

传扬生活妙韵的巧技 ——云南民族工艺

杨雪果 / 编著

云 南 民 族 文 化 知 识 丛 书

51

云南教育出版社

G122-51
16

云南民族文化知识丛书

江苏工业学院图书馆
——云南民族工艺
藏书章
杨雪果 编著

云南教育出版社

『云南民族文化知识丛书』总序

王天玺

展望21世纪,文化智力优势必将逐步取代自然资源优势,文化必将成为经济发展的关键因素,文化的民族凝聚功能和鼓舞力量会更加突出,文化正在成为人类社会发展的重要推动力。建设民族文化大省,就是要在继承优秀传统文化的基础上努力创造表现时代前进要求和历史发展趋势的先进文化;把先进文化的种子撒遍滇山云水,并使之在红土高原上开花结果;用先进文化为改革开放和社会主义建设提供强大的精神动力和智力支持;用先进文化满足广大人民群众日益增长的文化需求;用先进文化塑造民族精神,提高全省人民的素质;倡导、鼓励、支持一切有利于国家统一、民族团结、社会进步、人民幸福的思想和精神;动员和激励广大人民群众艰苦奋斗、自强不息、积极投身于改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。

先进文化的建设既是远大的目标和前进的方向,又是一个不断创新的过程。传播文化、普及文化是文化建设的重要环节,是文化创新和发展的基础。

近年来,云南出版界有关云南民族文化著作的出版蔚为大观,成系列的主要有:20世纪80年代,云南人民出版社出版了一套“云南丛书”,包含《云南简史》、《云南地方沿革史》、《云南文物古迹》等十多种;90年代末,云南教育出版社推出《云南物质文化》

系列《农耕卷》、《生活技术卷》、《纺织卷》、《采集渔猎卷》等图文并茂的学术著作；云南民族出版社出版“云南少数民族文化史”丛书，“以云南省5 000人以上的25个少数民族立卷”，每个民族单独一卷，现已出版近十种。此外，从各个层面研究云南民族文化的单本著作也已出版了千余种。这些著作各有特点，无不为云南民族文化的研究、传播和普及作出贡献。但是，至今我们尚未看到一套较为完整、系统且深入浅出地介绍云南民族文化的出版物，使我们在深入研究、广泛传播、全面普及云南民族文化方面缺少必要的参考书和教材。因此，为更好地配合云南民族文化大省建设的宣传，我们组织专家学者编辑出版这套“云南民族文化知识丛书”。

云南各民族人民在千百年漫长而艰难的奋斗历程中，积累了优秀的文化，涵养了高尚的道德，培育了进取的精神。本丛书力图深入研究我省各民族的优秀文化，用客观公正、实事求是、追求真理的科学精神和以人为本、实现人生价值的人文精神，建立以科学精神和人文精神为两大支点的崇尚真善美的价值体系，加强各民族之间的亲和力、融合力、凝聚力，不断提高自尊、自信、自立、自主的民族精神。

我们编辑这套丛书的宗旨十分明确，就是遵照江泽民总书记关于代表中国先进文化前进方向的重要思想，以马克思主义、毛泽

东思想、邓小平理论为指导，弘扬云南各民族文化优秀传统文化，把云南各民族的先进文化推向全社会，为深入研究云南民族文化提供参考，为提高云南各族人民的文化素质提供教材，为建设云南民族文化大省添砖加瓦。

本丛书在“代表中国先进文化的前进方向”的原则指导下，坚持百花齐放、百家争鸣、兼收并蓄、推陈出新的方针。丛书的作者、编者、出版者、领导者在民主、平等、宽松、和谐的学术气氛中，以面向世界、面向未来、面向人民的广阔胸襟，以勇于开拓、勇于创造的全新精神，以为云南各族人民负责的社会使命感与历史责任感，较好地完成了写作、编辑、出版工作。

