

HANDICRAFT

探访中国少数民族手工艺的旅行

指尖上的旅程

主编 / 何亦红

户外探险丛书

新疆人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

指尖上的旅程——探访中国少数民族手工艺的旅行 / 何亦红主编.

乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2006. 1

ISBN 7-228-09803-X

I. 指... II. 何... III. 少数民族—手工艺—简介—中国 IV. J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160208 号

指尖上的旅程——探访中国少数民族手工艺的旅行

ZHI JIAN SHANG DE LU CHENG

策划: 北京茶马广告有限公司

探险杂志社

编委会: 李建虹 石晓奇 何亦红

责编: 许维丽 张利

出版: 新疆人民出版社

地址: 乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编: 830001

电话: (0991) 2812765

发行: 新疆人民出版社

印刷: 北京国彩印刷有限公司

开本: 1/24

印张: 8

字数: 60 千字

版次: 2006 年 6 月第 1 版

印次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

印数: 6000 册

定价: 38.00 元

深入 → 民间
↓ ↓
主题 → 手工艺
↓ ↓
旅行 → 探访之旅

这本书缘起于我两年前在新疆南部的一次深度行走。那是一条和田地区最平常的小巷，巷口有打馕的小铺，很久以前，这里几乎每户人家都造纸，可现在只剩下巷子深处阿皮孜老人一家在手工制作桑皮纸。当凝神于那双饱经沧桑的手，持小刀打磨粗糙的桑树韧皮之时，我想我看到了和大自然共存的最精致的智慧。手工并不代表原始和粗糙，而是代表一种有尊严的生活。

在此之后的旅行中，我探访了更多的手工艺。这一主题为每次的行走都增添了些许文化上的回味，旅行越来越成为人们寻求内心世界与外部世界沟通的渠道，把广袤大地的各个角落连接起来，将相互孤立的人与自然耦合一体。背包客以朴素的方式，深入的态度和独立的精神奔走于大地之上，他们比走马观花的游客更加专注于细节，更加重视与当地居民的交流，并体验他们的生活。

手工艺是一个记载体，它深受地域和风土的影响，在这本书里我们所关注的少数民族地区的手工艺，大多处于远离闹市的偏僻乡村、河流和沙漠的边缘，抑或草原和群山深处，这些地方同时也是不辞劳苦的远行者们必达之旅行地。而同时，对手工艺的探访成为旅行的主要内容，增加了旅行者与当地人沟通与交流的契机，对原生态民族有了深入的感同身受，并对文化有了进一步的了解和反思，这就是我在这本书之外传达的“深度主题旅行”的概念。

日本民间艺术家盐野米松说：“当没有了手工业以后，我们才发现，原来那些经过人与人之间的磨合与沟通之后制作出来的物品，使用起来是那么适合自己的身体，这体温让使用它的人感觉到温暖。”手工制作的物品，哪怕简陋粗鄙，也堪称艺术品，因为每一件手工作品都带有人的感情，富有生命，灵魂天成。

我们身边堆积着太多冰冷的工业制品，随之冷却和麻木的还有我们的内心。其实我们失去的不仅仅是手艺，还失去了手艺的思想；我们留恋的也不仅仅是手艺，还留恋着手艺的心境。在喧嚣中，我们无暇仰头看看静谧的星空，当然也就不会想想远去的手艺了。“指尖上的旅程”将是一次温情的旅行，把你的心带回初始时那个温暖的角落。这本书由多位旅行者的经历聚合而成，是对40多项少数民族手工艺的亲身体验。在合上手中的书页之后，希望对手工艺的探访能成为你下一次收拾行囊远行的理由。

