

GUIZHOU SHI JU MINZU FENGQING BAI MAO HUA JUAN

龙开朗 / 著

贵州世居民族风情

白描画卷

贵州世居民族风情白描画卷

GUIZHOU SHIJU MINZU FENGQING BAIMIAO HUA JUAN

本书受2013年贵州省出版发展专项资金资助

图书在版编目(CIP)数据

贵州世居民族风情白描画卷/龙开朗著. —贵阳：
贵州教育出版社, 2014. 3
ISBN 978—7—5456—0577—8

I. ①贵… II. ①龙… III. ①少数民族风俗习惯—贵州省—图集 IV. ①K892.473—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 043160 号

贵州世居民族风情白描画卷

龙开朗 著

责任编辑 朱桦 彭梦

出版发行 贵州出版集团

贵州教育出版社

地 址 贵阳市黄山冲路 18 号 A 栋

(电话 0851—8654672 邮编 550004)

印 刷 贵州康信印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/12

印张字数 18 印张 230 千字

版次印次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5456—0577—8

定 价 320.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

厂址: 贵阳市云岩区丰收路 17 号 电话: 6605618 邮编: 550004

□ 顾久

我幸得与龙开朗老师结缘。

首先是上山下乡，于狂风暴雨的“文化大革命”冲击之际去到黔东南，亲身感受到这片桃花源式的家园：有绿色的生态——山毓秀，水钟灵；有绿色的心态——人和睦、情浓郁。我在此中疗伤并陶醉，时常觉得这里的山水人情在撩拨画家为它写真传情，因此结识了龙开朗老师。其次是后来进黔东南州农机厂，爱好者们组成绘画小组，活动兴旺，但水平业余，而龙开朗老师恰好到我厂指导。当时龙老师正值壮年，风华正茂，他的版画作品《林海》、《侗寨风光》、《江上晨曲》早已饮誉海内外。得老师指点，绘画小组更欣更欢。

再次是我到贵州师范大学任教时，龙老师也正好在贵阳师范高等专科学校任教，我们又都是中国民主同盟盟员，不时过从接触。此时的他艺术已臻成熟，其代表作品如《苗乡组画》、《过苗年》、《侗寨广积粮》、《侗家纺织图》，以及后来的《乡情》、《照相的姑娘们》、《三个卖辣椒的姑娘》等，有的被选入《中国新兴版画五十年》、《中国新文艺大系——美术分册》等国家级出版物中，有的则由当时中国对外文委和文化部征集选送到前苏联、东欧、北欧、非洲、东南亚及港澳台等四十多个国家和地区展出，有些作品更由中国美术馆、北京民族文化宫、天津艺术博物馆、深圳博物馆等收藏。早在上世纪八十年代他就先后加入中国美协、中国书协、中国版协等国家级的学术团体成为会员。

龙开朗先生1937年出生于贵州省天柱县一个侗族农村家庭，自幼酷爱美术，是一个土生土长的少数民族画家，在艺术领域里辛勤耕耘五十余年，他的创作风格自然、朴实，犹如生活在这神奇土地上的人们，他热爱这片土地，热爱生活在这里的人，他爱吃苗乡的酸汤鱼，爱喝侗家的米酒，这里的山山水水，一草一木，风土人情都是他创作的灵感之源。他从民族民间的艺术沃土中汲取艺术之营养，创作出立于传统又不拘泥于传统的绘画作品，在他的作品中感受到的是浓郁的乡情。

贵州这块土地属西南边陲，交通闭塞，经济基础薄弱，却完整地保留着丰富多彩的原生态民族风情，民间民俗文化十分丰富。我省少数民族地区被称为“歌舞的海洋，诗的家乡”，有的风俗民情被称为“活化石”，被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。龙开朗先生作为少数民族画家，这里的山山水水养育了他，独特的高原文化滋养了他的心灵，

