

湘西

民间工艺美术精粹

湘西土家族苗族自治州民族工艺美术研究所
湘西土家族苗族自治州民族文化遗产保护中心 编

學苑出版社

庆祝湘西土家族苗族自治州成立五十周年

M
J528
33

湘西

民间工艺美术精粹

湘西土家族苗族自治州民族工艺美术研究所
湘西土家族苗族自治州民族文化遗产保护中心 编

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

湘西民间工艺美术精粹 / 龙颂江, 张心平主编. — 北京:
学苑出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5077-2930-6

I. 湘… II. ①龙…②张… III. 民间工艺—工艺美术—
作品集—湘西地区 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 137216 号

责任编辑: 洪文雄

内文设计: 周 毅

封面设计: 徐道会

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67602949、67678944

经 销: 新华书店经销

印 刷: 河北新华印刷一厂

开 本: 890 × 1240 1/16

印 张: 13.5

字 数: 100 千字

版 次: 2007 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 146.00

编委会

顾问：邵 鸿 童名谦 徐克勤

编委会主任：龙颂江

编委会副主任：周小毛 胡章胜

主编：龙颂江 彭官章 周小毛 胡章胜

副主编：黄 叶 孟宪政 夏志禹

执行主编：张心平 田茂军 那力鲜

执行副主编：田大年 田 明 殷晓玲

编委会成员：(以姓氏笔划为序)

龙颂江 石伏龙 叶水云 田大年 田 明

田茂军 江顺华 那力鲜 何益群 张心平

张昌政 吴晓玲 周小毛 孟宪政 金孟贤

范 成 单海鹰 胡章胜 洪文雄 姜长青

徐克勤 殷晓玲 夏志禹 梁秋松 黄 叶

彭官章

图片提供：范 成 聂元松 单海鹰 田 明 洪文英

麻明进 张光准 刘大兴 余 军 李燕飞

赵 勇 章长干 湖南省湘西自治州博物馆 等

编纂单位：湖南省湘西土家族苗族自治州民族工艺美术研究所

湖南省湘西土家族苗族自治州民族文化遗产保护中心

赞助出版单位：湖南省湘西荣昌集团公司

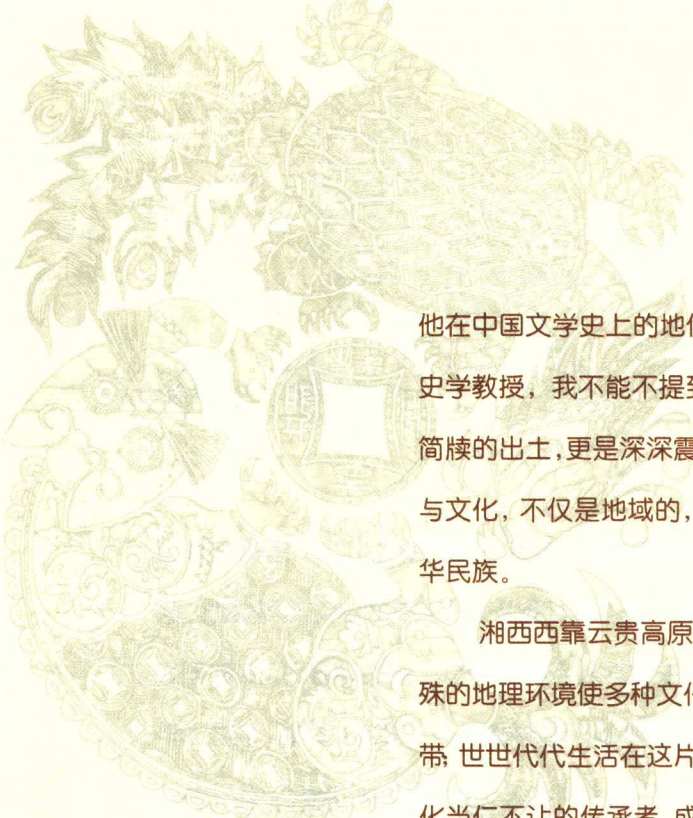
湖南省吉首市“光彩”集团公司

中华民族有着五千年辉煌的文明史。中华民族的灿烂文化，是由众多的地方文化和多个民族的文化像数千条溪流汇集于长江黄河那样汇集而成的。但是长期以来，我们对中华民族大家庭文化多样性的历史地位和意义，尤其是这种多样性对于中华文明发展的重要性缺少足够的认识和重视，发掘、研究、保护不力，以至于我们伟大祖先在漫长的生产生活实践中创造积累的无数珍贵文化遗产有许多悄无声息地消失了，有的正逐步消失。这是十分令人痛惜的。