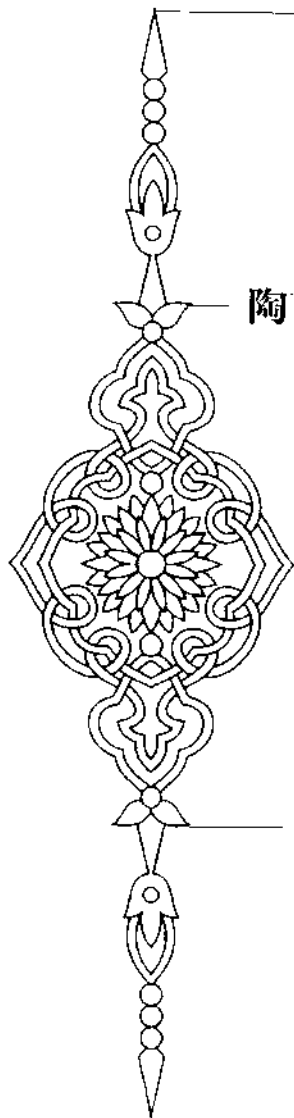
文 / 何亦红

目录

陶艺

亘古有陶	西藏 藏族 制陶	42
古老艺术幻化泥土中	新疆 维吾尔族 制陶	44
回到半坡时代	云南 花腰傣族 制陶	50
千年陶艺	云南 藏族 制陶	52
指尖诞生的圣物	青海 藏族 擦擦制作	54

刀具

男人的刀，男人的江湖	四川 藏族 刀具制作	62
艺术的锋利	新疆 维吾尔族 刀具制作	66

纸艺

精致的粗糙	新疆 维吾尔族 造纸	16
瑞香狼毒	四川 藏族 造纸	21
三百年不曾磨灭的刻痕	四川 藏族 印刷	22
记录文明的载体	云南 傣族 造纸	28
唐代飘来的暗香	贵州 苗族 造纸	32
缝隙外的火红	贵州 布依族 剪纸	36

纺织

雪域舞梭	西藏 藏族 织毯	70
机杼编织五彩梦	西藏 藏族 织邦典	74
蜡去花现	贵州 布依族 蜡染	78
绕家之绕	贵州 绕家人(彝族) 织布	79
一身书影百褶飘	贵州 苗族 刺绣	80
黑中之艳	云南 爱伲人(哈尼族) 纺线	84
织就五彩锦绣	云南 基诺族 织布	86
蝴蝶泉边的乡谣	云南 白族 扎染	90
行云流水飞彩绣	湖南 侗族 织锦	92
原味八宝	湖南 瑶族 八宝被制作	96
黎锦光辉艳若云	海南 黎族 织锦	100
飞越丝绸之路的“格兰姆”	新疆 维吾尔族 地毯编织	102
绚丽千姿擀不尽	新疆 维吾尔族 擀毡	106
拒绝铅华	新疆 维吾尔族 土布印染	110
双手绣出温暖	新疆 维吾尔族 绣花帽	112
布谷鸟的翅膀花	新疆 维吾尔族 丝绸制作	114

122	云南 白族 木雕	雕刀下的木艺奇葩
126	云南 彝族 漆器制作	三色无间道
130	黑龙江 鄂伦春族 桦皮盒子制作	大兴安岭的礼物
132	新疆 维吾尔族 木碗旋制	捧在手心的精彩
134	新疆 哈萨克族 花木箱制作	驼铃转载爱与梦

150	云南 白族 银器制作	小锤轻敲越千年
154	贵州 苗族 银饰制作	梨花坠变银世界

160	四川 藏族 沙坛城制作	繁华过后不过一掬沙
162	青海 藏族 热贡艺术	色彩堆积的虔诚
166	新疆 柯尔克孜族 马具制作	跳跃在马背上的律动
170	新疆 维吾尔族 手工艺街	缤纷的街道
174	四川 藏族 酥油花制作	心手相合的天堂
176	贵州 土家族 竹编	编织梦想与现实
178	甘肃 回族 羊皮筏子制作	“三柔”一体
184	滇藏交界处 藏族 制盐	红色盐田上的劳作