民族文化丛书的不少课题前人已有研究，并有研究成果刊布。我们的作者在撰写过程中参考了已有的研究成果，每本书都将主要参考文献列出，以示对前人辛勤劳动的尊重和谢忱。

“云南民族文化知识丛书”是我们为云南民族文化大省建设献上的一块砖一片瓦。愿我们的粗砖薄瓦，会引来云南民族文化大省建设所需的栋梁大柱和宝玉珍珠。

我们坚信，当民族文化知识在红土高原全面普及的时候，距离建成民族文化大省的路途就已不再遥远。

目 录

“云南民族文化知识丛书”总序	王天玺	1
智慧之花——云南民族工艺总览		1
民族工艺的肥田沃土		1
工艺类别及分布		3
清晰的历史足迹		9
刀笔之灵——木雕工艺		23
最亲近人和生活的艺术		23
木雕类别		24
木雕用料与工艺		34
木雕的艺术特色与文化内涵		37
成人之美——首饰工艺		47
远古吹来的爱美之风		47
饰品类别		49
饰品加工工艺和文化艺术特色		76
营造朴素——扎染、蜡染工艺		83
蓝白花的魅力		83
扎染		84
蜡染		90
扎染、蜡染的艺术特色		94
荟萃异彩——刺绣工艺		98
刺绣——生活中的彩色梦境		98
刺绣技法与用料		99
色彩基调		104
纹样种类和文化内涵		110
巧织云霞——织锦工艺		118
锦——美与奇的传说		118

傣锦	121
景颇锦	128
佤锦	131
远古流光——泥土工艺	134
质朴的生活伴侣	134
吹鸡	136
陶器	140
瓦器	153
奇幻之作——面具艺术	159
丰富想像酿成的千姿百态	159
节日喜庆面具	160
祈吉礼俗面具	164
宗教祭祀面具	167
演艺面具	176
面具的艺术象征性和制作工艺	177
美化生活——竹木餐具工艺	180
吃饭喝水也离不开的艺术	180
彝族土漆餐具和酒具	182
藏族木餐具	191
木筋碗	196
傣族竹木餐具	197
主要参考文献	204
后 记	206

智慧之花 —— 云南民族工艺总览

民族工艺的肥田沃土

灿烂耀眼、丰富多彩、风格独特的云南民族工艺，是云南各族人民在长期生产、生活实践中不断创造和积累起来的一门艺术。它不仅反映出各个时代各民族的生活方式与思想意识，而且是各民族不同历史进程的具体、有形的见证。它的物质性、形象性和活生生地存在于民间而不易消失的传统，使人不难看出它有一条较清晰的历史的“线”，这条“线”也是云南历史文化发展的写照。

工艺，即工艺美术，是有别于一般意义上的专用于欣赏的纯美术的另一种美术形式，它的特点是同人的衣、食、住、行、用密切相关，强调实用性、艺术性和功能性三者的统一，

既是物质文化产物，同时也是精神文化产物。由于实用性是它的首要特征，因此，过去人们曾把它叫做实用美术、应用美术、装饰美术，也称它为美术工艺、日用工艺、装饰工艺、特种工艺等。“工艺美术”的提法是20世纪50年代中期才逐渐为社会广泛采用，成为涵盖各种具有实用性的艺术品的综合性专业名称。

云南民族工艺即云南民族工艺美术。它涉及的范围主要是存在于云南26个民族中与生产、生活相关的各种美术形式和美术表现，也就是各种实用性艺术品及其材质、创作加工技艺、文化意义、艺术品味与艺术性。它和云南各族人民的生活是如此接近，以至无论哪个民族、哪个人，在每一天的衣、食、住、行、用的过程中，都不可能和它分离，不可能不和它发生联系。例如炊煮用的锅、勺、铲、甑，进餐用的桌、凳、碗、盘，饮酒喝水

