

民间美术

CHINESE FOLK ART

50494

人刊 3

贵州苗族刺绣 苗族泥哨
威宁回族桃花
贵州苗族剪纸

贵州台江苗绣

人民美术出版社

目 录

图:

- 封面·封底 贵州台江苗族刺绣 2幅
- 封二 贵州台江苗族刺绣 2幅
- 3—9 贵州台江苗族刺绣 11幅
- 10—12 《苗绣上的龙》插图 10幅
- 13—25 贵州台江苗族刺绣 31幅
- 26—29 威宁回族挑花 11幅
- 30—31 苗族泥哨
- 32—33 贵州台江苗族木版年画 4幅
- 34 贵州三都蜡画
- 35—36 贵州苗族刺绣 6幅
- 威宁回族挑花 1幅
- 37 《苗族龙首鱼身四胡》插图 2幅
- 38—47 贵州苗族剪纸 27幅
- 48 贵州台江苗族木版年画 1幅
- 封三 贵州台江苗族刺绣 1幅

文:

- 2—5 揣施洞苗绣的原始思维
梦魇 岐从文
- 10 贵州苗绣上的龙 马正荣
- 27 威宁回族挑花 马正荣
- 30—31 苗族泥哨 李黔滨 唐文元
- 37 苗族龙首鱼身四胡
李黔滨 唐文元
- 48 编 后

江苏美术出版社出版
江苏省新华书店发行
上海市印刷七厂分厂印刷
邮购处: 南京高云岭56号
江苏美术出版社发行部
书号: 8353·6·045 定价: 1.00元

CONTENTS

Plates:

- Front and back cover. Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 2 plates
- Inside front cover Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 2 plates
- 3—9 Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 11 plates
- 10—12 Illustrations to "The dragon on Miao's Embroidery" 10 plates
- 13—25 Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 31 plates
- 26—29 Cross-stitch Work of the Hui nationality (Weining, Guizhou) 11 plates
- 30—31 Clay whistle of the Miao nationality
- 32—33 Woodcut lunar new year pictures of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 4 plates
- 34 Wax drawing (Sandu, Guizhou)
- 35—36 Embroidery of the Miao nationality (Guizhou) 6 plates
- Cross-stitch work of the Hui nationality (Weining, Guizhou) 1 plate
- 37 Musical instrument of the Miao nationality 2 plates
- 38—47 Scissor-cut of the Miao nationality (Guizhou) 27 plates
- 48 Woodcut lunar new year picture of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 1 plate

Inside back cover Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 1 plate

Articles:

- 2—5 The presentation of [the idea of nightmare in the embroidery of the Miao nationality at shidong Qi Congwen
- 10 The dragon on the Miao's Embroidery Ma Zhengrong
- 27 Cross-stitch work of the Hui nationality at weining Ma Zhengrong
- 30—31 Clay whistle of the Miao nationality Li Qianbin, Tang Wenyuan
- 37 A musical instrument of the Miao nationality Li Qianbin, Tang Wenyuan
- 48 Editorial postscript

人人平

目 录

图:

- 封面·封底 贵州台江苗族刺绣 2幅
- 封二 贵州台江苗族刺绣 2幅
- 3—9 贵州台江苗族刺绣 11幅
- 10—12 《苗绣上的龙》插图 10幅
- 13—25 贵州台江苗族刺绣 31幅
- 26—29 威宁回族挑花 11幅
- 30—31 苗族泥哨
- 32—33 贵州台江苗族木版年画 4幅
- 34 贵州三都蜡画
- 35—36 贵州苗族刺绣 6幅
- 威宁回族挑花 1幅
- 37 《苗族龙首鱼身四胡》插图 2幅
- 38—47 贵州苗族剪纸 27幅
- 48 贵州台江苗族木版年画 1幅
- 封三 贵州台江苗族刺绣 1幅

文:

- 2—5 揣施洞苗绣的原始思维
梦魇 岐从文
- 10 贵州苗绣上的龙 马正荣
- 27 威宁回族挑花 马正荣
- 30—31 苗族泥哨 李黔滨 唐文元
- 37 苗族龙首鱼身四胡
李黔滨 唐文元
- 48 编 后

江苏美术出版社出版
江苏省新华书店发行
上海市印刷七厂分厂印刷
邮购处: 南京高云岭56号
江苏美术出版社发行部
书号: 8353·6·045 定价: 1.00元