随着全球经济一体化大潮的席卷，所谓的西方强势文化对非西方文化包括中国文化的冲击已经成为不可小觑的现实。然而，在人们已经充分认识到自然界生物多样性对于人类生存和可持续发展的重要性的同时，关于文化多样性对人类自身生存发展的重要意义也被越来越多的国家、地区、民族的人们所认识和重视。联合国《世界文化多样性宣言》、《保护非物质文化遗产公约》、《保护和促进文化表现形式多样性公约》等都说明，进入 21 世纪以来，人类世界对于文化生态的多样性和可持续发展有了相当的危机感和紧迫感。

近年来，我国党和政府对保护传承民族文化遗产工作更加重视，各级政府、相关部门也积极行动起来，把保护民族文化遗产工作提高到能否继承优秀民族文化传统，弘扬民族精神，能否实现社会和谐，建设小康社会，能否保证经济社会可持续发展的高度加以重视。这是一个良好的开端。

湖南省湘西土家族苗族自治州是中国历史上著名的“五溪”之地的中心地带，是一个“蛮瘴烟雨溪州路，溪边桃李花如雾”的神秘地方。但汉唐以来，有关它的文献记载不多，一直被视为蛮夷之地。然而，事实上从早期的“五溪蛮”到后来的土家族、苗族，这里的居民不仅一直与汉族及其他民族间存在着较为频繁密切的文化交流，更不断创造和发展着自己独特瑰丽的民族文明及民风民俗。这种独特瑰丽的民族文化，不仅不能以“蛮野”二字鄙视嗤之，相反却是中华文明中不可忽视的财富和宝藏。沈从文先生以他对湘西的描摹奠定了

他在中国文学史上的地位,这一事实本身就充分地证明了这一点。而作为一个历史学教授,我不能不提到,2002年湘西龙山里耶战国古城的发现和3.6万枚秦简牍的出土,更是深深震撼了我。这个地方的历史和文化真了不得!湘西的历史与文化,不仅是地域的,而且是中国的,不仅属于土家族、苗族,更属于整个中华民族。

湘西西靠云贵高原,东望洞庭湖平原,山高林深,溪河纵横,水隔山阻。特殊的地理环境使多种文化在此交相碰撞并沉积下来,形成了相对稳定的文化沉积带。世代生活在这片土地上的土家族、苗族等少数民族就成为了这些不同文化当仁不让的传承者,成为众多历史之谜的守护者。今日之湘西呈现给世人的是一个多姿多彩、充满诱惑的地方。首先是这种特殊的地理环境以及它在千百年历史文化变迁中的特殊位置和作用所造就的。

认识湘西,解读湘西,是一个文化大课题,有众多的工作要做,需要一大批有志于此而又脚踏实地的学者和爱好者的长期努力,也需要地方政府的重视与热心支持。因此,湘西土家族苗族自治州把产生于人民群众生产生活,反过来又为人民群众的生产生活服务的民族工艺美术进行系统地发掘整理,并编著成图文并茂的《湘西民间工艺美术精粹》一书,不仅十分有意义,也是为保护和传承中华文化多样性,为进一步做好作为国家非物质文化遗产保护综合试点单位的工作做了一件实实在在的好事。相信这样一部好书会受到广大读者的欢迎和称赞,也由衷期望能够有越来越多的类似成果不断面世,从而把认识湘西、解读湘西这个大课题不断扩展和深化,进而为宣传湘西和发展湘西,为保护和传承民族文化遗产,为中华文化的繁荣昌盛做出贡献。基于此,说了上面一些话,是为序。

2007年8月

邵鸿 全国政协常委、九三学社中央副主席

生物多样性对于人类生存和可持续发展的意义和重要性,在世界范围早已是人所共知、人所共忧的问题了。但关于文化多样性对于人类生存发展的意义和重要性的认识,却是最近十多年才逐渐开始的。而作为这一认识的标志,应该是联合国教科文组织一系列关于保护民间创作或非物质文化遗产相关文件的诞生,如2001年11月2日通过的《世界文化多样性宣言》、2003年10月17日通过的《保护非物质文化遗产公约》和2005年10月20日通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》。关注文化的多样性和可持续发展,是这些国际文件的核心。中国全国人大于2004年8月批准了《保护非物质文化遗产公约》,中国成为这一国际公约的第六个缔约国。我国政府接受了联合国教科文组织这些文件中提出的理念,特别是接受了“保护文化多样性和可持续发展”这样的文化理念与发展战略,承担起在我国广大幅员内保护非物质文化遗产的历史使命,并先后制定了一些与保护遗产有关的文件,推动了全国范围内的保护计划的实施,全国各地开始陆续做出了可喜的成绩。

