

中国美术学院
馆藏贵州蜡染艺术精品

山花烂漫

1172219

中国美术学院 馆藏贵州蜡染艺术精品

山
花
烂
漫

主编
范迪安

安徽美术出版社

淮阴师范学院图书馆1172219

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术馆藏贵州蜡染艺术精品 / 范迪安主编. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.4
ISBN 978-7-5398-1744-6

I. 中… II. 范… III. 民间印染—贵州省—图集 IV.
J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第051185号

中国美术馆藏贵州蜡染艺术精品

主 编: 范迪安

执行主编: 杨炳延

副主编: 钱林祥 马书林

执行编辑: 裔 蓁

特约编辑: 曹大为 马立明 付 强 杨 婧

学术策划: 中国美术馆学术二部

责任编辑: 曾昭勇 陈 涛

设计指导: 赵 健

设计制作: 谭德毅

图片摄影: 王书灵

出 版: 安徽美术出版社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路二一八号出版传媒广场14层

邮 编: 230073

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 18

版 次: 2008年4月第1版

印 次: 2008年4月第一次印刷

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 978-7-5398-1744-6

定 价: 180.00元

目录

蜡笔生花 靛染五彩——贵州蜡染艺术赏析 马立明 〇〇八

图例..... 〇一三

1172219

中国美术学院 馆藏贵州蜡染艺术精品

山

花

烂

漫

主编
范迪安

安徽美术出版社

淮阴师院图书馆1172219

前言

摄影 / 王霁

蜡染，古称『点蜡幔』，亦称『蜡缬』。『缬』即染彩

之意，与『夹缬』（镂空印花）、『绞缬』（扎染）同为我国古代三大防染工艺。早在先秦，我国古代劳动人民就已发明和使用了纺织和染色工艺。《周礼》记有『染人』掌染丝帛，楚国还设立了专管生产靛蓝的官职『蓝尹』。这些文献记录表明当时染织业已颇具规模。蜡染产生于两千多年前的秦汉时期，盛于隋唐，到了宋代，随着木版刻花、印染等工艺的出现，制作简捷、价格便宜的蓝印花布开始广为流行，而耗时费力全靠手工绘染的蜡染技术则逐渐淡出中原地区，像一朵深谷幽兰绽放在山高路远的西南少数民族地区，贵州亦因此而成为著名的『蜡染之乡』。

贵州蜡染分布广泛，几乎遍及全省，尤其盛行于苗族、布依族以及革家聚居区，安顺、黄平、丹寨、榕江、织金等都是著名的蜡染产地。

此本书汇编的近八十件精品是从中国美术馆收藏的四百余件贵州蜡染中遴选而出的。这些色调素雅、纹样优美、文化内涵丰富的蜡染艺术品，基本代表了贵州蜡染艺术的最高水平，反映了贵州蜡染艺术的多彩风貌。蜡笔生花，靛染五彩，精美的贵州蜡染艺术品犹如烂漫的山花，盛放在北方的早春。希望此书能够带给您一丝清新的山野气息。

中国美术馆 二〇〇八年三月

Preface

摄影 / 王霖

Wax printing was one of the three major methods of dyeing fabrics in ancient China, the other two being openwork printing and tie dyeing. The invention and use of weaving and dyeing date back to the period before the Qing Dynasty. According to *The Rites of Zhou*, there were artisans who dyed silk in the Zhou Dynasty, and there were officials in charge of the production of indigo in the state of Chu. These historical records show that the textile and dyeing industry was fairly well developed at that time.

Wax printing appeared in the Qin and Han Dynasties over two thousand years ago and reached its heyday in the Sui and Tang Dynasties. In the Song Dynasty, the invention of woodblock patterning and printing (and dying) led to the popularity of blue calico, which was easy to make and inexpensive. The time-consuming hand-made wax printing gradually disappeared from the Central Plains, but continued to be made in remote regions of ethnic minorities in southwest China. One of them, Guizhou, has become famous for this craft, known as the “land of wax printing”.

Wax printing is produced almost all over Guizhou, and is

particularly prevalent in areas of such ethnic minorities as Miao, Buyi and Gejia. Famous origins of wax printing include Anshun, Huangping, Danzhai, Rongjiang and Zhijin.

