

云南特色

民间工艺

陈劲松 张勇 彭瑶 编著

云南大学出版社

责任编辑 柴 伟

装帧设计 李海华 田树勋

英文翻译 迟燕琼

民间工艺

ISBN 978-7-81112-508-5

9 787811 125085 >

定价：55.00 元

云南特色民间工艺

THE CHARACTERISTIC FOLK CRAFT OF YUNNAN

陈劲松 张勇 彭瑶 编著

Edited and Written by Chen Jinsong Zhang Yong and Peng Yao

图书在版编目(CIP)数据

云南特色民间工艺 / 陈劲松, 张勇, 彭瑶编著. —昆明: 云南大学出版社, 2008

ISBN 978-7-81112-508-5

I. 云… II. ①陈…②张…③彭… III. 民间工艺—简介—云南省 IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第006440号

云南特色 民间工艺

陈劲松 张勇 彭瑶 编著

责任编辑: 柴伟

责任校对: 段建堂

装帧设计: 李海华 田树勋

英文翻译: 迟燕琼

出版发行: 云南大学出版社

印装: 昆明富新春彩色印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/20

印张: 8.725

字数: 170千

版次: 2008年2月第1版

印次: 2008年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-81112-508-5

定价: 55.00元

地址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内(邮编: 650091)

电话: (0871) 5031071/5033244

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

文明遗码：在人才培养中传译与播扬（代序）

吴戈

这些年来，在不断加强与同僚、艺术家管理者、艺术家教师们沟通理解、取得共识的基础上，云南艺术学院“继承传统，学习民间，兼容中外，服务社会”的办学理念日益成为学院办学的常态管理与组织的实践内容。各个办学单位在设置课程、编织提供给学生的知识技能结构方面，坚持“基点、热点、特点”的知识系统，在“基点”上夯实人文基础、学科基础与专业基础来体现“教学定力”；在“热点”上引入新学科、新知识以满足社会生活对艺术的新要求、新挑战去突出“教学活力”；在“特点”上用好用足区域历史文化传统与民间艺术资源以彰显一所地方艺术院校的“教学魅力”。从而，在中国乃至世界的艺术教育格局中构建自己具有独特价值的教学体系，构筑自己不可替代的学术高地。

但是，教学体系与学术高地如何保持，却是一个值得思考的问题。俗话说，“铁打的营盘流水的兵”，学校的办学传统与办学特色，总要有—种物化的形式被保留下来。这种物化的形式，我想是教师们心血凝成的科研创作成果、特色教材和保障这些成果在教学组织、教学管理的过程当中得以发挥有效作用的完善制度。我一向认为，—所学校的办学传统和办学特色，取决于这所学校的办学思路和实践办学思路的点点滴滴的日积月累；而学科建设的科研成果、专业建设的教材成果和课程建设的精品课程的示范课件的建设成果，将积累成为—所学校经久而弥新的办学传统见证与历久而弥坚的专业发展基石。

特色教材的建设，便是这种见证，是那些基石当中格外抢眼的色彩和十分重要的匙石。与特色课程的组织、实施的教学活动相联，特色教学活动成为—所地方艺术院校在整个艺术教育格局当中的生存必要性和发展立足点的依据，成为艺术教育交流的本钱与艺术人才培养的优势，成为艺术文化格局中以保存个别价值的独特性来彰显价值系统的多样性理念，成为保证文明源远流长、文化延绵不绝、传统更迭常新的人才工程。在这样的认识背景下提倡特色课程的设置，推动特色教材的建设，培养有能力胜任特色课程的教学任务的教师队伍，用好用足云南人文山水间

丰富多彩、万千气象的民族艺术文化资源，就成了这些年来我反复阐释、竭力推崇的办学特色的建设内容。在努力的过程中，有那么多聪慧的心灵与我相通，件件桩桩事情都令我肠热和动容；有那么多热情的力量与我汇流，点点滴滴真情都令我万分欣慰并情动于衷。眼下艺术设计学院民族民间工艺课题组在艰苦工作、广泛调研的基础上完成、即将付梓的《云南特色民间工艺》的教材，就是艺术家教师以成果形式对聪慧心灵与热情力量的再次验证。