用的壶、杯、瓢、罐，差不多都是些工艺品或具有工艺美术特征的器物。住房，不管是瓦房还是草房，木楼还是竹楼，砖房还是土基房，除遮风挡雨、保暖御寒等基本功能外，从大的造型到细部结构，都少不了装饰。或雕刻，或绘画，或镶嵌，或悬挂陈设。还有建筑砖瓦造型，或多或少都免不了带一些工艺特色。服装，是具有保暖与美化双重价值的物品。一些以浸染花布、织锦为材料，或在其上加刺绣或别的特殊装饰的服装，其艺术性就更强。若再将首饰、佩饰等一些独立成型的工艺美术品与服装同时配用，则服装的装饰、美化的意义就更加得到了强化。

云南民族工艺可以说是无所不在，它的门类、品种极多，几乎涉及到各民族生活与文化的各个层面，并且在不停的发展中，一直繁花似锦、琳琅满目，充满生命活力。

1. 雕刻工艺

工艺类别及分布

云南民族工艺种类繁多。按加工对象和技术特征划分，有木雕工艺、石雕工艺、牙雕工艺、玉雕工艺、角雕工艺、金属雕刻工艺、竹编工艺、草编工艺、扎纸工艺等。按物品名类划分，有首饰工艺、面具工艺、餐具工艺等。以技术名称划分，有雕刻工艺、刺绣工艺、扎染工艺、蜡染工艺、纺织工艺、编结工艺等。为方便叙述和易于理清眉目，在此，我们以技术特征划分大类，而在其下用技术称谓加上它的加工对象作为细的类目，或用物品类名来加以分说。用这样的方法，将云南民族工艺类别及其分布情况大致陈述如下：

雕刻是用金属工具把某些物体经过砍、削、刻、凿、刮、磨等技术加工，使之成为工艺品或带艺术趣味的实用物品的工艺。雕刻工艺有平面雕（阴刻）、浮雕（阳刻）、透雕（又叫镂空雕）、圆雕、混合雕等多种技艺和局部雕、半面雕（即单面雕）、双面雕、多面雕（即整件雕满）等数种形式。因加工对象的不同，又分为木雕、竹雕、石雕、玉雕、牙雕、角雕、骨雕、砖雕、瓷雕等。

木雕是人们生产生活中运用最多和分布面最广的一种工艺，多用于建筑装饰和家居装饰，其次用于陈设品和宗教供品制作。在汉族、白族、纳西族、傣族中有不少能工巧匠，木雕技艺不凡。大理、剑川、鹤庆、丽江等地的白族木雕，广泛用于窗棂、格扇门、檐口、梁柱等，雕工精细，风格独特，在云南建

筑木雕中有很大影响。云南许多著名建筑上的木雕不少出自白族工匠之手。此外，大理一带的木雕镶础石（即大理石）面桌、椅、凳、茶几、书桌等居家常用家具，雕工精美，独辟蹊径，成为云南传统家具中最有代表性的工艺奇葩，广受欢迎。通海等地汉族、蒙古族木匠也有上乘工艺，留下许多值得夸耀的杰作。德宏、西双版纳傣族木匠做的木雕经书柜、双龙供桌和孔雀、大象、塔型斋盒等木雕供品，独树一帜，令人叫绝。滇东北镇雄、彝良等地民间木雕面具，工艺细腻，令人叹服。

竹雕，是在用竹筒制作的茶叶筒、笔筒、纸捻筒、筷筒、水烟筒和竹酒筒等器物上进行雕刻、美化的工艺。竹雕雕刻的内容有花卉、山水、诗配画和小图案等。滇南、滇西和昆明等地民间过去曾有不少人长于此技，现已少见。

石雕多用于建筑装饰。剑

川、大理、通海等地石雕很有名气。工艺品石雕主要有笔筒、砚瓦、研臼、灯台、笔架、案桌等。以础石（大理石）为主，墨石和汉白玉石产品次之，产量较多。

玉雕又叫雕玉，是制作首饰和其他玉雕工艺品特需的技艺。腾冲、保山等地从事此业者不少，大理、昆明也有从事这一行业的。

牙雕即象牙雕刻。过去，昆明、大理、保山、腾冲、西双版纳等地有不少技艺精湛的刻工。并生产烟盒、烟嘴、酒杯、耳具、牙具、身上挂饰、发簪、手镯、戒指、佛像等牙雕工艺品。随着野生动物保护意识的增强和禁止象牙贸易国际协定的实施，牙雕工艺正在寻找替代材料方面探索新的发展路子。