神秘的民族文化深深地映在他的脑海里，溶化在他的血液中。他一直以来有一种强烈的创作冲动，渴望将各民族丰富多采的原生态的民俗民情形象地展现给世人，让外界了解贵州，让贵州走向世界，贡献他的一点力量。他以饱满的激情，以他古稀之年，深入生活，搜集素材，历经三个寒暑，完成了他这一生艺术生涯的大型作品。这部作品共描绘了十八个贵州世居民族的民族风情与习俗，描绘的人物形象达数千人之多，还翻阅和抄录大量的各民族的史料，工作量之大可想而知，这对一个年逾古稀的老人来说，实在是一件了不起的事情。他曾说过他这一生最大的夙愿就是在有生之年把这一浩大工程做好，留给子孙后代。画集的出版，是颇具里程碑意义的佳作，为传承贵州多彩的民族文化，展示贵州原生态的民族风情，为构建贵州精神高地作了重要的贡献，厥功至伟。

龙开朗先生一生行走于艺术，爱好十分广泛，上世纪六七十年代从事版画创作，到八十年代又涉猎书法、国画、金石、藏书票的创作，并都取得一定的成就。他为人低调，性格内向温厚，曾皈依佛门，他以一颗佛家慈爱之心全身心投入到创作之中，淡泊名利，心静如水，志坚如石。

值龙开朗先生《贵州世居民族风情白描画卷》出版发行之际，表示热烈祝贺，并祝龙老先生健康长寿，艺术之树长青。

是为序。

始知丹青笔 能夺造化功

——龙开朗白描长卷短论

□ 苑坪玉

“贵州世居民族风情百米画卷”是侗族画家龙开朗先生历时三年，呕心沥血之作。他用传统的白描手法，以族别各异的民风民俗为主题，系统地再现了贵州十七个世居少数民族的生存状态。

描摹我国少数民族的绘图，最早出现于何时何地虽不可考，但清乾隆颁旨绘制的《皇清职贡图》，则大致可以看出是在收集零星散见于民间的民族图像基础上，第一部系统描绘中国少数民族的图谱。贵州是个多民族杂居的省份，民风民俗丰富多彩，《皇清职贡图》中便收有贵州的四十二种。而且在御制《皇清职贡图》的影响下，由清一代，绘制少数民族人物风俗蔚然成风。“苗蛮图”的绘制便是其中颇为流行的图册。“苗蛮图”里的苗，虽和苗族紧密相关，但并非仅仅指现在意义上的苗族。“苗蛮”相连，是当时对西南各少数民族的统称。虽然“苗蛮图”的作者、内容、版本目前尚无定论，但清人李宗昉《黔记》里所载“原任八寨理苗同知陈浩所作”的《八十二种苗图并说》（已由贵州人民出版社收集整理为《“百苗图”抄本汇编》出版面世），以及其自绘的《黔苗图》等，则无疑都是贵州少数民族最早的画册之一。不过，即使排除彩色与白描、插图与画卷、个体与社群、生活与民俗等诸多技巧或内容和形式上的差异，仅就疆域之明晰，族别之规范而言，愚以为，还是龙开朗先生的“贵州世居民族风情百米画卷”，堪称第一部全面反映贵州少数民族民风民俗的系列画册。

龙开朗先生是一位多才多艺的侗族美术家，其绘画、书法、篆刻等作品硕果累累，均有较深造诣。为什么在艺术可以全面深化发展的晚年，他会“万事澄心定意，聚真阳都

归一气”，将诗、书、画、印融于一体，创作“贵州世居民族风情百米画卷”这样一幅巨作呢？对此，龙开朗先生自己说：“生活和工作在苗乡侗寨几十年，对那里的山山水水，风俗民情，朴实憨厚的父老乡亲至今难以忘怀，时时萦绕在我的脑海中，几十年的创作大抵围绕乡情这个主题展开，至今也时时在思考着我们民族文化的传承，怀着失传的忧虑，十多年来在思考着我们民族原生态的文化如何能让它发扬光大，让外界了解，让它走向世界。”显然，民族文化的传承、原生态文化的发扬光大，是龙开朗先生创作“贵州世居民族风情百米画卷”的初衷和原动力。顺理成章，最具中国民族传统文化特征的白描绘画手法，成其艺术形式的首选。白描虽然本身有一定的局限性，如没有华丽色彩的渲染，也没有纷繁复杂的水墨交纵，仅由单纯的黑白构成朴素的二元世界。但历代以来，从原始壁画中简单的线描作品，到后来的写意式山水、花鸟、人物，产生了无数以白描作品闻名天下的著名画家和白描技法。如“曹衣出水”的曹仲达；“春蚕吐丝”的顾恺之；以及“吴带当风”的吴道子等等，不一而足。他们的传世佳作《女史箴图》、《洛神赋图》、《天王送子图》均为美术界千古绝唱。及至明、清以降，经任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、陈子奋、吴山明等广大今古画家继承发扬，白描技法更趋发扬光大，已成当今美术界最具代表性的画种之一。