云南艺术学院的设计学院多年来一直是教学改革、课程建设与规范管理的勤奋实践者，而且，突出“走出去，请进来，沉下去，浮起来”的办学特色，贯穿在教学、研究、创作实践的过程中。言必行，行必果。至今，他们已经建设了15个实习基地，将云南省15个点上属于农耕文明灿烂时期的文化表情氤氲濡染在课程教学的活动里，生动体验在“学习民间”的教学实习中，创新表现于毕业展出和项目设计时，这就春风化雨、润物无声地滋养我们莘莘学子的心灵了。“继承传统，学习民间”的办学理念变成了学院规模教学的文化承传实践，变成了教师学生融会传统底蕴、吸纳民间资源、消费前沿成果的艺术创新能力，变成了在不同层面上满足社会群体消费愿望与生活领域需求的“服务能力”。看到设计学院的毕业生走向社会后的充沛活力与拓展生存空间的得心应手，我欣慰于一种办学理念与教学实践高度结合的成果受到人才质量的成功检验。

传统中的文明遗码和民间艺术的文化表情，在我们的人才培养中有极其重要的作用。实际上，译码传递的传统的深厚，表情氤氲的艺术的鲜活，给了艺术教育 with 艺术创造多么明媚的生动，多么厚实的充沛，多么芬芳的润泽，多么迷人的隽永！

设计学院的艺术家管理者和教授们告诉我，眼下的这本《云南特色民间工艺》算是将云南民间工艺引入设计教育研究的一项概论式的成果，15个点上的动人风景，已经胸有成竹，研墨铺纸，只待忙中偷闲，一挥而就了。读完这本书，犹自满眼生春，余香满口。马上，又被他们的计划吸引住了，我是那样期待早日读到并看到可以在云南艺术学院特色课程建设、教学中传译与播扬的云南农耕文明的遗码浮在特色工艺过程与艺术品上的笑影与表情。

是为序。

昆明 麻园

2007年12月5日

前言

就时间维度看，文化的发展有历史的继承性；就空间范围考察，又具有民族性、地域性。不同民族、不同地域的文化又构成了人类文化的多样性。

马克思的理论认为，文化是人的本质的对象化，文化包含三个不同的层次，即器物层次（族群、社会用什么样的工具、器物来生产、生活）、组织层次（社会怎样把个人组织起来、在一个社会里如何共同生活及互动。包含政治组织、宗教组织、生产组织、国家机器等等）和精神层次。三个层次不可分割，是一个有机整体，其中，器物层次是基础。生产工具是经济基础，经济基础决定上层建筑，只要经济基础发生变化，上层建筑、社会组织以及价值观念也将随之不断变化。由此可见，文化显然存在显性和隐性两个层面：显性的层面，包含器物、组织层次及精神层次外化的形式；隐性的层面，包含形成器物、组织的指导理论和精神层次的内涵。

一个民族的文化是在历史积累中形成的，存留于个人行为习惯里、承载在生产生活的器物上、活跃在族群的仪式中。中国人吃饭用筷子，注重亲情、人情，强调人伦纲常，实践尊卑有序等等，都折射着中国文化；西方人以刀叉进餐，敬耶和華，讲平等，求自由，重人格独立，也与西方文化的传统有关。从这个意义上说，文化的形成不是一朝一夕间可一蹴而就的。文化与民众生活方式之间关系的方方面面，制约着人们的价值观念、伦理观念、生活方式和精神生活等。因此，文化是具体的，它是人类社会的现实状态，文化又是历史的，它是人类社会发展的过程中一个民族物质生产与精神活动的全部历史积淀物。

