

中国民艺采风录

河北美术出版社

猫蹄花布

潘鲁生 主编
赵屹 著

一行白鹭上青天

天下无二行 除了药店是染坊

青出于蓝胜于蓝

画样就是心里的谱

中国民族采风录

河北美术出版社

猫蹄花布

潘鲁生 主编
赵屹 著

教育部人文社会科学研究“九五”规划项目
山东省教育厅人文社会科学专项课题

策 划 张晨光
责任编辑 徐 滨 贡小秋
装帧设计 蔡立国 路渊源

图书在版编目(CIP)数据

猫蹄花布/潘鲁生主编. —石家庄: 河北美术出版社,
2003.12
(中国民艺采风录)
ISBN 7-5310-2239-7

I. 猫... II. 潘... III. 染整—民间工艺—工艺美术—中国 IV. J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第091062号

本书图片及实物资料除特别署名外, 均为主编者及山东(东方)中国民艺博物馆馆藏所有。未经允许不得翻拍使用。

猫蹄花布 潘鲁生 主编 赵 屹 著

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版 山东新华印刷厂临沂厂
印 刷 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 7.25
印 数 1-3000
版 次 2003年12月第1版
印 次 2003年12月第1次印刷

定 价 38.00元

序 言

1996年一个偶然的的机会，从中央电视台的一则报道中得知，全球范围内每天灭绝的动、植物品种有几十种甚至上百种。当时这一数字给了我很大的震动，我马上联想到民间艺术的生存状态问题，联想到散落在生活的角角落落里的那些民间工具、家具、生活器具、饮食用具、交通用具、纺织工具，还有剪纸、年画、木雕、砖雕、石雕、刺绣、服饰、玩具，这些记录着传统农耕文明生活方式与文化状态的手工制品，在现代生活方式的冲击下，它们的命运也同样令人担忧。十几年田野调研工作给我留下的最深的印象就是八个字：艺绝人亡，亟待抢救。有的老艺人，我们采访他们的时候还神采飞扬，把自己一生的看家本领尽情地展现在我们面前，几年甚至几个月之后，就人去楼空，物是人非了。伴随他们的离去，一个技艺品类也随之消亡。而我们更加无法统计的，还有老百姓面对生活的变迁所做出的自然的选择——辞“旧”迎“新”，那些锅碗瓢盆、家把什、花格子布、面花花，以及摇曳在吹拉弹唱中的纸人纸马，它们正在一点点地从生活中消退……但是消退的不仅仅是这些可见的物质材料，还有由它们所牵引出的风俗、习惯、信仰、情感、价值观念，以及“生活状态”本身。民族民间的文化符号在逐渐失落，文化生态环境遇到前所未有的挑战。基于这些思考，1997年我提出了“民间手工文化生态保护”的命题。我们认为对于民艺的研究不能仅仅停留在审美或工艺的层面上，应该研究它们赖以生存的生活方式，这才是完整意义上的民艺研究。而在现实情境下对民艺的认知最紧迫的问题仍是抢救，是关怀，是保护。“手工文化的生态保护”是建立在一个完整的民艺学的概念上的，这种保护既涉及手工艺本身，也包括手工艺人、工艺流程、工艺传承、工艺要诀及民艺的消费流通等方方面面，还包括手工艺品的生存环境，这些都需要我们对传统生活方式给予重新

认识与保护。作为民艺研究者，在这样的课题面前，我们感受到的是前所未有的责任感，大家所能做的就是用自己的工作状态、工作方式将这些珍贵的，随时有可能消亡的第一手资料捕捉下来，传播出去，尽可能地让社会对它们给点关爱。我们不可能采录下所有的手工艺人以及他们的手制品，这也不是我们的目的。通过我们的关怀能够让更多的人从自己生活的点点滴滴中建立起文化生态的保护观念，有意识地参与到文化生态的保护行动中来，特别是能够对青少年产生影响，这将是我们的最终愿望。

