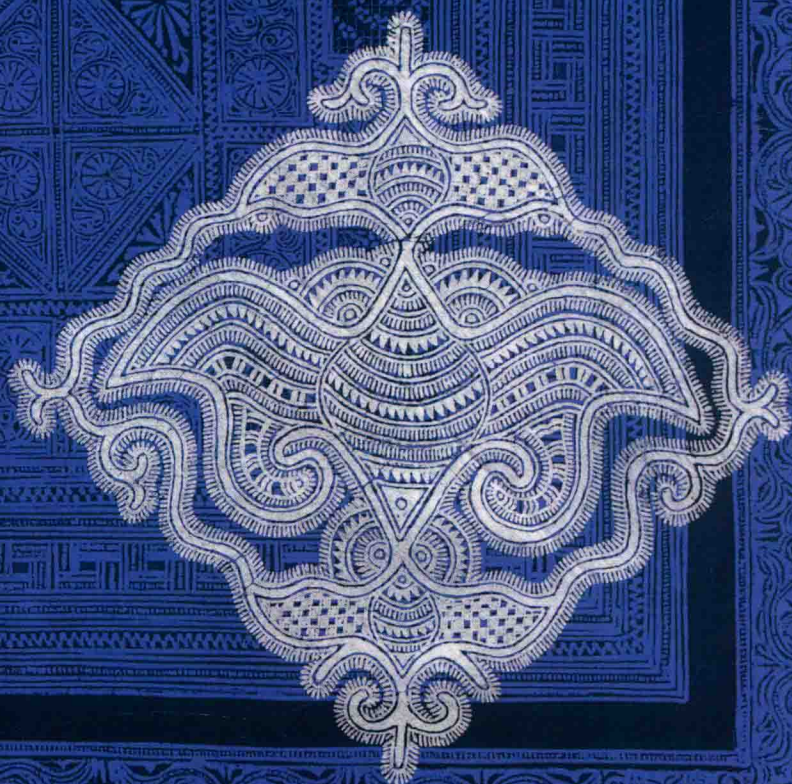

THE COLLECTION SET OF FOLK ART AND CRAFTS IN GUIZHOU CHINA

中國貴州民族民間美術全集

浙江美術出版社

蜡染
BATIK

THE COLLECTION SET OF FOLK ART AND CRAFTS IN GUIZHOU CHINA

蜡染

BATIK

贵州出版集团
GUIZHOU PUBLISHING GROUP

贵州人民出版社
GUIZHOU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

中国贵州民族民间美术全集·蜡染：汉英对照/贵州人民出版社编.—贵阳：贵州人民出版社，2019.1
ISBN 978-7-221-14784-4

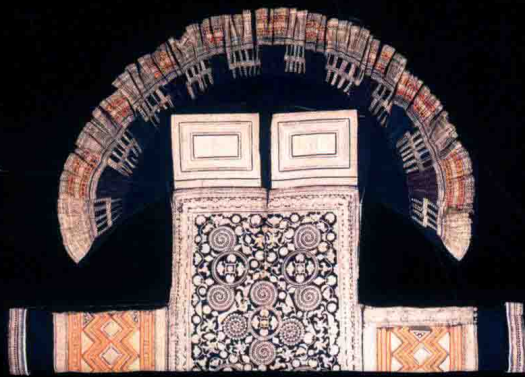
I. ①中... II. ①贵... III. ①民间工艺—工艺美术—贵州—图集②蜡染—工艺美术—贵州—图集 IV. ①J528-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第209032号

中国
贵州
民族民间
美术全集·
蜡染

封面题字 张 仃
本卷策划 张云端
本卷主编 张世申 (执行) 刘 雍
英文翻译 Bogdan Andrei Prisoschi 郑施施
责任编辑 张云端 康征宇
装帧设计 张世申
摄 影 张世申 吴位弟 胡 军 黄长城 黄 翔
出版发行 贵州人民出版社
地 址 贵阳市观山湖区会展东路SOHO办公区A座 (550081)
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
版 次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 21.75
书 号 ISBN 978-7-221-14784-4
定 价 2900.00元

