

凯里学院原生态民族文化特色课程丛书

丛书主编 曾羽
丛书副主编 姚仁海 李斌

彭咏◎编著

KAILIXUEYUAN YUANSHENGTAI
MINZU WENHUA TESE
KECHENG CONGSHU

黔东南苗族侗族
民族民间工艺美术教程

QIANDONGNAN MIAOZU DONGZU
MINZU MINJIAN GONGYIMEISHU JIAOCHENG

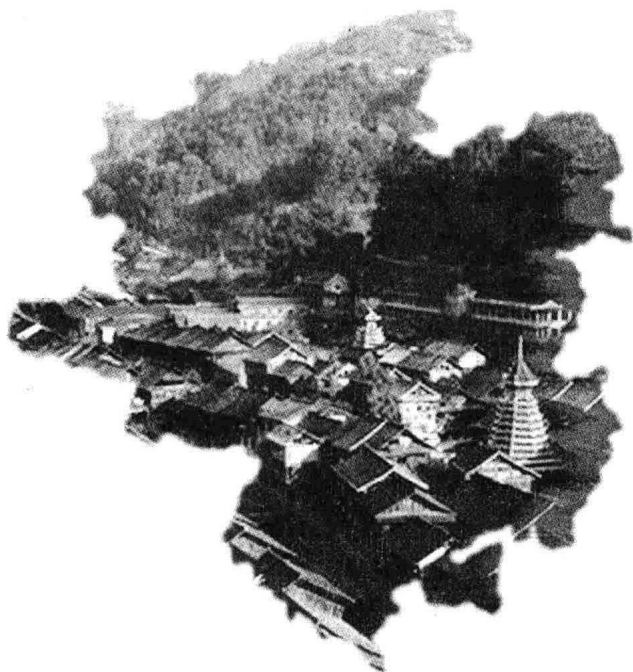

电子科技大学出版社

凯里学院原生态民族文化特色课程丛书

黔东南苗族侗族民族 民间工艺美术教程

丛书主编 曾 羽
丛书副主编 姚仁海 李 斌
彭 咏 编著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

黔东南苗族侗族民族民间工艺美术教程/彭咏编著.-成都:电子科技大学出版社,2008.11

(凯里学院原生态民族文化特色课程丛书/曾羽主编)

ISBN 978-7-81114-870-1

I. 黔… II. 彭… III. 民间工艺—工艺美术—黔东南苗族侗族自治州—高等学校—教材 IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第170755号

黔东南苗族侗族民族民间工艺美术教程

丛书主编 曾 羽

丛书副主编 姚仁海 李 斌

彭 咏 编著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦 邮编:610051)

责任编辑: 黄礼玲

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 廊坊市华北石油华星印务有限公司

成品尺寸: 140mm×203mm 印张 10.5 字数 261千字

版 次: 2008年11月第一版

印 次: 2008年11月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-81114-870-1

定 价: 22.80元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话:028-83202463;本社邮购电话:028-83208003

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

◆ 课件下载在我社主页“下载专区”。

凯里学院原生态民族文化特色课程丛书

编委会

主 任：龙则池 曾 羽

副 主 任：潘开德 余晓林 姚仁海 张雪梅 徐晓光
陈国华

委 员：（按姓氏笔画排列）

关 玲 刘宗碧 江晓谷 张小梅 张文华

李 斌 杨昌斌 陈怀利 周江菊 罗义群

罗永超 郑茂刚 姚 瑛 黄平波 傅安辉

谢贵华 廖毅川

丛 书 主 编：曾 羽

丛书副主编：姚仁海 李 斌

序

中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。各具特色的民族文化构成了中华民族绚丽多彩的文化宝库，她们交相辉映、相互促进，推动着中国特色社会主义文化的发展和繁荣。党的十七大报告明确提出：“加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护，做好文化典籍整理工作。”凯里学院编撰出版《原生态民族文化特色课程丛书》，正是以实际行动认真贯彻落实十七大精神的重要举措。

贵州是“文化千岛”，因民族的多样性和地域的复杂性呈现出丰富多彩的文化特征，加强原生态民族文化资源的保护、开发与传承，对于加快我省文化建设、生态文明建设和旅游大省建设都具有重要的意义。贵州省委十届二次全会对建设社会主义核心价值体系和贵州各族群众共有精神家园，推动贵州文化大发展大繁荣作出重要部署，明确要求“通过各种形式的宣传和在各级各类学校开设省情教育课程，进一步培育和增强贵州地域文化认同感和民族文化自信心”。加强原生态民族文化的研究与教学，是贯彻落实省委要求，弘扬各民族优

