

The Inheritance and Development
of Guizhou's Folk Fine Arts

杨晓辉 等著

贵州民间艺术 传承与发展

贵州人民出版社

贵州民间艺术传承与发展

沈鹏书

杨晓辉 等著

本书书名由

中国文联副主席

中国书法家协会主席

沈鹏先生题写

图书在版编目(CIP)数据

贵州民间美术传承与发展/杨晓辉等著. —贵阳: 贵州
人民出版社, 2006. 10
ISBN 7-221-07522-0

I. 贵... II. 杨... III. 民间工艺 — 工艺美术史 —
贵州省 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 123284 号

贵州民间美术传承与发展

杨晓辉 等著

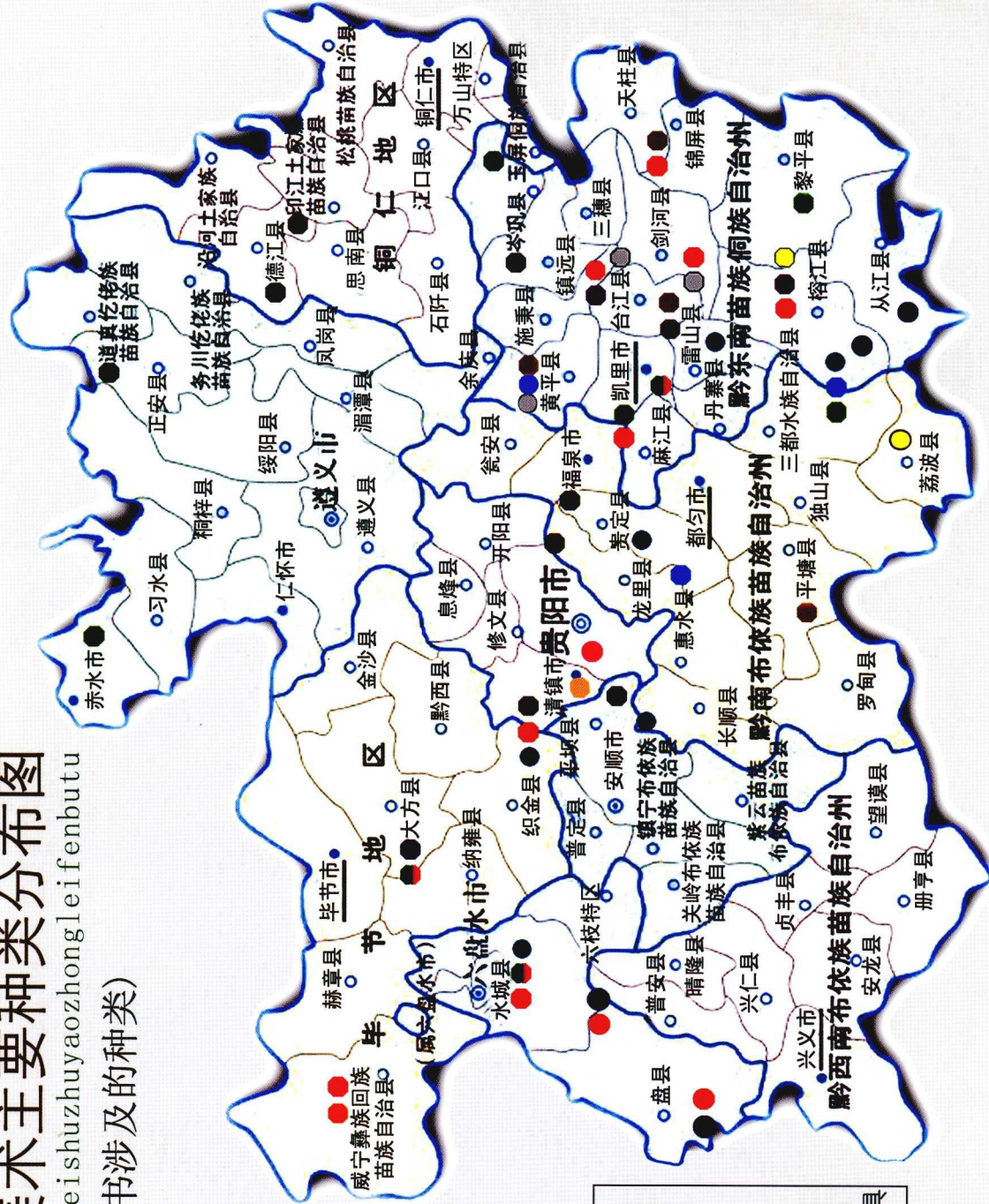
出版发行 贵州人民出版社
地 址 贵阳市中华北路 289 号
责任编辑 夏 昆
封面设计 晓 辉
印 刷 贵阳经纬印刷厂
规 格 787 × 1092mm 1/18
字 数 300 千字
印 张 18.5
版 次 2006 年 10 月第 1 版
印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1-1000 册

