

西部民俗艺术

Folk Arts
in the West

赵世红 和品正 著

By Zhao Shihong

He Pin zheng

云南人民出版社

Yunnan People's
Publishing
House

东巴 DONGBA ART 艺术

世界艺术史

卷一 史前艺术

作者：[法] 丹纳

译者：傅雷

出版：上海人民美术出版社

定价：1.50元

ISBN 7-5386-0000-0

（上海）

（上海）

（上海）

东巴艺术

COMING ART

东巴 DONGBA ART 艺术

西部民俗艺术

Folk Arts
in the West

赵世红 和品正 著

By Zhao Shihong

He Pin zheng

云南人民出版社

Yunnan People's

Publishing

House

图书在版编目 (CIP) 数据

东巴艺术 / 赵世红, 和品正著, - 昆明:

云南人民出版社, 2002.10

ISBN 7-222-03380-7

I. 东... II. ①赵... ②和... III. 纳西族 - 艺术 -

研究 - 中国 IV. J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090062 号

东巴艺术

赵世红 和品正著

图片摄影: 和品正 和钟泽 约瑟夫·洛克

王世英 和庆元

丛书策划: 张立 王玉辉 陈琦
责任编辑: 王玉辉
装帧设计: 王玉辉 张力山
责任校对: 罗晓

云南人民出版社出版发行 (昆明市环城西路 609 号)

邮编: 650034

云南天元彩色制版印刷有限公司制版

云南新华印刷一厂 印装
云南新华彩印厂

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 6 字数: 23 千

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN 7-222-03380-7/J · 199 定价: 35.00 元

云南民间艺术巡礼

黄光成

民族民间艺术作为民俗文化的形象载体，它是民族社会中庶民生活形影不离的伴侣。哪里有民族群体生活的炊烟，哪里就飘扬着民间艺术的旗帜；哪里闪烁着民族文化的亮光，哪里就凸现着民间艺术的声形和色泽；哪里拉开了民俗活动的帷幕，哪里就有民间艺术的亮相。民间艺术将一个群体的审美情绪、崇仰意向和生存欲求融合在一起，构成了一个自足的生命感受和表达体系。

俗话说一滴水可以见大海，一件民族民间的艺术作品也常常或隐或显地透露出一种民族文化的全息图像。

云南的红土高原是人类文化最早的发祥地之一，同时也是多元文化的重要交汇地。在这个包容了七个自然气候带，被高山大河阻隔与勾连的特殊地理环境中，使得巨大的历史跨度与多样性的人文空间汇集叠加，形成了一个世界罕见的民族文化宝库。走进这座琳琅满目的宝库，首先映入你眼帘的恐怕就是那些楚楚动人的民族民间艺术。云南民族文化的丰富多姿决定了云南民族民间艺术的异彩纷呈。在山老村姑的衣帽裙脚，我们看见了他们用彩线、银泡编织和点缀的神话与美梦；在村舍的房顶屋角，我们发现和泥成精的瓦猫在与鬼灵世界对话的同时透露出了主人的生存意志……

民族民间艺术既是揭示民族文化自身奥秘的“宣言书”，同时也是一种跨文化的世界性语言。它不仅沟通着民族与民族、人与自然、人与神、人的内心与外在的世界之间的联系，也打通了不同的文化层面之间的隔膜，艺术史告诉我们，民间艺术无时不在哺育着上层艺术和文人艺术，古今中外许多名垂青史的艺术大师，如中国的吴道子、齐白石，西方的高庚、马蒂斯、毕加索等等，都是在民间艺术中汲取了大量的创作源泉，开启了艺术的性灵而获得成功的。形如号称“亚洲水塔”的云南江河一样，云南民族民间艺术何尝不是流淌不息、取之不竭的艺术之河。对于渴望了解云南，解读云南民族文化，品尝民族民间艺术甜美果实的人来说，不通过对它们的具体探究，就难以获得真切的感受，很难说清创作主体是如何凭借民族文化的视角来观物与感物，攫住天籁原趣，还原了生命的自然形态，通过再现或表现，折射出群体性的情感和观念，以及将物象幻化，将幻境物化的点石成金的艺术运动过程。

多少年来，每当我在红土高原上走村串寨，为那些知名或不知名的民间艺人的创作所感动、震撼的时候，我就会深深地遗憾看到这些作品的人太少了。我想如果有一套图文并茂的丛书将云南民族民间艺术分门别类地加以介绍和分析，使更多的人来感受民族文化的旋律，分享审美的愉悦，从中汲取滋养那该有多好啊！