秀传统文化和加快贵州省文化建设的一项基础性工作；是发扬和提升各民族特别是少数民族敬重自然、珍视生态、崇尚天（自然）人和谐等朴素的生态理念，推进生态文化和生态文明建设的途径；是发掘与弘扬丰富多样的原生态民族文化资源，充分发挥优美自然风光与独特民族风情的组合优势，做大做强我省旅游产业的战略性工程。

黔东南苗族侗族自治州是全国人口最多的少数民族自治州，居住着苗、侗、汉等 33 个民族，少数民族人口占总人口的 81.87%，拥有全国 1/3 的苗族和一半的侗族人口。各民族在长期的生产生活中，形成了风格各异、类型多样的民族文化、风俗习惯、节日、服饰、村舍建筑。这里是贵州原生态民族文化资源最为丰富、保存最为完好的地区。以侗族大歌、琵琶歌、苗族古歌、飞歌、反排木鼓舞、锦鸡舞、芦笙舞为代表的民族歌舞，以苗族吊角楼、侗族鼓楼、风雨桥为代表的民居建筑，以刺绣、蜡染和苗族银饰为代表的民族服饰，以酸汤鱼、羊瘪为代表的特色饮食等名扬中外，令人叹为观止。在国家和贵州省首批非物质文化遗产名录中黔东南就分别占有 16 项和 40 项，是我国民族民间文化抢救、挖掘、保护和开发的重要区域。黔东南以原始的自然生态、原生的民族文化、原貌的历史遗存，被联合国教科文组织评为世界十大“返璞归真、回归自然”的自然保护圈之一，被世界乡土文化保护基金会列为全球十八个少数民族文化保护圈之一，是原生态民族文化研究与

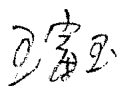
教学资源的富饶之州。

作为黔东南州的最高学府,凯里学院在原生态民族文化的研究与传承方面是大有可为、大有作为的。随着高等教育的深入发展,凸显办学特色,培养适应区域经济社会发展所需的复合型、应用型人才已成为高校创新发展的必然选择。作为欠发达、欠开发地区的高校,如何培育特色、打造亮点,关系凯里学院能否科学发展与持续发展。2007年8月,中共贵州省委书记石宗源殷切希望“凯里学院要为保护、传承、弘扬原生态民族文化作出积极贡献”,强调“保护民族民间文化是凯里学院的重要任务,是建功立业、功在千秋的事”。令人十分欣慰是,近年来凯里学院主动适应高等教育发展的新形势,深入贯彻省委关于凯里学院建设与新发展的新要求,提出“办特色之校、育特质之才”的办学思路,正着力构建原生态民族文化研究体系和教育体系,在机构设置、人才培养、教学与科研等方面围绕办学特色做了大量富有成效的工作。

凯里学院把原生态民族文化研究与教学有机结合起来,着手编纂出版《凯里学院原生态民族文化特色课程丛书》,这是不同凡响之举。丛书涵盖数十门课程,主要有《黔东南州情教程》、《苗族侗族文化概论》、《苗族侗族服饰及蜡染艺术》、《黔东南民族民间传统体育》、《黔东南民族文化旅游》、《黔东南民族民间音乐》、《黔东南历史》、《苗族民间诗歌》、《侗族民间文学》等。其鲜明的特色是民族性、本土性、原生性甚至唯

一性(有的原生态民族文化为黔东南独有)的有机统一。丛书的集结出版,对挖掘、保护和弘扬原生态民族文化,特别是黔东南富集的非物质文化遗产将产生重要的作用。同时,对于落实民族民间文化进课堂,提高大学生民族文化素养,培养民族文化传承人才和增强少数民族大学生的民族自豪感,促进贵州省文化与旅游的融合与发展,都是大有裨益的。我衷心期望凯里学院以此为新的起点,依托丰富的原生态民族文化资源,为繁荣民族文化,促进民族地区经济社会发展多出成果、多出人才。

