

苗族民间美术研究

张锦华 著

贵州民族出版社

苗族民间美术研究

张锦华 著

贵州民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苗族民间美术研究 / 张锦华著. — 贵阳: 贵州民族出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5412-1466-0

I. 苗… II. 张… III. 苗族 - 民间工艺 - 工艺美术 - 研究 - 中国 IV.J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 100769 号

苗族民间美术研究

张锦华 著

贵州民族出版社出版发行

贵阳市中华北路 289 号 邮编:550001

贵州创兴彩印厂印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:11.75 字数:300 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5412-1466-0/J·129

定价:32.00 元

引言

“世界上任何民族，不论其生活多么艰难，都不会把全部时间和精力用于食宿上。生活条件丰实的民族，也不会把时间完全用于生产或终日无所事事，即使最贫穷的部落也会生产出自己的工艺品，从中得到美的享受，自然资源丰富的部落能有充裕的精力用以创造优美的作品。”

——引自弗朗兹·博厄斯著《原始艺术》

目 录

引 言	1
-----	---

上篇 苗族民间美术的起源

第一章 苗族民间美术概述	3
第一节 苗族民间美术的内涵	3
第二节 苗族民间美术的具体表现形式及其表现特点	4
第三节 苗族民间美术对现代美术的撞击	11
第四节 苗族民间美术的特色	13
第二章 远古时期的苗族民间美术	17
第一节 远古时期苗族民间美术起源	17
第二节 来源于神话传说的图腾形象	19
第三节 从《苗族古歌》看苗族传说的韵味	26
第四节 来源于现实生活的启示	30
第五节 苗族民间美术的表现题材	35
第三章 原始寓意的图腾崇拜及偶像	39
第一节 苗族意识中的自然崇拜	39
第二节 苗族意识中的人为偶像崇拜	44
第四章 苗族的崇拜心理与创造意识	47
第一节 对始祖的创造心理意识	47
第二节 苗族龙的纹样及表现形式	49

第三节	从苗族龙的纹样看其变化发展	51
第四节	苗族图案的花果纹样	57

中篇 苗族民间美术的展现

第一章	苗族民间服饰艺术	65
第一节	古朴的服饰艺术	65
第二节	清水江流域的苗族服饰艺术	67
第三节	贵州松桃苗族服饰艺术	78
第四节	云南地区的服饰纹样及装饰风格	82
第五节	湖南湘西苗族服饰艺术	87
第六节	四川苗族服饰艺术	93
第二章	苗族民间蜡染艺术	102
第一节	蜡染制作及程序	102
第二节	丹寨苗族蜡染	104
第三节	松桃苗族染织工艺	107
第四节	湘西苗族染织	108
第五节	苗族民间蜡染与现代艺术	109
第六节	蜡画艺术创作探索	115
第三章	苗族民间银饰艺术	120
第一节	苗族银饰	120
第二节	湘西苗族银饰	125
第三节	松桃苗族银饰	128
第四章	苗族民间剪纸挑花织锦艺术	130
第一节	黔东南苗族剪纸艺术	130
第二节	黔东南松桃一带苗族剪纸艺术	137
第三节	湘西苗族剪纸	138

第四节	苗族织锦挑花艺术·····	139
第五节	苗族的纺织技艺·····	140
第五章	苗族民间陶器艺术·····	145
第一节	起源于劳动中的陶器工艺·····	145
第二节	陶器艺术及各民族艺术的融合·····	152
第六章	苗族民间建筑艺术·····	155
第一节	苗族民间建筑·····	155
第二节	清水江流域的苗族建筑遗迹·····	157
第三节	湘西苗族建筑艺术·····	164
第四节	雷山西江建筑·····	166
第七章	苗族民间雕刻艺术·····	169
第一节	苗族民间雕刻的意义和形式·····	169
第二节	凯棠一带苗族古墓碑符号艺术·····	177
第三节	瓦雕艺术的制作与欣赏·····	181
第八章	苗族民间其他工艺·····	186
第一节	清水江流域的苗族民间工艺·····	186
第二节	黔东松桃一带苗族其他工艺·····	187
第三节	湘西一带苗族其他工艺·····	188
第四节	四川苗族民间工艺品的纹饰·····	195
第五节	广西苗族民间乐器·····	197
第六节	苗族的鼓韵与铜鼓文化·····	198
第七节	苗族民间傩文化·····	206
第八节	贵州黄平泥哨·····	215

