

中国少数民族审美文化丛书

彭修银 主 编

侗族审美文化

杨秀芝◇著

D O N G Z U S H E N M E I W E N H U A

中国社会科学出版社

中国少数民族审美文化丛书

彭修银 主 编

侗族审美文化

杨秀芝◇著

DONGZU SHENMEI WENHUA

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

侗族审美文化/杨秀芝著. —北京: 中国社会科学出版社,

2017. 2

ISBN 978-7-5161-9558-1

I. ①侗… II. ①杨… III. ①侗族—审美文化—研究

IV. ①K287. 2②B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 325698 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭晓鸿
责任编辑 武兴芳
责任校对 朱妍洁
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 2 月第 1 版
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 245 千字
定 价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

教育部人文社会科学研究项目
“武陵山区农村居民文化消费趋向与民间文化活态化传承发展研究”
(项目批准号: 16YJAZH070) 成果

总 序

彭修银

2006年农历丙戌年伊始，我有幸被中南民族大学聘为该校的第一位首席教授。我到中南民族大学以后，根据民族院校的特点和学科建设的需要，在学校领导的支持下，成立了“中南民族大学中南少数民族审美文化研究中心”。中心成立不久就被湖北省教育厅批准为湖北省人文社会科学重点研究基地。中心的主要任务：一是对中国少数民族的美学思想资源进行挖掘和整理；二是在中国少数民族审美文化整体研究的基础上，侧重于对中国南方少数民族美学和艺术理论的系统梳理和文化阐释；三是研究中国少数民族审美文化与当代审美文化建设的关系，探究适合中国南方少数民族地区审美文化事业的发展模式和对策。为了有效地反映中心的研究成果，我们创办了《民族美学》（以书代刊），拟定了《中国少数民族审美文化丛书》（20种）的编写方案。

审美文化是介于人类感性的、物质的文化活动和理性的、精神的文化活动之间的所有审美化活动、审美化事象。具体包括以下四个层面：（1）理论性、思辨性、概念性话语层面。这一层面主要以美学思想的形式表现出来；（2）体验性、文本性、形式性创造层面。这一层面主要以艺术活动、艺术作品表现出来，以绘画、音乐、舞蹈等艺术门类为主体；（3）时尚性、习俗性、风情性层面。这一层面主要以社会性、公众性、主流性文化趣尚表现出来。以言语行为、交际往来、服饰装扮等方面的好尚为重心；（4）工艺性、器物性、设计性

层面。这一层面主要以物质的形式呈现出来，如住室设计、民间工艺设计、日常生活实用品设计等。根据审美文化的四个层面以及中国少数民族审美文化的特点，本丛书将采用两种体例进行编写：一种是从挖掘中国少数民族门类艺术文化的审美意蕴来编写，即“中国少数民族服饰文化审美论”、“中国少数民族建筑文化审美论”、“中国少数民族舞蹈文化审美论”、“中国少数民族音乐文化审美论”、“中国少数民族戏剧文化审美论”等。一种根据对中国南方各个少数民族审美意识外化的理性形态美学思想的挖掘和感性形态艺术作品的整理来编写，即“土家族审美文化”、“瑶族审美文化”、“苗族审美文化”、“壮族审美文化”、“彝族审美文化”、“侗族审美文化”、“高山族审美文化”、“傣族审美文化”、“纳西族审美文化”、“白族审美文化”、“羌族审美文化”、“黎族审美文化”等。

中国少数民族审美文化和美学思想是在各个民族独立自存的文化背景中形成的，其历史悠久、蕴涵丰富、形态鲜活，具有“现代性”价值和东方文化特征。在全球文化不断趋向交流融合的今天，它正以深刻的思想智慧、特殊的理论形态和广泛的艺术实践，为西方美学和艺术的发展提供了丰富的思想资源和实践力量。越来越多的世界级的学者和艺术家把向往的目光投向了少数民族审美文化和艺术。本丛书的编写、出版，一方面向国人提供一套专门性的中国少数民族审美文化文本，另一方面向世界审美文化提供丰富的思想资源。