书 号 ISBN 7-221-07522-0/J.418 定 价 38.00 元

贵州民间美术主要种类分布图

guizhouminjianmeishuzhuyaozhongleifentubutu

(仅限本书涉及的种类)

图例

蜡染	刺绣
银饰	剪纸
挑花	铜鼓
土陶	编结
石雕	枫香染
箫笛	农民画
漆器	木雕面具

贵州山区的早晨

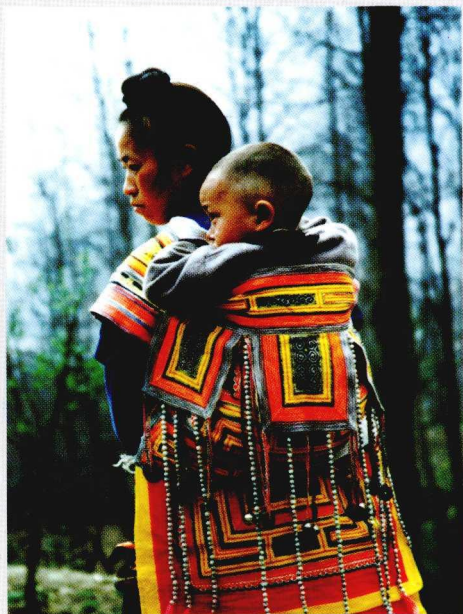
花溪一带苗族妇女在自家门口挑花

手持面具的傩戏表演艺人

在村头刺绣的苗族妇女

水城苗族妇女背小孩用的“花背”

织金苗族妇女在浸染土布

身着盛装的丹寨苗族妇女手持未染色的蜡染花样

向长辈学习蜡染技艺

威宁新发布依族乡布依族妇女在挑花

惠水枫香染艺人展示自己的作品

在水城青林乡调研

黄平倅家中年妇女擅长刺绣

思州石砚

传统紫袍玉带石雕(凤穿牡丹砚台)

牙舟陶(花瓶)

牙舟陶(酒壶)

大方漆器(塔瓶)

牙舟陶(鸡壶)

黄平泥哨

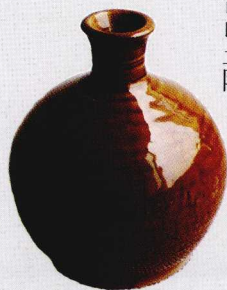
雷山土陶

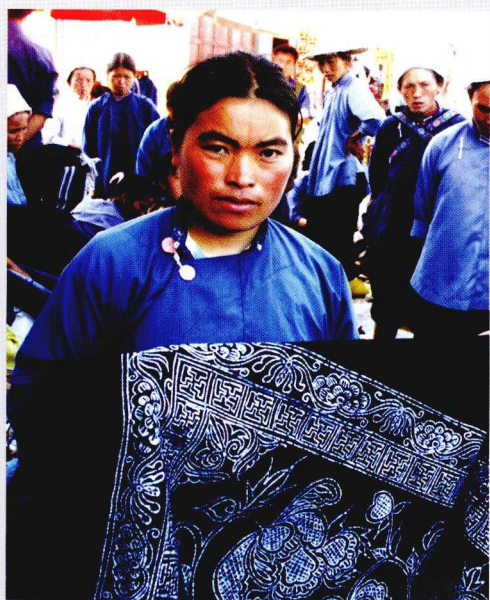
牙舟陶(牛壶)