中共贵州省委副书记

2008年8月

内容提要

黔东南苗族侗族的民间工艺美术,是一个灿烂的民族文化现象,这里有许多原生态艺术形式,多年来有许多的专家学者都进行过探索,但都没有系统地做出对苗族侗族的民间工艺美术的全面介绍。

苗族侗族的民间工艺美术保持着古老的传承形式,他们创造了形态各异、丰富多彩、民族特色浓郁的传统工艺,有民族建筑的鼓楼、风雨桥;有绚丽多彩的民族服饰刺绣、蜡染、挑花、织锦等艺术;有银饰、剪纸、铜鼓、芦笙等民族工艺。这些民族民间工艺美术的地域性强,内容广博,民俗文化内涵丰富。

就此,本书尝试从以上的各个角度去挖掘和整理,从苗族侗族的世代生活的地域里寻找他们灿烂的足迹。

前 言

民族民间艺术,正如中华民族的文化一样,有多元的构成形式。每个民族由于他们的生活环境和文化传统的不同,而有所不同。黔东南的民族民间艺术种类繁多,遍布城乡。苗族古歌、苗族飞歌、侗族大歌、反排木鼓舞、芦笙舞、斗牛节、苗年、侗年、鼓藏节、四月八、祭萨、侗戏、侗戏等,它们活跃在苗乡侗寨的田野里。

黔东南被誉为“歌舞之州”“神奇之州”“百节之州”。这些民族民间文化艺术内容十分丰富。如《苗族古歌》就是被称为苗族人民的史诗,内容包括“开天辟地”“铸造日月”“射日射月”“人类起源”“洪水滔天”“兄妹开亲”等,是苗族文化和历史的百科全书。

黔东南民族民间文化艺术的特点,大致包括以下几个方面:第一,从民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧到民间美术、民间工艺、体育竞技等都体现出民族民间艺术的特色。第二,具有原始古朴的民族民俗特色,有神秘奇特的民间故事,有千百年迁徙的历史痕迹。特别是被誉为“最后的枪手部落”的从江县岜沙村的苗族人民,以及被誉为最有特色“超短裙”的榕江县空申乡的苗族人民和苗族的神秘符号“刻道”等。第三,传承的广泛性。如苗族的鼓藏节 13 年举办一次祭祀活

动,这个活动以祭祖、歌舞、礼仪、服饰、银饰、风俗等体现出来,也是苗族民间文化艺术的一次大放送。第四,比较优越的生态环境。由于山脉的阻隔,农耕文明顽强地抵御着外来文化的冲击,使传统文化一直保持着一脉相承的形式。

笔者生活在黔东南民族地区多年。其间,与专家学者一起走遍了苗乡侗寨。在那里,获得了许多的民族民间艺术的第一手资料,并时常带着学生下乡采风。在黔东南的黎(黎平)、从(从江)、榕(榕江)等地,由于地处偏僻,保存了完好的民族民间文化艺术的原生态形式。特别是13年一次的鼓藏节,对于当地苗族而言,13年就远不只是一个以年为计量单位的时间递增关系。其实,“13”作为一个数字在许多民族中都有“附加值”。在汉族的文化背景中有的数字就格外大,比如“9”等。记得结构主义人类学家列维·斯特劳斯在《野性的思维》一书里面提到过奥撒格族人,他们通过几个特别的数字来看待宇宙,数字“6”代表天空,数字“7”代表大地。“13”在宇宙的平面上对应着从地平线升起的太阳,而旭日初升的时候则寓意了一切生命的源泉。“13”是天地相合,象征着生命的创造和原始。因此,13在奥撒格社会里面无疑是一个宇宙数。相反,作为常识,人们也知道,同为“13”,它在西方社会却是一个不吉利的数字。那么,苗族这13年举行一次的最盛大的祭祖活动,其中的数目还是很有讲究的。13对苗族是一个“大数”,意即最有价值的数字。

13年一次的鼓藏节有一个古老的传说:自苗族人民迁徙之后,在某一个地方定居下来后,就有了祭祖的活动,就是苗族人民的鼓藏节,苗族人民过鼓藏节,目的是对祖先的一个纪念。随着不断迁徙,把各种各样的祭祀活动也就带到了各地。