有关中国少数民族审美文化和美学思想的研究在我国还刚刚起步，本丛书诸多未备，甚至谬误百出，尚祈学术界同人和广大读者不吝批评指教，不胜感幸！

前 言

文化概念在当代已扩展到人类生存的全部领域，延伸为人们的生活方式，具有广泛的外延。“审美文化”不是一个单纯的概念或术语，它连接的是人们广泛的精神价值和审美意义，是人们在社会生活、文化生存维度上的审美活动实践问题。自 20 世纪 90 年代以来，中国当代美学兴起了审美文化研究风潮，这种研究一是围绕当代大众文化展开，一是围绕传统文化资源进行。中国少数民族审美文化和美学思想是在各个民族独立自存的文化背景中形成的，其历史悠久、内涵丰富、形态鲜活，在全球文化不断趋向交流融合的今天，它正以深刻的思想智慧、特殊的理论形态和广泛的艺术实践，为当代国际国内美学和艺术的发展提供丰富养料，越来越多的世界级的学者和艺术家把向往的目光投向了中国少数民族审美文化和艺术。

审美文化介于“道”“器”之间，审美文化具有流动性、历史性和特殊性，不同民族的审美思维和审美观念存在差别，这种差异构成了各民族文化特有的精神载体和表达形式，从而表现出各种不同的审美方式、审美态度、审美观念和审美趣味。本课题以侗族审美文化为研究对象，从审美的角度对侗族地理空间、历史渊源、宗教信仰、神话传说、音乐舞蹈、文学艺术、建筑服饰、节日庆典等精神、物质、行为、制度文化方面展开系统研究，从而探究侗族的审美观念、审美范型、审美趣味等。对侗族审美文化的研究，可以唤醒民族边缘文化的原始性、原创性、多样性和丰富的想象性特质，推动侗族地区政治、经济、文化建设，促进侗族地区文化瑰宝的抢救与保护；通过总结、提炼、升华

一些真正能代表侗族文化特性的美学思想,为我国美学和艺术的发展提供丰富的思想资源和实践力量,为东方美学思想大厦的建构作出贡献;同时,还能为丰富人类的文化体验、促进民族共同团结进步作贡献。

侗族是一个具有较高审美能力的民族,宏伟壮丽的鼓楼、独具一格的风雨桥、优美动听的多声部侗族大歌与侗族民歌、琵琶歌、款词、侗戏、侗族歌舞、侗族民间传说故事以及侗族服饰、侗族工艺品等构成多姿多彩的侗族艺苑,丰富多彩的侗族民俗也充满了审美的内涵,有着极大的研究价值。侗族审美文化具有讲和谐、尚情意、倡温柔、重世俗等主要特征,从审美价值上看体现为精神意趣的世俗化,从审美风格上看体现为风格倾向的优美化,从审美目标上看体现为实践目标的娱乐化,从审美范围上看体现为外延范围的生活化。

对侗族审美文化的研究,其意义是多方面的:首先,在当下物质生活得到保障,人们越来越多地追求生活的审美化、艺术化的大环境下,侗族审美文化研究可扩大人们的审美视野,增加人们的审美素材,丰富人们的文化体验;其次,侗族审美文化是中国美学思想的一部分,研究侗族审美文化可为我国美学和艺术的发展提供丰富的思想资源与实践力量,对于构建中国美学思想大厦具有重要的理论意义;再次,后工业时代,生产力由前工业时代的体力、工业时代的技术让位给文化艺术,侗族文化发达的部分正是文化艺术,侗族审美文化研究浓缩了侗族文明的精华,通过本课题的研究可以推动侗族地区政治、经济、文化建设;最后,审美文化是民族精神的重要支柱之一,侗族文化是中华民族文化的重要组成部分,侗族审美文化研究有利于丰富和发展中华民族精神。