在我国,长期以来,一方面由于中华文化传统的博大精深和相对封闭,另一方面由于强调“中华民族文化”的“一体”观念和“文化例外”的理念,故而导致我们的许多人,对于中华文化“多样性”的问题缺乏深入的思考和关注;对于本土文化多样性的急剧萎缩和外来文化的入侵所带来的严重后果缺乏必要的认识和足够的重视,更缺乏应有的紧迫感和忧患意识。对文化多样性急剧萎缩趋势认识的不足和忧患意识的麻木,对于保持多元一体格局下的中华民族传统文化的优良传统和可持续发展是十分不利的。

文化是指那些相对于自然物的人的造物,包括物质的和非物质的两部分。文化是由民众集体创造、世代相传的,是在传承、延续中得到发展、进化的,而不单是那些所谓英雄豪杰和贵族圣贤(圣君),也不是那些自命为革命家的人所创造的。一个民族创造和传承的物质的和非物质的文化,是后世一切民族文

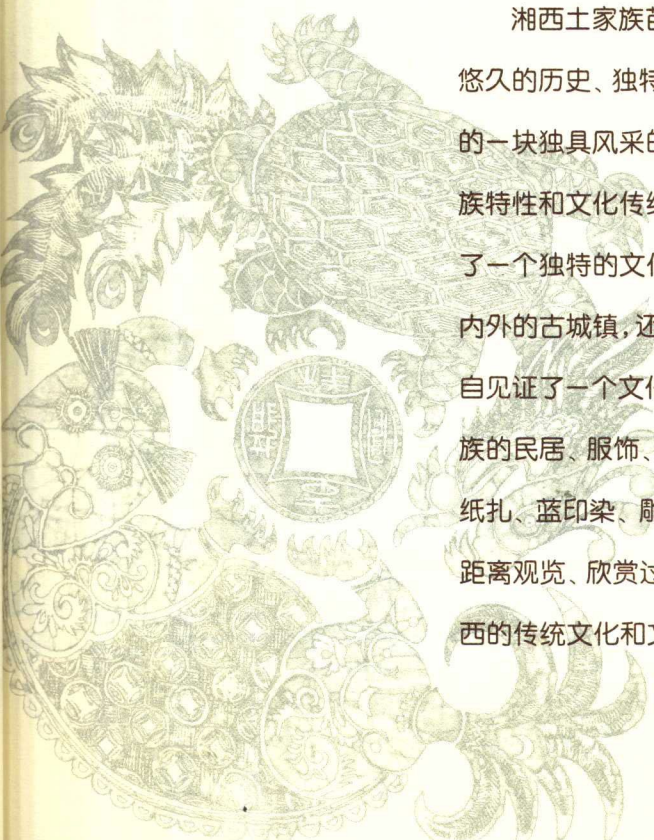
化和民族精神的渊薮和“基因库”，是民族的“文脉”，是民族之根。文化虽然是精神的产物，但它随时依附和适应于民众生产生活的要求、改造自然的要求以及认识世界和协调社会的需要，故在其发展的长河中，既有吸收也有扬弃，发生变易是必然的。但历史的变迁（如各种类型的战争、重大自然灾害等），既可能给文化带来进步性的嬗变，也可能给文化带来衰减性甚至破坏性的变异。生产方式和社会制度的变迁，也会给文化（特别是非物质文化遗产）带来重大变化。譬如，主要产生于（原始）农耕文明条件下的非物质文化遗产，一旦（原始）农耕文明的社会条件动摇了或消失了，它们也就失去了继续生存和发展的前提。当前，我国社会正处在全球化、现代化、城镇化、信息化的社会转型时期，巨大的社会变革给非物质文化遗产带来的冲击是历史性的。只要稍加注意就会发现，许多讴歌民族历史的悲壮诗篇和熔铸民族智慧的故事歌谣；许多古老的艺术表演形式和手工技艺；许多被民众创造出来又滋养了一代代民众的民间知识，等等，等等，在历史的烟尘中悄无声息地被遗忘了或部分遗忘了。这种文化衰减现象，在汉族聚居地区和一些少数民族地区，多有所见。特别是在一些少数民族地区，近50年来的社会巨变，带来的是民族文化的加速汉化和现代化的倾向，很多青少年不再愿意穿自己民族的服装，不再愿意学习自己民族的语言，不再愿意传承自己民族的民间艺术和手工技艺，从而使这些传承了几千年几百年的民族文化表现形式和技艺出现了断档或部分断档，以至后继乏人的危机。前几年，我曾到昆明郊区的一个纳西族村寨考察，到场子里来跳舞的人，全都是村寨里的老年人（男女），居然没有一个年轻人。当我带着疑问深入到一个家庭里去探访时，看见年轻人都在屋子里看电视。据告知，他们开始热衷跳外来的迪斯科。这与20世纪80年代我在民族地区考察时看到的情况已发生了巨大反差。2007年6月14日，文化部中国艺术研究院提供的数据显示，中国传统戏曲剧种20世纪50年代有368个，到80年代初减少到317个，到2005年减

