

WEN SHAN

文山

ZHUANG ZU CI XIU JI YI

壮族刺绣

技艺

云南大学出版社

杨青华 著

中国非物质文化遗产
文山壮族刺绣技艺

杨清华 著

云南大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

文山壮族刺绣技艺 / 杨青华著. -- 昆明: 云南大学出版社, 2015

ISBN 978-7-5482-2349-8

I. ①文… II. ①杨… III. ①壮族 - 刺绣 - 民间工艺 - 研究 - 文山壮族苗族自治州 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138547号

杨青华 著

责任编辑: 王磊

装帧: 风之语文化传播

出版发行: 云南大学出版社

印装: 昆明研汇印刷有限责任公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 11

字数: 178千

版次: 2015年12月第1版

印次: 2015年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5482-2349-8

定价: 68.00元

地址: 云南省昆明市一二一大街182号云南大学英华园内 (650091)

发行电话: (0871) 65033244 65031071

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

序

XU

刺绣是壮民族优秀的传统手工技艺，宝贵的非物质文化遗产，有着灿烂的历史和独特深邃的魅力。顺、齐、平、匀、洁为壮族刺绣工艺的基础要求，通过不同彩色丝线的运用，绣工以不同的针法穿刺运行，将花、鸟、虫、鱼和吉字祥云等吉祥纹样附丽于方巾之上，构成异彩纷呈的花纹图案，具有很强的唯美表现力。

刺绣的根在民间，魂在悠久绵长的壮民族历史文化中。壮族刺绣在长久的发展中始终不衰，是因为它始终与壮族妇女朴素而细腻的情感需求紧密联系在一起。一个人在一块小小的方巾上可以绣出内心世界最细密的情感，它往往成为壮族妇女们的一种情绪表达通道，所以才能有如此持久的生命力。民间有首关于刺绣的情歌是这样表达青年男女浓情密意的：哥有情来妹有心，一针丝线一根针，郎是花针妹是线，针行三步线来寻。

一个人在临水而竹枝掩映的壮乡行走，你时不时的就会在背儿行走的妇女的背带上、头巾上、花鞋上抑或是斜襟衣服上见到鲜艳抢眼的刺绣图案，既遒劲，也妩媚，潇洒流畅，顾盼生姿，像上帝的书法散落民间，这时审美的愉悦和温暖会从内心升起，你突然会想起一句诗：春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。说：真好！

难得的是文山州文化馆的副研究馆员杨青华老师，在繁忙的工作之余、在市场经济喧嚣浮躁的大环境里能坐下来，把从田野调查来的资料潜心收集编撰为《壮族刺绣技艺》，为保护与弘扬壮民族优秀传统文化，推动壮族刺绣技艺的传承与发展，为未来壮族刺绣适应市场发展的时尚化、魅力化提供借鉴参考，这种孜孜不倦做学问的精神，是我非常欣赏的。

糯米牙

2015年2月6日

目录

前 言	/1
文山壮族的人口分布及传统文化基本情况	/2
中国传统刺绣的基本艺术特征	/3
文山壮族刺绣特点	/5
文山壮族刺绣品种分类	/7
壮族传统刺绣画谱	/7

服饰篇

一、服 饰	/10
(一) 土支系服饰特点	/10
(二) 沙支系服饰特点	/10
(三) 侬支系服饰特点	/11
二、头 帕	/14
三、帽 子	/16
四、背 带	/24
(一) 石榴纹	/24
(二) 孕蛙纹	/26
(三) 鱼 纹	/30
(四) 鸟 纹	/32
(五) 凤蝶纹	/35
(六) 鼠纹、葡萄纹、金瓜纹	/38
(七) 蝙蝠纹、葫芦纹	/39
(八) 花草纹样	/42

五、围腰	/45
(一) 平针绣	/46
(二) 贴布绣	/48
六、系腰	/51
(一) 男子系腰	/51
(二) 女子系腰	/57
(三) 图案丰富、造型各异的系腰绣片图样	/59
七、绣花鞋	/63
(一) 圆口鞋	/63
(二) 平头鞋	/65
(三) 尖头鞋	/66
(四) 筒鞋	/68
(五) 虎头鞋	/70
八、绣花鞋垫	/71
九、门帘、帐沿及其他	/73
十、土支系服饰上的印章、汉字绣	/78
十一、壮族土支系老款服饰	/86