本课题的内容主要集中在以下几个方面:一是从侗族的地理空间、历史渊源、宗教信仰等方面探讨侗族审美文化存在的生态环境与人文环境;二是分别论述侗族服饰、建筑、音乐、舞蹈、戏曲、绘画、文学、婚丧嫁娶、人生礼仪、节日庆典等方面的美学特征,并把美学理论同具体门类的艺术加以相互印证;三是探讨和挖掘侗族文化审美价值观、审美风格倾向、审美实践目标、审美外延范围等,总结侗族审美文化的总体特征。

本课题拟从时间维度和空间维度展开对侗族审美文化的学术研究:把握侗

族审美文化的时间维度，寻求侗族审美文化的历史轨迹；探寻侗族审美文化的多方视域，挖掘侗族审美文化的活力和生命力元素，力求使研究具有鲜明的历史感、生活感和生命感。具体做法是划分出侗族审美文化的结构层次，即表层的服饰、民居等器物文化，中层的宗教信仰活动、婚丧嫁娶仪式以及文学、戏剧、音乐、舞蹈、绘画，和深层的审美心理三个层次，并归纳出侗族审美文化的主要特征。

研究方法主要有以下几种。(1) 调查研究法：深入民族地区，多收集第一手资料，并在民族地区建立相应的审美文化研究基地，实现资源共享，共同开展研究。(2) 文献研究法：一方面运用国内外有关研究的专著类资料作为本课题研究的理论依据；另一方面将收集南方少数民族审美文化研究中心的文献资料进行整理研究，并由此建立自己的文献资料库。(3) 多学科的研究方法：综合利用美学、人类学、民俗学、民间文艺学等研究方法。

笔者以为，侗族审美文化研究无疑对侗族文化的发掘、梳理和弘扬具有现实价值，对丰富东方美学的内涵、精神意趣具有理论价值，但由于少数民族文化审美文化是一个新的研究领域，可供参考的资料不多，有些概念和研究方法还难以把握，如何准确总结、把握侗族审美文化的主要特征有难度；一些审美原始资料散落在民间，资料的收集整理需要花费大量的人力、物力，这些都是本研究所面临的困难和要解决的问题。

目 录

前言	(1)
第一章 侗族审美文化的生态与人文环境	(1)
第一节 侗族审美文化的生态环境	(1)
一 侗族人口分布	(1)
二 侗族地理环境	(2)
三 侗族主要资源	(4)
第二节 侗族审美文化的人文环境	(8)
一 侗族历史	(8)
二 侗族信仰	(9)
第二章 侗族审美文化的总体特征	(24)
第一节 审美价值论:侗族审美文化精神意趣上的俗世化	(24)
一 重生的现实感怀	(25)
二 飞动的生命情怀	(27)
第二节 审美风格论:侗族审美文化风格倾向上的优美化	(29)
一 自然环境的清新优美	(29)
二 社会关系的和谐优美	(31)
三 文学艺术的含蓄优美	(34)
第三节 审美目标论:侗族审美文化实践目标上的娱乐化	(35)