愿这套丛书正让好梦成真。

Overview of the Ethnic Folk Arts in Yunnan

Huan Guancheng

One can't separate ethnic folk arts, as an agent of the image of folk arts, from the daily life of the ethnic people, because it is part of it. Where rises the smoke from the houses of the ethnics, where flutters the flag of folk arts. Where flashes the glamour of ethnic culture, where outstands the sound, the images and the colors of the folk arts. Where unfolds the ethnic activities, where appear the folk arts. Folk arts scarcely come about simply for pure aesthetics, but for the fulfilling of practical needs and pursuit of benefits. Simultaneously, they mix up the moods, the idolatry and the desires for life that belonging to a group, at last, constructing independent life conceptions and a expressional system.

It is said that one can conjure the sea through one drip. Likely, a cultural phenomenon may reflect the entire view of a set of culture; A piece of folk art craft may also either clearly or vaguely shows the holographic image of an ethnical culture. The Red-clay Plateau of Yunnan province is one of the birthplaces of human being, and meanwhile it is also an important crossway of many cultures. The unusual geographic environment which

belong to seven climate belts, is blocked by the mountains and cut by the rivers; a great long span of history and a wide range of culture make certain of the worldwide miracle of ethnical cultural treasury. At the gateway of the treasure house, the first sight would always be the impressive folk arts. The variety of Yunnan folk arts ensures the colorfulness of Yunnan folk arts. By pushing aside the canes and weed, on the bared stones appears the spectacle --- paintings brushed with the mixture of animal blood and hematite; along the rim of the attires of the village women, the mysteries and dreams hide among the stitches and silver bubbles; on the ridges of roofs, pottery cats communicate with the ghosts and telling their masters' wills of life.

Ethnic Folk arts are not only a manifesto to their own secrets, but also a language stretching across the cultures. Not only do they tie up ethnics and ethnics, human and nature, interior mine and exterior world, but also break the blocks between the phases of culture, like it is said that, in the world of art, the so-called elite culture and the folk arts are a pair of closest friends. The history of art reveals that the folk arts underneath are always offering nutrition for the upper or academic arts. A great number of masters such as Wu Dao Zi, Qi Baishi in China and

Paul Gauguin, Henry Matisse and Picasso in the West, have absorbed merits and inspired from folk arts.

Yunnan, entitled as the "Water Tower of Asia", is also an endless fountainhead of ethnical folk arts. For those who really want to know Yunnan, to learn Yunnan ethnical culture, to enjoy the fruits of ethnical folk arts, without witnessing a great deal of items of image or detailed inspection over the evidence, it will be found difficult to get the real feelings, to prove how the creators evaluate and perceive the world from their own view of ethnic culture, to snatch on the unchanged fun, to return the natural status of life, to reveal the collective moods and concepts by expression or re-expression, to see, as well, the dramatic artistic transition from abstraction to image or vice versa.

For many years, whenever I walked on the Red-clay Plateau, from village to village, being enchanted by the known or unknown artists, I was always feeling regret that so little eyes have witnessed these wonders. I thought how great it is if some books would be published to bring Yunnan ethnical folk arts from disguise. So more and more people could enjoy the melody of ethnical culture, share the joyfulness and absorb nutrition from them.

May this series realize the dreams.