人物篇

非物质文化遗产“壮族刺绣技艺”项目

代表性传承人

陆玉福	/90
陆兰仙	/92
李艳	/94
陆升玉	/95
胡瑞新	/97

王昌兰	/99
王秀兰	/101
苏秀莲	/103
卢世行	/105
王的菇	/107
张凤仙	/109

论述篇

让民族服饰艺术之花常开	/112
从壮族绣花鞋看民族民间工艺的发展与保护	/117
如何看待民族民间传统文化的传承与发展	/124
文山壮族土支系传统服饰探研	/129

附录

附录一：云南省第二批非物质文化遗产名录	/138
附录二：中华人民共和国非物质文化遗产法	/143
附录三：云南省非物质文化遗产保护条例	/151
附录四：云南省非物质文化遗产项目代表性 传承人认定与管理办法（试行）	/160
后 记	/163

前 言

壮族刺绣技艺是流传于文山州壮族地区的传统手工技艺，在八县（市）壮族村寨均有分布。织布织锦、挑花刺绣是每个壮族妇女必须具备的基本技能，代代传承，她们绣生活、绣爱情、绣天地万物。刺绣也是壮族女子用以表达爱情的最为普遍的方式，她们深藏闺中足不出户，默默地为夫君或情郎绣制手帕、鞋垫、背包、荷包等日用物品。这些精美的花纹图案，寄托着她们的深情、期盼和爱恋。

在壮族生活中盛开着刺绣和织锦两朵民间艺术奇葩。不同的表现技法产生不同的艺术效果，刺绣是用彩色丝线在布或织锦上刺绣出别具特色的花色图案。其手法多变，可分为平绣、剪贴绣、挑绣、泡绣、扣绣、布贴叠绣等，以顺、齐、平、匀、细、密、洁为刺绣工艺的基础要求。织锦则以细纱为经，丝线作纬，经线一般为原色，纬线按织锦人的构思配以不同的色彩，可织出丰富的图案。

刺绣在文山壮族民间传统文化中是一大亮点，其图案丰富，品种多样，风格独具特色。不论手工技艺的精湛度，图案造型，色彩的运用，还是寓意内容，都具有较高的艺术价值。刺绣工艺在壮族群众生活中不可或缺，具有广泛性、大众性。将物质的实用功能与精神需求紧密结合，承载着悠久的民族传统文化。从物质的实用层面上看，它是美化和提升生活质量的重要手段；从精神层面来看，它所反映的是人们的审美情趣、价值取向，是真实情感的表露，它能够慰藉心灵，陶冶情操，它是劳动者的精神食粮；渗透着民族的乐观精神，凝聚着人们的美好向往。

为保护与弘扬民族优秀传统文化，我州已于2010年将“壮族刺绣技艺”项目申报列入云南省非物质文化遗产名录加以保护。通过制定保护规划措施，采取收集、调查、研究、收藏物品等静态保护和建立传承示范点、推广民间艺人进校园，鼓励传承人开展活动，并培育新一代传承接班人等活态传承与静态传承相结合的办法，有效推动我州壮族刺绣技艺的传承和发展。

文山壮族的人口分布及传统文化基本情况

云南省文山壮族苗族自治州的世居民族壮族，现有人口 106.7 万人，占全州总人口的 29.20%，占全国壮族人口的 6.2%，壮族是文山州境内少数民族中分布最广、人口最多的民族，全州八县（市）均有分布，共有纯壮族村寨 3 655 个，杂居村寨 165 个。

文山壮族按自称有濮侬、濮雄、布依、布雅依、布瑞、布傣等支系，经 1957 年召开人民代表大会讨论通过，将上述壮族称谓归为侬、沙、土三大支系。

壮族是文山州的土著民族，壮族先民属古滇越、骆越和鸠僚人的后裔。在唐、宋、元、明、清的一千多年里，从文山州众多出土文物和多处洞穴遗址、崖画证实，这一片古老的土地，早就是壮族先民生息的摇篮。壮族民居具有大聚居、小分散、居地连片的特点，壮族一直遵循“无水不住，无田不居，无山不稳，无树不安”的古训，故壮族村寨大部分依山傍水，山清水秀，田园肥美，古树参天，仍保留着古代濮人部落的居住遗迹。