第四节 审美范围论:侗族审美文化外延范围上的生活化	(37)
---------------------------------	------

第三章 拣丝练线染红蓝 穿花纳锦饰人生

——侗族服饰审美	(40)
----------------	------

第一节 五彩斑斓,绚丽多姿

——侗族服饰的多样美	(40)
------------------	------

第二节 穿花纳锦,袞衣绣裳

——侗族服饰的工艺美	(43)
------------------	------

一 工艺精湛的织绣艺术	(44)
-------------------	------

二 造型独特的织绣纹样	(45)
-------------------	------

第三节 象征表意,衣饰人生

——侗族服饰的意蕴美	(48)
------------------	------

一 牵线求子	(49)
--------------	------

二 黄衣避邪	(50)
--------------	------

三 三朝背带	(51)
--------------	------

四 文眉滚泥示成年	(53)
-----------------	------

五 改髻出嫁	(54)
--------------	------

六 原装归根	(56)
--------------	------

第四章 龙凤以藻绘呈瑞 斗拱飞檐工天巧

——侗族建筑审美	(58)
----------------	------

第一节 干栏式民居审美

一 合规律性——干栏式民居的审美适应	(59)
--------------------------	------

二 合目的性——干栏式民居的审美取向	(60)
--------------------------	------

第二节 鼓楼审美

一 神秘——鼓楼建造仪式美	(63)
---------------------	------

二 精巧——鼓楼形态美	(68)
-------------------	------

三 繁复——鼓楼装饰美	(70)
-------------------	------

四 神圣——鼓楼功能美	(72)
第三节 风雨桥审美	(73)
一 结构科学,造型独特的技术美	(73)
二 雕梁画栋、廊亭楼阁结合的艺术美	(74)
三 通行、休闲功能兼具的实用美	(75)
四 灵魂转世、人神沟通的寓意美	(75)
 第五章 歌舞腾欢庆岁时 敬天祈年娱人神	
——侗族节日审美	(80)
第一节 敬牛神、庆岁时	
——侗族节日的农业文化特色	(81)
一 牛的节日	(81)
二 岁时节日	(84)
第二节 祭祖祈社	
——侗族节日的辟邪纳吉愿望	(86)
一 祭祖节日	(86)
二 祭祀土地神的节日:社日	(90)
第三节 社交娱乐	
——侗族节日的狂欢化特征	(92)
 第六章 坐夜玩山结姻缘 宜室宜家存古风	
——侗族婚俗审美	(97)
第一节 群体性	
——侗族恋爱方式审美	(97)
第二节 族群意识	
——通婚范围与禁忌审美	(100)
一 “根骨”意识	(101)
二 女还舅门	(102)

第三节 神秘性与戏剧性	
——婚礼仪式审美	(105)
一 神秘的夜婚	(105)
二 戏剧性的抢婚	(107)
第四节 母权遗俗	
——“不落夫家”的新婚居住形式审美	(110)
第七章 丝竹管弦珠玉声 五音六律天籁曲	
——侗族民间音乐审美	(114)
第一节 侗族民间歌曲审美	(114)
一 侗族民间歌曲音乐形式审美	(115)
二 侗族民间歌曲语言特征审美	(124)
第二节 侗族民间器乐审美	(129)
第三节 侗戏音乐审美	(134)
一 简单的曲牌	(134)
二 多样的唱腔	(135)
三 热闹的伴奏	(137)
第八章 跳身转体抒情怀 弄脚缤纷舞翩跹	
——侗族舞蹈审美	(142)
第一节 侗族舞蹈形式审美	(142)
一 “点、屈、颤、摆”的动律	(142)
二 “绕圈作舞”的造型	(145)
第二节 侗族舞蹈内涵审美	(147)
一 节奏的享乐	(147)
二 模仿的冲动	(150)
三 神灵的礼赞	(153)
四 力量的呈现	(155)

第九章 生旦净丑说众生 唱念做打述古今

——侗族戏剧审美	(159)
第一节 传统侗戏演出形式审美	(159)
一 戏师中心与独特的侗戏舞台调度	(160)
二 戏神崇拜与繁复的侗戏演出仪式	(163)
三 戏台神话与戏台教化	(166)
第二节 传统侗戏演出剧目审美	(169)
一 爱情婚姻剧的坚贞美	(170)
二 反抗复仇剧的悲壮美	(176)
三 道德教化剧的现实美	(180)
四 神话传说剧的奇幻美	(183)
第三节 侗戏“咚咚推”审美	(186)
一 多彩的剧目	(187)
二 朴野斑斓的面具	(194)
三 简单程式的乐舞	(196)