1999年我们申请了国家教育部人文社会科学研究“九五”规划专项任务项目《民间工艺文化生态保护与调研》，其实调研工作从1997年已经开始，至今，课题组已经走访了全国近30个地方的50多个村庄，采访了近百位艺人，记录了80多种技艺的工艺流程。由河北美术出版社倾力出版的这套《中国民艺采风录》就是这一课题的子项目，着重展现调研的实物资料，同时该项目也申报了山东省教育厅人文社会科学重点课题。这套丛书分10本，分别是《剪窗花》《泥咕咕》《蛐蛐葫芦》《锅碗瓢盆》《面花花》《家把什》《猫蹄花布》《花格子布》《福本子》《纸人纸马》。虽说这10本书不能涵盖民艺的全部，但书中所展示的民艺品是我近20年征集的心血，也包含着课题组成员近几年的汗水，每一件物件都能讲出一段故事，说出一番感慨，留下一些思考。我们力图把采集到的每一个民艺个案的第一手素材，带着采风时的泥土，带着艺人制作的温度，呈现到读者的面前。由于我们现阶段的认识水平有限，它也许有些粗糙，有些简单，但它有着鲜活的生命，记录着手工的文脉。在生活中它原本如此，我们也就原原本本地整理给了读者。大家一直认为学术研究不应该把简单的问题复杂化，而应该把复杂的问题易通化，说出它本来的面目。研究者记录的目的不是主观地分析，而应该是客观地展现给大家批评。

潘鲁生

癸未年谷雨

目 录

一 一行白鹭上青天	1
二 “天下无二行，除了药店是染坊”	17
(一) 染布缸神	17
(二) 染坊	25
(三) 布印子	40
三 青出于蓝胜于蓝	45
(一) 布料	45
(二) 花版	47
(三) 防染浆料	48
(四) 染料	51
(五) 印染家什	55
(六) 印布	60
(七) 染布	68
四 “画样就是心里的谱”	75
(一) 花花草草	75
(二) 比比画画	88
(三) 点点线线	93
民艺考察日志	102

一行白鹭上青天

我国汉族最早采用的纺织材料是葛、麻纤维，据记载，我国境内的棉花应该发源于南部、西南和西北地区。古代海南岛一带，生长着一种开花吐絮的灌木，为落叶大乔木，当地人们用它纺线、织布，再利用天然的矿物、植物染料染绘出来，制成服装。这种灌木就是棉花，与今天织布的草棉不同，俗称“木棉”。据古书记载，夏禹时代，西南边疆和海南少数民族曾将织就的棉布作为礼品赠送给当时内地汉族的头领（图1-1）。西南一带将棉花称之为“白叠”，至今佤族还将白色的棉布称

图1-1 现如今，云南少数民族还保持着自己独特的服饰特征。

图1-2 在山东嘉祥出土的武氏祠汉画像石中描绘了当时的织机（曾母投杼）。

为“白戴”。秦汉时期(图1-2),海南岛以生产“广幅布”而闻名,这就是棉布,西南古代永昌郡濮族的一支也擅长纺织棉布,被称作“木棉濮”。前中央工艺美术学院的田自秉、吴淑生先生认为,棉花分粗绒棉和细绒棉两类,粗绒棉分非洲棉和亚洲棉;细绒棉分美洲的陆地棉和海岛棉,这两种棉花均非我国原产,而非洲棉经过中亚传入我国新疆地区最早应该不晚于西汉中期,在新疆罗布淖尔西汉末至东汉

的楼兰遗址中,就发现有棉布的残片。至魏,《梁书·高昌传》记载,魏文帝黄初年间(220~226),新疆的棉纺织品大量传入中原,这种品种就是非洲棉,俗称“小棉”,产量低,绒毛纤维短,纺织品质不佳。南朝时,上层贵族已开始应用棉布衣,时称“南布”,多为异族贡品,所以甚为珍贵。这些南布由东南亚传入华南,流行于珠江、闽江流域。亚洲棉,也叫“中棉”,绒毛纤维长,质优于非洲棉,我国古称“古贝”(也有误写作“吉贝”者),是马来语、梵语的音译。唐代,据陈鸿《东城老父传》记载,唐玄宗时长安城里“卖白衫、白叠行邻比麀间”,中原及苏杭一带棉布贸易已相当广泛。北宋末期,海南岛、广东、福建等地棉纺织工艺已较为发达,并通过商贾逐渐向内地流传。宋末元初,棉花由东南和西北分两路向长江中、下游和关陕渭水流域

