

彩云之容 ——云南民族美术

中共云南省委宣传部 / 编

云南民族文化知识丛书

2

64

云南教育出版社

云南民族文化知识丛书

彩云之容
——云南民族美术

中共云南省委宣传部 / 编

云南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

彩云之容: 云南民族美术/中共云南省
委宣传部编. —昆明: 云南教育出版社,
2000.8

I.彩… II.中… III.少数民族-美术
-云南 IV.J120.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第
41115号

责任编辑/甘宏跃
整体设计/高伟
责任校对/朱红明
马建生
责任技编/汤家力
荣景

云南民族文化知识丛书

彩云之容

——云南民族美术

YUNNAN MINZU WENHUA ZHISHI CONGSHU

CAIYUN ZHI RONG

——YUNNAN MINZU MEISHU

中共云南省委宣传部/编

云南教育出版社出版发行

650011-昆明市书林街133号

电话/传真 0871-3188452

云南天元彩色制版印刷有限公司制版

云南新华彩印厂

云南新华印刷厂印装

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 6.375 字数: 142 000

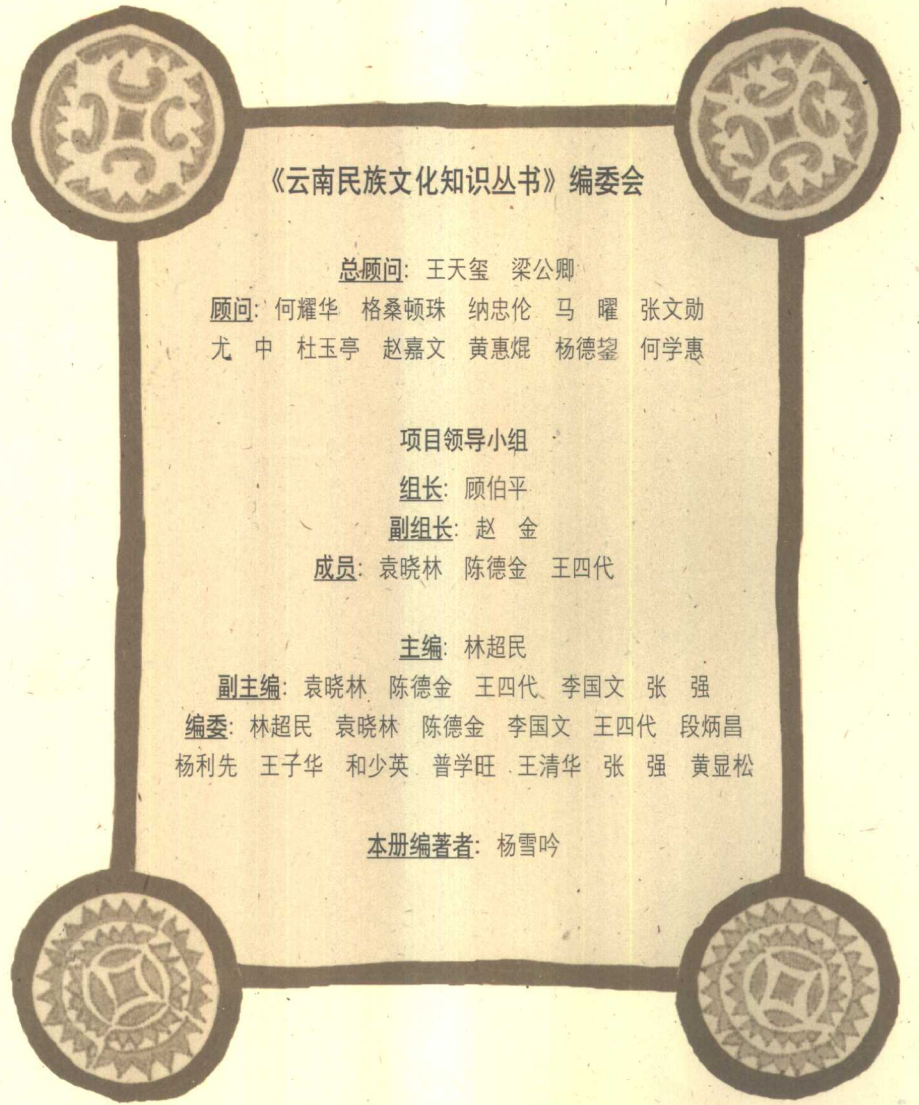
2000年8月第1版 2000年8月第1次印刷

印数: 1-5 000

ISBN 7-5415-1803-4/J · 36 定价: 10.00元

《云南民族文化知识丛书》是充分吸收前人研究成果并有所创新的民族文化知识普及读物，包括历史、哲学、宗教、古籍、交通、人物、商贸、畜牧、丧葬、美术、工艺、婚恋、医药、舞蹈、文学、教育、饮食、服饰、科技、体育、农耕、建筑、音乐、节日、采集渔猎、社会组织、文物古迹、语言文字等专题。每个专题均由专家用简洁精炼、准确生动的文字写成，充分体现了知识性、通俗性和可读性，是专题了解云南民族文化知识必备的参考书。

《云南民族文化知识丛书》编委会

总顾问: 王天玺 梁公卿

顾问: 何耀华 格桑顿珠 纳忠伦 马 曜 张文勋
尤 中 杜玉亭 赵嘉文 黄惠焜 杨德黎 何学惠

项目领导小组

组长: 顾伯平

副组长: 赵 金

成员: 袁晓林 陈德金 王四代

主编: 林超民

副主编: 袁晓林 陈德金 王四代 李国文 张 强

编委: 林超民 袁晓林 陈德金 李国文 王四代 段炳昌
杨利先 王子华 和少英 普学旺 王清华 张 强 黄显松

本册编著者: 杨雪吟

《云南民族文化知识丛书》第一批书目

浪漫的云霞——云南民族舞蹈

