

学林

民族文化丛书

锉刀下的风景

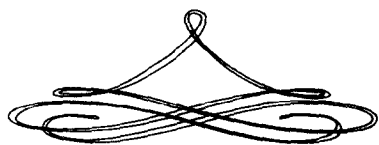
湘西苗族剪纸的文化探寻

田茂军 著

贵州民族出版社

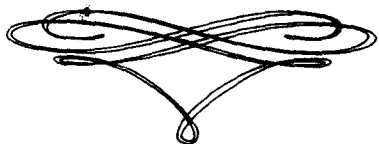

田茂军 著

铰刀下的风景

湘西苗族剪纸的文化探寻

贵州民族出版社

责任编辑 罗兴贵
封面设计 珑 殷
姚南平
技术设计 潘 松
责任校对 曹永兰

图书在版编目 (C I P) 数据

铰刀下的风景: 湘西苗族剪纸的文化探寻 / 田茂军著.
贵阳: 贵州民族出版社, 2001.12
(五溪文化丛书/罗康隆主编)
ISBN 7-5412-0938-4

I. 铰... II. 田... III. 苗族-剪纸-民族文化-研究-
湘西地区 IV.J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 086064 号

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号 邮编: 550001)

贵州兴隆印务有限责任公司印刷

850 × 1168 毫米 插页 190 幅 1/32 开本 印张: 11.5 字数: 288 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001 - 1000 册 定价: 22.00 元