CONTENTS

Plates:

- Front and back cover Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 2 plates
- Inside front cover Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 2 plates
- 3—9 Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 11 plates
- 10—12 Illustrations to "The dragon on Miao's Embroidery" 10 plates
- 13—25 Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 31 plates
- 26—29 Cross-stitch Work of the Hui nationality (Weining, Guizhou) 11 plates
- 30—31 Clay whistle of the Miao nationality
- 32—33 Woodcut lunar new year pictures of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 4 plates
- 34 Wax drawing (Sandu, Guizhou)
- 35—36 Embroidery of the Miao nationality (Guizhou) 6 plates
- Cross-stitch work of the Hui nationality (Weining, Guizhou) 1 plate
- 37 Musical instrument of the Miao nationality 2 plates
- 38—47 Scissor-cut of the Miao nationality (Guizhou) 27 plates
- 48 Woodcut lunar new year picture of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 1 plate
- Inside back cover Embroidery of the Miao nationality (Taijiang, Guizhou) 1 plate
- Articles:
- 2—5 The presentation of [the idea of nightmare in the embroidery of the Miao nationality at shidong Qi Congwen
- 10 The dragon on the Miao's Embroidery Ma Zhengrong
- 27 Cross-stitch work of the Hui nationality at weining Ma Zhengrong
- 30—31 Clay whistle of the Miao nationality Li Qianbin, Tang Wenyuan
- 37 A musical instrument of the Miao nationality Li Qianbin, Tang Wenyuan
- 48 Editorial postscript

施洞苗绣的原始思维梦魇

岐从文

贵州台江施洞的苗族刺绣，是具有中华原始绘画价值的一种艺术。它那原始的拙，犷野的美，腾变着一种蓬古的魅力，越来越被人们喜爱和珍视了。

施洞苗绣的内容究竟表现什么？过去，流行一时的说法是：苗族妇女爱美，要装饰美化自己，苗族的刺绣图案都受她们生活环境的影响。即靠山画鸟兽花卉彩蝶；靠水画鱼虾水族动物。至于龙凤图案，则归结为吸收汉族的优点，融化为苗族现今的图案。我觉得这些解释，没有说到施洞苗绣的本质。要看懂施洞苗绣的内涵意义，就要弄明白她们艺术创造的历史成因，要有原始社会历史学、心理学、民族学、民间文学等方面的知识，必须身临其境去考察。只有理解了她们的思维特点，才能较深切地体会她们的创作意图，才能真正欣赏懂她们的艺术情趣。

人类的思维在每一特定的历史阶段，具有特定的内容和表现形式。它的内容与形式是有历史继承性的。它继承着过去的思维成果，同时又不断充实，增加着新的内容，使思维具有时代的特征。施洞苗绣的思维特点，它继承的时代特征，是属于哪个历史阶段呢？

看待施洞苗绣，绝不能只见奇形怪状的水族动物，花蝶草虫，飞禽走兽。见物不见人，以为苗绣是表现自然美，那就大错特错了。施洞苗绣在服饰的衣肩、衣袖、甚至围腰的重要部位上，都是表现着一个个主题。尤其衣袖花上，大都离不开以人为主题的内容。

有的是以蝴蝶为背景，下站一母祖形象的妇女，两边配以蛇身牛首的龙。照汉族的观念，二龙应戏珠。怎么苗族的二龙，却嬉戏起老妈妈来了呢？

有的则是以鸟为主题。苗语中没有凤这个词汇。凤是古代鸟氏族晚期演变出的总代表。所以，把苗族的鸟，误认为凤，就是一个大误会。苗族的鸟，有雁鹅形象，更多的是苗族叫做鸡宇鸟的形象。在鸡宇鸟背上往往骑着人，鸟象背娃娃一样，与人的关系很亲昵。有时，人在鸟身边；有的人象个蛋一样，刚刚破壳伸出个脑袋来；也有从鸟肚子底下爬出一个带尾的人（中国美术馆有此藏品）。这人和鸟，人和蛋，又有什么关系呢？