文山州壮族历史悠久，传统文化底蕴丰厚，在长期的历史发展过程中，创造并积淀了独具特色的丰富的物质文化和精神文化。壮族对自然崇拜和保护的传统文明习俗文化，称“竜（壮语：森林之意）”文化；壮族喜居水边，是稻作文化代表的民族，称“那（壮语：稻之意）”文化；壮族还在宗教习俗活动中承载着丰富的“麽”文化，是民族的信仰文化。还有岁时节令和历史传说的节日文化、铜鼓文化、歌舞文化、服饰文化、美食文化等等。

中国传统刺绣的基本艺术特征

◆ 在中华民族的文明史上，刺绣是一颗闪耀的明珠，是中国民间传统手工艺之一。它不仅充实和丰富了人们的物质生活，同时也是高层次的精神享受。刺绣是用绣针引彩线，按设计的花纹在纺织品上刺绣运针，从而以绣迹构成花纹图案的一种工艺。刺绣由于多为妇女所作，故称为“女红”。

我国从旧石器时代的山顶洞使用骨针缝制兽皮，到新石器时代有了纺织、印染。西周时期，随着纺织印染业的盛行，刺绣工艺也应运而生，在漫长的发展、演变过程中，刺绣运用广泛，除了绣衣、被、帐帏、佩饰等生活用品外，还用于宗教的刺绣佛像、经书等；针法也从较早的辫子股针绣逐步发展为多种绣针法。周代刺绣简单粗糙，战国渐趋工致精美，明、清时期的刺绣发展到了鼎盛时期。

我国出土有各个时期的丝织、刺绣品，有1972年湖南长沙马王堆1号汉墓出土的西汉《香地绣对鸟绶纹绮》、1982年在湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土了大量的丝织品与刺绣等。古代的贵族厚葬之风，为今人保留下珍贵的刺绣实物，便于研究。可见，各个历史时期染织刺绣品在上层社会中均较为流行。在众多的史料中也有许多关于刺绣的记载：“龙凤虎纹绣禅衣”“齐郡世刺绣，恒女无不能”“红楼富家女，金缕刺罗襦”等。在中国最早的刺绣专著《绣谱》中，非常认真地强调了刺绣工艺的重要，认为刺绣的环境必须做到闲、静、明、洁这四个字；对针剪、线、棚架等工具、设备也一丝不苟，好的绣花针应该光、直、细、锐。

随着刺绣工艺的成熟与发展，我国民间涌现出不少著名的不同地方的刺绣名品。被称为“四大名绣”而驰名中外的有苏绣、蜀绣、粤绣、湘绣及京绣、鲁绣、汴绣和许多地方的民族刺绣等。苏绣，即苏州刺绣，起源于商朝，使用的材料都是桑蚕丝和丝绸底绢，素以针法精细、雅

洁著称。苏绣图案秀丽花样丰富，色泽文静，针法灵动活泼，绣工细致，形象传神，题材广泛。无论是人物还是山水，无不体现江南水乡那细腻绵长的文化内涵。蜀绣，又称川绣，起源于川西民间，因地缘关系而得名，其产地主要集中于成都、重庆、温江、郫县等地。蜀绣具有悠久的历史，蜀绣的特点概括为“严谨细腻的针法，淡雅清秀的色彩，优美流畅的线条，中国水墨画的格调”。其用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般齐整，色彩鲜丽。蜀绣的纯观赏品相对较少，以日用品居多，多取材于花鸟虫鱼、民间吉语和传统纹饰等，颇具喜庆色彩，绣制在被面、枕套、衣、鞋及画屏。粤绣，即广绣，是广州及邻近的南海、番禺、顺德等地民间刺绣工艺品的统称。广绣已有 2000 多年的生产历史，相传始创于古代的黎族，与黎族的织锦同出一源。广绣以构图饱满、色彩富丽、形象传神的风格和纹理清晰、针法善变的特色闻名于世。粤绣的欣赏品有条屏、座屏、屏风等。日用品种主要有服装、鞋、帽、头巾、被面、枕套、靠垫、披巾、门帘、台布、床罩等。湘绣，是湖南人民创造的一种卓越的手工艺品，具有精湛的技艺和独特的艺术风格。湘绣绣品主要用真丝丝线在真丝织物上绣制图案，其作品既有名贵的欣赏艺术品，也有美观适用的日用品。主要品种有单面绣、双面绣、条屏、屏风、画片、被面、枕套、床罩、靠垫、桌布、手帕、各种绣衣以及宫廷扇、绣花鞋、手帕、围巾等。

