

凯里学院原生态民族文化特色课程丛书

黔东南苗族侗族服饰及蜡染艺术

吴安丽 主编

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

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有效途径；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

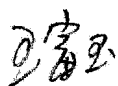
教学资源的富饶之州。

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,培养民族文化遗产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

黔东南苗族传统蜡染艺术是独特的手工绘染艺术,是中华民族古老文明的一部分,被苗族妇女保留继承沿用至今,是苗族人民长期生活的积累。本书介绍黔东南苗族传统蜡染的概念、特点、材料工具、制作方法、运用等。在编写上立足内容全面、系统、条理,强调图案的造型特征和文化内涵和制作方法的阐述,并对章节附上经典图例和思考题以及创作题。本书可用于高等院校原生态特色教材,也可用于有关专业的技法和研究参考用书。

前 言

黔东南苗族侗族自治州是神秘美丽的地方,这里有古朴民族文化,历史遗存久远,生态环境优美,被世界权威组织明确为“世界苗侗原生态民族文化遗产保留核心地”,被联合国教科文组织推荐为“返璞归真,回归自然”全球十大旅游圣地;被世界乡土文化基金会确定为世界 18 个少数民族文化生态保护圈之一(亚洲有两个,一个是西藏藏族自治区,另一个是贵州黔东南苗族侗族自治州);被中外游客、专家赞誉“原生态民族文化博物馆”、“人类疲惫心灵栖息的最后家园”、“全球最友善的旅游目的地”;世界旅游组织秘书长弗朗西斯科·弗朗加利先生称:“我一生中最难忘、最荣幸的一次体验,黔东南这个歌舞之州、森林之州、友好之州、神奇之州,必将成为世界上最具吸引力的旅游圣地。”世界旅游组织专家评价为“旅游资源品位最高、质量最好且最集中的地区,是不同类型且最具多样性的旅游资源富集地,是对境外游客最具吸引力的地区,是民族文化旅游的旗舰”。

黔东南地处云贵高原东缘,总面积 3.03 万平方公里,全州总人口 441.7 万,少数民族人口就占了 81.9%,聚居着苗、侗、汉、布衣、水、壮等 33 个民族,其中苗族人口占 42.09%,占全国苗族总人口 19.96%;侗族人口占 31.86%,占全国侗

族人口的 45.91%。是中国 30 个少数民族自治州中人口最多、少数民族人口比例最高的自治州。

黔东南苗族侗族,有着丰富的民族传统文化和古朴的民族民间艺术。最为突出的苗族侗族的服饰艺术,苗族侗族的服饰艺术是中国乃至世界极为丰富、罕见和珍贵的。苗族服饰有性别、年龄及盛装与常装之分,且有地区差别。据清代在贵州八寨理苗同知陈浩所作的《八十二种苗图并说》所载,凡八十二种。笔者比较一些资料,记载关于黔东南苗族的有十九种:花苗、红苗、黑苗、白苗、东苗、夭苗、九股苗等,侗族有十四种:青仲家、车寨苗、阳洞罗汉苗、洞苗等等。在明清以前,把贵州,特别是黔东南这边的称为生界,对苗族和侗族等少数民族都分不清,多混为苗族。

关于现存的苗族服饰是世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域,被称为“苗族服饰博物馆”。1985 年北京出产的中国苗族服饰大约有 130 种以上,2000 年贵州民族画册记载有 170 多种,在杨正文所著的《苗族服饰文化》一书里,将苗族女装分为 14 型 77 式,黔东南占了 7 型 29 式,男装目前尚存的 15 种款式中,黔东南占 7 种,占总数的 46.67%。笔者总结目前尚存的苗族女装有 50 种款式,男装 7 种,侗族女装 19 种,男装 12 种。虽然一直都在统计,但在各种大小不同的节日活动中总是会有没有见过的服装款式,所以总没有完整的统计,这将是一长期挖掘的研究过程。

黔东南苗族侗族是农耕民族,整套服饰从头到脚自己生产和制作的,保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法,通常在运用一种主要的工艺手法的同时,穿插使用其他的工艺手法,或者挑中带绣、或者染中带绣、或者织绣、或者蜡