有的人骑怪兽，人骑大象。若与汉族的麒麟送子相比吧，也不恰当。因为怪兽上骑的不是文质彬彬的状元郎，而是胡子拉茬的原始人。有的擎斧、有的持箭、有的拿刀，旷达豪迈，放荡不羁，怎么说也不会是汉族的武状元。大象上站的更不是救苦救难的大菩萨，而是人兽搏斗胜利者的形象。苗族人一不打算中状元，二不信佛升天国，三不怕下地狱。因为苗族没有这种观念。我问过苗族老年刺绣能手，那怪兽名叫“獠狙”，汉意

为犀牛。人骑犀牛、人骑怪兽，这人兽关系，又是怎么回事呢？

苗绣中还有人骑龙，人与龙共处的画面。这些龙头上都长着一对大水牛角，基本上是蛇身鱼尾。还有一种牛首鱼身的形象，肚子下面长着两只脚。我问过她们，她们说也是龙。这种长牛角的龙是哪里来的呢？

还有不少面目手足皆人形，而腋下生翼的羽人，跳跃在兽背上、龙背上。这又是描写谁呢？

苗绣在水族动物身上，刻意夸大了鱼鳍的神力，这似乎还合理。但在一些怪兽身上，也披上这种鱼鳍的灵光，这又是什么？

我看施洞苗绣，算是在读书。在考察研究中，才逐渐揣摩到一些真谛。

首先要弄清的是苗族这个古老民族的族源问题。它是贵州的土著民族，还是迁徙到贵州的民族？查阅有关苗族的古今著作，有南来说、西来说、东来说。我认为苗族起源在中国东方沿海一带，后来在上古传说的黄帝大战蚩尤时失败了，有的融合于后来的汉族，有的逐渐南迁，与古三苗有密切关系。三苗崩溃，他们才长途跋涉，不断迁徙到贵州大山区来的。所以，苗族老人死后，头一定要朝东方埋。巫师唱的“焚巾曲”中要亡灵回东方海滨老家。有些地区苗族的民间传说人死后灵魂要回到古扬州。根据黔东南苗族父子连名能记得起的族谱推算，秦汉时期苗族已经到达贵州境内。从他们的民俗、民艺来看，与上古中华文化有着密切关系。

值得注意的是雁鹅和猫头鹰的形象。在古代南方，西汉时的古楚故地长沙国，仍当作天上的神鸟看待。这是南方鸟氏族的一种图腾演变而来的艺术形象。施洞苗绣把猫头鹰形象放在图案的重要部位，其形象很象西汉马王堆帛画中的怪鸟。汉代形成的雷公脸就和猫头鹰很象。我也曾听老年苗族妇女说，在神龛的架子上蹲着的猫头鹰是雷公。看来施洞这一支系的苗族，是上古时代多氏族融合而成。从雁鹅图腾来看，苗族南迁后，很难说不融有南方土著氏族的文化。

《列子·黄帝》中记：“庖牺氏（即伏羲）、女娲氏……，蛇身人面，牛首虎鼻，此有非人之状。”《春秋纬合诚图》：“伏羲龙身牛首”。所以，蝴蝶下站一妇人，两旁的“龙身牛首”的二龙就可能是伏羲、女娲的形象。在苗族“吃牯脏”祭祖大典中，迎人祖姜央时，有一段“投火把”节日，就象征着蛇啣火到鸟巢中温暖卵生的姜央快出生。所以，苗族的龙体多为蛇身。

为什么龙首似牛头，而且还长着一对大水牛角？苗族民间有这样的传说：姜央要祭蝴蝶妈妈，开始用蚱蜢祭。大牯牛争着要祭祖，没让它祭，它不高兴，就跑到海里去玩。姜央走到海边一看，龙和牛正在嬉戏，连姜

央都分不清哪个是龙，哪个是水牛了。最后还是牛虻帮他辨认出大牯牛。由此可见，苗族的龙是牛首。这固然是后期的传说，但早期，恐怕是崇拜牛图腾的氏族与蛇氏族融合，而后创造出伏羲这种融合体的崇拜形象。