本书获2016年贵州省出版传媒事业发展专项资金资助

目录

Table of contents

序 3

Preface

贵州民间传统蜡染探考 9

Exploration and Thinking on

Guizhou Folk Traditional Batik

图版

Patterns

蜡染之月亮山型 53

Moon Mountain type

蜡染之飞云山型 167

Feiyun Mountain type

蜡染之扁担山及其他型 265

Biandan Mountain and other type

蜡染之乌蒙山型 303

Wumeng Mountain type

目录

Table of contents

序 3

Preface

贵州民间传统蜡染探考 9

Exploration and Thinking on
Guizhou Folk Traditional Batik

图版

Patterns

蜡染之月亮山型 53

Moon Mountain type

蜡染之飞云山型 167

Feiyun Mountain type

蜡染之扁担山及其他型 265

Biandan Mountain and other type

蜡染之乌蒙山型 303

Wumeng Mountain type

《中国贵州民族民间美术全集》编辑组

张云端 张世申 孔令敏 刘向辉

梁丹 康征宇 程红 刘瑛

序

张 仃
邹 文

中国是一个工艺美术十分发达的国家。贵州是中国民间工艺美术尤其发达的省区，大家对这一点似乎都有一定的印象。

负责任地说，这笔遗产是需要保护的。民间工艺美术在历史上比较艰难地生长和延续，从一开始，就命运多舛。有一种东西帮助了它的生长，就是社会的落后。

落后在经济上表现为贫穷，在地理上表现为偏僻，在社会需求上表现为被冷遇。对民间工艺匠来说，这些并不是什么好事。但我们又不得不承认，正是落后才使民间工艺美术获得了天然的生态环境。

封建社会在中国持续时间长，相当发达。最不合理的一点是在这种社会，好的东西，包括好的艺术，总是为少数权贵所优先享用。要纠正封建社会的这一大不公，人民群众能做的只能是把自己认为好的东西留下来，供自己享用。民间艺术就是在这个意义上实现了对封建制度的反抗。他们可以让一些好的艺术创造在底层流传和扩散，皇帝有皇帝的享用品，他们有他们的享用品，这是争取平民的艺术权利的社会体现。

多少代人总结出较好的一种造型、纹样、色彩组成，程式化地固定在不同的刺绣、挑花、陶艺、木雕、漆作、剪纸当中，世代相传，这样的遗产实在万分珍贵。试想，这些东西突然在一个时代中断了，灭失了，将是多么的可惜可悲。封建社会总算结束了。如今，信息的传播，交通的发达，给不同地区的人们提供了共享某一种艺术的机会和权利。这时候，分散在民间各地，为区域性的居民喜闻乐见的历史条件似乎不存在了，算是一件好事，但同时又很让人忧虑：在这样的情景底下，民间工艺最容易被人忽视，因为它的生态环境已然改变。人们有更好的其他的生活用品和生活寄托后，便会忽视它，等到想起了它的珍贵之时，它已经消失了。趁现在这些东西还存在着，趁我们对这个问题还有所认识，应该去做一些抢救性的工作。

我们认为，贵州人民出版社就是在做这样的工作。

贵州这地方，其生态环境符合我们所说的民间工艺美术的生态环境的评判标准，民间工艺相对来说保存得比较完整。很多先进的文化成果会随着更先进的文明的排挤或顶替而消亡。这一文化现象在地图上的反映是向边缘和落后的地区迁移。商周青铜工艺一度构成人类文明的辉煌，但随着社会进步，它作为社会主流成果不复存在了。历史上曾经有过许多类似的辉煌，却都在画了一条高高的阳线以后滑落下去。但另有一种现象又值得庆幸，某种文明可能会从发达地区向偏远地区迁移，获得它再生、复兴的机会和空间。商周的青铜工艺从中原地区式微后，到了云南地区，又一度制造了新高峰，成为滇文化重要的成就。中国的边缘地区保留着许多古代文明的辉煌。主流工艺文化变成民间工艺文化，其实并非是折损，而是以移位、变性为条件实现继承与保护。这是应该引起研究者重视的。

贵州就是这样一个保存着相当多的中国古老文明的地区。在这里，我们能看到原始的建筑工艺、汉代的制陶工艺、唐代的蜡缬工艺、宋代的雕刻工艺、清代的服饰工艺，还能看到被称为戏曲活化石的面具工艺。为什么这些工艺美术的源发地，现在都很难找到其踪迹了呢？这样一想，实在应该庆幸贵州拥有这么一种保护中国工艺美术的天然生态环境。现在，是到我们做出抉择的时候了。我们真的需要这些传统或民间工艺吗？如果需要，我们就应该将其保护起来；如果不需要，我们就应该听任它们的消亡。每一个有智识和责任感的人，无疑都会做出加以保护的选择。