后来迁移到了榕江、剑河一带，在过鼓藏节的时候，各有各的讲究，出现了相邻村寨有着不同的说法。于是老祖太(母系社会制度，女人当家)就说，凡是苗族的后人都要祭祖，要按时间过鼓藏节，大家选择相同的季节，分开祭祖，不要全部在同一天，这样才能完整地表现出对祖先的敬意，才能生儿育女，如果不过，或者都在一天过，就会使苗族不能发展，就会断子绝孙。此外，苗族不仅要过鼓藏节，而且还要按老祖太的安排来进行鼓藏节的活动，大体上是13年过一次。但具体是13年的哪一天，就要根据苗年的日子和老祖太的说法来定。从此以后，苗族的后人每隔13年都要举行声势浩大的祭祖活动，并且在祭祖活动中还加进了祭奶(祭老祖太)的活动。

侗族人民也是一样，他们也有自己的祭祀活动，这个“萨玛”节活动就是在每年正月和二月举行，他们也是因为在不断迁徙中，从北方不断地转移到了南方的大山里。在这里生活的侗族人民，就是在每年正月和二月的时间里举行祭祖的仪式，表达他们对祖先的怀念。

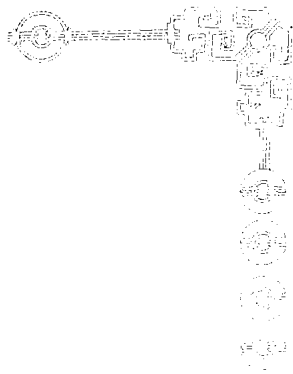
无论是苗族人民还是侗族人民，在民间都有自己的祭祀节日，都有自己的不同祭祖方式，但目的都是一样，通过这个活动，创造了各自民族的灿烂文化，这个文化现象，促使我们不得不去好好研究，从中找到适合现代发展的艺术元素。

笔者参加过民族民间文化艺术的课题研究，如《新课程改革在民间工艺美术教学中的作用》，参与课题研究让笔者有不少的收获，笔者始终在关注民族民间文化艺术的发展和民族民间艺术的学术交流，并从此写出了许多的文章，发表在一些刊物上。如：《书法与民间绘画形式的内在联系》《谈新课程改革在民间美术教学中的体现》《苗族陶器的审美特征》《浅析苗

族木梳的文化意蕴》等文章,都在省级以上的刊物上发表。其中在 2008 年,承担了民族民间艺术教材的编写任务,借此机会,笔者到苗乡侗寨进行田野调查,这对笔者来说,的确是一次重大的学术转折。对此,就有了完成《黔东南苗族侗族民族民间工艺美术教程》的信心,并意识到这个任务的重要意义。也是由于苗族、侗族那美丽的服饰、银饰、刺绣、剪纸、建筑的意蕴启示;也是由于黔东南这个秀丽的苗乡侗寨中的灿烂文化艺术瑰宝的诱惑,不由得让人浮想联翩,于是就努力把这些民族的艺术瑰宝挖掘出来,把民族民间艺术这朵奇葩展示出来,以飨读者。

编者

2008 年 9 月

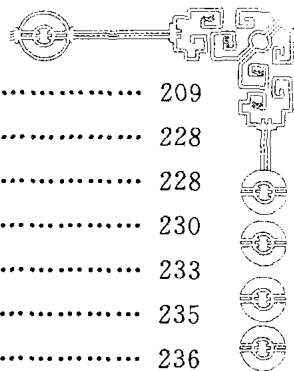

目 录

第一章 黔东南苗族侗族民族民间工艺美术概述 ·····	1
第一节 黔东南苗族侗族民族民间工艺美术简介·····	2
第二节 黔东南苗族侗族民间工艺美术的表现题材·····	6
第三节 黔东南苗族民间工艺美术的特点·····	20
第四节 黔东南苗族民间工艺美术的内涵·····	22
第二章 黔东南苗族侗族民族民间的服饰工艺 ·····	25
第一节 概 述·····	25
第二节 黔东南苗族服饰的工艺特点·····	27
第三节 黔东南苗族服饰的种类·····	43
第四节 黔东南侗族服饰的独特工艺·····	63
第三章 黔东南苗族侗族民族民间刺绣工艺 ·····	80
第一节 概 述·····	80
第二节 黔东南苗族刺绣工艺的特色·····	83
第三节 黔东南苗族刺绣的工艺特点·····	86
第四节 黔东南苗族刺绣的图案纹样·····	86
第五节 黔东南苗族刺绣的色彩·····	90
第六节 黔东南苗族刺绣的构图形式·····	91
第七节 黔东南苗族刺绣的独特工艺·····	94
第八节 黔东南侗族的刺绣艺术·····	101
第四章 黔东南苗族侗族的织锦工艺 ·····	108
第一节 概 述·····	108