苗绣中牛首鱼身肚下长脚的龙，过去我误会为鳌鱼变形。后来发现山东汉画像石上有这种鱼肚下长脚的形象。这可能是上古传说中的大鱼——鯢。

苗民在祭祖大典时唱的《苗族古歌》中，反映了苗族的宇宙观。它追溯了万物的起源。原始的雾气混沌沌，而后枫木心中生出苗族的母祖大神妹榜妹留（即花蝴蝶妈妈）。枫树梢化作鸡宇鸟，花蝴蝶妈妈与水泡谈恋爱，怀孕生下十二个蛋。这十二个蛋，又由蝴蝶妈妈的胞族鸡宇鸟，代她孵化出龙、雷公、虎、蛇、水牛、蜈蚣……，最后一个蛋中，才是人祖姜央。就在姜央尚待破壳而出时，鸡宇鸟因为孵抱它们十几年，饿得够呛，想站起来不再抱孵了。姜央在蛋壳内叫起来：“妈妈再抱我一会儿，我就出来了，不然我要成寡蛋了。”所以，鸟背上的人就是姜央，破蛋伸出个脑袋的也是姜央，鸟肚下爬出一个带尾的人也是姜央。这种反映人兽同母同生的、人与自然（雷公等）是兄弟的观念，是原始母系氏族自然崇拜的观念，在施洞苗绣中都一一有形象的反映。

施洞苗绣中，大量表现了人与犀牛、人与怪兽的关系。反映了原始狩猎生活的印记。在苗族古歌里，獬豸（即犀牛）是作为善兽，曾帮助人们开天辟地过的。

《山海经》中三苗驺头就是面目手足皆人形，而腋下生翼的形象。虽然苗族没有文字，而苗绣中的传世上古图腾形象，却有力地表明着她们的族源与三苗的密切关系。这些苗绣，起到了史书的作用。

施洞苗绣不管在什么动物身上，都爱加鱼鳍的神力，也反映了起源于水边氏族的原始观念。对动物的某一部分自然属性——鱼鳍的神力，感到神秘，因而崇拜它，期望能对人有利和起作用，后来就构成了动物的神性。这种对鱼鳍神力的崇拜，是中华民族共有的一种文化象征。譬如汉族帝王的蟒袍和龙旗的鱼鳍边，京剧武将胄甲的鱼鳍边，都是在这种思维基础上发展起来的装饰纹样。

概观施洞苗绣各种水陆动物瑰玮僂僂的形象，比《山海经》中记载的神灵怪物形态中半人半禽，半人半兽等奇禽异兽，更加原始。因为《山海经》中已不是对动物的原始自然崇拜了，而是向拟人形态的“社会神”过渡的中间形态。

再来看施洞苗绣的形象构思。过去我把她们描绘的动物肚皮上肠子一样的东西，误解为刺绣工艺上的需要。看过台江巫师祭女鬼“商钢衣夏”（即用鸭祭的石脚鬼）和“商钢衣法”（即用猪祭的石脚鬼），解开了我的

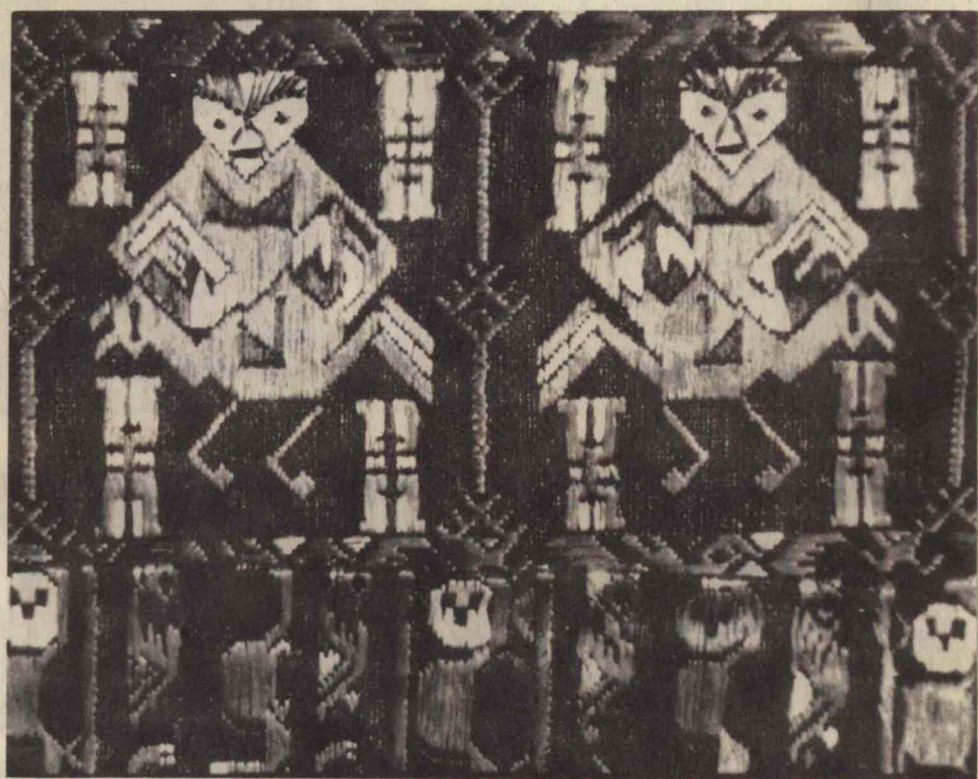
疑团。那是在宰鸭杀猪后取出内脏来敬鬼，特意把生鸭肠和猪大肠，从鸭、猪颈后分两侧向尾部挽一圈。这大概是认为这些内脏是原在肚里，藏着动物的灵气，祭鬼时就特意突出这条肠子。苗绣中刻意表现动物的肠子，道理正在于此！这种原始思维的直观推断方法，又使我想起《山海经·大荒西经》“中有神十人，名曰女娲之肠，化为神”。女娲之肠能成神，这动物腹中之物自然有神气。苗绣作者的思维与现代思维的层次不一样，画面的抽象离不开具体事物。她们认为内脏代表动物的精灵，于是就具体地把肠子画出来。这显示了原始思维的特点。