下篇 苗族民间美术的拓展

第一章	簸箕画·····	219
-----	----------	-----

第一节	簸箕画的由来·····	219
第二节	簸箕画的艺术内涵·····	221
第三节	簸箕画的发展与启示·····	222
第二章	苗族民间绘画探索 ·····	224
第一节	清水江畔的苗族画乡·····	224
第二节	铜鼓村苗族民间绘画特点·····	229
第三节	铜鼓村苗族民间绘画欣赏·····	232
第三章	苗族民间绘画构图中的图像组织 ·····	235
第一节	绘画构图中的边框·····	235
第二节	苗族民间绘画构图中的骨架·····	238
第三节	苗族民间绘画构图中的位置·····	240
第四章	苗族民间艺术能手及民间艺术家 ·····	242
第一节	苗族民间艺术能手·····	242
第二节	苗族民间艺术家·····	249
第三节	苗族民间艺术家活动·····	254
第五章	与国内外专家学者交流 ·····	256
第一节	与国外专家学者交流·····	256
第二节	与国内专家学者及美术爱好者交流·····	263
第六章	苗族民间美术的各种元素体现 ·····	292
第一节	苗族地区的民间美术元素的内涵·····	292
第二节	苗族民俗活动中的美术符号·····	307
第三节	隐藏在古迹中的苗族民间美术元素·····	320
第七章	现代绘画创作对苗族民间美术的借鉴 ·····	328
第一节	现代绘画创作特点·····	328
第二节	对苗族民间美术的借鉴·····	329
第八章	苗族民间美术对现代绘画创作的启示 ·····	334

第一节 苗族民间美术的特点	334
第二节 苗族民间美术的内涵	336
第九章 苗族民间美术与现代绘画创作的新思路	338
第一节 立足现代绘画创作去探索苗族民间美术	339
第二节 苗族民间美术与现代绘画创作的结合	340
第十章 苗族民间美术在教学中的探索	343
第一节 苗族民间美术的形式	343
第二节 吸收苗族民间美术用于绘画教学的要点	346
参考文献	351
附 录 美术作品	353
后 记	363

上 篇

苗族民间美术的起源

第一章 苗族民间美术概述

第一节 苗族民间美术的内涵

苗族人民在长期的迁徙过程中,在与其他民族的交往之中,虽然吸纳和融合了其他民族的文化特点,但像刺绣、银饰、蜡染、服饰、建筑、雕刻、绘画等苗族民间美术,仍保持着本民族的艺术特色,仍然散发出自己别具一格的艺术魅力。因此,苗族民间美术作为中华民族优秀文化的一个重要的组成部分,我们对其进行挖掘、整理、传承、保护和开发,就有特别的意义和价值。

一、苗族民间美术的起源

苗族民间美术是苗族人民在长期的劳动生产过程中形成的。魏晋南北朝时期,苗族人民以五陵为中心,向四面八方逐步迁移,到达南方各地,他们的生产劳动主要以农耕为主,同时也做畜牧、狩猎活动。这时期的生产劳动工具已经普遍使用了铁质制造的工具,有“铁口锄、耒耜、铜戈、铜箭镞、弩机和弓等,铁口锄、耒耜是农业生产工具”。^① 随着生产力的发展,苗族民间美术也得到了发

^① 《苗族简史》编写组:《苗族简史》,49页,贵州民族出版社,1985。

展。在当时,苗族人民已有了自己独具工艺的织布技术,技艺高超,所织土布成为当时进贡朝廷的贡品。制陶工艺和雕刻也呈现出独有的特点,如罐、盆、碗、杯以及木雕、石雕,在这些物品的塑造上,都以实际生活中的所见所闻为选择对象。可见,苗族人民在这个时期的制陶、纺织、雕刻等民间美术已开始形成。