The eighty masterpieces on display have been selected from the four hundred Guizhou wax printing works in the museum's collection. With elegant colors, beautiful patterns and rich cultural meanings, they represent the best of Guizhou wax printing as well as its diversity, like charming wild flowers that blossom in early spring in north China. We hope that the exhibition will bring to you fresh air from mountains.

National Art Museum of China

March 2008

目录

蜡笔生花 靛染五彩——贵州蜡染艺术赏析 马立明 〇〇八

图例..... 〇一三

蜡笔生花 靛染五彩

——贵州蜡染艺术赏析

马立明（中国美术馆副研究馆员）

摄影 / 吴位弟

贵州是个神奇而美丽的地方，那里居住着十七个少数民族，有苗、瑶、布依、侗、水、彝等，他们世代繁衍生息于斯，创造了斑斓多彩的民族艺术瑰宝，尤以刺绣、蜡染、银饰闻名于世，堪称贵州『三宝』。

贵州『三宝』之一的蜡染，古称『点蜡幔』，亦称『阑干斑布』。《贵州通志》记载：『用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。』蜡染产生于秦汉，盛于隋唐，到了宋代，随着木版刻花、印染等工艺的出现，这种耗时费力的蜡染工艺在中原一带逐渐消失，却在山高路远、交通闭塞的贵州得以延续。数千年来，贵州民族蜡染以其顽强的生命力、古老的传统技艺、神秘的原始纹样和深邃的民族文化内涵，在各族劳动妇女中世代传承，长盛不衰，贵州因此而成为闻名遐迩的『蜡染之乡』。

贵州蜡染分布广泛，大部分的市、自治州、县都有蜡染制作，安顺、丹寨、黄平、榕江、织金、镇宁、贵定、龙里、开阳、纳雍、六枝和黔西等地都是著名的蜡染产地。世居的苗、布依、瑶、侗等民族以及革家人继承了先民们创造的蜡染技术，其中苗族的蜡染艺术成就最高。关于蜡染的起源，各民族有着不同的传说。黔东南苗族流传着一首古老的《蜡染歌》，说的是很久很久以前，天常常塌下来，一位叫娃爽的姑娘赶制撑天伞。梨花落在布上，蜜蜂飞来采蜜，于是蜜蜡留下了美丽的花纹，蓝草染蓝了白布。娃爽赶忙去漂洗，太阳公公又帮她将蜡晒化，蓝底白花出现了。于是，蓝底变为青天，白花变为日月星辰，撑天伞将天稳稳撑住。娃爽将这一

技艺传授给其他姑娘，蜡染便在人间流传了下来。

位于贵州中部的安顺、镇宁一带，居住着苗族、布依族，她们的蜡染各具特色。安顺苗族喜在袖边、襟边、背扇、被面上装饰蜡染纹样，以背扇最为精美。特点是染彩和点子。背扇的传统纹样有太阳纹、鱼纹、蝶纹、花鸟纹、马掌纹等。值得一提的是，安顺苗族蜡染除了蓝白相间，彩色蜡染是其最显著的特色，古老的传统方法是红色用杨梅汁，黄色用黄栀子碾碎泡水，当这两色与蓝靛相溶，即形成草绿和赭石等色调。有的以蓝色为底，配以红、黄、白、绿，色彩典雅柔和；有的则以红、黄为主，点缀黑白，光彩富丽夺目。这种五彩蜡染在其他地方较为少见。相比之下，镇宁布依族蜡染则显得格外清新雅致，其蜡染多用于布依族妇女穿的长裙、衣袖、头帕、围腰等处，纹样多选用螺旋纹、圆点纹、几何纹、三角纹等，色彩在蓝白相间和深蓝、浅蓝与白色之间发生变化，更显恬淡大方和层次分明。黔东南丹寨县被誉为中国最后的乌图腾部落，至今仍保存着的远古乌图腾部落的印记。那里的苗族人民自古以『鸟』为图腾，孕育了美丽而又浪漫的乌图腾文化，表达了他们对自由和美好的向往。丹寨蜡染纹样造型夸张，想象奔放，构图大气，舒展挺拔。除了鸟纹，还有蝴蝶纹、龙纹、蜈蚣纹、鱼纹、漩涡纹、马蹄纹、铜鼓纹和梨花纹等。位于黔东南的黄平，生活着一群特殊的土著民族部落，自称是羿的后人，那就是革家——一个待识别的民族。据考，革家先民属古僚族的一个支系，至今仍保留着古僚族『椎髻斑衣』、『穿中而贯其首』的一些特征。革家人自古崇拜太阳，供奉弓箭，祭祀祖鼓，崇尚武功，以此纪念祖先用战争