《五溪文化丛书》编委会

总 策 划：马本立

顾 问：杨庭硕

学术指导：游 俊

编 委 会：白晋湘 张建永 孟昭武

李克纲 易小明 罗康隆

李汉林 刘 锋

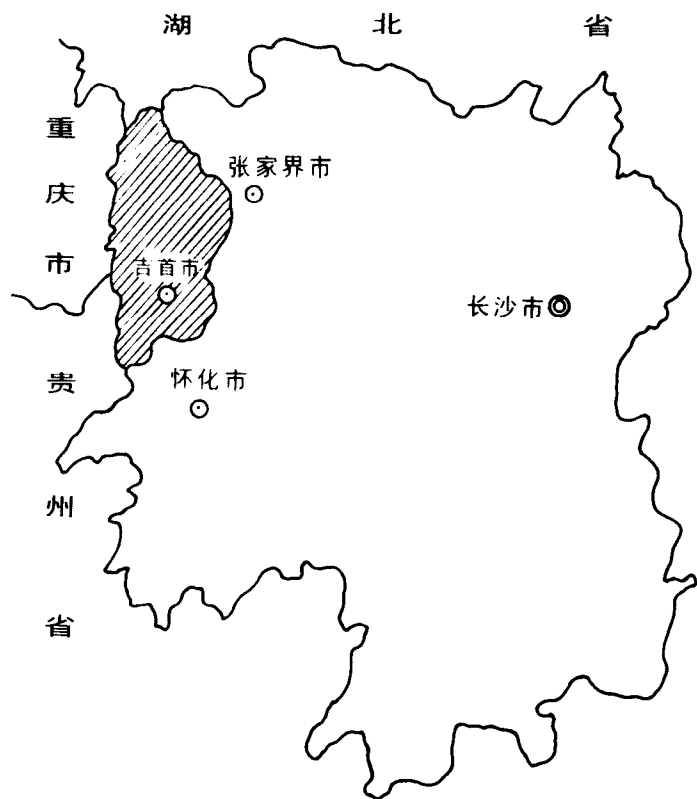
主 编：罗康隆

副 主 编：李汉林 刘 锋

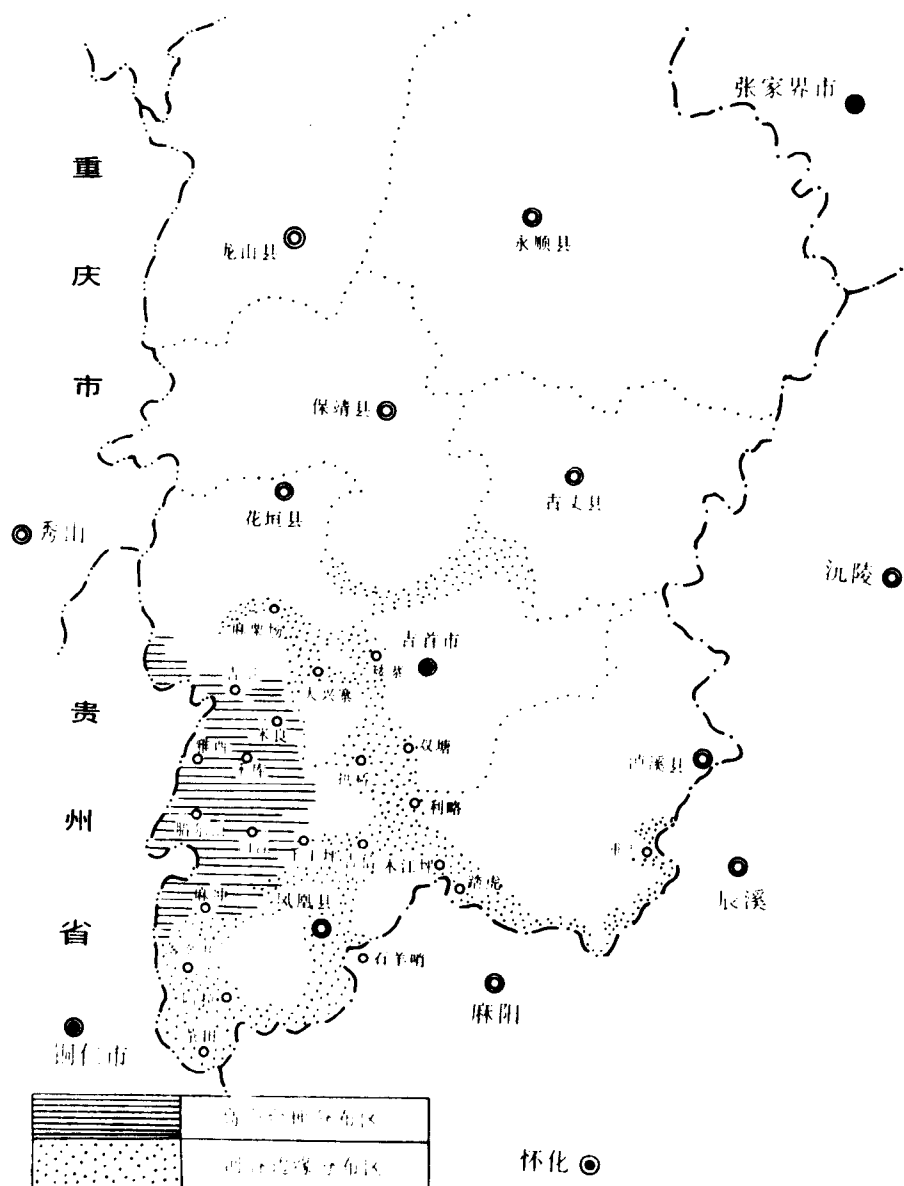
内 容 提 要

湘西苗族民间剪纸斑斓多彩,别具一格。沈从文先生曾赞美苗族剪纸大胆而天真,具有青春生命的希望和欢乐的情感,具有一种明确而强烈的韵律节奏美。湘西苗族称剪纸为“铤本”,意即铤花。在生活中,铤花主要作为绣花底稿,可以分为服饰类花样和日常用品类花样两大类。铤花大都是一些默默无闻的乡村妇女的手工制作。在铤花的背后,有苗族女性对幸福生活的期盼与渴求,也有她们在生活重压之下的呻吟和叹息。她们用艺术之美超越了现实痛苦,用点、线、面的奇妙组合和构图抒写了她们对美好生活的向往和执著,苗族民间铤花时刻都洋溢着股股按捺不住的生命激情。神秘与直白、粗犷与纤秀、简洁与繁复、质朴与典雅结合得完美而又统一。一个民族的精神在这里观照,一个民族的文化在这里浓缩。这里有自然人化的泛生意识,有多神崇拜的信仰体系,有理想追求的生命礼赞,有历史传说的远古回声。本书试图从湘西苗族地域自然与文化人类学的角度,结合对苗族民间民俗文化的考察,揭示隐藏在苗族民间剪纸中的文化意蕴,探寻苗族民间剪纸所渗透出的民俗心态及文化主题。

湘西土家族苗族自治州在湖南省的位置

湘西苗族锺花分布图

总 序

湘西人论“五溪”

游 俊

湘西之地古称“五溪”。

“五溪”之地，位于荆楚文明的西偏，巴蜀文明的东陲；武陵山脉称雄全境，沅水澧水逶迤千里；少数民族交错聚居，古风遗韵浓郁瑰丽，是一方神秘奇异的“内地边区”。

“五溪”之神秘，在于它那幻想与史实杂糅的远古神话，在于它那崇拜自然与信鬼尚巫的原始宗教，在于它那质朴醇厚与雄强剽悍的民风民情。屈原赋《九歌》，歌舞娱神的巫风祭仪流播至今，范曄话盘瓠，辛女岩与盘瓠庙遗存各地；常璩志巴蜀，巴渝舞与白虎祭千载不衰。漫游于“五溪”之中，鬼神与山水共存，巫祭与人世相伴，宛如踏进了飘渺的世外奇境。