保护的第一步，就是要把美宣传出来，引起大家的重视。贵州人民出版社令人感佩地开始了这项工作。这是一项庞大的艺术工程，必须有责任感、有眼光、有经验才能做到；否则，纵使财政上有拨款，也不见得人人都有这样的认识和劲头。

贵州在我们的印象中，山地较多，民族构成也很复杂，开展中国民间工艺美术的保护和研究，贵州属首当其冲的省区之一。不做，将有愧于历史，有负于民族；做了，就会获得中国文化英灵无限的激赏。我们

要首先表达这种心情。

当两千多件作品的照片放在面前时，我们感到了沉甸甸的责任，也很欣慰。总算又有人开始做这项系统工作了。接下来，不同地区的人就可能看见这些精美的工艺品。想想它们都是出自那些名不见经传的劳动者之手，都是出自那些从来没上过学堂受过正规教育的民间艺人之手，却又是那样的精美，那样经得起任何审美法则和尺度的挑剔，我们都会心存感动。祝贺《中国贵州民族民间美术全集》的出版，感谢参与编辑出版这套书的海内外学者和有识之士。

我们并不满足于仅仅是贵州做这项工作，尽管民间工艺美术方面的集子，零零星星也有不少出版，但我们还是冀望每个省区都组织人马，对属于责任范围的民间工艺美术加以大面积、全方位的采集整理，在条件成熟的时候，也出版这样一套全集。这样，中国濒临灭绝的民间工艺美术品，将会借助出版物的传播，赢得几级成倍增长的欣赏者和同情者。这是争取政策支持和社会力量参与保护行动的起码的一步。

我们建议，贵州民间工艺美术的宣传，要和贵州整体的文化宣传结合起来，使其成为贵州区域形象的一大亮点。旨在保护的原则和前提下，把贵州绝无仅有的民间工艺美术的宣传纳入旅游经济的规划设计之中，可使民间工艺美术自身的经济资源，有限度地释放和体现，服务于社会和时代，又赚取回报，依靠自身的价值求生存发展。配合这套全集出版，应该举行隆重的首发式、研讨会和巡回展，在北京展，在上海展，到香港展，到纽约展，让世人都来领略它的魅力。贵州的文化部门应该着手准备，向联合国教科文组织申报“贵州民间艺术品”为人类文化遗产项目——可以同贵州若干著名景观申报人类自然遗产的工作合并进行。有关的艺术院校和研究机构，可以考虑在贵州等民间工艺美术发达地区，设立永久观察站，由课题负责人不定期轮值，以激活话题，深入研究。

谨以如上心情，表达我们对贵州民间工艺美术的关心。是为序。

Preface

Zhang Ding and Zou Wen

China is a country which possesses various resources of folk arts and crafts. Specifically Guizhou which is a valuable province with imprints on well-developed folk arts.

Responsibly, folk arts are cultural treasures which need to be protected. However, folk arts and crafts suffered rough environmental changes during the growth and development in history.

Geographical remote is the factor that caused the backward economy of the minority society. The demands of folk crafts are not popular, in which case, these artisans are not being motivated by the market. Nevertheless, it must be admitted that the creation of folk arts is inspired by the natural environment and the backward economy.

Feudal society lasted a very long time in China. In this way, upper class had the priority to enjoy novelties and luxury. To fight against the unfair situation, the masses were trying to create some other crafts which could be accessible by the larger part of the population. Folk arts represent the manifests of masses that complained about the feudal hierarchy. Therefore, folk arts and crafts spread among the grassroot classes.

The good type, pattern and chromatics have been summarised and applied in various embroidery, cross-stitch work, pottery, wood carving, painting and paper cutting, arts that were taught from generation to generation. Thus, these crafts become very precious heritage for culture. It is hard to assume how pity would be if these crafts were destroyed or lost. With the development of information communication, technology and transportation, people in different districts have more opportunities, being able to enjoy and share their arts together. It is good to encourage folk arts to develop, at the same time, we are concerned that folk crafts may be neglected as the original environment also changed. People are busy improving their quality of life, and, if they don't pay enough attention to protect folk crafts, these might disappear. Thus, as soon as we realized the issues, we should take actions to protect these heritages.

