

云南壮族"莱瓦"艺术图像集成

A PICTORIAL COLLECTION OF THE TRADITIONAL ART OF THE YUNNAN ZHUANG

王明富 金洪◎编著

图书在版编目(CIP)数据

云南壮族"莱瓦"艺术图像集成/王明富,金洪编著.—-昆明:云南人民出版社,2013.3 ISBN 978-7-222-10681-9

 \mathbb{I} . ①云… \mathbb{I} . ①王… ②金… \mathbb{II} . ①壮族 – 美术 – 民族文化 – 研究 \mathbb{IV} . ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第041860号

责任编辑: 玉波狄 责任校对: 乔月娟 装帧设计: 玉波狄 责任印制: 洪中丽

书名:云南壮族"莱瓦"艺术图像集成

作者: 王明富 金洪 编著

出版:云南出版集团公司云南人民出版社

发行:云南人民出版社 地址:昆明市环城西路609号

邮编: 650034

网址: http://ynpress.yunshow.com E-mail: rmszbs@public.km.yn.cn

开本: 889×1194 16/1

印张: 36.25 字数: 60千

版次: 2013年5月第1版第1次印刷 印刷: 昆明富新春彩色印务有限公司

书号: ISBN 978-7-222-10681-9

定价: 960.00元

编委会 BIANWEIHUI

云南世居少数民族文化精品工程项目《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》

总顾问: 张声震 戴光禄 梁庭望

编 审: 鲁德忠 普学旺 玉罕娇 资 铁

YUNNAN ZHUANGZU LAIWA YISHU TUXIANG JICHENG

项目领导小组

组 长: 陆庆怀 玉 荣 张如黎

副组长: 胡天和 金 洪

成 员: 王明富 蒋兴芬 黄 勇 黄炳坤 鄢龙飞 李 红 李斌冰 施映光 杨 林陆维祥 李显宽 吴广进 熊 熙 龙永滔 陈金平 骆 寅 张美仙 戴永华 何文辉

张廷会 张美文

《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》

・图像采集工作记录・

项目领导小组组长陆庆怀(左二)在广南县参与研究壮锦的抢救拍摄工作

项目领导小组组长玉荣(左一)和副组长胡天和(右一)在古籍画谱收藏者家研究画谱的文化内涵

项目办公室成员金洪(左一)、蒋兴芬(左二)、王明富(左三)在砚山县考察 作者金洪在广南县小广南村拍摄壮锦 壮锦的传承

张声震◎2013年元月13日于南宁

广西壮族自治区原副主席、《壮学丛书》总 主编张声震在写信鼓励文山州壮学学者

壮族传统美术渊源,可追溯到原始氏族、新石器晚期的云南麻栗坡岩画"岜亮"和广西花山"岜莱"崖壁画作品,"岜亮"、"岜莱"同一宗,都是壮族先民创造的文化遗产,是反映壮族先民生息地的生态环境及其适应自然、创造文明的真实记录。《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》一书的出版,它的功能意义已大大超越艺术欣赏范畴,它是对壮族文化遗产的抢救和保存,供世人了解壮族、研究壮族发展史的一部好书。

世人共知,壮族是古越人后裔,早在禹、舜、周、商 之时,就与中原华夏接触交往,而越在战国时有"百越"之 称, 古史记载: "自交趾至会稽七八千里, 越有百种", 居 于长江流域以南及珠江流域,是中国南方古代民族中人数最 多、最强大的集团。春秋战国时代,于越、吴越、西瓯、骆 越、濮都建立过方国; 越王勾践曾是春秋时争霸中原的五霸 之一, 后为楚所灭。然诸越仍存在, 直到秦人并六国、平岭 南。西汉初年,南越王国还存在近1个世纪。汉武帝平南越、 西南夷以降,为时已越两千年了,在这两千年中,包含壮族 在内的越系集团民族是怎样变化的,自然是世人关注的问 题。我国权威民族学家费孝通先生曾说:"现在沿海的越人 已经都融合成汉族了,而这个越人系统至今仍保存住西南一 隅(指壮侗语族诸民族)。这样一个分布广阔人数又众的越 人系统究竟怎样形成的历史, 我们还没有具体的材料予以说 明。"(注)费孝通先生此说,道出了关系到"中华民族多 元一体格局中重要一员——壮侗语族及其先民瓯、骆、濮历 史形成尚缺乏据以说明的"具体材料的真实情况。那么,如 何找到这种"具体材料", 应是中外史学界的头等历史任务

了。而今《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》,正是填补这个空白的极其珍贵的原始材料。愿它的出版,不仅能满足人们对壮族传统美术的欣赏,而且能推动中外有识人士对壮族历史文化研究、文化资源保护作出更大贡献。

注: 费孝通主編《中华民族多元一体格局》(中央民族学院出版社1989年)

戴光禄◎2013年3月16日

云南省省人大常委会原副主任、壮学会会长 戴光禄同志(前排右二)在富宁县坡芽村考 察坡芽歌书

去年12月的一天晚上, 王明富和金洪同志抱着沉甸甸的《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》初稿来到我家征求意见, 我粗略的一翻, 哇——, 琳琅满目, 五彩缤纷, 2000多幅图片, 书稿足有五厘米厚, 我顿时被震惊了!

