

- 湖南省普通高等学校教学改革项目（湘教通〔2011〕315号411）
- 湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地：区域文化研究基地立项资助

视觉梅山

——湖南中部及西南部民间美术研究

蒋秀召 ● 著

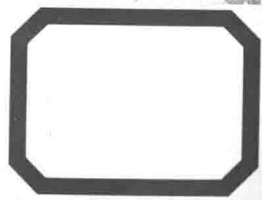
西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

- 湖南省普通高等学校教学改革项目（湘教通〔2011〕315号411）
- 湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地：区域文化研究基地立项资助

视觉梅山

——湖南中部及西南部民间美术研究

蒋秀召 ○ 著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉梅山：湖南中部及西南部民间美术研究 / 蒋秀召著. —成都：西南交通大学出版社，2013.11
ISBN 978-7-5643-2725-5

I. ①视… II. ①蒋… III. ①民间美术—研究—湖南省 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 251933 号

视觉梅山

——湖南中部及西南部民间美术研究

蒋秀召 著

责任编辑	祁素玲
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm × 210 mm
印 张	5.5
字 数	206 千字
版 次	2013 年 11 月第 1 版
印 次	2013 年 11 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2725-5
定 价	30.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

作者简介

蒋秀召：湖南怀化人，2008年广西师范大学美术学院硕士研究生毕业，获硕士学位。湖南省美术家协会会员。现任教于湖南人文科技学院美术系。研究方向：美术理论、山水画创作。

序

民间美术就是人们生活中的美术，是装点生活、表达情感的美术形式。美术与个人其实是没有距离的，生活中的衣食住行都有美术相伴。正因为如此，身边的美术也容易被忽视。随着现代生活方式的到来，这种趋势变得更加明显，因而此时完成对身边的民间美术的系统研究就十分有必要。经过几年时间的工作，终于写成此书。

作者生活、工作在本地区，对身边的民间美术有较深的感情，因此很容易在研究中将各个方面的民间美术形式都包含其中，体现了全面性的特点。民间美术是视觉的艺术，因此书名取视觉之名。湖南中部以及西南部分地区属于古梅山的地理区域，由于受梅山文化的影响，在民间美术中形成了一些独特的审美特征，“视觉梅山”就是关注、研究梅山地区的民间美术之意，也有通过民间美术从视觉上来了解本地区人们生活的意思。

研究民间美术，一个重要的内容就是研究民间美术的美。这种美恰似再平常不过的韭菜花。第一次注意到韭菜花时，其淡雅、朴素的美令人感动。本来是日常餐桌上的小菜，却未曾想还能开出如此非同寻常的小花。民间美术也正是这样，大多数时候属于日常生活的一个部分，当得到欣赏时，其朴实、质朴甚至怪野的美也是相当耐人寻味的。

本书的第一章是对梅山民间美术的综合叙述，对其基本形态做出论述，并且给出了相应的定义；深入探讨了实用、艺术、文化、经济、课程资源方面的价值；接着，对梅山民间美术的

美进行分析，得出了粗狂、怪野、质朴、精美四大审美特征。第二至第五章，分别对实用的梅山民间美术、节令梅山民间美术、祭祀中的梅山民间美术、装饰的梅山民间美术四个门类进行了论述与分析，对每个门类的形成发展情况作描述，并且对其审美特点进行论述，一些种类的民间美术的制作也有涉及，尽量做到详细全面。民间美术传承发展一个重要的出路是应用，第六章探讨的就是梅山民间美术的应用，包括重要的课程资源的应用、艺术创作的应用等方面，尤其对梅山民间美术与专业美术创作的关系，如何在民间美术的养料中吸取美术创作的营养方面有深入独到的见解，这也是本书的一个重要的成果。

本书既可为相关研究提供参考借鉴，也提供了相关民间美术真实的文字与图像的资料。更为重要的是，作者思考的诸如艺术创作与民间美术的关系、如何理解民间美术之美与专业美术风格之间的联系、二者之间是怎样发生关系的等等问题，在书中有的已经做了相关的论述，有的可能是下一步工作需要完成的。