摄影 / 吴位弟

赢得族民们的生存。其中尤以革家少女的节日盛装最具代表性。少女头戴『红缨太阳帽』和『射日弓箭』（银簪），身着蜡染、刺绣花衣和贯首铠甲式的披肩，下着百褶蜡染短裙和形如盾牌围腰，小腿裹着红色刺绣绑腿，并于头部、颈部、手部佩戴各种造型古朴、图案精美的银饰，真可谓银辉映蜡花，个个飒爽英姿，十分威武。她们绘制的蜡染服饰也庄重别致，享有盛誉。背扇更是精美独特，分方形和长方形两种；蜡染纹样也多为革家传统观念中崇尚的太阳纹、鱼纹、鸟纹、水纹、木鼓纹等。榕江地处黔东南，都柳江中上游，苗族祖先就是跨黄河、长江，沿着沅江逆流而上，一路向西迁徙，进入贵州的第一站就是古州榕江，因此，它也是贵州苗族文化的发祥地。那里每隔十三年举办一次的盛大的『祭鼓节』。『祭鼓节』也叫『牯脏节』、『吃牯脏』，是苗族人民盛大的祭祖节日。苗族人民念念不忘祖先从东方迁徙的艰辛，认为用枫木和牛皮制成的木鼓是祖先灵魂的归宿，只有敲击木鼓，才能唤醒祖先的灵魂，并以此祭祀祖先的大恩大德。祭鼓节时，人们举着用蜡染做的足有五六米高的招魂幡庄重而神圣地恭迎祖宗圣灵，这种祭祖文化充分展示了母系氏族社会的遗风。祭鼓幡的图案古朴神秘，震人心魄。幡旗以苗龙纹样为主，龙形似蛇，或舒展，或盘旋，或爬行，或蜿蜒，或游水，或飞翔，或玩耍，或嬉戏，与鱼虾、蛙、蝶、花鸟等组成无穷无尽、变化万千的图案，自然和谐地统一在整个画面中。祭鼓幡上的人首蛇身隐含着世代传承的历史文化符号，向世人展示自己的祖先圣灵已幻化成龙。

贵州西北部的织金县，那里的苗族妇女擅长蜡染背扇的制作，

摄影 / 吴位弟

图案以纤细精巧严谨著称，颇具细密画之风格，有的配以红、绿丝线的刺绣，像宝石一样镶嵌于蓝白蜡花之间，更显得韵味无穷。织金的蜡染纹样以抽象的几何纹、螺旋纹和卷草纹为主，经过妇女们的随意组合交错，浑然一体，产生绮丽的艺术效果，引起人们无限的遐思，像山雀、像石榴，更像母体中的胎儿，涌动着生命的意象。有的专家称其为『生命符号』，显示出一种深邃的意境。

蜡染在贵州非常盛行，是各族人民生活中无处不在的必需品，尤其是妇女、儿童的衣服、围腰、裙子、头帕、绑腿、背扇、枕巾、包片、被面、书包等，都离不开蜡染。姑娘们六七岁就开始向母亲、祖母、外祖母学习刺绣、蜡染，十二三岁已能点蜡花了。按照当地的习俗，蜡染是姑娘出嫁前的必备之物，画得一手好蜡花，是评价一个姑娘是否心灵手巧、勤劳能干的重要依据，同时还关系到能否找到如意郎君这样的大事。因此，待嫁的姑娘们无不百般重视，精心准备。从种棉、养蚕、纺纱、织布，到蜡染、剪裁、缝制，真是不敢懈怠。蜡染高手一般不用稿子，花自心出，画得非常随意流畅，有的妇女画出来的螺旋纹竟跟用圆规画得一样圆，可见功夫之深。贵州蜡染工艺精良，制作复杂。制作工序一般要经过选料、剪裁、刷浆、画蜡、浸染、脱蜡、清洗、缝制等多道工序，画蜡是其中最重要的环节。

贵州各少数民族妇女慧心巧手，蜡笔生花，创作出古雅圣洁、美丽质朴的贵州蜡染艺术品，它们犹如烂漫的山花盛开在幽谷之中，其清新之气和悠远之境令人沉醉不已。

图例