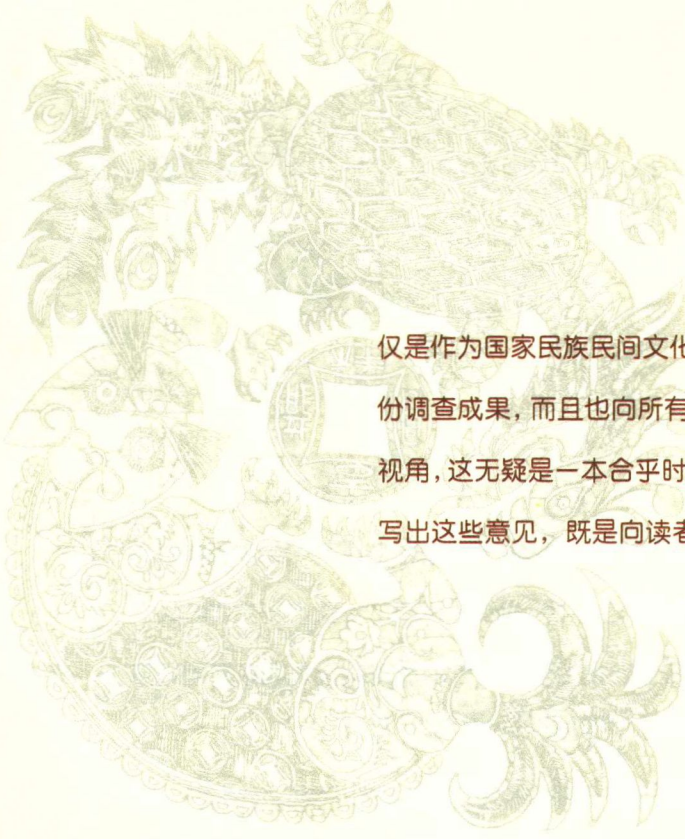
少到215个，其中减少最甚的是农村的小剧种。戏曲剧种的这种萎缩锐减的趋势，只不过是非物质文化遗产的冰山一角，其他的表演艺术和工艺美术领域，也莫不如此，只是目前我们的各级政府和学术研究机构还缺乏这方面的调查统计材料而已。

面对社会巨变给非物质文化遗产带来的巨大冲击，政府开始采取实施一些保护措施，非政府组织也参与进来，而且已初见成效。但也显现出了一些堪可忧虑的问题和倾向。在此社会巨变的历史时刻，有历史责任感的文化工作者和人文学者，应该以自己的智慧、专能和力量，为保护文化遗产（在当前，因遗忘而面临传承危机的主要是非物质文化遗产）做点有益的事情，使我们祖先传递给我们这一代人的文化遗产能够传给我们的下一代，能够使我们的多样性的中华文化不因某些现存的形态和样式的消亡而变得逊色。

湘西文化界朋友们编著的《湘西民间工艺美术精粹》，是他们在新形势和新理念下为保护湘西土家族苗族自治州的非物质文化遗产做出的新成果。

湘西土家族苗族自治州是一个令人神往的地方，她以其奇特的地理环境、悠久的历史、独特的人文和神秘的民间文化，成为960万平方公里的祖国大地的一块独具风采的宝地。汉、苗、土家等民族和谐相处，不仅各自有各自的民族特性和文化传统，而且各种文化之间既有吸收，又有交融，共同创造和培育了一个独特的文化生态区域。2006年我到湘西，不仅走访了凤凰这样名播海内外的古城镇，还在德夯参加了正在那里举行的鼓舞文化竞赛活动。由此我亲自见证了一个文化多样性的和古今文化并存的湘西。收录在本书中的湘西各民族的民居、服饰、土家织锦、银饰、苗族花带、苗族刺绣、挑花、锃花（剪纸）、纸扎、蓝印染、雕刻、陶器、竹艺、画艺等，我在湘西考察走访期间也都曾近距离观赏、欣赏过。这些民间美术和手工技艺或曰工艺美术，向我们讲述了湘西的传统文化和文化传统及其文化内涵和文化特色。这部选集的编辑出版，不