作 者

2013 年 9 月

目 录

引 子	1
第一章 概 论	4
第一节 梅山民间美术的界定与形成	4
第二节 梅山民间美术的价值	8
第三节 梅山民间美术的审美特征	16
第四节 梅山民间美术的分类	23
第二章 实用的梅山民间美术	29
第一节 竹 编	30
第二节 民 居	42
第三章 梅山节令民间美术	71
第一节 木版年画	71
第二节 端午龙舟	86
第四章 祭祀中的梅山民间美术	89
第一节 纸马与相衣	89
第二节 墓室壁画	94
第三节 浮雕面具	96
第四节 圆雕神像	100
第五节 陶瓷魂瓶	105

第五章 装饰的梅山民间美术	115
---------------------	-----

第一节 梅山民间刺绣	116
------------------	-----

第二节 花瑶挑花	122
----------------	-----

第三节 梅山民居装饰壁画	126
--------------------	-----

第六章 梅山民间美术的运用	134
---------------------	-----

第一节 梅山民间美术之课程资源利用	134
-------------------------	-----

第二节 梅山民间美术在专业美术创作中的运用	144
-----------------------------	-----

后 记	169
-----------	-----

引 子

梅山是一个地域名称，古梅山包括了今天的湘中娄底以及益阳、邵阳、湘潭、怀化的部分市县，以新化、安化为核心。地理上主要包括了雪峰山脉在湖南中部及西南部的广大山区，也就是资江的中上游地区。在这个地域范围内形成了特色鲜明的梅山文化。自宋代开梅山始，中原文化与早期梅山文化融合，形成了新的梅山文化。因此，在孙文辉答周探科的短文中说：“梅山文化实际上存在着以北宋熙宁五年（1072）‘开梅山’为分界线的、前后两期截然不同的文化。”^[1]经过数千年的历史发展，梅山文化已渗透到梅山人的生活中。不论是当地的社会结构、民间信仰、风俗习惯，还是医药、武术、艺术，都深深烙上了梅山文化的印记。

“梅山文化”首次走到前台是在1988年“中国长江文化研讨会”上。二十多年来，参与梅山文化研究的队伍越来越壮大，既有个人也包括一些研究机构。经过广大研究人员的努力，中国梅山文化研讨会至今已经举办了五届，取得了可喜的研究成果。以梅山文化中的民间美术为研究对象，必须要以梅山文化为基础。然而，在梅山文化研究的某些领域中，也可将民间美术视为进门的钥匙。

自20世纪80年代以来，民间美术得到前所未有的重视，成为备受关注的艺术形式。“它既是艺术变革者抨击旧艺术模式的武器，又是艺术守旧者抵御现代艺术思潮的堡垒。历史上没有一个时代的美术家像现在一样，如此广泛而自发地热衷于民间美术。”^[2]民间美术在专业美术创作中得以再创造，产生

了新的美术形式。在这段时间内出现了纯粹的民间美术展览。中央美术学院于1986年成立民间美术系，这对民间美术的研究与发展带来了深远的影响；2002年改建为“非物质文化遗产研究中心”，这表明了民间美术研究的新趋势。全国范围内涌现一批民间美术专家，对我国民间美术的研究做出了重要的学术贡献。并且培养了一支研究民间美术的专业队伍，历经二十多年的努力，他们在各自的研究领域都有建树。这对民间美术及民间美术的研究都是十分了不起的事情。

对梅山民间美术的研究与对梅山文化的研究几乎是同步的，也是在全国民间美术研究大发展的背景下进行的。只不过梅山民间美术在社会经济加快发展的环境中已经逐渐消退，到了需要保护的境地了。正因为如此，涌现了越来越多的研究者。李新吾先生在这一方面做了大量的田野调查，笔者有幸聆听了他的梅山民间美术讲座。邹少灵教授把主要的理论研究方向放在梅山民间美术研究上，对梅山民间美术中的脸子、神像、相衣以及花瑶筒裙服饰等进行了造型、审美等方面的研究，成果颇丰。陆序彦副教授主要对梅山民间木版画进行了图像学的研究。邹夫仁主要从民间美术与美术教学的关系入手，探讨民间美术在美术教学与创作中的运用。由此看来，对梅山民间美术的研究已经有了良好的开端。笔者内心感到，站在前人的肩膀上，既可以得到便利，也有更大的压力，期待自己在今后的研究工作中有些许新的收获。

在这样的条件下，对梅山民间美术的研究，不但要有详细的田野调查与个别门类的关注，更需要全面深入的考察与系统的理论研究。因此，首先需要有一个理论的建构，对这一区域民间美术的界定、产生、特征、功能以及与人们生活的关系等方面做系统的阐述。接着，就是要将民间美术分门别类详细解读，尤其要从审美的角度进行分析。并且要探讨梅山民间美术