云南省文山州境内 11 个民族的文化中，刺绣文化占有很大比重，由于民族生活习俗和地域环境的不同，刺绣风格也存差异，有着各自的特色。因此，造就了文山民族刺绣的多样性和丰富性。有壮族刺绣、苗族刺绣、彝族刺绣、瑶族刺绣、白族刺绣、仡佬族刺绣等，壮族刺绣在众多的文山民族特色刺绣中为佼佼者。

文山壮族刺绣特点

◆ 刺绣，壮语称之为“瓦挖”“帕栾”“袖挖”“古袖”“帕比”“瑞瓦”等。因地域与支系的不同，在发音上也有所区别。

壮族刺绣与湘绣、蜀绣、苏绣、粤绣有共同之处也存不同的差别。以其浓厚的民族和地域风格，构图的美观和夸张，造型独特和丰富的色彩为特征。壮族人民民风纯朴，聪慧善良，心灵手巧。《广南府志》记载：壮族“依人男女勤耕织，惯挑棉锦……”壮族古歌《论者渡登挖瓦挖》调中有“普依造瓦挖瓦比，瓦挖多安拉，瓦挖多凸司，瓦挖多叶怕叶刮……见的比主瓦都比，见的耙主瓦都耙，见的共主瓦都共，见的诺主瓦都诺……（汉意：依族会绣花绣蝶，绣花放背带，绣花放衣服，绣花放头帕……见蝴蝶她就绣蝴蝶，见鱼她就绣鱼，见虾她就绣虾，见鸟她就绣鸟……）”的记载。壮族刺绣是壮族服饰主要的装饰手段，是壮族传统文化的代表。

壮族刺绣的题材选择虽然丰富，但较为固定，如花草、鸟、鱼、虫、蝴蝶、龙、云、水纹样等，十分美丽。壮族刺绣针法一般分为：平针绣、抛花绣、贴布叠绣、晕针绣、剪贴镶嵌绣、疙瘩绣、挑花绣、缠绣（绕绕针）、花带绣、锁链绣（辫子针）、十字绣、镂空绣等。

平针绣 平针绣也称平绣，绣线做平行紧密的填补绣，针脚排列整齐均匀。特点：整齐、均匀、圆润。平绣针法中有一种长短针的技法，一长一短相间隔的绣法，外圈轮廓针迹齐整，可作大面积接色、晕色时使用，使绣品色彩丰满，层次感强。平绣是刺绣针法中最常用的一种，各地壮族均喜欢使用。

贴布叠绣 贴布叠绣也称补花绣、镶绣。是将贴花布按图案要求剪成花形，再用丝线锁边针法沿贴花纹缝绣到面料上的一种刺绣形式。在贴布上再用平绣等针法绣上图案，或在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起而有立体感。此针法砚山、马关、西畴一带的壮族常用在围腰头、帽子、背带刺绣上。

抛花绣 空心针穿上丝线，从布料背面绘制的图案上有规律的反复上下穿刺，布的正面就会留下许许多多的小线圈，再通过修剪成为有立体感的图案。老艺人把这种刺绣方式称为“戳花”。抛花绣针法在广南、西畴等地壮族的背带、花鞋上较常见。

剪贴镶嵌绣 先用硬纸片剪出图样，粘贴于底布上，再用所需的彩线进行劈分后用平针法覆盖于纸片图样，使之形成立体的效果。是广南县者太、者兔一带依支系最常用的绣法。

晕针绣 在平绣的基础上，以长、短针参差排列，按图案纹理、形态，分层次按色的深浅渐变形成色晕的绣纹效果。

疙瘩绣 也叫打籽绣。把丝线盘绕成一个个极其细小的线疙瘩，按图案形状或线条铺展在绣面上。其立体感强，且耐磨牢固。依支系喜用于花鞋或与其他针法结合用于背带上。

辫子绣 也叫锁绣，古代刺绣针法。由绣线环圈锁套而成，绣纹效果呈辫子形。

花带绣 是把丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。这种绣法不常用，一般与其他针法相组合使用。