其他

木艺

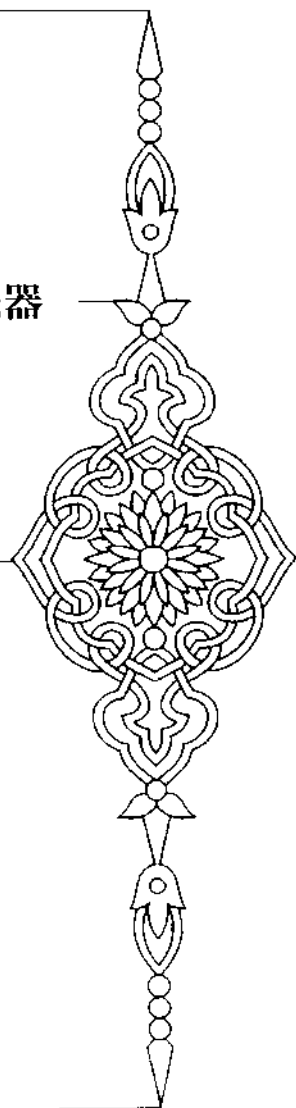
140 新疆 维吾尔族 传统乐器制作

144 贵州 苗族 芦笙制作

木头会唱歌
竹篾声里舞翩跹

乐器

银器

指尖上的旅程

——民族手工艺概览

实用和美，是民族民间工艺品生产的基本出发点之一。同时，我们还可以看到，“天成之趣”和“人化之梦”在民族民间工艺品生产中的完美结合和充分体现。

民族民间工艺品，是本着实用和美的两重性来进行制作的。在漫长悠久的岁月里，各地各族的民间工匠们，为着生产、生活的需要，也为着审美或娱乐的需要，创造了本地特有的民间工艺产品。这些产品不仅具有实用价值，而且因其特殊的原料、特殊的工艺，以及极富想象力和创造性的精湛技术，而具备艺术价值。

所谓“天成之趣”，指的是各地特殊的自然条件所赋予民族民间工艺产品的大天然本成的特点，使之或本色淳朴，或美丽神奇。所谓“人化之梦”，指的是从古到今数不胜数的民间艺术家们的想象力和创造力，那些琳琅满目、让人眼花缭乱的工艺品，无不寄托了创造者们的梦想。

“天成之趣”的例子是很多的。各族民间艺人很善于发现天成的自然之美，尽管大自然的每块石头、每个树根，都可能具有“天成之趣”，但如果没有人的发现和再创造，就无所谓美和艺术。实际上，任何一件工艺品的制作，都是在作者的精巧构思下，通过物质的形态表现出来的。而要实现构思，又必须手巧、技高、艺精。

至于“人化之梦”与“天成之趣”的完美结合，可举大理白族的例子。

大理最有名的工艺品，是白族的木雕（剑川木雕），其独特之处，正在于它与大理石制品的珠联璧合。工匠们在用浮雕、立雕、镂空雕等不同手法雕成的木器基础上，配以各种花纹的大理石制品，做成门楼、屏风、床榻、餐桌、靠椅、花儿、茶几等等，把苍山雪意、云水幽境以及大自然的千姿百态送入人的居所，让人们在狭窄有限的四壁内，看到另一种空间的存在，从而使日常生活变得富有生气和诗意。

民族民间工艺品制作往往就地取材、自给自足，它取决于本地区的自然物产资源、人们的生产生活需要，并反映了特定时代的风情习俗、社交礼仪、审美娱乐、人的情思爱憎等等，从而不仅具有浓厚的乡土气息和民族风格，还体现了丰富的历史文化底蕴。

一般来说，民族民间工艺主要包含两个方面：产品和工艺流程。若从产品来分类，民族民间工艺可大致分为实用类、宗教民俗类和玩赏类。实用类如生产工具、生活用品、服饰以及日用器具等；宗教民俗类包括用于宗教祭祀和民俗活动的各种雕塑、法器、面具、纸扎、香包等；玩赏类如木偶、玩具、乐器、花灯、皮影、年画、剪纸、陶泥塑等。民族民间工艺若从工艺流程和制作方法来分类，又可分为纺织、刺绣、编织、雕塑、陶瓷、木器、竹器、漆器、金属制品、民间乐器，以及民间美术和其他工艺品。每一类中又包括许多品种，如纺织有棉纺、毛纺、麻纺、混纺等；编织有竹编、藤编、苇编、柳编等；雕塑有木雕、泥雕、石雕等。在这些不同的类别品种中，又因为材料的质地性能、制作的方法技巧、用途的不同以及地域、民族、风俗习惯、历史传承、审美情趣的不同而存在很大的差异。