在新的历史时期传承与创新的课题，挖掘其中的精髓，以实际的案例分析，使工作具有更强的说服力与启示意义。

注 释

- [1] 见湖南人文科技学院梅山文化研究中心《梅山视界》，2011（1）：41。
- [2] 彭德：《在雅与俗的对流中》，载《美术》1986年第四期，转引自左汉中《中国民间美术造型》，湖南美术出版社，1992：7。

第一章 概 论

第一节 梅山民间美术的界定与形成

梅山民间美术指的是存在于古梅山地区,即今天的湖南中部和西南部,在人们的生产、生活中形成并保留至今的,以当地的工具材料加工而成,运用到劳动生产与民俗活动中,以视觉传递的方式,给人们精神上带来认识或审美满足的艺术形式。

笔者对梅山民间美术的界定,突出了产生和流行的地域范围,主要研究梅山文化涉及的范围。以这个区域的民间美术的实际存在为研究对象,可以了解到这一区域内民间美术独特的形态与气质。民间美术产生、形成并流传于民间,因此强调以当地的工具材料加工而成。民间美术的创造者是民间的手工艺人,或是一般的劳动者。这是由于民间美术具有很强的实用性,一些民间美术作品最初的作用可能就是从生产生活的实际出发的,当一件器物使用到不能再使用的时候,往往由一件新的器物来代替。这里还要强调“以视觉传递的方式”,这是区分其他艺术形式的重要标准。美术就是视觉的艺术,通过视觉让人们取得认识或审美上的满足,这是考虑到民间美术中的有些种类审美成分比较少,更多的是象征,通过人们的视觉感受,传递某种信息,使处于当地文化环境中的人获得一种精神上的

满足。对梅山民间美术的研究,更多地从现代人的视觉来认识,而且是以美术专业的眼光进行,更加关注其中蕴含的审美价值,总结梅山民间美术的独特魅力。

民间美术的产生,最主要的原因是生产生活的需要和精神情感的渴望,这就使民间美术与生产活动、民俗密不可分。生产伴随着人类发展的历史,只要有了人类自身,属于生产工具类型的民间美术产品就已经形成了。民俗的形成是与自然环境息息相关的,早期的人类对自然是崇拜的。“人对自然的崇拜,莫过于把自然看作人类起源这一认识更早、更重要的了。在若干民族的创世神话中,我们都可以看到人类对自然本身的崇拜痕迹。”^[1]比如说,“在 world 各民族的各种神话里,土地都被称为‘地母’(earth mother),原因就在于她能生养万物,包括人。今年,一美国科学家还提出他的论证报告,证明生命就源于泥土。虽属一家之言,但也可说明远古人类的想象与观察能力是极强的。苗族创世神话《苗族古歌》说,人与动物的远祖都是枫树,从枫树里生出蝴蝶妈妈,她又生十二个蛋,这十二个蛋分别孵出姜央(人祖)、龙、蛇、蜈蚣等。后来苗族用木鼓舞来祭祀枫树。”^[2]苗族的这种枫树崇拜与梅山地区的情形很相似,梅山地区也把枫树当作神灵来对待,以至于在很多地方还可以看到千年的古枫树。

梅山地区的人们面对的自然环境是高大的雪峰山,其地山高林密,生产、生活环境恶劣。以作为梅山核心地区的新化县为例,与安化交界处有大熊山,总面积 150 平方公里。主峰九龙池,海拔 1 660 米,属雪峰山中段,也是湖南省中部地区的第一高峰。新化县与溆浦县交界的奉家镇,又有平均海拔 1 000 米以上的奉家山,其主峰风车巷海拔 1 585.2 米,是新化县境内第二高峰。由此在这一带形成深达 500~1 000 米的山谷不在少数,真可谓峰峦叠嶂。

图 1-1

在这样的地理条件下，人们的生存压力是巨大的。也因为如此，这个地区的生产力水平长期得不到快速的发展。据清代地方志记载，他们“食则獠肉，饮则引藤，衣制斑斓，言语侏离，出操戈戟，居则铠弩，刀耕火种，摘山射猎，不能自通于中华”。^[3]但是为了生存，人们充分发挥聪明才智，从身边的条件出发，创造出了各种生活设施与生产生活用品，这些都蕴含了梅山地区特色与梅山人的精神，散发出独特的气息，吸引了人们的视线。瑶族的服饰就是一个独具审美特色的例子，整个生产过程都是原生态的，使用了古老的挑花技艺。还有生产中常用的竹编工艺，也是就地取材的好例子。