龙开朗先生的白描巨作“贵州世居民族风情百米画卷”立意高远，不似《百苗图》一类，仅以少数民族状貌、服饰等为主体，立足“仿其形貌衣饰，绘图送军机处，汇齐呈览。”（《清实录·高宗实录》）的图说和形象介绍。而是把着眼点放在表现各民族不同的民风民俗，使之成为贵州少数民族原生态文化的传承载体。故每一幅图，每一个场景，背后都有着丰富深厚的民族文化内涵。再辅以适时和恰到好处的精炼文字简介，使之成为一个个民族风俗的故事，一段段民族演进的历史，乃至各个民族整体精气神的凝练形式。人们在阅读“贵州世居民族风情百米画卷”，品味审美感受时，不仅仅能欣赏到其长卷的精美画面和构图的磅礴气势，更能体会到贵州各少数民族鲜活的欢快幸福、美满和谐的生存氛围。

在白描技法上，龙开朗先生有继承也有创新。我们知道，白描是中国画特有的表现形

式，它是用单色的线条，通过粗细、曲直、方圆、浓淡、轻重、缓急、虚实、顿挫、刚柔等手法，表现出物的形体结构、空间感、质感和量感。纯净、简洁与质朴是其基本特征，具有内敛深邃的表现力。我国最早的白描作品，大概应该是石器时代的岩画和古代生活器皿上的图案，线条古拙质朴，粗犷浑厚，故也被称之为线描。到了魏晋南北朝，随着玄学的盛行，美学亦有较大发展。单一古拙的线描，开始丰富起来，线条成为具有独立审美意味的形式。到了东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》，其线条细若发丝连绵不断，所谓“春蚕吐丝”，如“春云浮空，流水行地”，凝聚了更多的精神内涵，极富生命张力，成了名副其实美学意义上的白描。到了唐代吴道子，所画线条更是顿挫有致，行笔放纵。张彦远《历代名画记》论吴道子用笔：“离、披、点、画，时见缺落。众皆密于盼际，我则离披其点画；众皆谨于象似，我则脱落其凡俗。”可以看出，吴道子的白描，即已经从具体的描形摹象，开始走向笔墨线条本体的审美追求了。循着白描技巧发展变化的脉络，我们来鉴赏龙开朗先生“贵州世居民族风情百米画卷”的白描特点。也许是出于反映原生态文化主旨需要的考虑，或者是其他什么特殊的原因，我认为，从总体上看，它无疑继承远远多于创新。“贵州世居民族风情百米画卷”的各个章节，无论绘人还是状物，其线条的功能性显然大于趣味性。形象审美是笔墨线条运作的基本原则，很少超越形体构图的实用范畴。这样当然十分有利于突出形体的质感和量感，保持画面的纯净与简洁，但往往又会稍显平实，画面疏朗有余，而空间感和变化略有不足。因线条“密于盼际”而少见“离披”，故虽长于古拙质朴，却稍嫌直白；因人物“谨于象似”，线条行止中规中矩，而似乎又稍欠“脱落”的弹性和张力。当然，对此见仁见智，很难以长短优劣相论。特别是像龙开朗先生这样从过往年代走过来的老艺术家，受上世纪六七十年代美术要求的影响印痕肯定很深，审美也许有其自身标准的范式和原则。尤其是我根本不能判定，这是不是由于龙开朗先生更钟情于原生态民族文化特征而刻意的追求，故只能姑以其特色论之而已。