东巴艺术

东巴教

Dongba Cult

- 2 生活与宗教
- 9 宗教与人生礼仪
- 17 文化艺术与宗教
- 24 智者东巴

与神鬼交往的艺术

Theological Art

- 32 面偶
- 38 泥塑
- 40 木雕
- 47 木牌画
- 61 纸牌画
- 74 图画象形文字
- 80 东巴书法
- 88 东巴舞与舞谱

艺术升华

Theory

- 94 讲排场的祭祀盛典
- 99 艺术交往与升华

神路绚彩

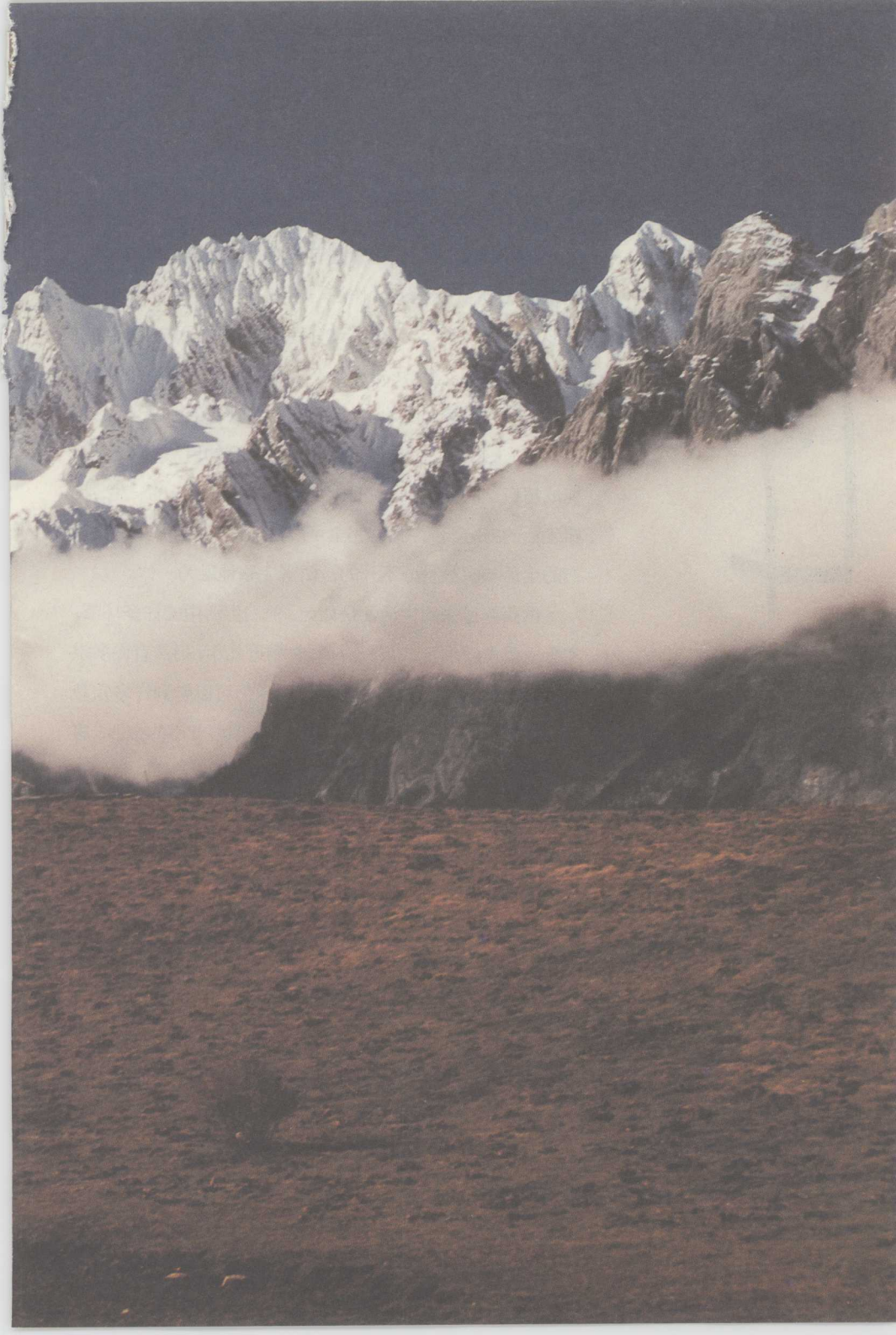
Sacred Routes

- 110 灵魂不灭
- 113 生离死别
- 120 落叶归根
- 126 《神路图》
- 135 魂路艰辛
- 144 欢乐人间
- 153 神圣天堂

注入释道思想

Ideological Background

- 162 藏传佛教对《神路图》的影响
- 173 《神路图》的艺术特色

● 生活与宗教

提到宗教，人们往往想起寺庙、道观与教堂，想起和尚、喇嘛和牧师，想起念经、作法与禅坐。在百姓的印象中，宗教似乎与历史遗产、文化古迹有着某种关联，而与吃饭穿衣是风马牛不相及的。可是在生产力极端低下的原始社会，人们在自然力面前无能为力，他们的智力朦胧未开，分不清自然力和人的区别，于是便把支配自己生活的自然力人格化，变成超自然的神灵。这种神灵无处不在，贯穿人的一生，贯穿生活的方方面面。我们完全可以这样说，处于那一时代人们的生活与宗教是分不开的，两者完整地融为一体。