高原通途——云南民族交通

活在丛林山水间——云南民族采集渔猎

传扬生活妙韵的巧技——云南民族工艺

彩云之容——云南民族美术

奇异独特的信息符号——云南民族语言文字

逝者的庆典——云南民族丧葬

开启心智的金钥匙——云南民族教育

可触摸的历史——云南民族文物古迹

绚丽多彩的民俗风情——云南民族节日

『云南民族文化知识丛书』总序

——
王天奎

BAU2/07

展望21世纪,文化智力优势必将逐步取代自然资源优势,文化必将成为经济发展的关键因素,文化的民族凝聚功能和鼓舞力量会更加突出,文化正在成为人类社会发展的重要推动力。建设民族文化大省,就是要在继承优秀传统文化的基础上努力创造表现时代前进要求和历史发展趋势的先进文化;把先进文化的种子撒遍滇山云水,并使之在红土高原上开花结果;用先进文化为改革开放和社会主义建设提供强大的精神动力和智力支持;用先进文化满足广大人民群众日益增长的文化需求;用先进文化塑造民族精神,提高全省民族的素质;倡导、鼓励、支持一切有利于国家统一、民族团结、社会进步、人民幸福的思想 and 精神;动员和激励广大人民群众艰苦奋斗、自强不息、积极投身于改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。

先进文化的建设既是远大的目标和前进的方向,又是一个不断创新的过程。传播文化、普及文化是文化建设的重要环节,是文化创新和发展的基础。

近年来,云南出版界有关云南民族文化著作的出版蔚为大观,成系列的主要有:20世纪80年代,云南人民出版社出版了一套“云南丛书”,包含《云南简史》、《云南地方沿革史》、《云南文物古迹》等十多种;90年代末,云南教育出版社推出《云南物质文化》

系列:《农耕卷》、《生活技术卷》、《纺织卷》、《采集渔猎卷》等图文并茂的学术著作;云南民族出版社出版“云南少数民族文化史”丛书,“以云南省4000人以上的25个少数民族立卷”,每个民族单独一卷,现已出版近十种。此外,从各个层面研究云南民族文化的单本著作也已出版了千余种。这些著作各有特点,无不为云南民族文化的研究、传播和普及作出贡献。但是,至今我们尚未看到一套较为完整、系统、深入浅出地介绍云南民族文化的出版物,使我们在深入研究、广泛传播、全面普及云南民族文化方面缺少必要的参考书和教材。因此,为更好地配合云南民族文化大省建设的宣传,我们组织专家学者编辑出版这套“云南民族文化知识丛书”。

云南各民族人民在千百年漫长而艰难的奋斗历程中,积累了优秀的文化,涵养了高尚的道德,培育了进取的精神。本丛书力图深入研究我省各民族的优秀文化,用客观公正、实事求是、追求真理的科学精神和以人为本、实现人生价值的人文精神,建立以科学精神和人文精神为两大支点的崇尚真善美的价值体系,加强各民族之间的亲和力、融合力、凝聚力,不断提高自尊、自信、自立、自主的民族精神。