"莱瓦", 壮语"描绘"和"刻画"的意思。壮族酷爱 绘画和雕刻艺术,是一个充满艺术灵性的民族。现存产生于 新石器时代的麻栗坡畴阳河畔的大王岩岩画很为壮观, 岩画 用赤铁粉混合黑、白两种颜色绘制而成,高8米、宽6米,造 型古朴、风格粗犷;另存有显示男神崇拜的岩腊山崖画,以 及显示日神崇拜、鸟崇拜、围猎、驯兽和田畴等内容的许多 崖画。壮族雕刻艺术则多以石雕为主,用于门墩、柱脚、走 廊、台阶、牌坊和陵园。壮族木雕也别具一格。"帕比、帕 空",壮语织锦、绣锦之意,通称壮锦,壮族妇女用棉线、 丝线、金丝、银线精心制作而成,被视为纺织品中的极品。 壮锦的纹样、图案和色彩,内容丰富、寓意深广,具有浓烈 的民族特色,特别是在织锦上再刺绣成绣锦,如乾坤孕蛙图 案的背带花等,更是锦上添花的壮锦精品;壮族服饰,多与 五光十色的壮锦相关,至今仍然保持其先民椎髻、雕题、儋 耳、文身、左衽、穿胸、著尾的古代遗风。现今壮族美术仍 能代代相传, 马关阿峨新寨壮族农民版画大放异彩, 备受国 内外人士的广泛重视……

凡此种种,壮族深厚的"莱瓦"艺术确非朝夕足以概全,稍加细看,又觉得或许是研究工作不尽深入透彻的缘故,精选精编略显不足,于是便同他们讨论起精品精出的问题。不过,最后细想,这也无妨。先把淘到的宝贝奉献出来,权当给专家和广大读者欣赏并继而深入研究提供些原始

资料,不也很好吗?想必震惊过我的宝贝也能震惊专家和广 大读者。后来,读了张声震老前辈和梁庭望教授为该书作的 序稿后,更坚定了我这一想法。

中国壮族历史悠久,传统文化底蕴丰厚。由于地理和历史的原因,云南省尤其是文山州则是壮族历史文化印记保留得最为鲜明、最为完整的地方。张老(张声震)早有断言:"文山州是壮族文化的富矿区。"有矿还得靠人去挖,有宝还得靠人去淘。王明富和金洪同志的淘宝精神是值得钦佩的,尤其是金洪同志身为回族,也加入了壮族的淘宝队伍,更值得赞赏。中华民族原本就是个多元一体的大民族,每个民族的历史文化都是中华民族灿烂文化的一部分。我们都有责任去挖掘、抢救、保护、传承。为此,作为云南省壮学会会长,我还特别要向云南省民委和云南人民出版社深情地道声:谢谢大家!

梁庭望◎2013年1月13日

中央民族大学原副校长、博士生导师梁庭望教授在广南县为壮族铜鼓乐舞题字

当《云南壮族"莱瓦"艺术图像集成》展开在我的面前,视觉的闪耀比看见孔雀开屏亮堂得多了。我们的民族有如此绚烂多姿的精神世界,非百花曝春阳的南国山花可比。

本集成所选入的图片,从内容上看,包括了云南壮族的摇篮,云南壮族的濮侬、布傣、濮越、布雅依、布依各个支系的社会发展,岩画、石雕、木雕、陶纹、银饰、编织等众多艺术门类,异彩纷呈,目不暇给。图腾部分给人予特殊的感受。从艺术上看,人选的图片角度新颖、内涵显现、色彩明丽、对比鲜明、飞旋灵动、琳琅满目,均为精心拍照和挑选的作品,堪称佳作。

与其说是艺术图像集成,倒不如说是云南壮族形象的 历史文化。翻开诸页,观赏各图,壮族历史画面和现实生活 图景扑面而来。新旧石器时代的生产生活用品,使人感受到 古人利用自然、改造自然的艰辛和顽强。那石铲上似乎还可 以看到先人掌上的血痕。古朴淡雅的岩画,演绎着壮族先人 对天地神灵的敬畏和顶礼膜拜。青铜质的广南鸠杖头,铜鼓 上精美绝伦的纹饰,既显示出祖先的英武之气,也体现了先 人们高超的青铜铸造技艺。摩教的各种神图,弥漫着神秘的 气息,其生命意识跃然纸上,这就是壮族宗教的真谛。最使 人赏心悦目的是文山壮人具有独特艺术魅力的壮锦纹饰,其 色彩之艳丽,构图之奇巧,内涵之丰富,充分表达了壮人丰 富的内心世界和细腻的民族特质,是壮族民族性格的生动写 照。而文山壮族依然保持的各支系独特色彩和结构的服饰, 令人眼花缭乱,展现出云南壮人对生活的热爱和对美的强烈 追求,是民族美好心灵的艺术之光。