角雕主要指牛角雕刻，有梳、篦、烟嘴、酒杯、发簪、刀柄、刀鞘、挂饰品等。全省许多地方都有。

骨雕有象骨雕与牛骨雕两

种。过去，傣族工匠能将大象骨雕刻成手镯、项链、烟盒等物。保山、腾冲、耿马、勐海等地曾有这类加工技艺，现在已向其他替代材料雕刻方面转化。哈尼族（僮尼人）将牛骨磨成薄长条，上刻花纹作为饰品。佤族磨刻牛骨片作挂饰。雕刻法各有不同。

砖雕是一种古老技艺，全省各地都有。姚安龙华寺、祥云水目山塔林、耿马总佛寺、巍山巍宝山古寺等都保留着古代出色的砖雕作品，有人物、故事、动物、植物和几何纹样等，内容丰富多彩。

瓷雕，在瓷器上进行雕刻，如雕瓶、雕盘、雕壶等，过去，大理、昆明民间有少量会此技艺的人。

2. 织染刺绣及制衣工艺

这是用纤维原料进行织（织成布料）、染（染色或印花），或者先染后织，而后再

对织成的布料（包括各种纺织物）作二道加工——用刺绣方式绣出各类花纹、图形的工艺。

织，即纺织，包括麻纺、棉纺、丝纺、毛纺等。传统纺织法有数种：

① 腰机踞织——佤族、景颇族、德昂族、布朗族、独龙族、怒族、傈僳族、彝族、苗族、拉祜族等民族至今仍采用这类织法。

② 桩架机织——苗族等民族的织法，即一端打桩、拴经，中间有一个活动架，让经纱从中穿过，然后拉向另一端拴在纺织者的身上进行纺织。

③ 木架机织——也叫水平机织，即用木料做成四柱方架，有穿经纱的梳篦和提综装置，较前面两种织机进了一大步。白族、纳西族、哈尼族、壮族、布依族、彝族、苗族、瑶族、傣族、阿昌族等民族使用。纺织品中最精美者是织锦，有傣锦、景颇锦、佤

锦、壮锦等，有的自古有名。此外，傣族、拉祜族、布朗族、佤族、德昂族的彩色条纹棉麻织带，傣族铜钱暗纹布，纳西族牛肋巴花带，藏族氍毹，彝族织毯，独龙族、怒族条纹布等，均独具一格，至今仍保持着古老风采。

染，即染布。传统染色以使用植物染料占多数，现在则用工业染料居多。白族扎染、苗族蜡染和布依族、水族的蓝布染极有特色，扎染、蜡染尤为驰名。

刺绣是用另色线（或动物毛、发）等在纺织品上通过挑、绣、缝、结等技术造出图形的技艺，民间俗称“撒花”。分挑和绣两类。挑即挑花，又叫十字挑花，是用针挑起地料经、纬线而后穿缝另外的线造成花纹的技法。绣即刺绣，是用另色线通过刺（缝）的方法盖住地料成“花”（图形）的技法，有顺针平绣、乱针绣（即错针绣）、立体绣、贴

布绣、网绣、滚绣等多种。刺绣工艺在服饰、床上用品和陈设品上大量使用，遍及全省。白族、彝族、瑶族、壮族、苗族、哈尼族、纳西族、基诺族、汉族等民族的妇女刺绣技法精妙，各具个性。

制衣指各民族缝制衣服、冠、鞋的技艺。过去多用手工，现在是机器缝纫与手工相结合。

3. 捏塑成型工艺

捏塑，指以泥土或食品为原料的制作工艺。

泥土捏塑成型工艺是历史最为悠久、应用面最广、影响最大的一种工艺。它的特点是以泥土为原料，用手捏或物捏（即用土法模具压捏）制成一定形状，干燥后或直接使用，或入窑煅烧成瓦质砂器、陶质器乃至瓷质器。