我们编辑这套丛书的宗旨十分明确,就是遵照江泽民总书记关于代表中国先进文化前进方向的重要思想,以马克思主义、毛泽

东思想、邓小平理论为指导,弘扬云南各民族优秀传统文化,把云南各民族的先进文化推向全社会,为深入研究云南民族文化提供参考,为提高云南各族人民的文化素质提供教材,为建设云南民族文化大省添砖加瓦。

本丛书在“代表中国先进文化的前进方向”的原则指导下,坚持百花齐放、百家争鸣、兼收并蓄、推陈出新的方针,丛书的作者、编者、出版者、领导者在民主、平等、宽松、和谐的学术气氛中,以面向世界、面向未来、面向人民的广阔胸襟,以勇于开拓、勇于创造的全新精神,以为云南各族人民负责的社会使命感与历史责任感,较好地完成了写作、编辑、出版工作。

民族文化丛书的不少课题前人已有的研究,并有研究成果刊布,我们的作者在撰写过程中参考了已有的研究成果,每本书都将主要参考文献列出,以示对前人辛勤劳动的尊重和谢忱。

“云南民族文化知识丛书”是我们为云南民族文化大省建设献上的一块砖一片瓦。愿我们的粗砖薄瓦,会引来云南民族文化大省建设所需的栋梁大柱和宝玉珍珠。

我们坚信,当民族文化知识在红土高原全面普及的时候,距离建成民族文化大省的路途就己不再遥远。

目 录

“云南民族文化知识丛书”总序——王天玺	1
美的寻求与表达——云南民族美术概观	1
与生活同在：云南民族与美术	2
绚丽多姿：云南民族美术类别	11
灿烂神州：云南民族美术	
在中华艺苑中的地位	17
古老事象的记忆和传述——原始岩画	25
先民的履痕：岩画分布及其自然	
与人文特征	26
生活活动与信仰：岩画反映的内容	31
象形史书：岩画的艺术特色和	
历史文化价值	40
怀惜和赞颂的笔触	
——昭通东晋霍承嗣墓壁画	43
地下绝唱：云南已知惟一的古代墓葬壁画	43
历史补遗：壁画内容和文化艺术特色	48
在石上表达信仰——崖壁和洞穴绘画	55
护卫山川的祈祷：剑川石钟山	
岩面菩萨画像	56
神秘的梵宫天界：晋宁观音洞壁画	59
虔诚教化的氛围——寺庙壁画	66
佛的颂歌：剑川沙溪兴教寺壁画	67
对天界的向往：南传上座部佛教寺庙壁画	71
祈求吉祥如意：滇西北寺庙壁画	80
天上人间交融：道教寺观壁画	88
古代长卷画极品——唐宋时的两幅名作	93

史与信仰交汇：《南诏图传》	94
全民信教的生动描述：《大理国画卷》	100
享誉四海：两画的价值	103
民间长幅画的杰作——《神路图》和祭幡	106
“通天”艺术品：纳西族东巴《神路图》	107
祈求来生的布画：傣族佛教祭幡	113
善性与神性交融的手工作品——甲马和剪纸	120
祈福避祸：木刻版画甲马	121
祝福和装饰并用：民间剪纸	131
遗于旷野的艺术巨制——摩崖造像	138
神人共呈的山野：剑川石钟山石窟	139
静谧的卧佛：安宁法华寺石刻群	150
山海相守：大理高兴村石刻群	156
守山神雄：禄劝“石大人”	
和晋宁“石将军”	159
非凡技艺的结晶：摩崖造像的意义和价值	167
以肌体为画布的特殊美术形式——文身	170
源远流长的特殊美术品种	170
奇妙的创作过程：文身类别和刺纹方法	172
身藏万事万物：文身纹样含义	175
为信仰和美：文身的产生和功用	181
丹青和斧凿的颂歌——美术家简述	185
不署名的作者：早期美术的一个特点	186
文献与作品中渐知的艺术家	187
主要参考文献	195
后记	197