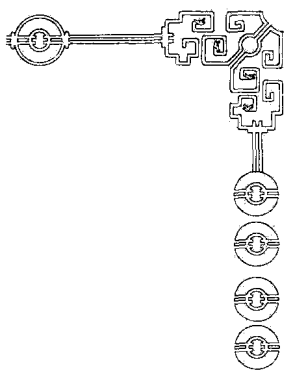
染、或者蜡染和刺绣结合,从而使这些服饰图案花团锦簇、溢彩流光,显示出鲜明的民族艺术特色。蜡染是我国古老的民间传说纺织印染手工艺,中国古代称为蜡缬,与“夹缬”“绞缬”并称为我国古代三大印花技艺。服饰图案的内容,大多取材于日常生活中各种活生生的物象,有表意和识别族类、支系及语言的重要作用,这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。采用的是中国传统的线描式或近乎线描式的单线为纹样轮廓的造型手法。制作技艺有服饰发展史上的六种形制,即编制型、织制型、缝制型、拼合型、蜡染型和剪裁型。在各种年代的服饰中均有范例,历史层级关系很清晰,堪称服饰制作史陈列馆。从她们善于选用多种强烈的对比色彩用色特点上看,努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感,一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。服装的构图,不强调突出主题,只注重适应服装的整体感的要求。形式上,分为盛装和便装。盛装,为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装,繁复华丽,集中体现苗族服饰的艺术水平。便装,样式比盛装样式简洁,用料少,费工少,供日常穿着之用。除盛装与便装之分外,苗族服饰还有年龄和地区差别。

苗族服饰的款式和色彩随着地域、文化、民俗等不同而缤纷多彩,彼此影响和传播,从配色到图案都有着鲜明的个性和特色,不仅为艺术创作提供了取之不尽的色彩灵感,同时也为艺术创作更具民族特色,为艺术创作的发展与创新注入新的活力和生机。注重将富有民族审美特色的和具有民俗审美情趣的形式元素或文化符号建构到现代绘画创作的形式中,并力图将两者融合起来,即达到传统与现代的审美结合,正是适应时代发展的需要。就苗族服饰色彩而言,就要从民族文化

传统中寻求最基本的色系,然后将其与现代审美观念揉和在一起。随着各代历史的沉淀,色彩一直是中国画发展中的相对薄弱环节。从民族服饰的色彩构成与现代绘画的色彩具有明显的相近性,无论是传统国画还是现代油画,在色彩上都可以运用民族服饰中的色彩配置关系进行创新,并已涌现出许多在这方面杰出的艺术家。我们可以在学习和借鉴的同时,发掘民族服饰色彩更大的潜力。现代画的色彩体系因时代发展的要求,现代审美的需要正在不断完善。

黔东南苗族侗族把银饰作为主要的装饰品不仅仅是为了装饰而装饰,而是有深厚的历史原因,银饰品有男饰和女饰两类。男饰较简单,有银锁、手箍、手镯、头花、烟盒、项链、项圈等;女饰有银花、银角、银簪、银梳、插针、耳环、耳柱、耳坠、项圈、围腰链、压领、披肩、项链、手钏、手镯以及各种银片、银缀、银铃、银泡等数十种,每块银片、银泡都有精致的浮雕。一套完整的银饰用银多达10公斤。

黔东南苗族侗族经过数千年不同地域、不同民族、不同时代的文化滋养,生发出许多鲜美的花果,显示了中国民间美术的勃勃生机。随着社会的发展,各民族的文化融合,年轻一代大量的精力用在生存技艺上,渐渐汉化,特别在近年来,黔东南州少数民族原生态文化已遭受或正在遭到“现代文明”前所未有的冲击,面临严重流失甚至急速消亡的危险。保护与传承刻不容缓!传承和发展原生态民族文化非常重要。