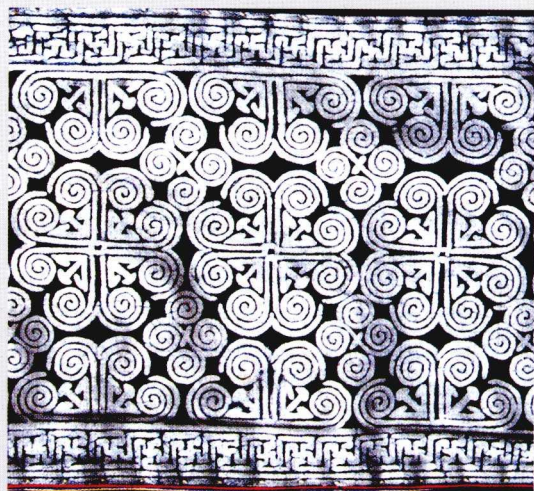
贵阳青岩一带土陶(酒壶)

六枝苗族妇女晾晒蜡染裙片

惠水苗族妇女在乡场上销售蜡染

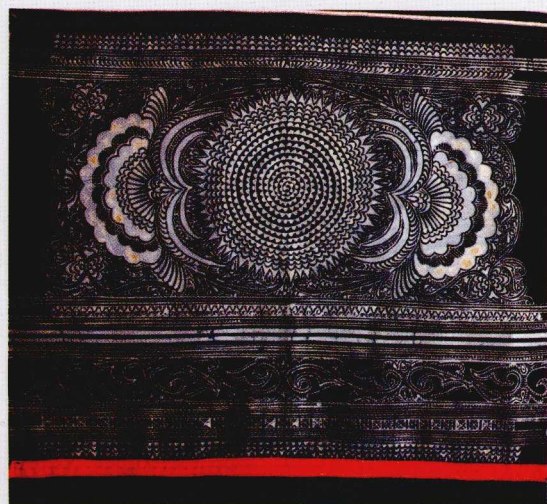

布依族蜡染图案(局部)

至今未变的传统“哥涡”蜡染图案(丹寨)

六枝苗族蜡染袖片

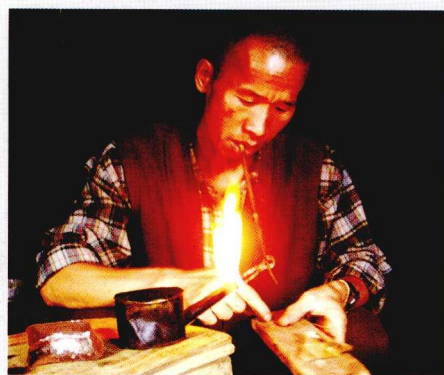

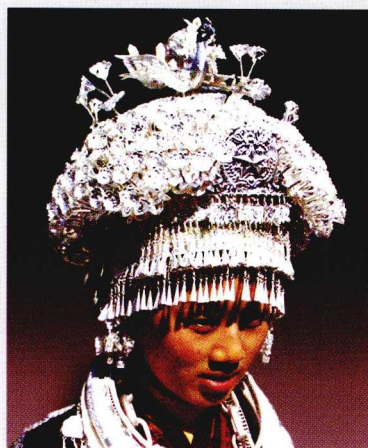
雷山西江集市上销售手工
艺品的苗族妇女

台江施洞苗族盛装银饰

雷山控拜银匠仍使用传统的
“吹火”焊接工艺

黄平苗族银冠

如今银匠常使用现代工具烧焊

装饰丰富的龙船头

三都水族妇女在赶场天销售马尾绣背扇

仍有一些苗族女孩愿意学习刺绣

侗家母女交流刺绣技艺

台江苗族剪纸

在集市上销售刺绣用的丝线

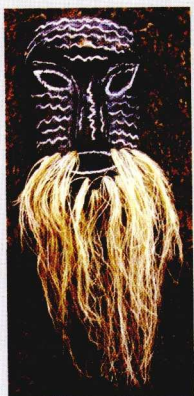
施洞苗族刺绣（袖饰局部）

威宁新发乡布依族挑花

威宁彝族面具“撮太吉”