各种民族民间工艺走过了数百年乃至数千年，作为民间文化的物化形式，成为了一种历史的文化遗存，有的仍作为民间生活形态的一部分存在，对现实生活方式产生着重要的影响。但是，我们也要看到，经济发展改变着人的生活环境，决定着生产生活方式的变化，社会组织结构的发展是人类进步的必然。在不断深入的田野考察中，我们亲历亲见了经济发展对民间生存状态、社会组织结构带来的根本性变革，而在这种生活方式的改变中，民族民间工艺正逐渐散失其立足之地：佤族、傣族传统的干栏式建筑，材料已基本由钢筋水泥等现代建筑材料替代，甚至有的建筑形式也因新农村的需要变成了整齐划一的红砖墙、石棉瓦平房；工业化生产的塑料制品代替了传统的手工编制品……民间生活形态的演变和发展，使大部分民族民间工艺逐步衰落、消失，而经济全球化，加速了这一演变。

文化成就品格，一个民族的文化成就一个民族的精神。经济的全球化

是否能等同于文化的全球化？或者说经济的全球化是否要以对一个民族的传统文化抛弃、弱化为代价呢？文化的全球化显然应该是百花齐放的全球化，也就是在一体化的经济格局里，我们需要个性化地发展民族化的文化。因而通过记录、整理、分析、研究民族民间艺术，进而传承、发展传统文化显得极其重要。

经济发达国家在发展经济的同时，对本国的文化事业、文化产业发展都给予高度的重视。日本把对传统文化的抢救作为国家发展的大事，把艺人尊为“文化财”，运用高科技记录、复制生存空间日益减小的民族民间文化，比如利用机器人将传统的艺伎表演进行完整的记录。欧美发达国家丰富多样的国家博物馆、乡村博物馆在提高本国公民的素质、传承传播本民族传统文化、激发民族自豪感方面更发挥了不可小视的作用。

20世纪90年代起，云南省将旅游业列为支柱产业进行培植发展，并提出创建“民族文化大省”、“旅游大省”的建设目标。经过10余年的发展，云南依托民族音乐、民族舞蹈、民族文学等云南省政府主抓的项目，使民族文化大省的形象得以提升，与旅游相关的基础设施建设也日趋完善，云南的“民族文化”品牌光彩四溢。但是，与此同时，许多散发着浓郁乡土气息、深深植根于各民族日常生活、曾经深刻影响各民族物质、精神生活的、传统的民族民间手工艺文化如生活器具、民间玩具、剪纸、刺绣、蜡染、扎染、甲马纸、木雕、编织、织锦、陶器、斑铜、银器等，在社会发展的现代化进程中、在经济、文化一体化的剧烈冲击下，正不断地丧失生存空间，逐渐消亡。

我国在1995年颁布了“传统工艺美术保护条例”，2003年，又实施了“中国民间文化遗产抢救工程”，相关学术团体、专家学者也在不断关注并投身于对民族民间文化的收集、整理、研究中。而国家整理、确定首批国家级非物质文化遗产名录并推荐、认定各种非物质文化遗产的传承人、代表者，更促进了对民族民间文化遗产的保护和传承。

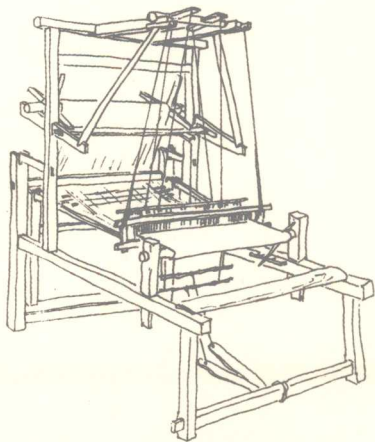
如何对传统民族民间文化进行有效的保护、传承，高等院校应承担起相应的责任。12世纪产生的最早大学，唯一职能是培养人才，是给教会培养神职人员，传播知识，保存知识。到了18世纪末19世纪初，德国大学的崛起，实践了洪堡人才培养、科学研究的大学发展目标理念。而美国高等教育的迅速发展，使科学研究、培养人才、服务社会的办学理念深入人心。知识经济时代，大学的职能不断扩展，办学走出象牙塔，充分发挥自己的智力优势、人才优势主动服务社会。大学变成了一个社会的复合体，由社会的边缘走向社会的中心。云南艺术学院主动思考作为一所地方综合艺术院校对地方社会文化、经济发展所应承担的责任，提出了“继承传统，学习民间，兼容中外，服务社会”的办学理念，明确了“完善‘教学、研究、创作’三位一体的人