缠绣 也称绕绕针。此种针法需用两根针配合，一根用以缠丝线，另一根作固定所缠丝线形成图样。缠绣针法，立体感强，且耐磨牢固。广南壮族依支系喜用此法绣制背带头部位和花鞋。

挑花绣 又称戳纱绣，挑花工艺以纺织品经纬线为骨架，纹样的构成受经纬线的羁绊，按经纬线方向绣制的刺绣，下针后不抽出，以针尖在经或纬同向挑出，故称挑花。挑绣不仅图案美丽，而且随着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化。富宁板仑、剥隘一带的壮族喜用于头帕、围腰、荷包等的绣制。

十字绣 以彩线在底布的经纬线格绣成十字形针法为单元，再连成线或连成片塑造出图案的绣法。十字绣针法在壮族刺绣习惯中，一般用于背带芯边沿的配花图案针法或围腰带的装饰。

镂空绣 先将布剪成镂空状图样，再用丝线沿图样边沿锁绣而成，或锁钉在面料上的一种刺绣形式。

文山壮族刺绣品种分类

文山壮族刺绣品种主要有头帕、衣、帽、围腰、绣花鞋、绣花背带、门帘、香包、绣球等种类。壮族刺绣是壮族民间传统工艺的精华，图案丰富，寓意深刻，造型生动，注重追求画面的质朴美、装饰美，较写意抽象。在造型、色彩、图案上体现出浓郁的地方民族特色，反映出独特的地域文化形态。

壮族传统刺绣画谱

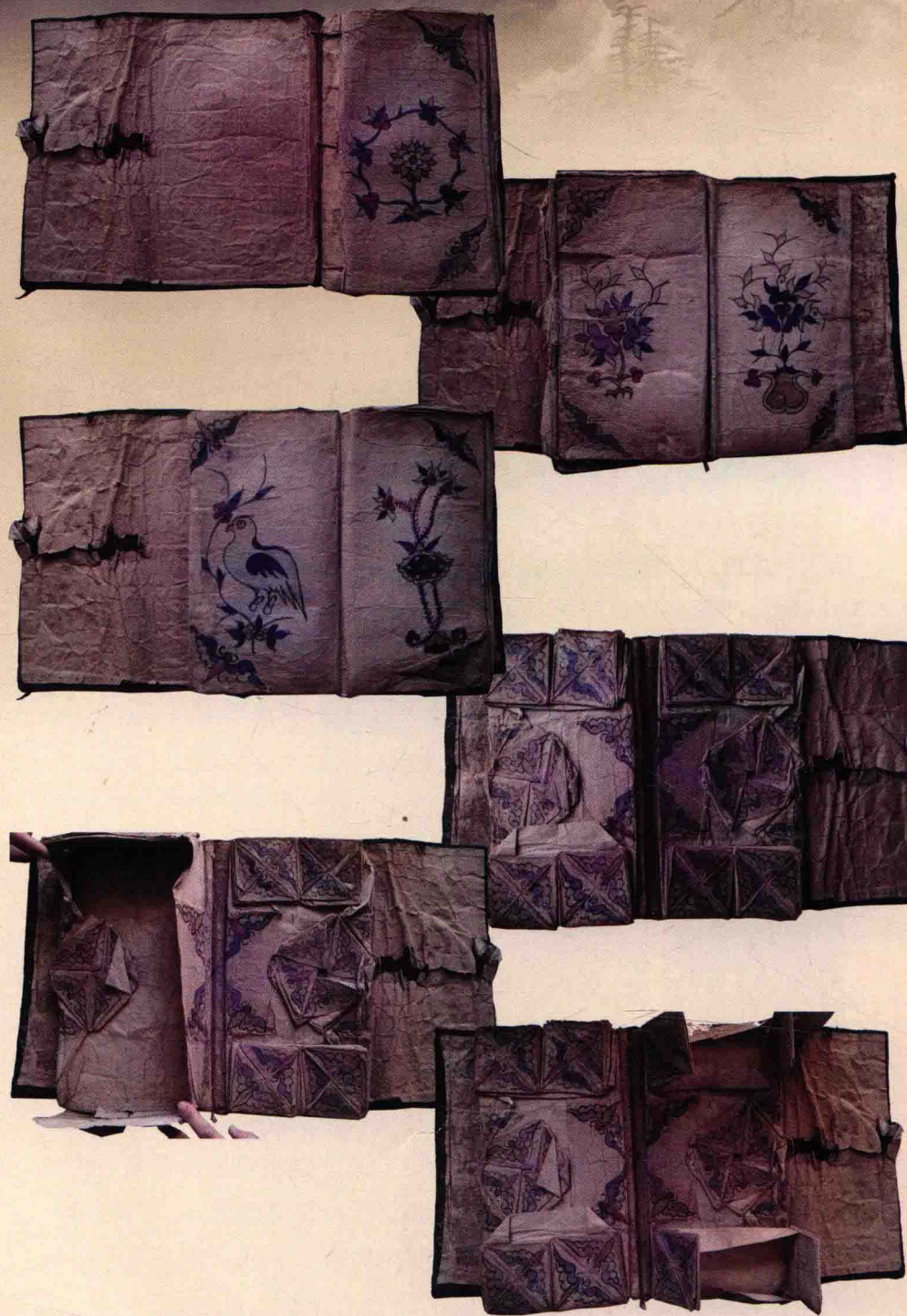
砚山县干河乡红舍克村民委沙松冲村 78 岁的龙廷敏，保存有一本壮族传统刺绣“画谱”（壮语叫“恩包”），是其母亲使用的一本刺绣“画谱”，也是一个兼装绣花针和线的书盒，当年由维摩乡老梁管村的一小伙子制作赠送。龙廷敏 20 岁时从干河乡红舍克村民委保