仅是作为国家民族民间文化综合试点单位之一的湘西土家族苗族自治州交出的一份调查成果，而且也向所有期望了解湘西及其文化的读者提供了一个饶有兴味的视角，这无疑是一本合乎时宜和适应时代需要的好书。编著者和责编者向我索序，写出这些意见，既是向读者推荐，也权当为序言。

2007年8月10日于北京安外寓所

刘锡诚 著名学者，中国文学艺术界联合会理论研究室研究员
国家非物质文化遗产保护专家委员会委员
中国民间文艺家协会民间文化抢救工程专家委员会委员

CONTENTS 目录

前言...5

民居...13

服饰.....39

银饰.....51

土家织锦.....65

苗族花带.....83

苗族刺绣.....93

挑花.....105

铤花.....111

纸扎.....129

蓝印染.....141

雕刻.....159

陶器.....177

竹艺.....185

民间画艺...193

后记...203

目录

前言...5

民居...13

服饰.....39

银饰.....51

土家织锦.....65

苗族花带.....83

苗族刺绣.....93

挑花.....105

铤花.....111

纸扎.....129

蓝印染.....141

雕刻.....159

陶器.....177

竹艺.....185

民间画艺...193

后记...203

水村老寨（花道大龙洞）

大龙洞瀑布（花垣）

湘西土家族苗族自治州位于中国腹地，自古以来便被视为一块神奇的土地。湘西在北纬 $27^{\circ}44'5'' \sim 29^{\circ}38'$ ，东经 $109^{\circ}10' \sim 110^{\circ}22'5''$ 之间，是湖南省的西北部，处于湘鄂渝黔四省（市）边区，下辖吉首、泸溪、凤凰、花垣、保靖、古丈、永顺、龙山等八市县。

湘西东接洞庭湖平原，西接云贵高原，武陵山脉由东北至西南贯穿全境，地势由

东向西渐渐抬高。构成千峰耸立、沟壑纵横的地形地貌。八大公山、八面山、洛塔界、腊儿山等大山并立，山上有山，山中套山，山峦重叠，地势险峻。奇峰异洞、悬崖巨瀑遍布全境。大小溪河近千条，主要有沅水、酉水、澧水、武水等，是古“五溪”之腹地。这些溪河滩多水急，清澈柔美，历史上曾是湘西人与外界交流的天然通道。这里气候温和，四季分明。起伏的地势造就了平地高山气温悬殊。高山深谷地带，一山有四

湘西土家族苗族自治州地图

边城风光(花垣茶洞)

季，多种动植物在此繁衍生长。珙桐、水杉、银杏、红豆杉、梓木、樟木、楠木等珍贵树种在此成林，猕猴、鼯鼠、大鲵（娃娃鱼）、锦鸡等多种珍稀动物在此繁衍。

这就是湘西这块美丽而神秘的土地，她是湘西人生活的环境和基础，并孕育了独特的湘西文化。

湘西人是生活在湘西地区的人群共同体，有土家、苗、侗、汉等多个民族。作为湘西两大主体少数民族的是土家族和苗族。土家族相对集中分布在龙山、永顺、保靖和古丈等湘西北部和中部地区；苗族相对集中分布在凤凰、泸溪、花垣、吉首、保靖和古丈等湘西南部和中部地区。虽然各个民族有自己独特的文化，但是他们在湘西地区大杂居小聚居，在长期的相互交流、共同发展过程中，显示出了湘西人特有的包容相待、和睦相处、诚实相交的生存方式和生活情趣。

近年来的考古发现证明，自石器时代起湘西地区就有土著人类居住。其后，三苗盘瓠后裔、濮人、僚人、巴人（主要是“賁人”）、仡佬人以及外来的强宗大姓（如江西的彭氏）等不断迁入该地区生活，多种文化在此交汇融合、和谐发展。

湘西虽然位于中华大地之腹地，与富庶的洞庭湖平原相连，但自古又被人们认为是“异化”之地，一直被列入“西南蛮夷”之属，十分偏远封闭。特别是湘西的“五溪”更为典型。后晋天福五年所立的“溪州铜柱”，明清以来建造的湘西“边墙”及文