民族民间工艺的基本特征就是手工制作，这决定了它的生存和发展有

赖于代代相传的传统性，所以研究其传承方式特别重要，这也是我们目前进行民族民间传统文化保护工作的重点之一。在绝大多数地区，民族民间工艺的传承方式主要靠言传身教，这又有两种，一种是家庭内的子承父业代代相传，另一种是师父收徒弟的方式。一般而言，工艺流程好掌握，往往已形成固定的规范和程式，而要想掌握好技术技巧就难了。

在民族民间工艺品的生产中，技术技巧最重要，人的因素也很重要。在民族民间工艺中，技术技巧往往十分复杂多样，例如雕刻，刀法就有浮雕、立雕、镂空雕等等，还因原材料的不同，有不同的技巧和方法。如玉器的制作，只能用旋转的琢磨技术，而不能采用刀刻的方法。而玉料的质地、形状、色泽不同，也要用不同的技巧，即便是同一块料，不同的人也会采用不同的技巧。这些技巧都不是两天、甚至一两年的工夫可以学到的。人们对技术技巧的学习都非常重视，有的行业学徒要学习七八年的时间，这不仅需要勤奋努力、刻苦钻研，还必须要有充分的实践，需要相当长时间的磨炼和积累大量经验。

那些有高深造诣和精湛技巧、享有“能工巧匠”之誉的民间艺人，他们在制作工艺品时，不仅能得心应手地运用技术，还会熟能生巧，有创造性地发挥，所以民族民间工艺中很多绝技令人叹为观止，其产品堪称杰作甚至极品。

中国的少数民族大多居住在边疆沿线，汉族和一些少数民族居住在中部。中国民族民间工艺的布局就像一个百花盛开的大花园，其间开满了人们耳熟能详的璀璨花朵，四周是无数密密麻麻的知名或无名的艳丽小花。这些花朵之所以能够历尽沧桑仍然盛开不败，正是因为它们植根于我国历久弥新的民族文化沃土中。

我国地域辽阔，民族众多。56个民族分布在不同的地理位置，由于居住环境、生活方式不同，历史沿革、社会发展程度（解放前）不同，政治经济、语言文化、风俗习惯和审美情趣也不尽相同，各个民族美化生活的手段和方式都有各自的独特点，形成了各地民族民间工艺的特殊性和多样性。我们这里是从户外旅行这一角度来看民族民间工艺，因而更多关注的是中国边疆少数民族地区的民间工艺。

这是因为：这些偏远地区的少数民族所居住的环境与户外探险关系密切，他们或居住在广袤草原之上，或居住在皑皑雪山之下，或居住在奔腾汹涌、一泻千里的江河之畔，或居住在崇山峻岭的峡谷、莽莽苍苍的原始森林、一望无际的大沙漠之中。另外，在民族民间工艺的发展历程中，由于经济、政治、技术的不断发展变化和其他种种原因，许多民间工艺从市场和发源地、原流传地萎缩，甚至退出消失，同时也有许多民间工艺，由其发源地，逐步传入边远民族地区。恰恰是这些地区，古往今来留下了若干探险者的足迹，并成为今天户外探险者的向往之地。

历史证明，在交通不便，经济较为落后、自给自足的边远地区，古老传统的民间工艺能较完整地保留下来，延续的时间会更长一些。这样在边远的民族地区，我们可以寻找许多古老传统民间工艺的端倪，可以看到许多原汁原味的民间工艺流程以及技术技巧的细节。

（文：罗郛，从事民族民间文化调查和传统文化保护34年，几乎走遍了云南的少数民族地区。现为云南省博物馆研究员，现任云南省博物馆研究部主任、云南文化遗产研究中心主任、云南民族民间传统文化保护工程专家组成员。）

纸艺