鱼泥自然村出嫁时，母亲赠之。

刺绣“画谱”书皮由黑布分三折包裹，首尾页订有两根细布条用于打结固定；内页由绵纸装订成册，

共分 7 页，正中间的对开页则由折叠成可收展的盒式收纳方格组成，供装针、线用，方格盒共 8 个。其中，左右页为 2 个大折叠长方盒，长方盒上又分别附加 2 个略小的长方盒及 1 个正方折叠小盒。画谱不但每个页面画有刺绣图谱，折叠盒上的各块组合也画满了图谱。有花、鸟、蝶、草等单个纹样或组合，施钛青蓝、紫、土红、中黄、淡绿等色彩。图样造型粗犷、简洁，尤其鸟的造型显笨拙、憨态。

壮族刺绣技艺

ZHUANG ZU CI XIU JI YI

服饰篇

一、服 饰

壮族服饰包含服装和装饰（修饰）两大部分。服装包含衣、裤、裙、头帕、腰带、鞋等；装饰（修饰）部分指帽、围腰、银饰、背包等。服装多以黑色为主色调，从头到脚均为黑色：黑衣、黑裤、黑裙，头戴黑巾。与亮白的肤色形成黑白对比，相辅形成统一的服饰美学整体。随着物质的丰富，现今也有着蓝色或绿色、紫色等上衣。壮族妇女的服装袖口、衣领、胸襟、下摆、裤脚、裙腰、裙沿、头巾以及手帕、背包等无处不绣花加彩。

（一）土支系服饰特点

土支系民族受政治、经济、文化、迁徙和居住条件等诸多因素的影响，虽生活在方圆百公里范围内，但语言、服饰及一些生活习俗却有着差异。就服装头饰的差别、头帕缠绕的不同，分为平头土、搭头土、尖头土、偏头土四个分支。

四个分支的服饰也存在一定差别，但均以蓝、黑主色调为共同特点，分便装和盛装两类。便装较简单，方便劳作，适用于日常生产生活的穿戴；盛装则精致华丽，逢节庆喜日、会亲访友便着盛装。盛装由头饰、上衣、裙子、裤子、围腰、筒袜、绣花鞋及银项链、银项圈、银耳环、银手镯、银戒指等组成。

（二）沙支系服饰特点

沙支系分为黑沙、白沙分支。黑沙人着紧身无领右斜衽花边上衣，下摆成扇形，袖筒中段绣花边，百褶长裙，穿时挽裙边扭型别于腰部成螺状。白沙妇女服饰朴素大方，整洁秀丽，上衣圆领右衽，下着黑色长裤，脚穿圆口绣花布鞋或钩尖绣花高筒布鞋。还有绣花背带、绣花围腰等饰物。