■ 黔东南苗族侗族民族民间工艺美术教程

第二节	黔东南苗族侗族织绣工艺的特征·····	109
第三节	黔东南苗族的织锦工艺·····	111
第四节	黔东南侗族的织锦工艺·····	114
第五章	黔东南苗族侗族的银饰工艺·····	118
第一节	概 述·····	118
第二节	黔东南苗族银饰的传说·····	120
第三节	关于苗族银饰·····	121
第四节	黔东南苗族银饰的种类及工艺特色·····	126
第五节	黔东南苗族银饰是苗族人民的象征·····	140
第六节	黔东南侗族银饰工艺·····	142
第六章	黔东南苗族剪纸艺术·····	144
第一节	概 述·····	144
第二节	黔东南地区苗族剪纸工艺·····	147
第三节	黔东南地区苗族剪纸的纹样造型·····	149
第四节	黔东南地区苗族剪纸的构图·····	155
第五节	黔东南地区苗族剪纸的用途·····	157
第六节	黔东南苗族剪纸纹样的寓意·····	160
第七节	台江苗族的剪纸工艺·····	163
第七章	黔东南地区苗族的蜡染工艺·····	172
第一节	概 述·····	172
第二节	苗族蜡染的来源·····	174
第三节	苗族蜡染的文化内涵和审美价值·····	175
第四节	黔东南地区苗族蜡染的纹样色彩·····	176
第五节	苗族蜡染的制作工艺·····	185
第六节	蜡染的工艺特色·····	187
第七节	黔东南丹寨榕江地区的蜡染工艺·····	190
第八章	黔东南传统的建筑工艺·····	200
第一节	黔东南苗族的建筑工艺艺术·····	200

第二节	黔东南侗族的建筑工艺艺术·····	209
第九章	黔东南苗族宗教艺术的独特工艺·····	228
第一节	苗族傩文化的起源·····	228
第二节	苗族民间傩面具·····	230
第三节	傩公傩母的传说·····	233
第四节	傩面具的造型和色彩·····	235
第五节	傩面具的艺术特性·····	236
第六节	思州“喜傩神”·····	242
第十章	黔东南苗族民间雕刻艺术·····	248
第一节	概 述·····	248
第一节	黔东南苗族民间雕刻的表现形式·····	250
第三节	黔东南苗族石雕艺术·····	254
第四节	思州石砚制作工艺·····	258
第十一章	黔东南苗族侗族铜鼓、芦笙文化·····	266
第一节	黔东南苗族侗族的铜鼓文化·····	266
第二节	黔东南苗族的芦笙文化·····	276
第十二章	黔东南苗族侗族民族民间其他工艺·····	290
第一节	黄平泥哨·····	290
第二节	黔东南苗族侗族的木梳·····	294
第三节	丹寨石桥古法造纸·····	300
第四节	黔东南苗族的陶器工艺·····	303
附:黔东南苗族侗族节日表	·····	313
参考文献	·····	315
后 记	·····	317

第一章 黔东南苗族侗族 民族民间工艺美术概述

本章节学习要点是了解苗族侗族的工艺美术的范畴,尤其是他们的龙、牛、蝴蝶等的图腾崇拜。

贵州省位于祖国的西南,云贵高原的东部。在这山清水秀的高原上,居住着汉、苗、侗、布依、土家、彝、仡佬、水、回、壮、瑶等多个民族。长期以来,这里的少数民族创造了具有民族的历史和独特的文化现象。

黔东南苗族侗族自治州位于贵州的东南部。这里有丰富独特的民族民间工艺美术。主要表现在苗族侗族的服饰、刺绣、蜡染、挑花、织锦、银饰、剪纸、傩面具、铜鼓、芦笙及一些民族编织工艺品上。它们是苗族侗族人民在长期的迁徙过程中,在特殊的历史条件下,经过不断的实践创造,才形成独特的民族民间工艺,所以能散发出别具一格的艺术魅力。因此,苗族侗族的民间工艺美术代表了民族的文字,是民族的史书、图腾,我们对它进行研究和传承,保护和开发,具有很大的意义。