特征和优势，这是一个非常重要的命题；从另一个方面来说，民族文化也必须有革新和发展，才能在滚滚发展的文化潮流中不丢掉自我。从文化发展的过程中，本土的民族文化需要有现代文化的认同、尊重，这是民族文化走向世界的必要过程。在这个过程