土器——捏成即用的叫土器、泥巴器，各地都有。如汉

族、白族、傣族、纳西族泥俑、泥玩具，汉族、白族、彝族吹鸡，彝族阿乌（形似坝，吹鸡的一种）等。

瓦器——做成土坯后烧成，有板瓦、筒瓦、有勾头（瓦当）的筒瓦、滴水、鸱吻、瓦猫等。瓦当、滴水都有纹饰，鸱吻为鸟兽混合造型，种类较多，有些还上色彩或釉。汉族、白族用于祈吉避邪的瓦猫，有数种造型，以鹤庆和呈贡瓦猫最具代表性。

陶器，有紫陶、红陶、黑陶三种。云南紫陶最有名的是建水紫陶，有以汽锅为代表的品种繁多的产品。红陶是一种早期陶艺，工艺简单，保持着陶器问世时的原始传统，西双版纳傣族的初级红陶即此。黑陶是一种素色陶，德宏、西双版纳、镇沅等地出产，有长颈滴水瓶、茶叶罐、插香瓶等多种产品。

瓷器，各类瓷皆有。永胜、建水、华宁、昆明等地产量较多。

食品捏塑，过去民间较

多。如面塑，一种是玩具，俗称捏面人，昆明、大理、保山、昭通、曲靖、个旧、红河、丽江等地曾有不少流动艺人在当地捏制售卖；另一种是供品，捏成寿桃、神仙、花果等各类形状，上色，蒸熟后放于神佛像前，叫“高供”，大理、昆明、保山等地过去曾普遍可见。纳西族东巴以面偶为供品，做工精细。此外，大理饵块花，以手捏或模压做成造型繁多的花型，加色彩，十分漂亮。

4. 铸塑与压延锻造工艺

这是以金属为材料的制作工艺。铸塑指事先做好模子，然后将熔化的金属液倒入使之成为一定形状的工艺。压延是用模子挤压成型的技术。锻造即打制成型的工艺。三种技艺有时是单独使用，有时是结合使用，它们在云南金属工艺品中典型者有斑铜、乌铜走银、铜炊具、铜灯具、铜马具、铜

乐器、铜铁刀具、铜酒器和各类金属首饰等。

云南斑铜是独有的工艺品种，制品有瓶、盘、罐、鼎、炉、烟具等。因成色为樱桃红色中闪现金黄棱斑而得名，彩焕灿烂，甚为稀罕华贵。

乌铜走银是以乌铜为胎，在胎上刻图痕后镶入金、银，使图纹呈现黑黄或黑白分明的装饰效果，异常典雅灿丽。与斑铜结合，或与锡艺品结合，能生特殊美感。

铜器制造以鹤庆最有名气，产品琳琅满目。大理、丽江、剑川、中甸、昆明、保山等地以及西藏、四川西部等都能看到经营它的销售店和摊点。

首饰种类数不胜数，项圈、项链、项坠、挂牌、耳环、耳柱、头箍、发簪、亮泡、垂铃、腰带、腿箍、手镯、臂镯等，多为银质，少数用铜、铝或金制作。过去，昆明、大理、鹤庆、保山、腾冲等地是金属首饰产量多的地方，出色的工匠很

多。傣族乡村银匠的手艺也很高，作品与众不同。阿昌族银匠做葫芦笙用的银簧片或铜簧片，质量极好；铁匠打的铜鞘铁刀不仅锋利无比，坚韧耐用，而且装饰细腻，十分漂亮。

5. 其他工艺

用不同技术方式和材料制作的工艺，在各地民间还有不少，如竹扎与裱糊工艺、编结工艺、漆器工艺、面具工艺等。

竹扎指用竹子或竹篾扎制成各种造型；裱糊指往竹扎造型架上糊上纸或布并加彩绘。民间多用于节日灯彩和舞龙、舞狮、舞蚌、舞旱船、鱼灯、虾灯、牌灯、花灯等和丧葬用的棺罩、出殡冥亭、冥物等制作，既便宜简便，又轻巧美观。汉族、白族、彝族、壮族、布依族、纳西族、瑶族、傣族等均善此技。