The aim of Guizhou People's Publishing House is trying to record information from original folk arts, and raise awareness regarding the importance of history and its impact on today's cultures, trends and lifestyles.

The ecological environment of Guizhou matches up with the standard environment for folk creations. Moreover, there are plenty of folk crafts preserved in Guizhou, which are facing the risk to be damaged and replaced while new and advanced culture that may gradually squeeze them out from the modern society. Bronze arts in Shang and Zhou Dynasty are one of the greatest glories of human civilization, however, the social progress has changed the main social trend of cultural achievements. The reflection of this cultural phenomenon on the map is the migration to the marginal and backward areas. A lot of art innovations appeared and then disappeared, and their triumphs drew a parabola in the history line. Furthermore, the immigration of some civilizations from developed to remote areas could bring potential chances and space to renew the culture. Since Bronze art in Shang and Zhou Dynasty faded away from the Central Plains area of China, Yunnan District (Dian) became the main area where Bronze art had further development and successes. Until now, the remote areas in China keep plenty of gifts from ancient intelligence. In other words, the mainstream craft culture transferred to folk arts has experienced a very long time, in which, their displacements are for exploring suitable environment to be inherited and protected. Current researchers

should pay more attention to folk arts.

Guizhou is a place where a lot of ancient Chinese civilizations have been kept: the original building technology, Han Dynasty Pottery crafts, Tang Dynasty wax process, Song Dynasty carving skills, Qing apparel handicraft and masks for local operas. These technologies and skills can hardly be found in their cradle, but in Guizhou. Why did this happen? The answer is that Guizhou has natural ecological environment which can protect the sustainability of traditional folk arts and crafts. And there is no doubt that our duty is to protect these precious arts and crafts instead of regretting their extinction.

First step to protect them is to attract more attention on folk arts. Guizhou People's Publishing House is respectfully working on advertising. The huge tasks require responsibility, experienced professionals to attend, otherwise, even though there is enough money to support this mission, not everyone can undertake it.

Guizhou is a place surrounded by mountains and hills, and has complex structure of minority groups. Guizhou stands in the breach to start the works for protecting and researching Chinese folk arts. Besides, we are grateful that it provided us this worthwhile opportunity to record and collect folk arts and crafts for history.

When over 2,000 photos of these crafts have been shown in front of staffs, we feel strongly obligated and excited to do the work. Finally, they could be sorted organisationally and systemically. Once we realised that these photos will be showed to different people, different places, we were so moved. These crafts are all from unknown folk artists who may have never ever go to study for art or other education, but their ability is so exquisite, and they are able to be measured with any aesthetic rules and scales of criticism. Therefore, we congratulate the publication of *The Collection Set of Folk Arts in Guizhou, China* and appreciate all the staff members who attended in editing this set of books.

It is not enough that only Guizhou is doing the work. Even though some collections of folk crafts have been published in the past, we are looking forward more people attending to collect and manage for folk arts. To expand the range of researching folk arts, we hope every district can organize a team to deal with their folk crafts and publish a set of books like this in the future. In this way, these endangered folk crafts could be broadcast via pictures, in which more people will learn from it. To achieve this goal, we need the support from the society and government as well.

We suggest, the advertisement of Guizhou folk arts should combine into the promotion of the culture in Guizhou. Based on protection principles for folk arts, the plan of Guizhou tourist economy assists the unique Guizhou folk arts and crafts to be popularized in public. These folk crafts can be used in business, which gradually will explore an economic way for sustainability. To promote folk arts in Guizhou, this set of books was published, and to bring the folk arts into international stage, further exhibitions and shows are suggested. The culture department in Guizhou council should prepare to apply "Folk Arts in Guizhou" to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation to gain more support and better protection. Thereby more research and further works by colleges and institutions can be invested in the preservation of folk arts.

With the caring of folk arts, we have a bright prospect for the further development.