第十章 神话传说寄幻想 故事笑话显世情

——侗族民间文学审美	(198)
第一节 侗族原始神话审美	(198)
一 卵生与神鸟神话的浪漫想象之美	(199)
二 身化万物创世神话的奇异瑰丽之美	(203)
第二节 侗族民间传说审美	(208)
一 英雄传说的神奇美	(208)
二 爱情传说的悲剧美	(214)
三 风物传说的崇高美	(221)
第三节 侗族民间故事审美	(224)
一 机智人物故事的喜剧美特征	(224)
二 宝物故事中的民众审美理想	(229)

第十一章 斑斓赋彩写天真 拙朴布局绘真淳

——侗族农民画审美 (233)

第一节 热闹明快与夸张刺激的色彩风格 (235)

一 丰富、饱和性 (235)

二 对比、协调性 (237)

三 装饰、写意性 (239)

第二节 饱满拙朴的构图与造型风格 (240)

一 平面性 (240)

二 全景性 (243)

三 饱满性 (244)

参考文献 (246)

后记 (250)

第一章 侗族审美文化的生态与人文环境

第一节 侗族审美文化的生态环境

一 侗族人口分布

侗族是我国西南部的一个少数民族，2010年第6次人口普查数据显示侗族总人口为287万人。侗族分布的特点是小聚居，大散居：侗族在全国的31个省、自治区、直辖市中有分布，但是主要聚居地在湖南、贵州、广西三省交界地带。贵州侗族人口最多，据统计，约有50%以上的侗族人口集中在贵州的黔东南苗族侗族自治州以及铜仁地区的玉屏侗族自治县和铜仁、江口等县；另外湖南的通道、新晃、芷江三个侗族自治县及会同、靖州、城步、绥宁等县，广西三江侗族自治县、龙胜各族自治县以及湖北鄂西州的咸丰、恩施、宣恩等县市也是侗族人口集中区。在侗族聚居的地区内还有一些其他民族杂居，主要有汉、苗、壮、瑶、水、布依、土家等，长期以来，侗族与这些兄弟民族杂居共处，友好往来，为实现民族团结，共建美好家园做出了重要贡献。

二 侗族地理环境

侗族聚居的地区地处东经 108 度至 110 度，北纬 25 度至 31 度之间的地带，气候宜人，冬无严寒（冬季平均气温为 6—7℃），夏无酷热（夏季平均气温为 26—27℃），雨量充沛（年降水量在 1200 毫米以上），冬暖夏凉，四季分明，阳光雨露，温暖湿润。无疑，这样的环境十分适合人类的繁衍、作物的生长。

侗族聚居的地区地处云贵高原东部边缘，所以侗族居住区以山地为主，属地名山颇多：东有雪峰山，西有苗岭支脉，北有武陵山和佛顶山，南有越城岭和九万山，中有雷公山。山山相连，脉脉相通，巍峨高大，小巧俊秀，各具情态，美不胜收。

雪峰山位于湖南、广西交界之处，主峰苏宝顶海拔 1934 米，位于怀化市黔阳与洞口之间，雪峰山杉木资源丰富，当地的杉木以速生、优质、高产著名。毛竹、马尾松也大量分布。山地南部接近南岭，还可见到华南栲、紫楠、银木荷等热带性植物。

武陵山绵延了渝、鄂、湘、黔 4 省市，山脉为东西走向，面积约 10 万平方公里，一般海拔高度在 1000 米以上，主峰在贵州的铜仁市梵净山。武陵山区生物物种多样，素有“华中动植物基因库”之称。

佛顶山位于贵州石阡县、施秉县、镇远县三县交界处，高峰海拔 1869.3 米，是贵州东部仅次于梵净山的第二大高山，有植物 2000 多种，被列为国家珍稀、濒危重点保护植物的有 16 种之多，并有国家重点保护野生动物 32 种。

越城岭位于广西东北部和湖南省边境，是南岭之一，保存着大量珍贵的野生生物资源，有多个国家级与自治区级自然保护区。九万山位于桂北黔南，总面积 1200 多平方公里，山里保存了许多古老和孑遗植物以及丰富的动植物化石。

雷公山位于贵州省黔东南州东南部，是国家级自然保护区和国家级森林公