二、苗族民间美术的内涵

何谓苗族民间美术呢?这个看似简单的问题,实际至今没有形成定论,各位研究者也未有一个统一的定义。但这恰恰是问题的关键。根据笔者自己的理解,结合苗族人民自身发展的实际,所谓苗族民间美术,就是指苗族人民在自己长期的生产和生活实践中,运用自己独特的造型艺术、视觉艺术来塑造反映其社会生产和生活,表达其思想情感的民间艺术。其门类和形式主要有刺绣、银饰、蜡染、织锦、挑花和服饰、建筑、雕刻、绘画等。

第二节 苗族民间美术的具体表现形式及其表现特点

苗族民间美术,是随着社会变化发展而不断变化发展的,它蕴含着自己独特的民族意识、民族审美和民族情感,创造了许多独特的、具体的民间美术表现形式。

在几千年前的原始人类生活时期,苗族就已经掌握了用树皮和以草染织的技术。随着历史的不断推移,苗族民间艺术逐步向前变化和发展。

一、苗族银饰的表现形式及其表现特点

苗族银饰是由原始社会的祭祀品不断演变而来的,它在不同历史时期受不同民族文化的影响,由简单的图案演变为今天这样丰富多彩的装饰品,通过对这一古老民族文化遗产的研究,使我们重新认识苗族先民和苗族的文化遗产。

苗族银饰是苗族人民用来装饰自己和美化生活中的一种手段。苗族和其他民族一样。在生产劳动中创造和发现了美,懂得运用大自然的鸟兽鱼虫、植物花卉等自然物来作为美的模样。在银子出现以后,银子作为苗族人民的装饰制作材料,由简单到复杂,银饰上的图案由简单的抽象形态发展到富有变化的自然形态,如头冠上的银角、银花、银雀,胸前的“二龙戏珠”等。许多图案仍然保持着动物的原貌,只是在造型上给予艺术性的加工。

银饰主要体现在盛装上。在苗族的节日活动里,以及走亲访友、结亲嫁女和吹笙跳鼓、斗牛等活动中,少女们都身着漂亮的绣花衣服,佩戴各种各样的银饰,这些银饰在节日里、在人群中显得光耀夺目、十分迷人。

苗族地区的银饰以龙和鸬鹚为主体表现。龙和鸬鹚在苗族和其他少数民族里都有表现,但在苗族“龙”和“鸬鹚”则是更为重要的表现对象。

鸬鹚鸟的纹样是根据鸬鹚鸟的神话传说物象而来,在许多民族当中都有各种以鸟为神鸟的表现,它是鸟类的一个“集合体”,孔雀、锦鸡是它的化身。苗族人民在众多的鸬鹚鸟的表现手法中,以锦鸡为蓝本的要多一些,这是由地理环境所致。苗族艺人在制作这些花饰时并不着力考虑它们的神像性,而是注重其在现实生活中的实用性。如表现鸬鹚鸟时不需要像别的民族那样,把它放置于高高的位置上,而是尽可能地施展自己的“艺术美”,显示出鸬鹚鸟的“神”性和现实性。

从造型上可以看出,苗族“鸛鹑鸟”的形象完全是为了适应服装上的装饰需要,在用色上也大量与生活中锦鸡身上的金色、红色、蓝色等相接近,有的甚至用自己想象的颜色来表现。由此看来,苗族的“鸛鹑鸟”十分生活化。真正塑造一个神鸟的形象,不能只靠想象,还得在大自然里寻找,因为自然物能提供最好的东西。实际上苗族人民对“神鸟”的现实性表现,更说明苗族人民对现实生活的信任和热爱。

苗族民间艺术表现的鸛鹑鸟丰富多彩,既有工艺装饰效果,又不失其天然情趣,那生动秀丽都因装饰匠心的得体适当,才表现得这般尽善尽美。

作为总体的纹样,银饰中有相当一部分可以更有力地显示出其风采,头饰、胸饰、项饰都有其美丽动人的地方。胸饰华丽漂亮,其银饰的铸造工艺是相当复杂和考究的。胸饰的银饰主要由各形项圈和银片组成。

管状项圈圆形,位于胸前,造型为中间大两端小,空心管状。其表面上刻有各种各样的花卉纹样,主要以植物的藤叶、兰草、野菊花、茶花等组成,将这些花卉组合变形并配以一些工具本身的形状刻出的装饰纹样,构图上主要讲究对称。