纳西族过去的生活便是如此，他们生活中的许多环节，实际上就是一项项的宗教活动，直到近几年，仍然有许多宗教活动保留在边远的纳西山村，至今仍可以看到许多宗教遗存。刚进村头，人们可以见到一个个似塔非塔的东西，腹中是空的，有些灰烬与烧剩的树枝。它是向天神祭拜的灶塔，塔心烧火，火上盖以有浓香味的柏枝等，柏枝上放些面粉、酥油等食物。顿时，灶塔上部的出烟口中升起一股白烟，这白烟称之为“天香”，所敬献的面粉、酥油等祭品随烟升空，天神们便能享用到。灶塔称“天香灶”，村外的天香灶按家族而建造，每逢节庆之日，家族成员都到该塔向天神祭献天香。平常日子，各家在家中敬献天香，所以，纳西家庭在院子或房顶也建有天香塔，每日焚烧天香是家庭户主的一桩大事，含糊不得。

刚进村头，人们可以看到一个似塔非塔的东西，腹中是空的，有一些树枝烧燃后剩下的灰烬，它是向天神祭拜的灶塔。

在院子和房顶也建有天香塔，每日焚烧天香是家庭户主的一桩大事。

步入寨子，黄板屋已进入视线，屋顶中央插有小旗、松枝、竹枝等物，小旗随风飘摆挺显眼的。这便是该家庭的胜利神。“物以竞天，适者生存”。在那弱肉强食的时代，人们惧怕成为他人之食，渴望强壮，崇拜胜利。因为胜者就意味

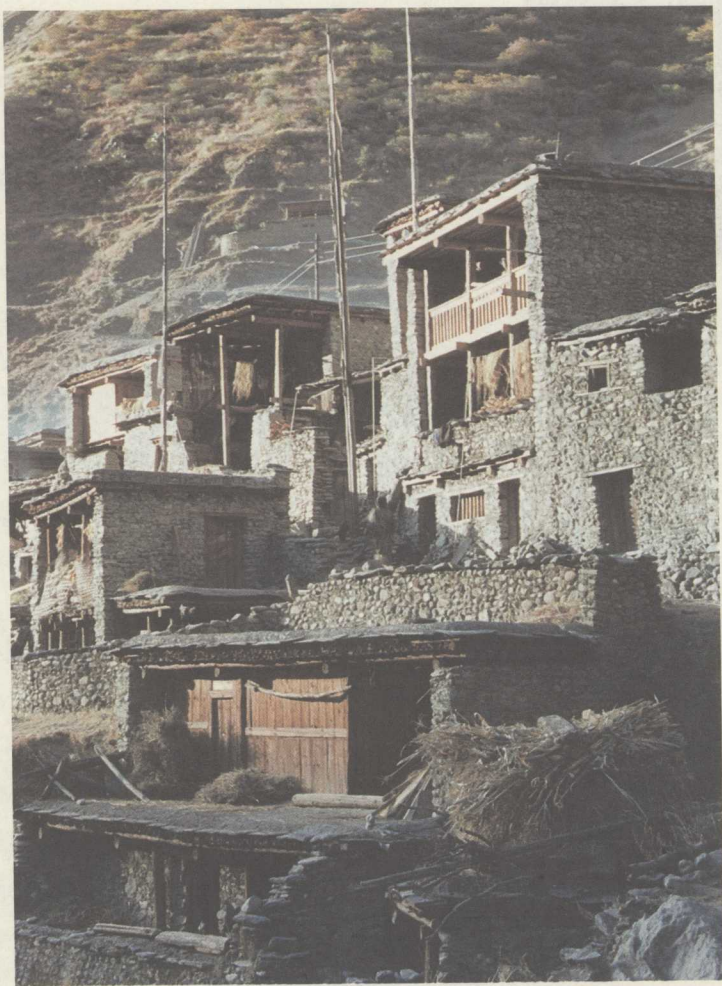
竖于屋外带树梢的小松树，它是超度死者的旗幡标志。树梢布条写有超度亲人灵魂能顺利回到祖先故地的文字。