才培养模式，强化民族艺术教育特色，培养适应经济社会发展和繁荣民族文化所需的应用型艺术人才”的办学指导思想，积极开展教育教学改革，主动寻找恒常的、规范的学院教学、人才培养与散漫的、个性化的民间手工艺传承、发展的结合点，以自身的智力、人才优势为文化的发展服务，为经济建设助力。本书即为云南艺术学院优秀课程建设《旅游商品设计》项目建设中的一项成果。7名项目成员利用教学课余时间，在4年时间里，行程万里，走村串寨，足迹遍及云南所有州市，搜集整理了云南当前较有特色的15种民间工艺。希望能给有志于探索利用云南特色民族民间工艺进行云南特色旅游商品开发的设计人员、相关专业人士提供一种资源收集、利用、开发的途径。同时，希望利用民族民间特色工艺培养社会需要的特色人才，并在此过程中使云南特色民族民间工艺得到保护，增强地方艺术教育的特色，用植根于民族文化的现代创意设计理念去嫁接民间艺术，把传统激活，使传统能完好地存活于、适应于现代人的生活。

当面对浩瀚的云南民族民间工艺文化时，我们倍感时间、精力、学识的短缺；而在国际化的背景下思考云南民族民间文化的国际话语权时，作为从事高等教育实践的一分子，深感促进地方文化参与国际交流的责任重大。本书仅仅对一小部分云南民族民间工艺的显性内容进行了梳理和记录，对其隐性的文化内涵还远远未能涉及（但恰恰是那些造型的构思、工具的制作及其使用、成品的用途及其背后的象征意义等等无形的文化更有价值），更未能对其开发利用进行深入思考，未能对其参与国际文化交流的途径和机制开展认真的研究。

因此，本书仅仅是一个系统工程的开端，是今后努力方向的一个路标。这也许才是编辑本书的意义所在。

目录

前言

第一章	木雕(剑川木雕)	1
第二章	石雕(白族石雕)	13
第三章	陶器(西双版纳土陶、建水紫陶)	23
第四章	玉器(腾冲玉器)	37
第五章	银器(新华村白族银器)	47
第六章	铜器(斑铜工艺、乌铜走银工艺)	55
第七章	锡器(个旧锡工艺品)	69
第八章	刀具(户撒刀)	79
第九章	扎染(大理白族扎染)	87
第十章	蜡染(苗族蜡染)	99
第十一章	织锦(傣族织锦)	107
第十二章	地毯(版纳地毯)	115
第十三章	刺绣(彝族刺绣)	123
第十四章	竹编(傣族竹编)	135
第十五章	造纸(少数民族手工造纸)	143
参考文献		152
后记		161

CONTENTS

Introduction		
Chapter One	Wood Carving (Wood Carving in Jian Chuan)	1
Chapter Two	Stone Carving (Stone Carving from Bai People)	13
Chapter Three	Pottery (Xishuangbanna's Clay Pottery and Jianshui's Purple Pottery)	23
Chapter Four	Jade Articles (Tengchong Jade Articles)	37
Chapter Five	Silverware (Bai People's Silverware in Xinhua Village)	47
Chapter Six	Bronze Ware (Spotted Bronze Craft and Black Bronze Craft with Silver)	55
Chapter Seven	Tin Ware (Gejiu Tin Craftworks)	69
Chapter Eight	Minorities' Sword (Husa Sword)	79
Chapter Nine	Knotted Dying (Bai People's Knotted Dying in Dai)	87
Chapter Ten	Batik (Miao People's Batik)	99
Chapter Eleven	Brocade (Dai People's Brocade)	107
Chapter Twelve	Carpet (Banna Carpet)	115
Chapter Thirteen	Embroidery (Yi People's Embroidery)	123
Chapter Fourteen	Bamboo Weaving (Dai People's Bamboo Weaving)	135
Chapter Fifteen	Paper Making (Minorities' Hand Paper Making)	143
References 152		
Postscript 161		