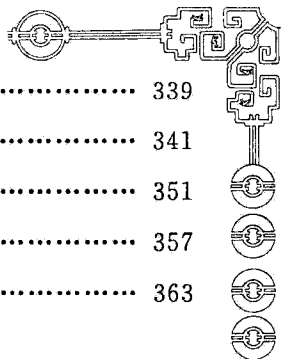
目 录

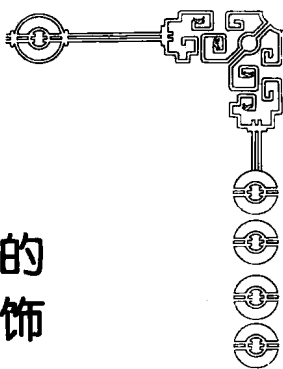
第一章 苗族服饰的历史演变和现存服饰	1
第一节 苗族的起源与迁徙.....	2
第二节 苗族历史上的服饰艺术.....	3
第三节 苗族历史的变迁与服饰文化发展的关系	26
第四节 现存苗族女装	30
第五节 现存苗族男装	67
第二章 侗族的族源和服饰	74
第一节 侗族的族源与迁徙	74
第二节 侗族历史上的服饰艺术	78
第三节 侗族历史的变迁与服饰文化发展的关系	99
第四节 现存侗族服饰.....	104
第三章 近现代的苗族侗服饰的造型特征	130
第一节 苗族侗族服饰的结构特征.....	130
第二节 裙子的特征及制作方法.....	140
第三节 苗族纹样造型艺术及文化内涵.....	150
第四节 苗族服饰的色彩艺术.....	150
第四章 苗族服饰的织造艺术	166
第一节 苗族服饰的纺织艺术.....	181

■ 黔东南苗族侗族服饰及蜡染艺术

第二节	苗族服饰的刺绣和织锦艺术·····	212
第五章	侗族服饰的织造艺术·····	219
第一节	侗族服饰的纺织工艺·····	219
第二节	侗族服饰的刺绣和织绣艺术·····	232
第三节	侗族服饰图腾纹样造型艺术·····	244
第四节	侗族服饰的色彩艺术·····	254
第六章	苗族服饰的装饰品和配件艺术·····	261
第一节	苗族银饰艺术·····	261
第二节	苗族服饰的头饰艺术·····	277
第三节	苗族服饰的配件艺术·····	280
第七章	侗族服饰的装饰品和配件·····	285
第一节	侗族银饰艺术·····	285
第二节	侗族服饰的头饰、帽子·····	290
第三节	侗族服饰的配件艺术·····	295
第八章	贵州苗族侗族蜡染艺术的的起源·····	304
第一节	蜡染艺术的概念和起源·····	304
第二节	蜡染的传说·····	305
第三节	蜡染的历史沿革·····	308
第九章	蜡染在黔东南的分布及各地自成的特色·····	314
第一节	蜡染艺术的分类·····	314
第二节	蜡染艺术的地域特色·····	317
第十章	蜡染中图案纹样的造型特征以及文化内涵·····	325
第一节	苗族蜡染图案纹样造型·····	325
第二节	蜡染艺术的传统造型特征·····	334

第三节	社会功能·····	339
第十一章	蜡染艺术的制作·····	341
第十二章	蜡染艺术的应用与欣赏·····	351
第十三章	世界蜡染艺术的概况·····	357
第十四章	现代蜡染艺术的概况·····	363

第一章 苗族服饰的历史演变和现存服饰

黔东南苗族侗族自治州位于云贵高原东南边缘,东邻湖南,南接广西,与本省黔南、铜仁毗邻,境内山川秀丽、气候宜人、资源丰富,民族风情浓郁。这里又是苗族侗族聚居比较集中的民族自治地方,历史悠久,民族文化源远流长。

在黔东南这块 30300 平方公里的绿色土地上,世居着苗、侗、汉、布依、僮、土家、水、瑶等 33 个民族,在全州的 441.72 万人中,少数民族人口有 347.68 万,占总数的 81.87%。其中苗族人口占 42.09%;侗族人口占 31.86%。其中苗族人口 178.4 万人,占全国苗族总人口的 19.96%;侗族 135.9 万人,占全国侗族总人口的 45.91%,是全国苗族侗族原生态文化的中心。黔东南民族风情浓郁独特,是全国少数民族聚居最多的地方,是祖国的一颗璀璨明珠。

贵州黔东南的苗族有着丰富的民族传统文化和古朴的民族民间艺术,由于苗族没有文字,体现这些传统文化的载体之一就是苗族人的服装,因而苗族服装里所展示的不仅仅是一件件保暖御寒服装,而且富有深厚的文化底蕴,记录了苗族的历史,装载了家族的财富。苗家人民祖祖辈辈通过各种不同的手法创造,并代代相传。在大山深处绽开了这朵民族的奇葩,现在已为世人关注,所谓“只有民族的才是世界的”,在当今社会,人们逐渐认识到苗族的文化内涵是那么有魅力,是那么让人感动;也是在当今的