丝状项圈由一根像筷子粗细的银丝炼制而成,两端接头用丝缠绕几圈,形成一个螺旋形的造型,此饰能填补多余空间以及打破胸饰中所出现的单一,起到承上启下的作用。板项圈为最突出集中、精华的一件,它本身是一个扁项式并与许多零星银饰组成一体。主纹中“二龙抱宝”为对称图案。龙在此处所占面积较大、造型生动,工匠们运用龙的摆动来充满整个银片的空间,使其更加活泼,同时又增加了运动感,在它的空间处运用花卉填充,使构图达到了完整。

苗族银饰种类繁多,造型精美,有着丰富的文化内涵和审美意义,其造型大多反映了苗族人民曾经的信仰追求和生活习俗。

二、苗族蜡染纹样的表现形式及其特点

苗族妇女擅长蜡染技艺。从头部装饰的蜡染纹样来看,有一块造型丰富的蜡染图案,这块蜡染纹样是从耳边一直延续至后脑部,约一尺宽。布上色调是白、蓝两色,大面积白色起纹理作用,纹样表现丰富而又抽象的螺旋纹,变了形的鱼纹,植物花卉等几何纹样。中间部为对称轴,上半为倒置的三角形,含有跳动、不稳定之感意喻苗家生活的艰辛。在空余处,点绘有一些变形的类似植物纹样,它们的造型有很大的独立性,具有互相的连接和自身的变化及整体循环,两侧的纹饰为多种形,由植物纹、螺蛳纹、三角纹、长条纹等几何图案组成。在长条纹里含有几何纹样和花卉纹样。整个花饰造型以抽象表现为主,兼用一些具象形体。苗家的表现手法大胆、泼辣,能用两种不同领域的形体组合为一体,产生强烈的效果,让人们充分领略了艺术形式的美。

衣饰上的蜡染面积相当大,是全身最多、最大、最丰富的一块,而着装后显得突出的则只有刺绣了,但这并未减弱苗家少女和妇女们对它的精心制作。相反在构图上、在纹样方面力求多样变化。千百年来,它不仅没有减退,而且纹饰更生动、迷人,并有强烈的民族特色。

衣饰上的蜡染布局为:前襟、腹部、后领、后背等位置,整个构图形式是长方形。花饰分为左右两幅,中间开襟,左右两边图案是白色花卉纹样,蓝作衬饰,花卉纹样中间有鸟兽等动物纹样,形象概括、简练,有机地结合了植物纹样,使幅面产生动人的效果。边饰是长条形和无数小小花卉交织而成,属二方连续纹样。小花卉

的造型相当特别,把小朵花组成三角形装,一反一正,像犬齿一样互相交错,艺术效果很好。

裙子亦为自织粗布蜡染所制,造型为条形放射状纹样。其中刺绣作为点缀,主体仍是蜡染图案。在绘制蜡染图案的同时,还需考虑裙子百褶的造型,使染出的纹样经褶皱后仍然显示出纹样的美。这些纹样主要以横线和竖的长条组合而成,它整个在纹样上没有多大变化,但却在造型上有着非常优美的姿态,既适合于下身飘动的美感,又与上衣相衬托。

这种变幻无穷的纹饰虽然看起来单调,但如果缺少这部分就不成艺术了。

从这些造型各异的饰品里可以看出苗家人民征服自然和改造自然的缩影以及对民间艺术的审美意识。工匠们不以一般认识来完成这些银饰,而是倾注自己的劳动、智慧,使每一个饰品都有较高的艺术水平。

从探索中可以感悟到苗族民间美术产生于民间,实用于民间,他们有着自己的传统意识和表现形式。

三、其他纹饰

在银饰上出现的面具形象,其目的是装饰,但也可以说是多种艺术的集合表现。面具的造型很随意,因为它不再是戏上所戴的物件,在大小规格上、造型上可以不必考虑它的实用性,而着重考虑它在服饰上的装饰艺术性。它表现的纹样只是人为创造的脸谱面具,同时也有一些外来的菩萨像,既抽象又具象,同时有一定的装饰性。银饰面具,具有装饰性、抽象性和具象性等艺术性质,但它不是纯粹的表现装饰,也不是仅仅以写实为主,而是着重考虑它的工艺性。