第一章 木雕（剑川木雕）

Chapter One Wood Carving (Wood Carving in Jian Chuan)

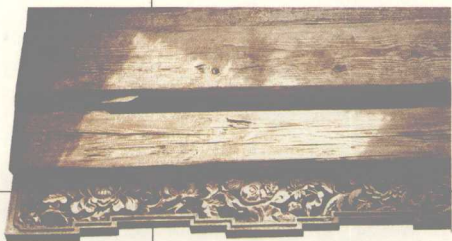

一、概述

木雕是雕刻艺术的一种表现形式。是指以锋利的工具刻凿装饰木质物件的技艺，亦指以此法制成或装饰过的木器，是传统工艺的重要门类。木雕艺术按用途划分有建筑木雕、家具木雕、宗教木雕、观赏陈设木雕等。木雕工艺在我国发展的历史悠久。目前考古发现最早的木雕实物是浙江余姚河姆渡遗址出土的木雕鱼和辽宁新乐出土的木雕鸟（距今约 7000 年的历史）。以木材作为材料进行雕镂加工的最早记载是《易系辞传》中所指的“剡木为舟”及“剡木为楫”。殷商时期，青铜工艺改善了木材加工工艺，木雕业得到发展。春秋战国时期，木雕工艺更为精湛，出现了木雕工艺的祖师——鲁班。至西汉时期，木雕已发展成为建筑的主要装饰形式，并在民居中得到广泛运用。明清时期，木雕在建筑装饰、日用器物等方面使用更趋成熟，产生了如浙江东阳木雕、广东金漆木雕、温州黄杨木雕、福建龙眼木雕（合称“四大名雕”）及山东曲阜、云南剑川、江苏、湖北、上海、四川等具有浓郁地方特色的木雕流派。

作为有着“植物王国”之美誉的云南盛产优质木材，依靠这种得天独厚的自然资源优势，云南民间的木雕技艺独树一帜。木雕工艺在云南各少数民族日常生活中普遍存续着，民俗文化、区域文化、地区经济的差异，也使木雕工艺呈现出丰富多彩的特色。其中尤以“木雕之乡”剑川的木雕为最。从出土的战国至西汉滇人青铜器中均可窥探云南木雕艺术的初端。出土的南诏、大理国时期文物显示，至唐宋时期木雕应用广泛，已经达到很高的水准，形成了云南木雕工艺的独特风格。

剑川木雕与刻于唐代贞观年间的剑川石钟山石窟齐名，被誉为“滇西双绝”，由此可知其历史之悠久、技艺之精湛。国内现存年代最早的佛教木雕人物造像佛屏、2002 年入选世界纪念性建筑遗产保护名录的剑川沙溪寺登街、昆明的金

马碧鸡坊、钱南园祠堂、箬竹寺、晋宁的盘龙寺、建水的石照壁、武定的狮子山、宾川的鸡足山等建筑的木雕部分大都出自剑川木匠之手，甚至在西安、南京、北京等历史上建都之地的皇宫园林建筑如北京故宫和圆明园的建造中都留下了剑川木匠永久的痕迹……这些事实都是剑川木雕技艺蜚声海内外的见证。

二、剑川木雕概况

（一）历史悠久，生命力旺盛

相传木匠祖师鲁班在剑川授徒传艺时，不慎将墨斗遗落，于是剑川坝子中就有了一座平地而起的墨斗山，剑川木匠也因得到鲁班的真传技艺而名扬天下。据清朝张泓的《滇南新语》记载：“剑川硃瘠，食众生寡，民俱世业木工；滇之七十余州、县及邻滇之黔、川等省，善规矩斧凿者，随地皆剑民。”由此可知，

剑川人迫于生计，而长于技艺，形成了“千家万户加工，雕龙凿凤生财”这一传统。

剑川木雕工艺起源于唐天宝、贞元之际，即公元8世纪，发展于宋、元、明时期，全盛于清，在长期的雕刻实践中，总结传承出了一套高超的雕刻技艺，涌现了一批批手艺超群的木匠，代代相传。到了现代一度因历史原因沉寂，改革开放后随着社会经济的发展，剑川木雕工艺又焕发出勃勃生机，1996年剑川被国家文化部命名为“木雕之乡”。