在梅山人的生产生活中，由于刀耕火种的生产方式，土地产出低，困难重重。面对强大的自然力，人们往往感到无奈，于是便寄希望于神明。人们希望出现一个能帮着开荒的神，扩

大耕种面积，这个神就是“开山小鬼”。也希望出现帮助修路搭桥的神仙，使人们出行方便，这就是“修路郎君”。为了形象地表现这些神灵，有的山民就用刀刻出一个个神灵的面具来，这些面具在梅山地区俗称“脸子”。雕刻面具的材料一般取自枫树，这是因为“梅山地区还有一种特有的风俗，即在古枫树下建‘梅山坛’……坛主则是掌管五路坛神的张五郎。该枫树就被称为坛主树。人们赋予梅山坛、坛主树以地方保护神、司农神、司婚育神等多种神格。”^[4]张五郎是梅山地区民俗信仰中非常重要的神，是与人们的生活密切相关的原始信仰。为了使信仰有直观的形象，人们使用雕刻的方法呈现，这也是现在能见到的梅山木雕中最为生动的作品之一。可见，梅山民间美术形成于日常的生产劳动，也在当地民间信仰的土壤中形成。

图 1-2

图 1-3

民间美术的形成还与当时当地人们娱乐活动的需求有关。关于游戏产生艺术的说法，早在 18 世纪德国思想家席勒就有论断，他认为：“艺术发生的真正原因是以外观为目的的游戏冲动。”^[5]梅山人在闲暇时光，在喜庆的日子里，常有傩舞傩戏的表演，虽然表演的目的不单单是为了娱乐，但从表演的内容来看，有一部分就是娱乐性的表演，从观看的感受来说，也有娱乐的成分。时至今日，也许是当地恶劣的自然条件下，生产水平不高，只在个人的饰品中有少部分跟娱乐、赏玩有关的工艺品。

简言之，梅山民间美术就是从当地人的生产生活中形成发展而来的。

第二节 梅山民间美术的价值

所谓价值，“按照汉字的训诂，‘价’与‘值’是同义的。

价者，物值也。它是人们估量事物的一种标准。在现代概念中，‘价值’有两种解释：一是指事物用途或作用，能够满足人的需要、欲望的事或物，如有价值的作品，具有参考价值等；二是指商品价值，即凝结在商品之中的一般的无差别的人类劳动，由商品的使用价值产生的经济价值。”^[6]对功能的解释是：“事物或方法所发挥的有利的作用”。^[7]价值与功能有相近的意义，都强调事物的用途，但又有区别，似乎可以这样说：一件事物因为功能才具备价值。民间美术的功能在以前可以说与人们的生存息息相关，贯穿在整个衣食住行之中。也可以从一般美术的三大功能来归结：除去实用功能之外，都具有认识功能、教育功能、审美功能。在古代，一件竹编的斗笠，除了遮风挡雨的实用功能以外，还有一定的审美成分在其中，人们用很精细的手工编织了精细美观的图案，并且还有花样的点缀。一件用于傩戏的面具，代表了民间信仰中的一个神，对当时的人们来说就有认识功能。

今日，民间美术除了一些实用性很强的种类，如生产用具，继续发挥着一定的实用功能以外，由于现代的生活方式进入梅山地区，更多地体现出娱乐的作用。比如，在瑶族地区，人们一般只在有民俗表演的时候才穿上自己的民族服装。一部分与民间信仰有关的梅山民间美术的很多象征意义已经不为年轻人所知，但其审美功能日渐凸显，在美术教育教学中发挥着越来越重要的价值。

当下很多具有鲜明地域特色的民间美术已经成为世界、国家的非物质文化遗产。非物质文化遗产的确立，对更好地保护民间美术起到至关重要的作用。梅山文化系列中的新化山歌已经于2008年被确定列入第二批国家级非物质文化遗产名录。这个与梅山民间美术距离如此近的民间艺术形式成为国家级非物质文化遗产，充分说明了梅山民间美术的重要价值，这就