用图片来显示壮族的历史文化, 是一种对历史记忆演

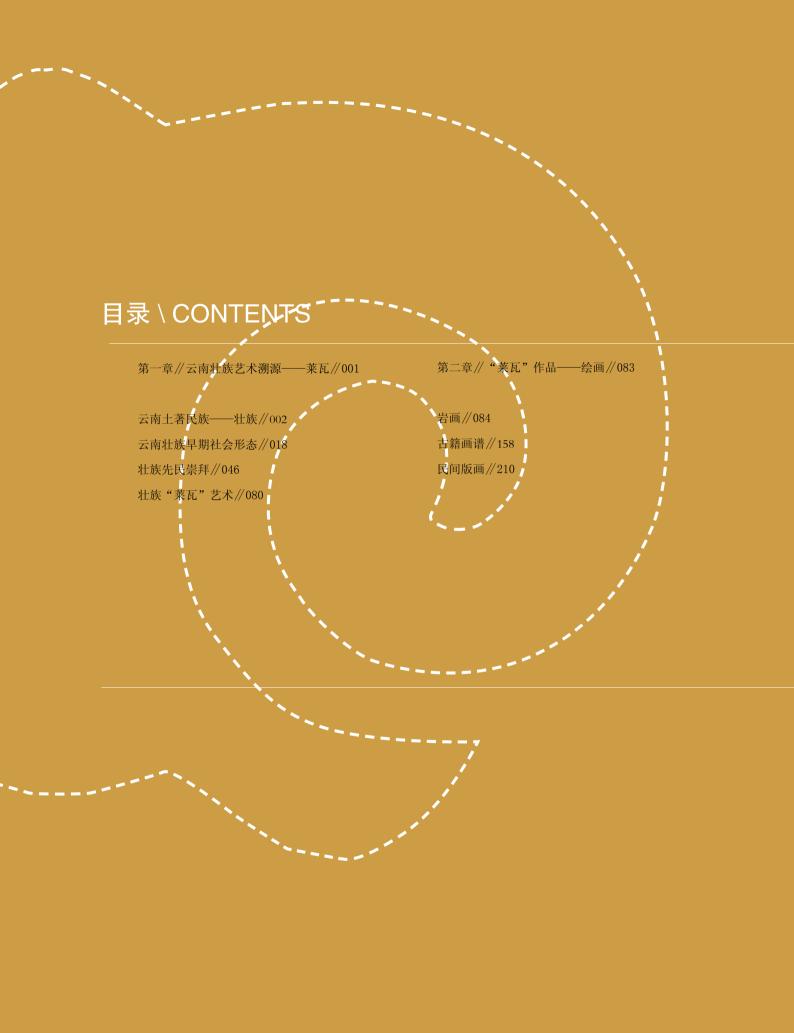
· 010式读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

绎的创新,非有心人日常的积累难以为之。纵观这些精心排列的画面,其民族历史记忆的价值是不言而喻的。观赏西畴、马关、麻栗坡出土的新石器时代的带肩石铲,使我们再次领略到古代越人与中原不同的带肩石器的文化特征。丰富多彩的岩画,是壮族先民追逐猛兽和攀岩摘果生活的永恒记忆,以及对氏族部落平安纳福人丁兴旺的渴求。铜鼓上的蟾蜍立雕,是壮人作为最早发明水稻人工栽培这一惠及人类伟大创造的定格。这些画面的价值还在于,它们对壮族的文化特点提供了直观的图景,使人们从中领略到壮人日常生活的喜怒哀乐和文化氛围。壮人的性格特征凸显,这就是:守土务实,重农少商;细心内向,顽强坚韧;勤劳俭朴,吃苦耐劳;自给自足,有所创新;诚信尽责,向心力强;扶危济困,扬善互帮;重在今生,不慕彼岸;包容吸纳,和谐共建。