从剑川县城驱车11公里，至剑川县甸南镇狮河村口，远远就能闻到空气中弥漫的天然木材散发出的清香，步入村里，挨户探询，许多院落大门都敞开着，几乎户户都在做木工，这是剑川县近年涌现出来的木雕木器“专

业村”的典型代表。2004年这里被省政府命名为“文化旅游木雕村”和“民俗文化试点村”。剑川木雕作为一项文化产业，在狮河找到了文化与经济的结合点。在狮河你的视觉范围内所能触及的地方几乎都是木料、木雕初坯，以及雕上花鸟的门窗，户户可见正在雕刻的身影。面对这些以镂、透、衬、比的艺术技巧雕成的似乎已被木工师傅赋予生命的花、鸟、鱼、兽、人物、山水，你只得叹服剑川木雕细腻精致的雕工，形神兼备、疏密得当的布局，堪称一绝。

(二) 用途广泛， 地域特色鲜明

剑川木雕品种主要应用于以下方面：建筑装饰（如门、柱、窗等）；室内装饰（如挂屏、条屏、圆屏等）；家具（如桌子、凳子、椅子等各种古典雕花的家具）；独立的装饰艺术品。剑川木雕还多与大理石相配，更具地域及民族特点。

(三) 内容丰富，表现形式多样，文化价值高

剑川木雕的造型内容主要为花卉、动物，人物造型相对较少。花卉造型较为写实，但木雕在构思及布局设计上都显示了较高的审美情趣和文化价值。花卉造型也有含蓄抽象的，而且多与动物联系在一起，布局疏密得当，显示出匠心独具的表现力。

剑川木雕通常采用高、低、镂、透、通等多种雕刻手法来表现。

剑川县甸南镇海虹下登自然村
民间木雕艺人杨志松木雕作品。

雕刻部分略微突出的称为低浮雕，较为突出的称为高浮雕；浮雕的四周被镂空使雕像如剪纸般显出清晰的影像效果被称为镂空雕；雕像的构图层次多，一层一层雕进去，除了最后的背景，前面部分与底面没有关系的又被称为透通雕。透通雕为剑川木雕较为突出的特点，各种雕刻技法融合使用，表现出玲珑剔透的颇具魅力的艺术效果。如有机会徜徉在大理周城古镇、喜洲古镇，眼前掠过的传统的白族民居建筑门楼上的木雕装饰，会让人感叹：在这么狭小的面积上，竟会有如此广阔的木雕艺术的表现空间！山水、花卉、走兽、鱼虫、翎毛及人物，各种图案相互穿插呼应、布局疏密得当，有很高的审美情趣和文化价值，堪称完美的艺术品。

三、剑川木雕 工艺流程

剑川木雕所使用的各种工具均有其自身的特点及特殊的作用，而根据雕刻步骤不同，工具大致又可分为木工工具和雕刻工具两大类。木工工具分为大锯、小锯、钢丝锯、斧子、刨子、墨斗、木铼。雕刻工具包括敲锤和雕刀。雕刀也称凿子，是木雕的主要工具，通常使用的雕刀有斜凿、三角凿、平凿、圆凿、反口凿、翘头凿、针凿等几种。

剑川木雕的工艺流程如下：

（一）选料

木质通常有软、硬之分，木质松软重量较轻就相对易于雕刻，木质较硬且沉重的雕刻难度就大。传统的剑川木雕主要选用木质坚韧、纹理细密、色泽光亮的硬木，如：青皮木、红木、花栗木等，这都是雕刻的上等材料，适合雕刻结构复杂的、造型细密的作品，而且在制作过程中和保存时不易断裂受损，有很高的收藏价值，只是雕刻起来比较费工夫、容易损伤刀具。选好的木料，在通风、阴凉处长时间放置，使其自然干燥，通常雕刻用木材一般要经过数年或数月，才能达到一定的干燥要求。