美的寻求与表达——云南民族美术概观

美术，一种把人对事物的观察、联想加上美的想像，通过物质手段亦即技艺创造过程，变成可视可触摸的具体形式的艺术，来到地球上已经很久很久。迄今，世界一些地方发现的最早的美术作品是崖画（石上画），不少是万年前的创作。中国也有这类例子，内蒙古阴山原始岩画等的年代，据说可追溯到旧石器时代晚期距今非常遥远的年月。

美术又叫造型艺术。它最重要的特征是有形。“形”也就是“型”，即要“造”出一个看得见并且可以用手触摸的实实在在的“型”——形式、形象、形体（面积、体积）来。不管它是绘画、是雕塑或是实用装饰品，它都必须让人能以双目直观，认识它的存在，不能缺少这个基本要素。因此，美术可以解释为是一种浓缩美的想像、创造美的形象的一种手段和方式。因为“有形”，往昔的若干美术形式，比之于音乐、舞蹈、

戏剧等有声无形艺术或流动性艺术更容易保存和延续，容易给后人留下直观可视的实物，而且无论是什么年代的，只要它延存下来，就必然会给后人或多或少提供一些有用的信息，比移变性较大的其他艺术形式更具有历史真实性。借助它们来认识、探索作品产生年代的社会、民族、经济、文化、艺术、宗教信仰、观念、风俗习惯等情况，比较容易获得科学的可信的答案，或从中找到比较直观的线索。因此，人们对具有古老传统的各类美术及其作品十分看重，对它的艺术价值和历史文化价值评价颇高。云南民族美术的情况就是这样的。古往今来，它在肥沃、多样的云南人文艺术土壤中植根、生发，绽放五彩缤纷的花朵，散发着与众不同的奇香。它历史悠久，传统深厚，风格独特，杰作频出，始终充满旺盛的生命活力，是云南民族艺术中一个多姿多彩的重要组成部分。

与生活同在： 云南民族与美术

踏遍云南的丛山叠水，走遍云南的城镇村寨，无论踪及何处，你都会深刻地感受到，这里的主人——26个民族同胞，无论经济发展水平如何，生活方式与生活状况怎样，无论住在交通发达的地区，抑或居于路险难行较为闭塞的地方，他们都以各自特有的聪明智慧和创造才能，编织着五颜六色的生活彩锦，营造出富含乡土情调的多彩文化气氛。他们吃、穿、住、用的各个方面，无不渗透着美的旨趣。

到居民家里看一看吧。

步入苍山洱海环抱的大理坝子，碧翠如玉的田野、浓郁的树林捧托着古城和乡村的街

市屋群。房舍竟显得那样的典雅美妙，不管是三方一照壁，或是四合五天井，或者是长三间的一方房，一律是灰瓦翘角，青石镶边，白墙、柱础、石脚加浮雕饰纹，山墙人形顶下绘墨色卷草、飞蝠、旋叶等吉祥图案；窗棂拼花或雕花，堂屋正门全是雕刻精细的格扇，正面雕春夏秋冬四季、花鸟山水和田园村景，或者八仙过海、文人雅趣、西游故事、二十四孝或其他传说、典故，背面刻连续十字图形为衬底，以表示“万”（万福、万金、万银、万利、万才等）不断之意。大门和照壁尤其耀眼。飞檐翘角下，砖雕精细，人物、山水、花草、翎毛等彩画一幅幅排列有致；照壁正中白色墙心写一个“福”字或依主人姓氏分别写“紫气东来”（李姓）、“清白传家”（杨姓）之类词语，笔触皆苍劲潇洒，在四面镶砌的青石或青砖边框衬托下，宛若一帖大型书法作品，散发着浓郁的

古老书艺的千秋神韵。大门下的拼镶与木雕彩绘，一层叠着一层，交相辉映，金碧斓然，气派非凡。任何人初到门下，观赏大门与照壁的此番光景，无须多说，心里的第一感觉是太奇太美了，那大门简直就似一座雕镶绝美的牌楼，一座闪烁异彩的画坊。美术入户，人与美术水乳交融为一，这是最典型的例子。大理一带居民房舍都是如此。从大理往西的保山、腾冲、永平，往南的巍山，往东的弥渡、宾川、祥云，往北的剑川、鹤庆、丽江、永胜等地，大抵都吹拂着这股艺风。白、汉、纳西、回、彝等民族的高智巧技，令汇聚芳华的这束繁花香飘万里（图1）。