苗绣中天上地下、水中陆地混然一体，鸟可以在下，动物可以在上，看起来似乎很不合理。当您仔细看清画面表现的主要形象，便觉得上下左右都可以围着主要形象旋转。它以作者自我为中心，向四周看的角度来表现的。人可以上天下海，人神可以自由交往，真可谓人神杂揉，天人合一。苗族的天更加原始，并没有天帝在那里统治，谁都可以上天去玩一玩。画面也表现这种自由。

为什么苗绣中能保留着如此独特的原始思维和艺术语言呢？这与苗族的社会形态有着密切的关系。截止解放初期，苗族社会形态还保留不少原始公社的遗风遗俗，母舅制至今尚有影响。由于苗族一直是受压迫很深的民族，民族心理的内向性很强，民族文化也就有较大的封闭性。直到清雍正年间，台江这苗族较大的聚居地还被认为荒服地，这里的苗族还称为“生苗”。正因为历代受外族影响较小，施洞才“封存”了这许多珍贵难得的上古遗迹。

当您了解了苗族的历史，当您在台江这个苗族大聚居区里参加苗族的祭祖大典时，您就会被一种虔诚肃穆的气氛所慑服。那里集中鼎沸着苗族祖先崇拜的热情。苗民们会盛情地端来米酒把您灌得酩酊大醉。您与苗民一起狂欢。当您如醉如痴，踩着高低不平的山路走向住处，回想一天盛装绣衣上各种原始形象的画面，那河姆渡出土的蝶形器，懵然化为蝴蝶，那蝴蝶妈妈下的十二个蛋，龙、蛇腾变，那雷公猫头鹰的嘴眼，那鼓着眼噪叫着的蛙，那上古传说中的长着脚的鲰，那蛋壳里露出脑袋的姜央，那疲惫不堪的鸡宇鸟，和那张牙舞爪的獠狙，都会在您的醉眼前摇晃。倏忽逝去游踪，闭上眼睛却又重来。它们施展着原始魔法，又与您在梦中相见，挟持着您到那人兽杂居的时代。您会象梦魇一样惊叫起来，啊！原来从施洞苗绣中，可以窥见上古中华民族融合、文化交流的盛况。美哉！美哉！