“五溪”之奇异，在于这方特征同一的水土，却孕育出千姿百态的多元文化。《梁书》仅载“五溪”有“莫徭”，《隋书》又记“蛮左”与“巴渝”。叶氏为朱辅作序，将“五溪”之民归为五种，多民族并存的格局，始为世人熟知。陆游亲临“五溪”，苗族跳月祭祖，侗族对歌传情，土家击鼓耕耘方跃然纸上。更令世人称奇的是“五溪”虽族属不同文化有异，但各族能长期平等相处，和睦共存。

“五溪”神秘也好，奇异也罢，对于生于斯长于斯的“五溪”之民，早就习以为常而不足为怪。但行诸文字，流播久远的记叙，不出自“五溪”之民，而写成于骚人墨客之笔，致使流传至今的文献凡论及“五溪”，总将传闻与事实相混。甚至是被世人目为信史的《二十五史》，也免不了将志怪笔记中的神奇怪诞之事，混入有关“五溪”的记载之中。要澄清正史对“五溪”记载的舛误，理当先行查实“五溪”在古人心目中的定位。

“五溪”之地距富庶的汉中平原并不遥远，从地理区位看，应不应该成为“王化”未及的边区，但事实却不然。综观《二十五史》有关“五溪”之记载，绝大部分被纳入末卷的蛮夷列传之内。据此可知，古人视“五溪”为边区而非内地。审视“五溪”之地的文物古迹，结果也不相左，“铜柱”矗矗，向今人证实千余年前这里曾是中央王朝直辖区的边界，“铜柱”之西则是只能间接统治的“羁縻”州县；“边墙”巍巍，明确地昭示后人，中央王朝直至17世纪，还未能能在“边墙”之西的腊尔山腹地直接驻守军队，“五溪”之地还有很大一部分被称为“生界”。

数千年来，“五溪”一直十分尴尬地兼具着双重身份。从中原内地看来，它是十足的边区生界，是羁縻之地、土司辖境；从西南边区看来，它是内地的自然延伸，习染中原儒家风气较深，理应视为内地。这种双重身份的困扰使湘西人一直处于难堪的境地。时至今日，人们万难相信经历了千余年开发之后的湘西，至今还是全国性的贫困地区。人们同样无法相信曾经养育过翦伯赞、向达等史学名家，诞生过文学大师沈从文的湘西至今文教事业仍然滞后。更无法想象公路、铁路四通八达的湘西，会与封闭边远联系在一起。面对着反差强烈并存的现实，湘西人有很多话需要讲，有太多的现实问题亟待澄清，有层出不穷的发展中的困难需要得到及时解决。尽早让外界认识真正的湘西，理解湘西人之所求所想，已经成为开发湘西中不容忽视的先导性环节，同时也是当代湘西学人

责无旁贷的使命。

吉首大学既是目前湘西的最高学府,面对西部大开发这一历史良机,更是任重而道远。马本立校长有感于湘西数百万各族同胞的厚望,遍访海内贤达,博采各学科专家的建议,引进四方人才,激励湘西学人,决议立足湘西的角度,解剖湘西,向世界介绍湘西,欲求对湘西的现代化尽桑梓之责,历经五年的准备,首批推出了这套《五溪文化丛书》。尔后还将陆续推出关于湘西研究的各学科、各类别的其他丛书,相辅相成合为一体,以利全方位揭示湘西,论证湘西发展,展开湘西学人的研究成果。《五溪文化丛书》虽名为“五溪”,但论证的内容却偏重在当代的湘西,沿用历史之习惯称谓意在提醒读者注意当代湘西与历史联系,以利破除历史积习的偏颇,把握住真正意义上的当代湘西和湘西人。本丛书着眼于人文事项,从多元文化并存的现实入手,透视湘西的各个社会层面,还原一个完整湘西。让世界了解它,进而乐意帮助它,支持它的发展,推进它的现代化。

本丛书的作者都是生于斯长于斯的湘西学人,他们站在湘西人的立场上论证湘西的个性,用湘西人的质朴思维方式揭示湘西的真实面目,以湘西人诚挚的情怀讲述湘西故事,凭借湘西人特有的聪慧,展示湘西文化魅力。使本丛书充满真正的湘西情调,体现真正的湘西风格,并以此有别于局外人研究湘西,而代表了湘西人自己的声音。