图 1-3 这是上海黄道婆纪念馆收藏的老式织布机。

一带迅速传播，而黄道婆对棉纺织业在中国内地的发展也起到了不可估量的作用（图 1-3）。《辍耕录》：“闽广多种木棉，纺绩为布，名曰吉贝。松江府东去五十里许，曰乌泥泾，其地土田硗瘠，民食不给，因谋树艺，以资生业，遂觅种于彼。初无踏车椎弓之制，率用手剖去子，线弦竹弧置案间，振掉成剂，

厥功甚艰。国初时，有一姬名黄道婆者，自崖州来，乃教以做造捍弹纺织之具，至于错纱配色，综线挈花，各有其法，以故织成被褥带帨，其上折枝团凤棋局字样，粲然若写。人既受教，竞相作为，转货他郡，家既就殷。”由于黄道婆对棉纺织工艺的改进，有力地推动了棉纺织业在内地的发展，她的故乡松

图1-4 人们为了纪念这位古代纺织巨匠,在
21 世纪初的上海建立了“黄道婆纪念馆”。

图1-5 上海黄道婆纪念馆，黄道婆墓。

江府很快成为全国最大的棉纺织中心（图1-4、图1-5、图1-6），吸引各方商贾于此争相购买，遂有“衣被天下”的美誉。棉纺织业在我国内地的广泛流传是蓝印花布出现的首要条件。（图1-7）

早在距今约五万到十几万年前，山顶洞人就开始使用红色矿物颜料，这应该是有证可考的古人对颜色最早的认知。在江苏邳县大墩子新石器时代遗址中又出土了五块赭石及在其他遗址中发现的研磨工具，我们可以推知，可能矿物颜料

是古人应用的最早的颜料。但新石器时代人们还学会了使用植物染料，各种颜色的野花及绿色的叶子、树皮、根茎都成为可应用的材料，这时已发现有一种开红花的“蓼蓝”草可以染蓝色。《周礼·地官》中记载周代设有官员“染人”“掌染草”，他们每逢春、秋即四处搜寻染草供宫廷浸染衣物之用。后来人们发现直接用蓼蓝揉搓织物染色，对织物特别是丝织物的损伤太

图1-6 上海黄道婆纪念馆。

图1-7 上海黄道婆纪念馆，“衣被天下”。

大,就发明了用温水浸渍蓼蓝鲜叶的方法来染色(图1-8)。蓼蓝的茎叶中含有一种物质“靛甙”,温水浸渍后,靛甙可以被浸出制成染液,织物在染液中浸染,初得黄褐色,晾后,被氧化成为蓝色。春秋时代,蓝草的种植已甚为普遍,染蓝作坊大批出现。但这时又发现了一个难题:蓼蓝的成熟期在7~9月间,开花后蓼蓝含靛甙的成分就会

逐渐减少,所以用鲜叶染蓝必须抓紧时间,抢收抢染,如果浸染不及时,染液就会发酵、氧化,变成泥状的蓝色沉淀物而废弃。后来在生产实践中,人们逐渐发现用酒糟发酵,可以将沉淀的蓝泥重新还原而染色,这样,时间的问题就解决了,只要将泥膏状的蓝靛储存起来,一年四季都可随时发酵,随时染色,于是,战国时代,蓼蓝

图1-8 在山东沂源,艺人们在花布染色的过程中特别重视染料的制作,他们认为这是制作蓝印花布的关键。

图1-9 花布浸泡在染液中,只有经验丰富的老师傅才看得出呈色。

图1-10 与古代相比,现在的山东农村蓝印花布染色工艺没有多大的变化。

广植,染蓝作坊遍布。(图1-9、1-10)

汉代以前织物纹样更多实施“画绩”的方法。画绩,就是设色施彩,应该包括现在绘画(涂绘花纹)和刺绣两种工艺,最显著的要算周代在冕服上绘、绣的“十二章”图案了(图1-11)。商周时期出土的丝绸纹样还显现出凸版印花术已开始织物上使用,春秋时代,这种技术得以发展,西汉,达到相当高的水准。秦汉时期,夹缬和蜡缬的印花技术又相继出现。夹缬分两种:一种用两块木板雕刻花纹,夹紧对折的织物注入染料印制;一种用花版印制,花版是白铁皮或浸过桐油的硬纸板按花纹图案被镂空雕刻而成。印花时,将花版铺在织物上面,直接在花版上涂刷颜色,取掉花版则镂空处有色纹样尽现。当时西南少数民族地区还