贵州民间传统蜡染探考

刘雍 刘捷

前言

《中国贵州民族民间美术全集·蜡染》收集了中国贵州民间传统蜡染艺术中的精品并加以整理、分类、研究和介绍。贵州民间传统蜡染是贵州的少数民族妇女自绘自染自用的民间传统蜡染用品，它自有其艺术渊源，在风格、工艺和社会功能上，与现代蜡染工厂或作坊面向市场生产的蜡染艺术商品截然不同，与以现代艺术家为中心制作的纯观赏性的蜡染艺术品即“蜡染画”亦截然不同。贵州民间传统蜡染的重要价值在于，它像活化石一样记录了中国传统蜡染工艺的原始形态。贵州民间传统蜡染作品，年代久远的，其图案、符号中折射着远古的文化信息；年代较近的，对现代染整艺术的发展也有着深远影响。本书按照地域分布、艺术风格和不同时期，对贵州民间传统蜡染进行分类，介绍它们各自的制作方法、用途，以及相关的历史、宗教、民俗与传说，并探讨了蜡染与其他贵州传统民间艺术（如铜鼓、刺绣、挑花等）的相互影响。

蜡染历史简述

蜡染，古称蜡缬，与绞缬、夹缬并列为中国古代三缬。缬是中国古代对防染印花工艺及防染印花织物的统称，又叫作染缬。《说文》释“缬”：“结也。”《类篇》释“缬”：“系也，谓系缙染为文也。”《中国大百科全书》释“缬”：“古称部分镂空版印花或防染印花类织物为缬，分夹缬（一种镂空版印花）、蜡缬（蜡染）、绞缬（扎染）三大类型。”

一万八千年前，旧石器时代中国山顶洞人就开始使用天然矿物颜料。新石器时代，我们的祖先在使用多种矿物颜料涂染色彩的同时，也开始使用天然植物染料实施染色，夏代先民已开始种植蓝蓼，《夏小正》记载：

“五月……启灌蓝蓼。”商周时期，我们的祖先便掌握了很多染料的性质，建立起完整的“五色”体系，从最初的涂染、揉染、浸染，逐步创造出套染、媒染、还原染、草

蜡染棉布（汉）新疆民丰出土

涂染、揉染、浸染，逐步创造出套染、媒染、还原染、草石并用染等染色技术，能染出丰富的间色与复色。《诗经·国风·幽风》载：“载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”

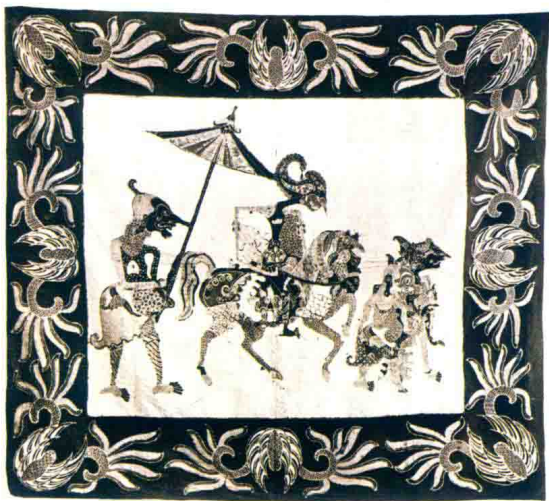
《周礼·考功记》载：“画绩之事，杂五色。……钟氏染羽……三入为纁（浅绛红色），五入为纁（青赤色），七入为緇（黑色）。”当时宫廷手工作坊还设有专职的“染人”“掌染草”管理生产。对美的追求，使我们的祖先没有满足于色彩单一的平染，在染丝织锦、染匹绘纹、画衣绣裳的同时，创造了发达的印花技术，江西靖安李洲坳东周墓葬中近期出土的工艺精湛的印花织物，印证了那一时期我国印染技术已达到相当高的水平；江西贵溪县崖墓发现的春秋战国时期用印花版双面印的深棕地银白花的苧麻布和两块刮浆板，也证明早在春秋战国时期我国就发明了型版印花工艺。

大约在秦汉时期，中华大地上出现了高超的花染工艺——蜡缬和绞缬。“花染是使用某种方法使丝线、纱线或布帛的某些局部发生排染作用而留出花纹。花染的最简便的方法是绞缬（亦称扎染或撮晕缬）……另一种花染方法是蜡染……”（《中国大百科全书·纺织卷·中国古代印染织物》黄能馥 陈娟娟）。迄今发现的最早的蜡染织物是新疆民丰县尼雅遗址一座东汉夫妻合葬墓出土的一块残长80厘米、宽50厘米、上有圆点和锯齿纹花边及米字网格几何纹、蓝底白花蜡染棉布，显示当时的蜡染技术已相当成熟；迄今发现的最早的绞缬织物是新疆阿斯塔那西凉墓出土的绛地小方块纹绞缬绢。此外还有一种花染技术便是工艺水准极高的夹缬，用两块花纹相同的镂空花版对合夹住对褶白布帛，在镂空花纹处施以染液或防染剂，从而印染出精美的对称状花纹，迄今发现的最早的夹缬织物是新疆于田屋于来克北朝墓葬出土的龟背朵花纹蓝白花布。“隋唐是缬类服饰的最盛时期……唐代‘开元礼’制度规定用特定夹缬‘置为行军之号，又为卫士之衣’。宋初仍沿唐制，后即禁止民间服用缬帛和贩卖缬版，阻碍了缬类技术的进展……”（《中国大百科全书·纺织卷·中国染整史》戴绍荪 罗瑞琳）。宋代之后，中原地区的染缬手工艺日趋衰退。