本丛书力求从多角度、多层面展示湘西,有的着重讨论湘西各民族的伦理观念,有的则荟萃各民族民间工艺之精华,有的剖析当代土家族社区结构,有的意在通过婚恋礼仪透视各民族的人生价值和社会心态,有的则致力于解剖湘西经济长期滞后的历史文化原因,有的又着力诠释湘西各民族的精神世界。从文化的角度而论,湘西并存的各民族多元文化乃是我国大西南各族文化的延伸,因而在现代化的历程上湘西与大西南势必面临同一性质的问题,

理应携手并肩前进。从地理区位来说,湘西得毗邻内地之便,开发既早,与中原的交流也更其深广,因而它理当开现代化风气之先,有步入在西部大开发的前列的先天优势。从发展背景来看,湘西与内地关系更直接,湘西资源得到合理利用,无异于为发达地区构建了一个低价的原材料基地。湘西的购买力扩大,正好为发达地区拓展了一个最为毗邻的市场,而湘西的水土保持失控,最直接的连带受灾者将是富庶的江汉平原。从发展远景效果看,湘西的发展必定为西部大开发起到示范作用,若湘西发展停滞,西部大开发将更难于推进,优先扶助湘西自然成了西部大开发的必要铺垫。《五溪文化丛书》适时地在这一良机推出,不仅是湘西人的幸事,同时也是配合西部大开发的必要举措。

开发湘西不仅是湘西人的事,也是全国各族人民共同的事业;研究“五溪文化”同样不能光有湘西人的声音。本丛书仅因为情势所迫,只好暂时先推出湘西学人之成果,但这仅是引玉之砖。为此愿借《五溪文化丛书》首发之机,吁请海内贤达关注这套丛书,积极参与对五溪文化的研究,并指出我们工作中的不足、缺漏,将“五溪文化”之研究推向一个更高层次。这是我个人的心愿,也是所有作者、编者的企望,乃至是湘西人共同的殷切期待。

2000年4月15日于吉首大学

序 言

史籍有载苗族喜爱“五色斑斓”之衣，又说苗族的服饰纹样“鸟章而卉服”。看来，苗族服饰纹样崇尚繁富华贵的传统由来已久，至今依然。这一点在学术界早已引起普遍关注，至此，描述苗族服饰纹样特征，提供服饰纹样图谱的专著已不下数十种。但致力于研究苗族服饰纹样蓝本的专著，田茂军先生的《锉刀下的风景》尚属首见。故乐之为序，以飨读者。

田茂军先生致力于苗族服饰纹样底本的收集已达十数年，收集的纹样底本千余帧，访问过的底样制作能手数十人。直到本书脱稿后，仍孜孜不倦从事进一步的收集整理工作，其精神所至，堪称虔诚而无愧。因而本书乃是从大量的田野工作中提炼出来的力作，它使学术界能从中透视苗族服饰纹样的文化底蕴和流变过程，是一部将传统的纹样底本与苗族社会文化熔铸一炉的结晶。大而言之，本书具有多重的理论价值和资料价值。谨以个人所见，略加剖析，仅供读者参考。

服饰纹样的底本各民族兼而有之，但苗族的纹样底本却有自己的特点、风格和个性。这样的底本是以纸样的面目出现，但制造这种底样，不是像汉族那样用剪刀剪成，而是以锉刀锉成。它导源于苗族的木雕技法，因而显得古朴端庄，而不像汉族那样以纤秀见长。本书作者正确的将这种纸样制作定名为“锉花”，实为学术界之首创。这一术语的使用，言简意赅的归纳了苗族底样制作的整体技法特征，为类似的纹样制作工艺正了名。

本书不是一本博物馆式的作品，而是一部充满了生活气息的、来源于田野的专著。本书的作者不仅收集底样，还探访了底样制作者人，与他们建立了深厚的私交，拜他们为师，亲自学习锉花制作。他是以锉花传人的身份向读者讲述锉花工艺的。他将自己与苗族艺人融为一体，在品味艺人们的喜怒哀乐后，才能如此娓娓道来，将锉花工艺的隐秘和盘托出。本书第十章，最能揭示本书作者的这种传人身份和锉花艺人的精神内涵。

本书以丰富的传世藏品为依据，又结合了纹样流变的脉络，并钩稽典籍，成功的对苗族锉花纹样风格作了分类，将锉花纹样分为高山台地型和河谷边缘型两大类。前一类主要承传苗族的远古传统，后一类则是在多民族文化互动中诱导出来的新类型。两个类型间各有艺人承传系统，各有风格，各有个性。这些既有助于让学人对苗族纹样造型作溯源研究，又有助于学人探讨民族文化交流的演化和流变。这一分类方法，也是苗族服饰纹样研究的一大创新。