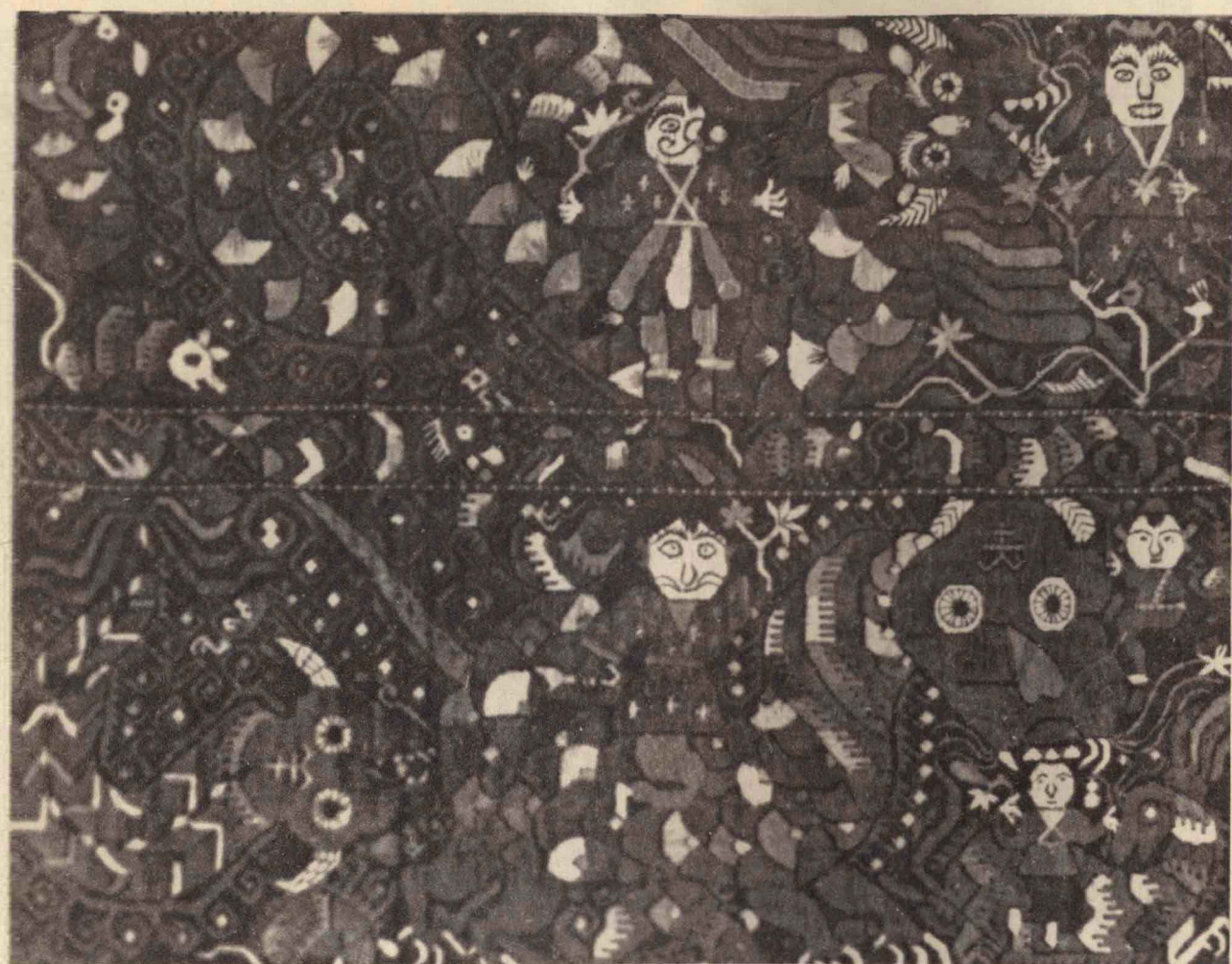

台江苗绣

贵州苗族刺绣上的龙

马正荣

贵州黔东南苗族自治州的苗族妇女的衣袖、围腰、背带等，都绣了大量的龙。这些龙的造型优美，色彩鲜艳，性格善良，和蔼可亲，能给人留下极为深刻的印象。

苗家信奉龙，认为龙是吉祥、仁慈的神物，能赐给金银、儿女。英雄遇难，龙能搭救。龙还能呼风唤雨，使五谷丰登。总之，把龙看成西方的“上帝”一样，十分崇敬。也期望自己的下一代，能象龙一样升腾上天，赐福于人们。

龙是人们幻想中的神物，苗族妇女尽可以凭据自己的想象，绣出千姿百态的造型。我见到的龙，可以归纳成以下几种类型：

(一) 飞龙。头上无角，身子象蛇，有鳞甲，尾巴象墨鱼头呈须状。有的有爪，有的无爪，嘴边有一圆球物，苗族妇女称它为“宝”。龙身两侧长有翅膀，通常有四、五翅，多的七翅或九翅。在龙的两侧，装饰有桃子、石榴、花朵、小鸟等，富有山区龙的特点。