流行一种蓝白花布，蜡染而成，这实质是一种防染法，利用蜂蜡和虫白蜡作防染原料，先将蜡熔化，用蜡刀蘸着蜡液在织物上绘出纹样，待蜡凝固后，入蓝色染液浸染，则无蜡处染色，有蜡处（花纹）留白或呈浅色，最后煮去蜡而现花，这种花布当时称为“阑干斑布”。夹纈和蜡纈这两种印染工艺的出现和发展为蓝印花布的产生提供了必要的条件。汉时，蓝草已成为重要的染色来源，中国人固有的观念色“五色”（青、赤、黄、白、黑）中“青”色就是由靛蓝染制而成，所以这时出现了大规模的专业产蓝区，北方主要生产马蓝，南方则多用吴蓝（木蓝、槐蓝）。

北魏山东益都（今寿光县）人贾思勰在《齐民要术·种蓝》中第一次用文字记录了蓝草制靛的方法，为世人留下了难得的史料记述：“七月中作坑，令受百许束，作

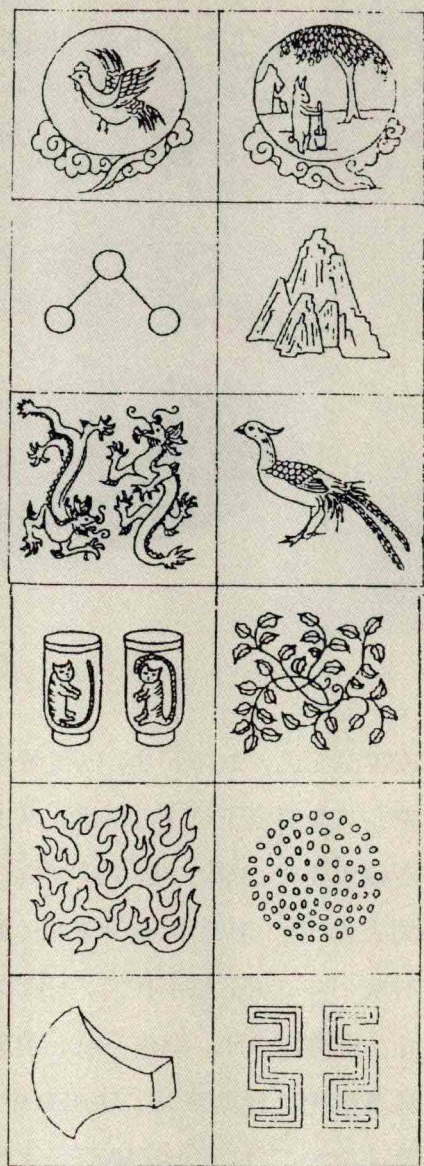

图1-11 周代冕服十二章绣图案，其中有日月星辰和各种图腾意象。摘自《中国服饰史教程》孙世圀著，中国纺织出版社1997年7月第1版。

图 1-12 染色方法虽然土点，但是效果颇佳，老辈的艺人对此方法格外推崇。

麦得泥泥之，令深五寸，以苫蔽四壁。刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压令没。热时一宿，冷时再宿，漉去菱，内汁于瓮中，率十石瓮，著石灰一斗五升，急手桴之，一食顷止。澄清泻去水，别作小坑，贮蓝淀著坑中。候如强粥，还出瓮中，蓝淀成矣。”这种土法染蓝一直到今天还在某些农村地区使用着。（图 1-12）

我国素有“礼仪之邦”之称，衣

冠服饰早在周代即成为礼仪的重要内容，为此周代特制定了冠服制度（图 1-13），它是一个人在社会中身份与地位的标识，历朝历代为明确社会等级均对服饰有严格限定。我们看一下南朝宋的法令规定：织成衣物、锦帐、纯金银器等皆为禁物，是皇帝及后妃的专用品，王公大臣亦不得使用；三品以下官员均不得使用珍珠翡翠校饰纓佩，穿著杂采衣，六品以下官员均不得穿用