对河谷边缘型的纹样研究，历来争议颇多。有的学者单看纹样的造型与汉区的同类造型相似，就断言它是模仿汉族纹样的结果。有的甚至认为是汉族工匠为苗族提供纹样底本。但本书的作者，立足于大量的事实证明，这些纹样无不具备了苗族文化特征。从制作者到使用者都是苗族，并仅流行于苗族社区。苗族群众对纹样的诠释也有别于汉族的理解。因而，这些纹样是真正意义上的苗族文化作品。它是苗族在消化吸收各民族文化要素之后，完成了本土化而升华出来的艺术品。本书作者在这一点上匡正了前人的偏颇，为苗族服饰纹样底本清源正名，功不可没。

本书还围绕锉花工艺提供了众多的国内资料。比如说，围绕锉花底样的制作、贩卖，向我们展示了苗族集市活动的一个侧面。又如，对锉花工具的介绍，向我们展示了有关苗族审美情趣的相关资料，并且连带提供了一些苗族雕刻的知识。再如，本书第九章

“文化变迁中的苗族鏟花”还为我们提供了丰富的细节材料,特别是有关如何观察、分析、对比这些细节材料的讨论,对丰富比较研究方法,颇有建树。类似的情况很多,恕不一一。

总之,田茂军先生的这部力作,开创了一个新的研究领域,丰富了服饰纹样研究的内涵。围绕着苗族鏟花艺术,揭示了苗族历史文化的众多相关方面,实为一部难得的好书,读者开卷后,定能有所裨益。

杨庭硕

2001年9月9日

目 录

湘西人论“五溪”(总序)·····	游 俊(1)
序 言·····	杨庭硕(1)
第一章 自然生境与文化生态·····	(1)
一、山谷溪洞·····	(2)
二、苗区边墙·····	(4)
三、人口与姓氏·····	(11)
四、交通集市·····	(16)
五、“蛮”区民俗·····	(20)
第二章 铤花的分布与特色·····	(31)
一、台地中心分布区·····	(31)
二、河谷边缘分布区·····	(34)
三、融合与变异:两区的特色及比较·····	(41)
四、苗族铤花的分类·····	(44)
第三章 铤花技艺与传承·····	(68)
一、铤花工具·····	(68)
二、铤花用纸·····	(73)
三、铤花技法·····	(75)
四、苗族铤花的传承·····	(79)
五、苗族铤花的传承特色·····	(96)
第四章 铤花的价值与功能·····	(99)

一、实用价值	(100)
二、艺术价值	(101)
三、民俗价值	(105)
四、文化价值	(108)
五、文化人类学价值	(110)
第五章 锉花造型及特征	(117)
一、苗族锉花的造型元素	(118)
二、苗族锉花的造型特征	(127)
三、苗族锉花的造型方法	(138)
第六章 锉花纹样及内蕴	(148)
一、龙纹样	(148)
二、凤纹样	(156)
三、狮子纹样	(159)
四、麒麟纹样	(163)
五、蝴蝶纹样	(166)
六、鹿纹样	(170)
七、鱼纹样	(172)
八、鸟纹样	(174)
九、组合纹样	(180)
十、其他纹样	(183)
第七章 锉花与苗族女红文化	(189)
一、苗族女性存在方式及其创造本质	(189)
二、苗族女红文化的内涵与特色	(193)
三、苗族女红的主要种类	(200)
第八章 锉花与苗族民俗文化	(224)
一、自然人化的泛生意识	(225)
二、多神崇拜的信仰体系	(229)
三、历史传说的远古回声	(237)

四、理想追求的生命礼赞	(245)
第九章 文化变迁中的苗族镡花	(260)
一、汉族剪纸与苗族镡花	(261)
二、文化变迁与苗族服饰的转型	(270)
三、文化变迁与苗族镡花的新生	(279)
第十章 镡花能手访谈录	(287)
一、到过北京的镡花能手	
——镡花能手吴花红访谈录	(287)
二、她到日本表演剪纸	
——剪纸能手吴香英访谈录	(295)
三、虹桥洞口卖花人	
——镡花能手吴六爱访谈录	(300)
附记：儿子眼中的母亲及镡花	(311)
四、样样花朵我喜欢	
——镡花能手石茂花访谈录	(316)
附记：女儿心目中的母亲及镡花	(325)
五、镡花镡到不见亮	
——木匠丈夫眼中的镡花妻子	(330)
附记：女村支书谈镡花	(336)
主要参考书目	(344)
后 记	(347)