如前所论，龙开朗先生的“贵州世居民族风情百米画卷”是把着眼点放在表现各民族不同的民风民俗，这就注定了其画必定得以各民族人物为主。我们知道，画人物的最高境

界是形神兼备。顾恺之在其《画论》中说：“凡画，人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也。”他认为之所以画人最难，主要是因人的“精神气质”最难画。而画台亭之类的东西，是可以不需要“迁想妙得”的，所以就较容易画。何为“迁想妙得”？有学者考证说，“迁”，实乃“遐”字之误，我以为然也。顾恺之著作传于今日的只有《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》、《论画》三篇，而且都是靠唐代张彦远《历代名画记》传下来的。当时张彦远就说：顾氏全文“自古相传脱错”。繁体字的“遷”与“遐”形相似，脱错的可能性极大。而且在这段文字中，“迁”字颇费解，而换为“遐”字，则顺理成章也。那么，什么是“遐想妙得”？那就是要深入观察对象的内心，得其精神的本质。所以，顾恺之在《魏晋胜流画赞》中又说：“凡人生亡有手揖眼视而前亡所对者，以形写神，而空其实对，荃生之用乖，传神之道失矣。空其实对则大失，对而不正则小失，不可不察也。一象之明昧，不若悟对之通神。”所谓“空其实对”，就是脱离描绘对象而画。这样既画不像，更不会传神。因此，顾恺之提出要“实对”。所谓“实对”，就是面对面的观察。当然，有了面对面的观察对象，比没有对象要好画，但是，有了对象，还应该深入到对象里面，去发掘对象内在的精神实质，这就是“悟对”。而只有“悟对”才能“通神”，才能达到形神兼备。顾恺之所说的“遐想妙得”、“悟对通神”，实际上都是画人物时实现形神兼备的方式和过程。龙开朗先生一生奔走于侗乡苗岭，对我省各少数民族民风民俗有着深入的了解。他绘制“贵州世居民族风情百米画卷”，“实对”是得天独厚，不言而喻的。要使其中人物达到形神兼备，关键在于其能否“遐想妙得”，能否“悟对通神”。细品“贵州世居民族风情百米画卷”，我以为龙开朗先生在不少篇章中，所画人物，基本上都能达到形神兼备的境界。比较突出的如《板凳舞》、《抬“官人”》、《竹竿舞》、《斗鸟逸闲》、《牛王争霸》、《舂米》等，其中人物的形态和表情颇具动感和张力，都能在一定程度上刻画出人物的心态和精神面貌。我猜想，这大概是得益于龙开朗先生对侗族和苗族人物及风俗更熟悉，有更真切的“实对”，从而更优先达到了“悟对通神”的境界？

晋陆机在其《世衡论画》中有云：“宣物莫大于言，存形莫善于画”。龙开朗先生的“贵州世居民族风情百米画卷”，每个民族卷，不仅都有代表性的民风民俗场面，而且还有对该民族的精炼文字简介。同时，每幅图又都嵌入了从内容中提炼出来的小标题、篆刻印记，堪称是图文并茂。更难能可贵的是，龙开朗先生既是画家，又是书法家，在这里，他把美术和书法艺术紧密地融为一体。欣赏其书法，可感悟“宣物莫大于言”；品鉴其绘画，可领略“存形莫善于画”。真可谓书画一体，相得益彰。这是龙开朗先生作为一个艺术多面手所独具的又一长项。