(二) 双身龙。龙头在正中，头下两个身子向左右卷上，尾巴分成丝条，有的很象火焰花。头顶上用一回纹组成的“宝”，两边有一对蝴蝶。在头与颈交接处，有的还长出一对翅膀。因为由九条翅组成，苗族妇女称它为“九翅龙”。左右两侧空缺处，常常布以花果、鸟等。

(三) 双头龙。一身二首，二首共戏一宝。身饰须毛和鳍，周围布以蝴蝶等。

(四) 水龙。身子象蛇，头上须毛卷曲，下颚胡须飘洒，身上有鳞，头部有鳍，龙身蜿蜒弯曲，尾巴往上曲伸。龙的左右两侧，多布以鱼虾。

(五) 牛角龙。头上长着一对雄伟的牛角，有一对圆圆的大眼睛。嘴微微张开，露有几枚大牙齿，嘴边长须。身上的鳞有规则地排列成行，背腹有一行密密排列的云钩。龙尾象鱼尾分叉，左右上下空缺处，多布有花朵，小鸟，以衬托出山区环境的风貌。

(六) 蚕龙。龙身由环节组成，体态胖圆，无爪无鳍，很象江南一带养的蚕，故有此称。

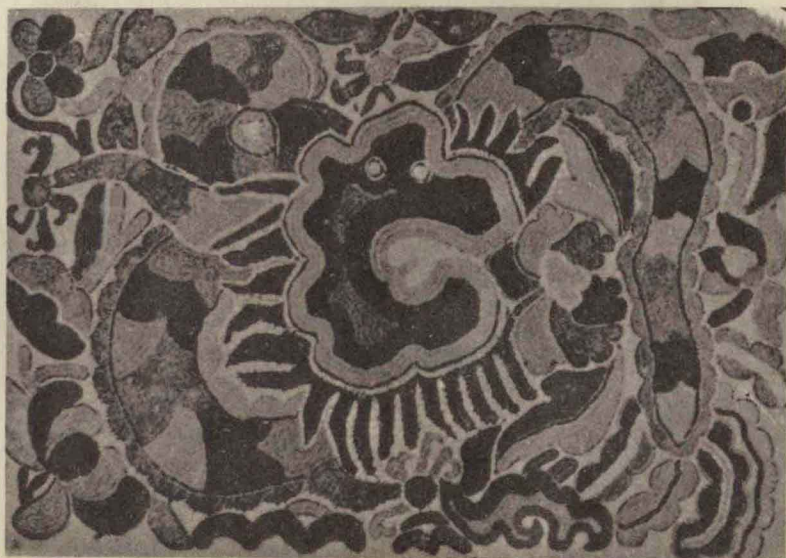
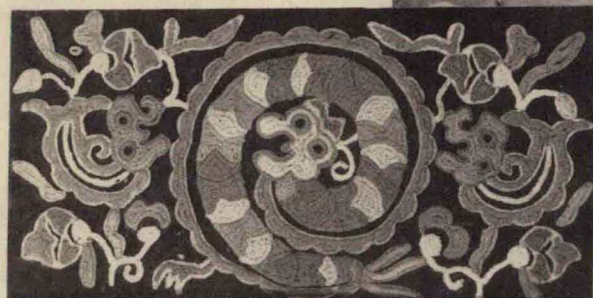
(七) 鱼龙。身体宽大，身上有多行鳞甲，背腹有鳍，尾部分叉。整个身躯，就象鱼形，仅头是龙头，因而被称为“鱼龙”。

(八) 泥鳅龙。身成圆筒形，瘦小无鳞，无爪，尾巴不分叉。鱼头上装饰有花朵、山果等，外形很象泥鳅。所以一般称它为“泥鳅龙”。

(九) 蜈蚣龙。身子细长，弯曲，鳍须密布，很象百足虫。实际它是以蜈蚣为模本的造型。

(十) 人首龙。龙身人首，有的还长有鸟翅膀，使你感到人、鸟、龙混为一体。边上装饰有蝴蝶、花、鸟、山果等。

- 1 飞 龙
- 2 双身龙
- 3 人首龙
- 4 蚕 龙
- 5 飞 龙
- 6 蜈蚣龙
- 7 水 龙

1	2		3
		4	6
		5	
			7

- 1 鱼 龙
- 2 牛首龙
- 3 双头龙

1
2
3