地戏表演仍在安顺一带流行

清代大方漆器
(马鞍局部)

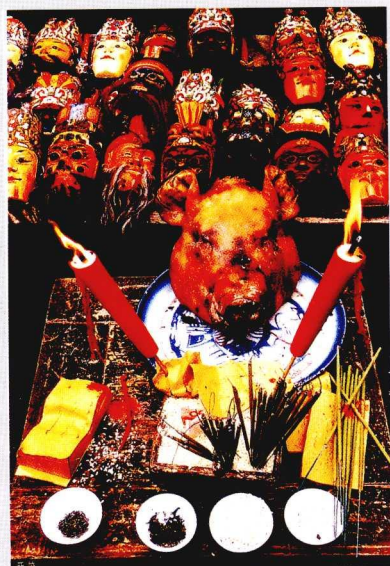
水族铜鼓纹样(麻江型)

织金砂陶烧制工艺

水城民间绘画

地戏表演前要进行面具开箱祭祀

全国艺术科学“十五”规划(国家级)课题

立项批准号:03DF094

课题组长: 杨晓辉 贵州省文化艺术研究所二级美术师

课题组成员: 谢筱鹏 贵州省群众艺术馆副研究馆员

汪龙舞 六盘水市地方志办公室研究馆员

吴良勇 毕节地区群众艺术馆副研究馆员

杨 俊 黔南师范学院美术系副教授

王 义 贵州省话剧团主任舞台技师

序

贵州历史悠久,源远流长,早在 24 万年前就有人类居住,活动。从远古的原始艺术开始,直至整个漫长的农耕时代,劳动者在历史的演进过程中,辛勤耕耘,以自己的聪明才智推动着社会的进步与发展,同时也创造出深厚的历史文化和独具一格的民族民间艺术,为后人留下了丰厚的文化财富。

贵州是一个多民族聚居的地区,全省 3900 多万人口中,少数民族人口占 37.85%。这里生息着苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族等 49 个民族,其中包括 17 个世居民族,是我国少数民族非常集中的省份之一。千百年来,贵州各族群众一直是传统民间艺术的创造者和享用者,即使在今天,他们仍是手工艺术的传承人和主力军。

贵州特殊的地理条件孕育和营造了自成一体的文化空间。相对封闭的自然生态和文化生态环境造就了独特的山地文化,体现出生活在这片土地上的人民高度的智慧和杰出的艺术想像力。作为传统文化形态之一的贵州民间美术在境内分布广泛、种类繁多,并以其特有的传承模式和强烈的地域性、民族性著称于世,其深厚的文化底蕴和精美的手工艺均具有很高的研究价值,是中国非物质文化遗产的重要组成部分。

进入新时期以来,贵州民间美术由于地理、经济的原因,虽历经外部环境的变迁和异化,仍在充满变数的社会条件下顽强地生存,始终源源不断地传承和发展,至今依然是贵州各族群众世俗生活中的重要构成部分,其民族凝聚力和认同感仍在区域文化中继续发挥影响和作用。

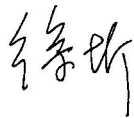
随着社会的发展,特别在“全球化”潮流迅速推进的背景下,现代化、工业化、城镇化进程大大加快,整个社会结构处于动荡不定的转轨变型期。在高度商业化的现代社会,源于农业文明的传统文化呈现悄然失落的状态。面临外来强势文化的剧烈冲击,世代相传的本土文化遭遇前所未有的碰撞和挑战,贵州民间美术虽保存较为完好,但同样处于生死存亡、何去何从的重要关口。宏观地看,这种态势并非限于某种文化样式或某个民族、地区,而是一种带有普遍意义的传统文化危机。有鉴于此,人们开始反思并付诸行动,试图弥合传统与现代之间的裂痕,逐渐表现出对自身历史文化的尊敬和重视。

近几年来,国家已将对非物质文化遗产的抢救、保护和研究工作提上日程,民众的文化自觉意识逐渐提高。随着第一批国家级非物质文化遗产名录的公布以及第一个“文化遗产日”的设立,我国对非物质文化遗产的保护和研究进入一个新的历史时期,在全社会引起了强烈反响和普遍关注,成为当下文化及艺术学科领域重要的研究课题。贵州作为非物质文化遗产资源富集省,理所应当当地负有保护和传承民族文化艺术的重任。