编结主要有竹编、草编两类。竹编即竹篾编和竹丝编，

除生产、生活用的箩、篓、簸箕、筛子、鱼篓、鱼罩等外，还有装饰味较浓的席、饭盒、针线盒、烟盒、刀箩、饰品箩、小箩包、小挎箩等。傣族姑娘系于后腰的鱼尾箩，独龙族姑娘随身挎的小箩包等，编工精巧，十分秀美。草编主要有草席、草墩、草盒、草盘等。陆良出的盖山草盒用于装围棋子，精致美观。

漆器工艺，过去在汉族、白族、彝族、傣族、阿昌族地区运用较普遍。如大理一带汉族、白族用土漆加工家具的“蜕光漆”工艺；滇西北彝族的土漆木餐具工艺，非常有名。

面具工艺指制作面具的技艺，因面具质地不同而各有不同。滇东北汉族、滇中彝族和西双版纳傣族的木面具主要是雕刻，再加油漆或彩绘；各地纸面具用泥模裱糊纸、布的方式，托模成型，再加彩绘；藏族跳神面具，有用皮革、毡片做的，主要是刻制；纸、布面

具，以裱糊托模为主。

以上是云南民族工艺类别的基本面貌。由于工艺在生活中渗透面极广，种类极多，很难一一说全，因此这里说的只是一个大概情形。本书各章详细介绍的则是云南民族工艺中最有代表性的一些品种，它们都是别具一格和引人注目的工艺奇花。

清晰的历史足迹

云南民族工艺是历代各民族劳动人民的伟大创造和智慧结晶。它传统深厚，风格独特，种类繁多，技艺精湛，是我国工艺美术大家庭中特殊、耀眼的成员，它以自己与众不同的艺术魅力吸引着国内外人们的注意。

云南民族工艺远在新石器

时代就已露出曙光。饰品、陶器和纺织是这一时期工艺美术的代表。从各原始时期的崖壁绘画中可以看出，在农业生产尚未出现或处在初期的时候，工艺美术便已萌芽。沧源崖画中那些身插枝叶、羽饰和手持武器、道具的舞者，其所插的饰品和手中的类似原始刀、矛、盾牌的实物，仿佛已按一定的规范造型，具有特殊的美感，说明当时的人们已经懂得怎样去美化自身和美化身边的事物。虽然这种审美意识仅只处于发端的状态，但是已能证明当时的先民们已经不满足于器物仅有的实用性，而是在一定程度上开始注重于器物的装饰性，让每件生产、生活工具均带有一定的美感，明白怎样利用自然物的特性去改变其自身形态，使其在具有一定实用性的基础上同时能够符合人们的审美需求，增加艺术观赏性，进而渐渐形成一种规律，使工艺美术从朦胧发微的状态

逐步发展成为一门伴随着人的生活步履的实用与欣赏糅为一体的艺术。

从元谋大墩子、宾川白羊村等新石器时代遗址出土的陶器、牙饰品、骨饰品、石饰品、角饰品中可以看出，先民的审美意向十分鲜明，对生活用物的造型有较明显的规范性，以饰品等为代表的工艺美术已逐渐向成熟方向发展。此时的人们不仅已清楚地意识到美的存在，有意识地利用自然物来美化自身和周围事物，而且懂得进行美的创造，摸索着把一切美的想像融入各类实用品的制作中。元谋大墩子遗址出土的鸡形陶壶（图1），就是一件精美的早期捏土烧制的生活用品，它不是简单的容器，而是高超想像力的结晶，不论是工艺技术水准，还是审美水准都达到了原始陶艺的高峰，堪称云南原始陶艺的杰出代表作品。其独特的审美方式，凝结着先民们非凡的创造力，表现

图1 鸡形陶壶 元谋大墩子新石器时代遗址出土