着生存；失败，只有死亡。纳西家庭每年要举行两次祭祀胜利神的固定仪式，以求获得胜利神的保佑，使本家庭不要成为失败者，祭完胜利神就在屋顶竖一胜利神的标记。

来到村里，但见不少人家的正房后墙或山墙侧面，竖有七八米高的带树梢枝的小松树，或一棵，或二、三棵不等，有的还飘着写有文字的布条。它是超度死者的旗幡标志。当有亲人过世，第一年立一棵松树，树梢布条写有超度亲人灵魂能顺利回到祖先故地的文字，纳西族沿古羌人遗俗，死后火化，东巴祭司诵经超度死者灵魂，经书所写内容都是些古地名，山水江河的分布、道路以及许多路途需注意的事项，实际上是给死者灵魂指明魂归故里的路线。第二年，又立一棵松树，询问死者灵魂路上可好？再次指明路线，叮嘱千万勿出差错。第三年，再立一松树，问死者灵魂到故地否？请死者灵魂代问历代祖宗安好，愿死者灵魂安心与祖辈相聚，不要牵挂家里，并告知家庭近况，愿他与祖辈一道保佑赐福家庭兴旺昌盛。

东巴教有祖先崇拜观念，认为家里长辈去世便成为家庭之神，他有能力保佑后代子孙们平安富裕。有的人家嫌每年立一松树太烦，便简化为立一长杆，祭日只换布条。

绕过后墙来到大门前，门上不仅有写有古文字的对联，还挂有三块木牌画，左右两侧绘有卢神(阳神)和沈神(阴神)，此二神虽非东巴教中的最大神祇，但他俩最贴近民众，类似佛教中的观世音菩萨，有求必应，救百姓于水火。有的家庭立两石代表卢神和沈神，因东巴教许多仪式中，就用石块代表此两神。二神上下绘有石狮子、青龙、猛虎与牦牛，它们也都是纳西人崇拜的动物神，能保护家庭不受鬼

有的人家嫌每年立一松树太烦，便减化为立一长杆，祭日只换布条。

魔侵害。大门上方的木牌，绘的是佐体优麻神，他能驱赶火鬼，保佑家庭免除火患，佐体优麻神骑一头黑牦牛，挥舞着燃有火焰的镰刀形武器，正是以正义的神火驱赶邪恶的鬼焰。

跨进大门，正房居高，一般座北朝南，这是北半球民居共有之特点，纳西人家亦无例外。两边耳房，下住牲畜，上蓄草料。院落不太大，竖有粮架，堆有柴薪，鸡犬于院中来回嬉戏。好一个自得其乐的农家小院。主人热情相邀来客人正房一坐，欲入正房门，却被门上的装饰吸引驻足。主人介绍说：上有多块木牌，乃保护神“朗久敬久”的祭祀木牌，一般每家每年举行一次祭祀该神的仪式，以求保护神护卫家人平安。陈年的木牌已被火烟熏得乌黑难以辨认。另有两个分三叉之物，它们象征战神的武器“三叉戟”，有两把弓，皆为一新一旧，旧者乃去年祭祀之物，新者为今年新近所为。将战神们使用的威力无比之武器高插门眉，为的是阻截鬼魔入侵。两松枝是该家为重病老母招魂后留

有的纳西家庭每年都用东巴文字书写春联，用东巴画绘制门神。

下的，用意是阻拦母亲魂魄再次被鬼怪摄走。一串鸡蛋壳，为的是纪念他们家于去年获得12枚鸡蛋全部破壳孵出小鸡的满堂彩喜庆。

人得门来，正房中心柱(纳西族呼之为顶天柱)上又有了名堂，这是去年他们家为老母去世后举行延寿仪式后留下的。老人去世后，纳西人家要举行一个延寿仪式，纳西语称该仪式为“汝仲毕”。砍一小松树，树杆刻有许多小横杠，横杠数量按老人所享寿岁而定，如该家老母享年71，小松上便刻有71条横杠。该仪式的主要目的，是死者与活者分手(史师劳仲盘)。东巴教认为：是去世的长辈或亲人，养育了家庭中的晚辈，他们朝夕相处，情笃意深。

一旦分手，灵魂会难以割舍，有晚辈们的灵魂会相随而去。该仪式正是制止在世者的灵魂随死者而去，另外还有层意思：为在世的后人延寿，如该家母亲获71的阳寿，那么东巴祭司就会祈求神灵，祈求该家庭的后辈们，从71岁往上延伸，获得比先辈们更长的寿岁。

纳西族还有另一种延寿仪式，是晚辈们为自己在世的长者求寿。求寿的年份在被求者的本命年举办，如老父60岁是他的本命年，其子女便为其再求一轮(12年)或二至三轮(24年或36年)的寿岁。也是在顶天柱旁竖

这是挂于纳西大门左侧的阳神，他主宰着纳西社会的万事万物。白狮与牦牛也是纳西民族的守护神。