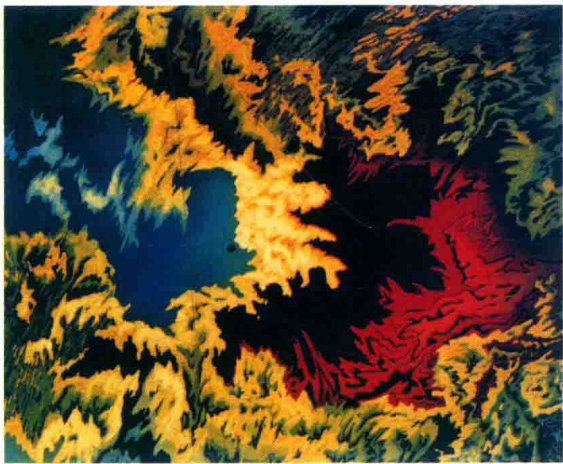
然而中国这种古老的染缬工艺，在西南少数民族地区则原模原样地保存至今。居住在西南地区大山深处的

树羊蜡染屏风（唐）

印度尼西亚爪哇蜡染

德国现代蜡染（布丽奇特·威拉奇）

从古至今一直把蜡染作为美化生活、装扮自身的主要手段之一，代代相传（吴淑生、田自秉《中国染织史》上海人民出版社1986版）。隋代西南少数民族的“孔雀布”，宋代苗族的“点蜡幔”、瑶族的“瑶斑布”，清代仡佬族的“顺水斑”……这些蜡染制品都曾闻名一时，有时还成为向中央政府朝贡的贡品（安正康、蒋志伊、于信之主编《贵州少数民族民间美术》贵州人民出版社1992年版）。在贵州平坝县洞葬墓出土的“鹭纹彩色蜡染裙”就是贵州古代蜡染的代表作品。1949年以后，蜡染作为少数民族的传统手工艺品又得到广泛的宣传和介绍，近年来在实用方面得到较大发展，从手工生产走向半机械化生产，又重新进入广大人民的生活领域之中。

作为一种技术中的艺术，无论过去与今天，蜡染在世界各地都受到了高度喜爱。“印度尼西亚的巴厘[Bali]、爪哇岛以及日本、印度等国的蜡染在13世纪后有高度的发展。……17世纪，亚洲的蜡染由海上贸易的荷兰人传至欧洲……”（《中国大百科全书·轻工卷·蜡染》江卓）。在中非和西非的一些国家和地区，蜡染已成为制作衣料的主要手段之一 [Fauque, C., & Wollenweber, O. (1991). *Tissus d’Afrique*. Paris, France: Syro-Alternatives.]。1997年，包括中国、印尼、日本、印度、荷兰、英国、爱尔兰、德国、奥地利、比利时、美国、阿根廷等世界各国的蜡染艺术家，在中国贵州安顺市举办了国际蜡染艺术联展及学术研讨会（97’中国贵州国际蜡染联展暨学术研讨会组委会《国际蜡染联展精品选》贵州新华摄影图片社）。蜡染在世界染织史中始终占据着重要地位。

贵州民间传统蜡染的 有关文献记载和起源传说

南宋周去非《岭外代答·瑶斑布》载，苗、瑶地区：“……以蓝染布为斑，其纹极细。其法以木板二片，镂成细花，用以夹布，而镕蜡灌于镂中，而后乃释板取布，投诸蓝中。布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，炳然可观。”南宋孝宗淳熙年间，周去非为静江府（今桂林）通判，淳熙戊戌年（公元1178年）返乡后著《岭外代答》，从他的记述中我们可知，南宋初、中叶，居住于