最近两年,贵州省文化艺术研究所杨晓辉同志承担了全国艺术科学“十五”规划国家课题《贵州民间美术传承与发展》的研究工作。在杨晓辉同志主持下,课题组深入贵州少数民族地区,通过实地考察调研,取得大量第一手资料,为研究工作奠定了良好基础。长期以来,国内外对贵州民间美术的研究,一直处于零星松散的状态,少有从传承保护的角度开展专题研究,尤其缺乏对贵州民间美术现时生存状态的调研。本书作者立足贵州实际,将研究对象放在贵州经济社会发展的大背景下,对建国后,特别是改革开放以来,基于生产方式和生活方式的改变、外来文化对贵州本土文化造成的巨大影响,真实、客观地反映出贵州民间美术当下的生存状况和发展态势,揭示了产生这些问题的深层原因,进而提出具有现实意义和长远意义的总体思路和分析判断。本书出于对传统文化艺术的热忱和责任,对贵州民间美术的传承与发展提出了应对策略和战略思考,有很强的现实针对性。除了理性的剖析研究,本书还以相当篇幅,全面介绍了贵州具有代表性和典型性的民间美术种类,其翔实的资料及丰富的内容亦是一大亮点,弥补了我省民间美术现状调查的缺憾,完整展示出贵州民间美术在新形势下兴衰荣辱,传承发展的历史轨迹。

今天,政府及社会各界对非物质文化遗产的抢救保护高度重视,各地都在积极开展一系列的保护工作,民众对原生文化的关注和热情空前高涨,传统文化的振兴和复苏面临前所未有的大好形势。这本书的适时出版不仅对贵州民间美术,同时对贵州其他传统艺术门类的传承保护也有重要的借鉴和参考价值,相信通过此项研究成果,将对我省非物质文化遗产的继承和弘扬、保护与研究起到积极的促进和推动作用。

(序作者为贵州省文化厅厅长)

2006年8月

前言

贵州地处祖国西南,既不沿边,也不沿海,历史上山高路险,交通阻隔,可谓先天不足,是人们常说的经济、文化欠发达地区。贵州又是多民族聚居的省份,目前少数民族人口占总人口的 37.85%,民族民间文化资源非常丰富,而且保存较为完好,又可谓得天独厚。经济社会发展的相对滞后,原生文化形态的相对稳定,使贵州保有大量非物质文化遗产,其悠久的历史文化遗产,多姿多彩的民间艺术样式,足令世人眼前一亮。

当今社会,现代科学技术与传统的生产方式交织在一起,淳厚的民风民俗与时尚前卫的生活方式相伴而行;古老的手工艺与现代机器生产共处同一时空,呈现出既矛盾又融洽,既分离又和谐的局面。民族民间艺术因此受到挤压或追捧,正是这样的现实背景使然,也是时下贵州在社会变革转型期,传统文化与现代文明既相互制约又相互促进的真实写照。

贵州民族民间文化形态的丰厚已为世人知晓,作为非物质文化遗产重要组成部分之一的贵州民间美术,更是精彩纷呈,美不胜收。长期以来,贵州民间美术一直是各族民众生活中不可缺少的重要内容,并随着社会的发展以各种形式参与到现代生活中,尤其受到文化界、美术界的关注。其手工技艺及美学价值在国内乃至国外都占有重要的位置,是贵州人弥足珍贵的精神财富和物质财富。进入 21 世纪以来,贵州同样处于向工业社会高歌猛进的时代潮流之中,产生于农耕时代的民间艺术,包括民间美术都面临前所未有的震荡和冲击,处在新旧交替,传承和发展的历史转折期。在这种背景下,贵州民间美术当前的生存状态及未来的走向是怎样的情势,都需要做深入的考察和研究,并在此基础上得出客观、真实的认识 and 判断,进而实现传承和发展的历史使命,这正是本书想要做到的。