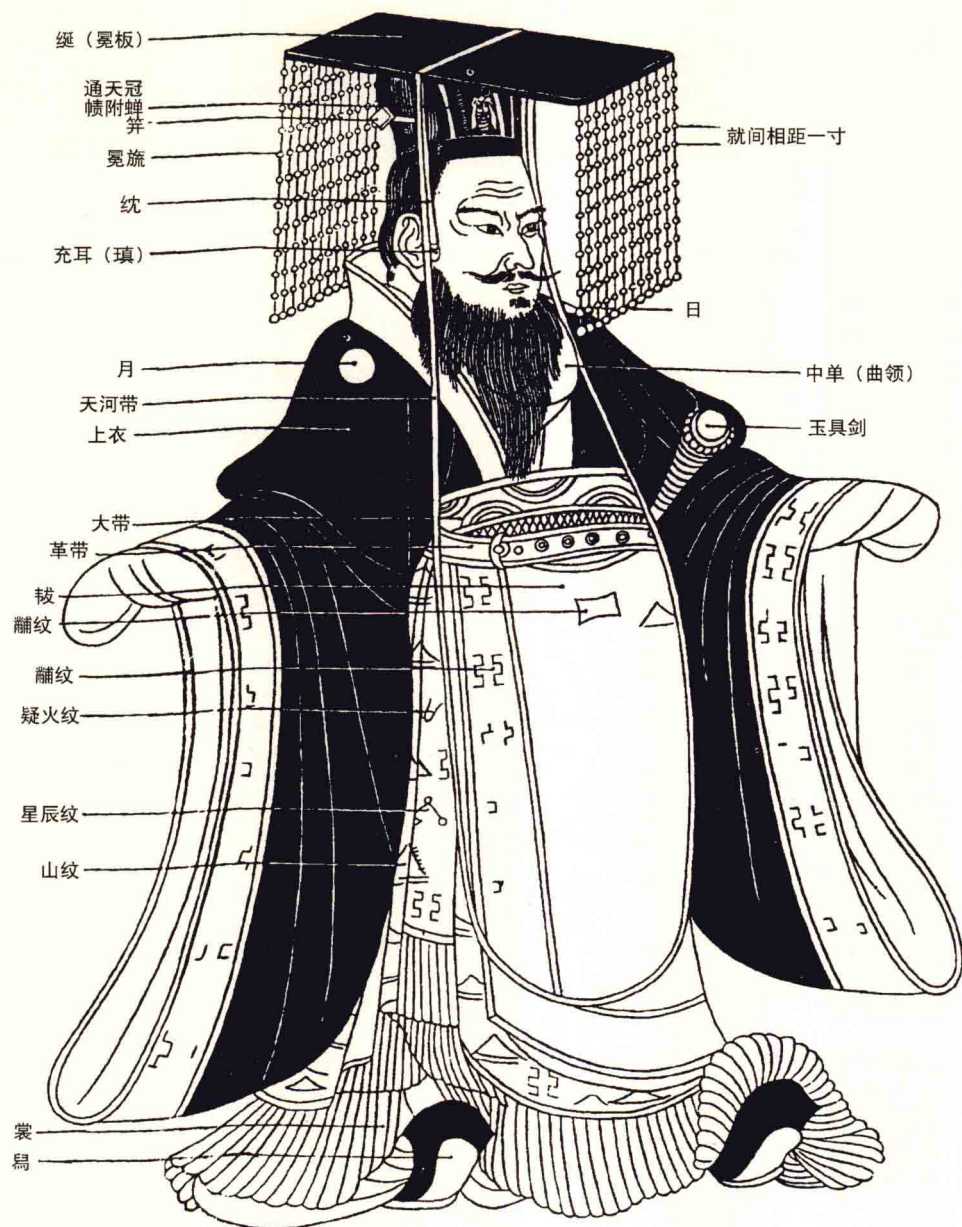

图1-13 古代的冕服是礼仪与宗法的象征。摘自《中国服饰史教程》孙世图著，中国纺织出版社1997年7月第1版。