龙开朗先生创作“贵州世居民族风情百米画卷”时已经年届74岁高龄。整套画卷共七册，总长百余米，画各个不同民族形象达数千人之多，展现十七个民族民风民俗及各种节日八十多个。且不说查阅海量的资料，翻山越岭深入生活的实地考察，仅就绘制本身而言，如此浩繁的工程，其艰辛也是不言而喻的。当然，对于一个艺术家而言，年高意味着艺深。明董其昌就说：“诗文书画，少而工，老而淡。淡胜工，不工亦何能淡”。东坡云：“笔势峥嵘，文采绚烂，渐老渐熟，乃造平淡。实非平淡，绚烂之极也。”董其昌说“老而淡”，苏东坡说“见老渐熟，乃造平淡”，这很合乎龙开朗先生的创作现象。回看龙开朗先生当年的作品，从其国画的着色花鸟山水，到制作套色版画，虽非“绚烂之极”，亦颇渲染热烈。及至“贵州世居民族风情百米画卷”，居然就径用白描，返璞归真。“素以为绚兮”，构建黑白世界，质朴素净。构图亦趋简洁平实，即使描绘热烈场面，仍如老子所言：“处其实不居其华”，终不失内敛淡雅，自得古人所崇尚的“平淡天真”之“高趣”，此莫不真是苏轼所言的“绚烂之极也。”

由此，我不禁联想到当前深受大众喜爱，广为流行的一首歌曲《最炫民族风》。《最炫民族风》主打的是电音加民歌组合。它具有纯朴和纯粹的质感，以化繁就简的方式，恰到好处的时尚节拍和老少皆宜的流畅旋律，调动起无数歌迷舞迷跟唱随舞的欲望。“炫”者，从火，玄声。本义：晃眼。是光明照耀，光彩炫目的意思。一首歌曲，无形无相，更无色彩。说其“民族风”尚可，怎么能“最炫”呢？但我们听其曲调，品其歌词，又似乎只

有称之为“最炫民族风”才最恰当。这就是在艺术领域里被称之为“通感”的奥妙。同样，科学知识告诉我们，色彩是物体对阳光的反射不同形成的，白描其实是展示了世界的本色。从艺术的角度看白描，眼光就是阳光，线条就是旋律，形体就是节奏，龙开朗先生的“贵州世居民族风情百米画卷”，不也正是一曲美术的《最炫民族风》吗？于是你才能感到，唐代诗人岑参《刘相公中书江山画障》诗曰：“相府徵墨妙，挥毫天地穷；始知丹青笔，能夺造化功。”端的说得万分恳切呀。

目录

1

贵州世居民族风情白描画卷——苗族篇

苗族简介	002
西江千户苗寨	004
拦门酒	006
长桌宴	008
反排木鼓舞	010
施洞龙船节	012
鼓藏节	014
芦笙会	016
丹寨古瓢锦鸡舞	018
板凳舞	020
台江姊妹节	022
牛王争霸	024
斗鸟逸闲	026
梭嘎长角箐苗	028
高坡民族乡	030
大花苗	032
中国最后的枪手部落	034

2

贵州世居民族风情白描画卷——布依族篇

布依族简介	038
镇宁石板寨	040
蜡染之乡	042
面具傩神——鬼斧神工	044
咂酒图	046
竹杆舞	048
兴义查白歌节	050
布依族婚俗	052
响筒舞	054
八音坐唱	056
地戏——跳神	058
惠水好花红歌节	060

3

贵州世居民族风情白描画卷——侗族篇

侗族简介	064
侗寨鼓楼花桥	066
禾晾——侗家的露天粮仓	068
捉田鱼	070
侗布织染	072
行歌坐月	074
春米	076
打糍粑	078
迎客拦路酒	080
萨玛节	082
多耶——踩歌堂	084
黎平堂安抬“官人”	086
侗家摔跤节	088
田野烧烤	090
侗族大歌	092

4

贵州世居民族风情白描画卷——水族篇

水族简介	096
水族古文字——勒睢	098
水书	100
端节	102
卯节	104
敬霞节	106
马尾绣 祥云神虎	108
神奇的弦鼓	110
斗角舞	112
三都姑鲁的下蛋石	114
九阡酒	116
接亲过桥	118
端坡赛马	120

5

贵州世居民族风情白描画卷——彝族 仡佬族篇

彝族仡佬族简介	124
彝族婚姻	126
火把节	128
三月三“扎毛人”	130
跳脚	132
撮泰吉	134
彝族民居	136
仡佬族民居	138
竹图腾崇拜	140
祭山节	142
黔北道真“打闹歌”	144
踩高跷	146
仡佬族婚礼	148
打篾蛋	150