关于民间美术的概念,有必要作一个简要的说明。长期以来,民间美术一词并无一个准确的定义。在美术教育和美术研究中,民间美术常和“工艺”结合在一起,称为工艺美术或民间工艺,民间美术的提法倒不多见。《辞海》艺术分册中关于“工艺美术”条目是这样表述的:“劳动人民为适应生活需要和审美要求就

地取材而以手工业生产为主的一种工艺美术品。”这个描述基本概括了民间美术的两个重要属性,即实用与审美的双重性,但定义的是“工艺美术”,而“民间美术”的概念并不明晰。也有学者认为民间美术是历史上相对于宫廷美术和文人士大夫美术而言,在现代则是相对于专业美术工作者的美术创作而言。从创作主体与服务对象的关系来看,“民间”之“民”,在古代泛指庶人,即现今所指的普通老百姓,即劳动人民(主要是农民)包括其他劳动者的创作群体和享用者,这一点应该没有疑义。从创作的结果来看,“美术”的指向较为模糊,有人把“民间美术”专指为民间绘画和雕塑,但对象有限,不能体现其形态的丰富和多样,或将“工艺”单列为手工技艺,所指范围虽广,但审美属性又不能显现,成为两个不相干的门类。这些分类或提法若即若离,都不能准确和完整地加以概括。到目前为止,对民间美术的概念仍有不同的认识和理解。

笔者认为,传统民间美术是经过长期历史形成和传承发展的文化形态之一。从创造主体来看,民间美术的创造者就是普通的农民和其他劳动群众,也包括了历史上所谓的为宫廷或达官贵人服务的工匠。从内容来看,民间美术表现的是一种生活的艺术,与民族习俗、宗教信仰、审美心理等紧密相关,已融入到日常的生活状态中;从形式来看,民间美术的创作离不开特定的材料和手工技艺,两者相得益彰,不能截然分开;而强烈的装饰性和形式感是区别于一般手工制作的主要特征,仅有制作技巧而无审美价值并不属民间美术范畴。民间美术还具有强烈的地域性、民族性以及独特的传承机制,其创作多体现为集体意志的表达,少有个人情绪的流露,同时技艺传承的群体性、连续性、稳定性同样是重要的表征。

本书中表述的“民间美术”、“民间工艺”、“手工技艺”等词语同属一个概念,指的均是贵州具有代表性的民间美术品类,只不过为了叙述的方便而交替使用,并没有性质上的改变。本书没有在民间美术的形态及艺术表现上作过多的研究和阐述,而重点从当前历史变革和社会转型的背景出发,观照贵州民间美术的现状及走向,体察其中的困境和问题,力图得出清晰的认识和判断。笔者通过深入全省各地,对数十个品类历时近两年的实地调研,获取了大量第一手资料,透过个案分析,对贵州民间美术的基本状况做出认真的分析和思考。剖析在“全球化”、“一体化”大背景下,对现存民间美术样式产生的深远影响,真实客观地反映贵州民间美术当下的生存状态,以及产生这些问题的深层原因和应对策略。

贵州民间美术资源丰富,种类繁多,有深厚的历史文化底蕴和很高的艺术价值。不仅如此,当今贵州民间美术基本上还处于活态的,正在进行的过程之中,许多民间美术产品仍在生活中继续发挥影响和作用,因而显得尤其珍贵。而

这种状况更需要给予足够的重视和小心呵护,时下无论从对本省文化艺术资源的价值判断,还是采取相应的保护、利用、研究等措施来看,贵州这方面的反应仍显得迟缓,还有许多工作要做。当前,国家从发展文化战略的高度,从维护文化多元,树立民族自信,构建和谐社会出发,对传统民族民间文化展开了大规模的抢救、保护工作,贵州民间美术的传承与发展也面临大好的机遇。充分挖掘、保护和利用民间美术资源,深入探讨、研究其在新时期的价值和地位,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

本书从研究传承与发展的关系这一视角出发,从田野考察入手,通过大量例证,深入研究和分析了当前贵州民间美术的基本态势,弥补了当代贵州民间美术现状调研的缺憾,有很强的现实针对性。相信其应用价值和实践意义将随着正在施行的非物质文化遗产保护工作进一步凸现出来,果能如此,将是贵州民间美术的一大幸事。