当然，这只谈及建筑。如果从门外走进室内，正堂地上摆放的雕花卷头长案，镶础石（大理石）的八仙桌、太师椅、茶几、花瓶座，墙上挂着的天然山水画础石挂屏，绘画、书法条幅，桌上陈设的做工精细

图1 建水朱家花园石栏杆神兽雕饰

的乡土工艺品等，以及由此熏染出的高雅、斑斓的艺术氛围，会格外扣人心弦，让人陶醉。在此情景中，再看一看那些身穿有扎染、刺绣的做工精巧、设色艳丽服装的白族妇女、儿童坐在院子里，整理刚从晾架上取下的花样繁复的织染产品；缠着白布包头、身穿黑色褂子的白族男子倚柱站着，饶有兴味地弹奏龙头三弦或吹奏竹笛——环境美术与人身边的美术在日常生活中自然编织为一体，那无尽的美与妙，在日复一日年复一年如流的岁月中，只有用诗情画意人间仙境等等词语来加以形容了。

居家生活中，美术深深渗入的例子非常多。诸如藏族、傣族分别信奉藏传佛教和南传上座部佛教，当他们离开家门进入寺庙朝拜、祭祀时，满壁的绘画和满殿的唐卡（藏）、画幡（傣），会让他们产生置身天界和艺术之境的感受。回到家

里，这种感受可能还在继续，甚至还会延伸，因为许多居民家庭中艺术与宗教交织的陈设，对保持这种感受可产生直接的影响。藏族同胞的家里，普遍都有一个雕饰华丽的小经堂和佛龛，有些还挂着唐卡艺术幡幢字画；他们的家具——柜子、桌子、茶几、壁橱，无一例外地画着色彩明艳的花卉、八宝等藏画。宗教美术和生活美术编织在一起，散发着无穷的魅力，身处这种美好的环境氛围中，怎能不叫人产生超凡脱俗似的奇妙感受呢？

美术的魔力是非凡的。这“魔力”就是它特殊的吸引力和感染力。美术的到处存在，让人举目可见，随时随处叫人除获得欣赏之娱外，还从中快慢不一、轻重不等地接受这样或那样的影响。这一点，我们的祖先可能早已发现并且懂得如何充分发挥它的作用，在日常生活中通过美术的传递、熏陶功能去达到审美与教化的双

重目的。

在历史上的不同时期，在当时山地丛林离人居地很近的崖壁上，先民绘制了赞美自己群体力量，鼓舞人的生活信心，反映提高生殖与创造活力等内容的原始绘画。在各时期人们必经的要道不远处或城乡近处，建造了祭祀标志和寺庙，在寺庙中通过大量雕刻（石刻、砖刻、木刻、金属刻等）、塑造、绘画等方式，造成浓烈的弥漫在寺内寺外的信仰气氛。即使在悬崖峭壁上，历代宗教艺术家也不畏艰险，去做异常辛劳的悬空状雕崖造像的创作，把硕大的佛神形象栩栩如生地呈现在嵯峨高耸的绝壁之上……于是，沧源勐省岩画、耿马大芒光岩画、元江它克岩画、漾濞金牛村苍山岩画、麻栗坡大王岩岩画等原始岩画，剑川石钟山石窟、昆明法华寺石刻群、大理高兴村石刻群、禄劝密打拉“石大人”、晋宁石将军等摩崖造像，大理

崇圣寺三塔、弘圣寺塔、佛图塔，昆明东、西寺塔，祥云水目山寺塔和塔林，昆明地藏寺石刻经幢等佛教塔幢，南诏大理国至清末民初佛教、道教和民间宗教，寺观中布满壁画、雕刻艺术的庙宇等等，便星罗棋布，撒满滇云大地（图2）。自遥远年代起，历经无数沧桑变化，直到如今，各族祖先不知经历多少岁月，花费多少心血创造留下的丹青妙影，刀笔神韵，仍那样灿然形现，烂漫飘香，让人欣赏不尽，成为各族同胞精神生活的一个组成部分，成为各民族古往今来踏行岁月离不开的良伴益友。

人的诞生与故去，也同美术结下不解之缘。

先说生吧。母亲孕育孩子之时，为着迎接代表喜气、兴旺的新生命的降临，一个个不约而同地加紧了手上的艺术创作——白族女子生育前要赶绣瑰丽灿烂的大花裹背、虎头童帽、荷花帽和猪头鞋，希望孩

图2 瑶族道教神像画