本集成对研究云南壮族深层结构的民族心理有很高的价值。一幅"乜鬨"仪式壮锦铺路的图片,让人怦然心动,它表达了壮族人渴望自己的生活道路像壮锦一样灿烂多彩,极富象征意义。其后一幅幅斑斓多彩的壮锦图案,宛如壮乡百花盛开的田野,寄托了壮人渴望稻谷丰收和人丁兴旺两种生产的繁荣。壮族是稻作民族,水稻的长势决定了人们一年的生活,这就是人们祈求雷神、蛙神、蛟龙之心理根源。交媾图的屡屡出现,反映了远古人类生命延续的艰难,人们对自身繁衍极为关注的心理。正因为如此,壮锦图案中屡屡出现花纹、云雷纹、蛙纹、鱼纹,花纹在壮锦出现的频率最多,几乎成为地纹,灿灿烂烂,寄寓着对花婆的崇敬;鸟纹是人文初祖布洛陀的代码,在壮锦中以多种形态出现,广南县者

太村壮锦上的鸟纹,给人予神鸟的心理感应;漩涡 形的云纹给人予特别的灵动之感;大量出现的菱形 纹、方格纹、三角纹、锯齿纹、连涡菱形纹,正是 雷王的隐身。壮族的艺术家不必舍近求远,从这些 精美的图案里,就会使艺术灵感油然而生,从神话 题材到现实题材,从艺术设计到细节关照,从线条 铺陈到色彩搭配,都可以得到艺术的借鉴。令人们 惊奇的是,民间的艺术家们对线条的运用竟然如此 娴熟,特别是那些令人眼花缭乱的曲线,无论是圆 形、半圆形、弧形,都那样的对称和流畅,有如行 云流水,留给后人无限的遐思。

编者王明富、金洪,可谓艺术里手,为弘扬壮族文化做了一件值得赞誉的公益事项。王明富对云南壮族文化的挖掘做了大量的工作,卓有成效,这是人所共知的。现在他和他的同伴又奉献了这样的珍品,难能可贵。壮族文化丰富多彩,可攫取的艺术之花或止于此,但愿有更多的有识之士拿起自己的数码相机,留下中国人口最多的少数民族的文化珍品,汇入中华文化的洪流,振奋民族的精神,迈向壮锦之路的未来!

第三章// "莱瓦"作品——雕刻//219

第四章// "莱瓦"作品——工艺//363

青铜雕铸//220

石雕//312

木雕//338

骨刻//356

壮锦//364

银饰//516

剪贴 //526

"娅歪"面具//534

漆器//544

陶器//550

泥塑//560

后记//564

DIYIZHANG 第一章

YUNNAN ZHUANGZU YISHU SUYUAN -LAIWA

云南壮族艺术溯源——莱瓦

• 001 •

中国现代世居民族——壮族, 主要集中分布在中国南部, 东起广东 省连山壮族瑶族自治县, 西至云南省 文山壮族苗族自治州(以下简称"文 山州"),南抵北部湾,北达贵州 省从江县和湖南省江华瑶族自治县一 带。壮族是中国少数民族中人口最多 的一个民族,人口有1700余万(2005 年),其中有1500多万集中在广西壮 族自治区,有1041820人(2010年统 计)分布于云南省文山州。除了广 西,中国的壮族人口,集中分布在云 南省与广西壮族自治区接壤的文山 州, 文山州壮族人口占云南省壮族 人口的86%以上。本书对云南壮族 "莱瓦"艺术作品的收集研究重点 在文山州。

壮族是云南省的土著民族,壮 族先民在文山州这片古老而神奇的土 地上,留下了许多文物古迹供考古界 研究早期先民的生息繁衍。如"在元 谋县上那蚌村附近发现的距今170万 年前的元谋人和西畴、马关两县交界 的三车仙人洞发现的元谋人科的古猿 化石, 它是迄今所知中国境内年代最 早的直立人";晚期智人"西畴人" 及旧石器时代遗址;新石器时代遗址 及有百越文化特征的双肩有段石器和 石铲印纹陶片等,是考古界研究壮族 先民社会发展史的重要史料。通过在 云南发现丰富的考古资料并作对比研 究,考古界认为,云南是壮族先民百 越族群骆越、濮人的发祥地之一。

先秦时期,中国南方有个比较大 的"百越"族群,其分布地区广泛, 史载"自交趾至会稽七八千里,百

越杂处,各有种姓。"是说自今越南北部经广西、广东、福建至浙江,都有越人部落生息繁衍。根据考古研究和古文献记载,百越的分布地还延伸至台湾省及西南地区的滇、黔等地。而远古时代的云南文山州壮族的先民,就生活在今天州境的南盘江、清水江、依人河、畴阳河、驮娘江、右江、那马河、谷拉河、西洋江、普厅河等流域。笔者在"西畴人"生息的地域参与考古研究中发现过许多新石器时代文化遗

址,以及在这些遗址中出土的大量百越族群使用过的双肩有段石器、石铲及印纹陶片等文物,还发现在四千年前壮族先民留下的12处约5430平方米画幅面积,共170余幅、400多个图案的史前岩画。可以说,云南省文山州这块古老的土地,早在蛮荒时代就有百越族群中的骆越、濮人在其间生息繁衍了。