艺术领域里,人们更多地看见或者听见的更是一种原生态的艺术,人们已经注意到了它的价值存在,注意到了这种文化艺术的内涵,已经掀起了对苗族原生态的研究。作为土生土长的黔东南人,要更珍惜自家的宝贝,就从自身身上的穿着中开始研究。服饰作为本地民族的文化现象的传承形式,已经对当今的艺术领域有一定的启示作用,就此,本书将对苗族和侗族的独特的服饰文化艺术进行系统性阐述,从中更全面地了解黔东南民族民间艺术的魅力。

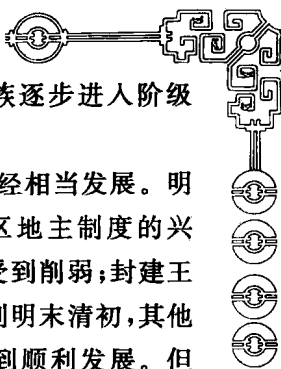
第一节 苗族的起源与迁徙

苗族服饰与苗族的起源和历史是有很大联系的,苗族自古以来就是多灾多难的民族,苗族的历史就是苗族迁徙的历史。对苗族迁徙历史的了解,将有助于对苗族服饰的了解。

苗族是一个历史悠久的民族,在原始社会时期就有了苗族。在原始时期的苗族和汉族一样,都以树叶为衣,以山洞或树巢为居住地,有以女性为首领的母系氏族社会,这在苗族古歌中有大量的反映。从一些地区的亲属称谓制度中,还能看出从母权氏族过渡到父权氏族,从家族内部的血缘间通婚到对偶婚的演变痕迹。

秦汉时期,封建王朝在大多数苗族地区建立郡县,实行“附则受而不逆,叛则弃而不追”的羁縻政策。同时,中原铁器和生产技术的传入,推动了苗族经济的发展。五溪地区的苗族先民已开始从事农业生产,掌握了用树皮纺织和以树叶染色的纺织和染色技术。

魏晋南北朝时期,武陵地区由于生产力的不断发展,苗族的原社会逐渐解体,原来由血缘关系组成的氏族公社,已逐渐

发展成地缘关系的农村公社。唐宋年间,苗族逐步进入阶级社会,农村公社的首领已有了土地支配权。

元、明时期,苗族地区的封建领主经济已经相当发展。明朝中央政府开始实行“改土归流”。苗族地区地主制度的兴起,又使以领主制度为经济基础的土司政权受到削弱;封建王朝对土司的限权,又使土司制度走向衰落。到明末清初,其他苗族一些地区开始改土归流,使地主经济得到顺利发展。但黔东南雷公山和古州山区仍处于“无君长、不相统属”状态,被封建王朝统称为“生界”,其社会发展仍处于农村公社末期。

清雍正年间大规模对“生界”的武力征服,造成了苗族人民大量伤亡,严重地破坏了当地的生产力。随着封建地主经济的发展,土地的兼并和财富的集中日益加剧,乾隆年间,湘西已经出现拥有一两千石谷子的大地主,至嘉庆年间,已经出现七八千石谷子的大地主。封建领主制到这时基本上消亡。

苗族人民是勤劳勇敢的,由于苗族先民自古以来,屡屡遭到镇压,为了远离战争和躲避镇压,他们被迫离开自己开拓的土地,逃入人烟稀少的武陵山区。

他们在苦难漫长的历史中进行迁徙,对好生活的向往,是他们逐步走向陌生的地方。他们经历了五次大规模的迁徙,历经几千年,从黄河流域的涿鹿到今天的黔东南等和川黔滇地域。

总之,历史上苗族的迁徙经历了很多地方,历尽了千辛万苦,直到 19 世纪才定居下来。

第二节 苗族历史上的服饰艺术

中国历来以绘画的形式来记载人物的相貌、服饰、生活状态等。对于古代的苗族服饰的记载,也是同样的。比如:历史