7

贵州世居民族风情白描画卷——其他九个民族篇

白族——走亲戚	180
回族——开斋节	182
壮族——依山傍水的民族	184
蒙古族——忆祖寻根	186
仫佬族——村寨风光	188
毛南族——猴鼓舞	190
满族——过春节	192
畲族——爬槽舞	194
羌族——回娘家	196
附：安顺屯堡人	198

6

贵州世居民族风情白描画卷——土家族 瑶族篇

土家族简介	154
图腾崇拜	156
茅古斯舞	158
摆手舞	160
舞蹈“肉莲花”	162
哭嫁	164
炸龙	166
瑶族简介	168
盘王节	170
牛节	172
瑶族粮仓	174
奇特的谈婚洞	176

GUIZHOU SHIJUMIN ZUFENG QINGBAI MIAO HUA JUAN

苗族篇

苗族简介

苗族族称古老，唐宋有“三苗”、“南蛮”、“荆蛮”之说，史传蚩尤为今日苗族所尊奉的始祖，其先民在殷周时代已在湖北清江流域和湖南洞庭湖一带生息，秦汉时在武陵郡、牂牁郡定居，小部分迁徙到黔东南都柳江流域，历史上经历了五次大迁徙。

据资料载，苗族总人口八百九十多万人，大多居住在苗岭山脉和武陵山脉一带，以黔东南的台江、雷山、剑河、黄平、施秉等县最为集中，以农耕为主，以大米为主食，以辣椒为主要调味品，酸汤家家必备，酸汤鱼享誉海内。

苗族的音乐舞蹈历史悠久，芦笙舞、铜鼓舞技艺高超，工艺制作瑰丽多彩，如挑花、织锦、蜡染、首饰制作不下两百种，服饰图案大多取材于日常生活中的图像，被专家学者称为“穿在身上的史诗”，分盛装、便装，姑娘们最爱穿戴百褶裙和银饰，如银牛角、银锁、银压领、银披风、银帽、银插针等几十种，姑娘们穿戴起来素有“花衣银装赛天仙”的美称。

苗族的节日很多，黔东南一带的苗族据称“大节三六九，小节天天有”的说法，较大的节日有鼓藏节、龙船节、姊妹节、吃新节、芦笙节、爬坡节等。

苗族簡介

苗族族称古老。唐宋有“三苗”、“南蛮”、“荆蛮”之说，史传古尤名。今日苗族所尊奉的始祖其先民在殷周时代已在湖北湖南清江流域洞庭湖一带生息。秦漢時在武陵群山林縣安天居小部分到黔東南都柳江流域历史上经历了五次大迁徙。

据資料載苗族总人口八百九十多万人大多居住在苗岭山脉和武陵山脉一带以黔东南的台江雪山剑河黄平等地最为集中。以农耕为主以大米为主食以辣椒为主要调味品酸湯家常必备酸湯鱼享誉海内外。

苗族的音樂舞蹈历史悠久芦笙舞铜鼓舞技艺高超工艺制作瑰丽多彩如桃花织锦蜡染首飾制作服饰不下二百种服饰图案大多取材于日常生活中的图像被專家学者称为“穿在身上的史诗”。盛装和便装姑娘们最爱穿戴百褶裙和银饰如银牛角银锁银压领银披风银帽银排针等几十种姑娘们穿戴起来素有“花衣银裳赛天仙”的美称。苗族的节日很多黔东南一带的苗族自称“大节三十六小节”天天有的说法较大的节日有牯脏节、龙船节、姊妹节、吃新节、芦笙节、爬坡节等等。

公元二〇〇九年三至五月

臧次己丑春夏龙开朗绘制並題記

西江千户苗寨

西江千户苗寨是苗族第五次迁徙的主要集结地，由十二个自然村组成，共有一千二百多户，六千多人。房屋全为木制吊脚楼，依山而建，其规模之大，气势之恢宏，中国仅有世界无双，因而素有“苗都”之称，被誉为“苗族文化艺术博物馆”。