

THE COLLECTION SET OF FOLK ART AND CRAFTS IN GUIZHOU CHINA

中國
貴州
民族
民間
美
術
全
集

張紅
印

雜項

MISCELLANEOUS

The collection set of folk art and crafts in Guizhou China

杂项

MISCELLANEOUS

图书在版编目 (C I P) 数据

中国贵州民族民间美术全集.杂项:英汉对照/贵州人民出版社编.一贵阳:贵州人民出版社,2019.1

ISBN 978-7-221-14842-1

I.①中... II.①贵... III.①民间工艺-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221306号

中国贵州
民族民间
美术全集·
杂项

- 封面题字 张 仃
本卷策划 张云端
本卷主编 张世申(执行) 张桂林
英文翻译 Bogdan Andrei Prisoschi 郑施施
责任编辑 张云端 刘向辉
装帧设计 张世申
摄 影 张昊帆 张世申 张桂林 吴位弟 吴仕忠
耿秀福 杨秀强 甘述华 李庆红 曾华祥
杨昌明 李 利 张著权 任志平 周盼祖
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 16
书 号 ISBN 978-7-221-14842-1
定 价 2200.00元

本书获2014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

异彩纷呈 9
Brilliantly colorful

图版
Patterns

石雕篇 25
Stone Carving

陶泥器具篇 73
Clay Pottery

木竹藤角器具篇 151
Wood Carving and Bamboo Rattan Weaving

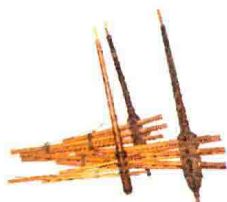
漆器篇 197
Lacquer

纸品工艺篇 205
Paper Cutting

乐器篇 231
Musical Instruments

目录

Table of contents

序 3
Preface

异彩纷呈 9
Brilliantly colorful

图版

Patterns

石雕篇 25
Stone Carving

陶泥器具篇 73
Clay Pottery

木竹藤角器具篇 151
Wood Carving and Bamboo Rattan Weaving

漆器篇 197
Lacquer

纸品工艺篇 205
Paper Cutting

乐器篇 231
Musical Instruments

《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，赢得几何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.

异彩纷呈

——贵州民族民间美术综合类概说

张桂林

贵州民族民间美术以其精美的造型、精湛的技艺、丰富多彩的样式，以及深厚的民族文化内涵而盛誉于世。已经出版的《中国贵州民族民间美术全集》五卷本（分别为《银饰》、《刺绣》、《挑（花）织（锦）》、《蜡染》、《傩面》），向人们展示了银饰的精美华贵、刺绣的精致热烈、挑花织锦的精细工整、蜡染的质朴典雅、傩面的神秘古朴。这些精美绝伦、举世罕有的贵州民族民间美术品及其技艺，已被列入国家级非物质文化遗产保护名录，成为优秀的中华传统文化的组成部分。除这些瑰宝之外，更多的器物用具，如泥陶、石刻、木雕、竹编、藤编、漆器、纸品、乐器、杂件等，同样彰显着贵州民族民间美术的丰富多彩和别具特色的造型风貌。

普定白岩脚洞人的骨笄

普定白岩脚洞人的穿孔装饰品

贵州历史上的原始美术和民间美术

贵州是我国人类文明发源地之一。数十万年前，我们的祖先就繁衍生息在这片土地上。目前在贵州发现的旧石器时代的古人类遗址已达200多处，时间最早的是距今30万年前的黔西县观音洞旧石器时代早期遗址。在早期的石器时代，具有工艺美术要素的造型物品就开始出现了。随着人类对美的追求和审美意识的增强，便出现了具有独立审美意义的原始美术。

1979年在普定县白岩脚洞遗址，发现的一支距今1.2万余年前的骨笄，是一件具有实用价值和审美价值的装饰品。同时出土的一枚穿孔兽牙，是一件纯装饰用的工艺美术品。1991年，在安龙观音洞石器时代遗址考古发掘中，发现一件鸟形骨制品，是贵州较早的原始艺术品，也是目前发现的年代最早的具有独立审

美意义的造型工艺美术品。

在贵州旧石器时代的遗址中，还发现了不少的古代岩画。这些岩画多用矿物质红色颜料涂画，大多以马、牛、狗、鸟、太阳和人物为摹绘对象，多涂绘在石灰石的山洞口和悬崖石壁上。已发现的六枝桃花洞和兴义猫猫洞两处石器时代的古人岩画，均画在洞口。

此外，贵州发现的较为典型的岩画还有关岭花江崖壁画、开阳画马崖岩画、龙里谷脚巫山大岩脚岩画、长顺威远傅家院红洞岩壁画等40多处岩画。

陶器是人类发明史上的重要成果，是人类社会进入新石器时代的标志。从考古发掘资料可知，在人类的旧石器晚期开始出现的陶器，至今已有一万年以上的历史。1981年10月，贵州省博物馆在平坝县飞虎山新石器遗址考古发掘，出土陶片2000多件，其中发现3片彩陶，以中灰质陶施以粉橙色陶衣，并绘赫红条纹带，这是贵州高原首次发现的出土彩陶。

2005年发掘的贵州省威宁自治县中水鸡公山遗址，出土了距今约3500年的磨制石器、骨器、玉器、铜器和大量陶器。陶器以夹砂陶居多，也有少量的泥质陶；陶器造型众多，其中的细颈瓶高挑细长，外形线条流畅，造型优美。该次考古新发现，被列为2005年全国考古十大新发现之一。

1972年，黔西县罗布夸汉墓出土了一批汉代陶俑，主要有两部分，一是“百戏”乐舞俑，另一为家禽俑。其中，家禽俑陶狗和陶猪的造型尤为生动，与贵州各地当今流行的小动物泥陶哨十分相似，这表明千百年间，贵州民族民间美术造型在风格技艺上的传承与延续。

1978至1979年出土于威宁和赫章的一批西汉时期的铜带钩，其造型和题材极其富有贵州地方特征。其中，1978年出土于威宁中水的西汉牛头形带钩，具有贵州牛的地域特征。

播州是贵州四大土司之一。播州历代土司与中央朝廷关系融洽，土司地位稳定，境内物产丰富，实力强劲，先

龙里巫山岩画石壁

龙里巫山岩画

长顺傅家院岩画

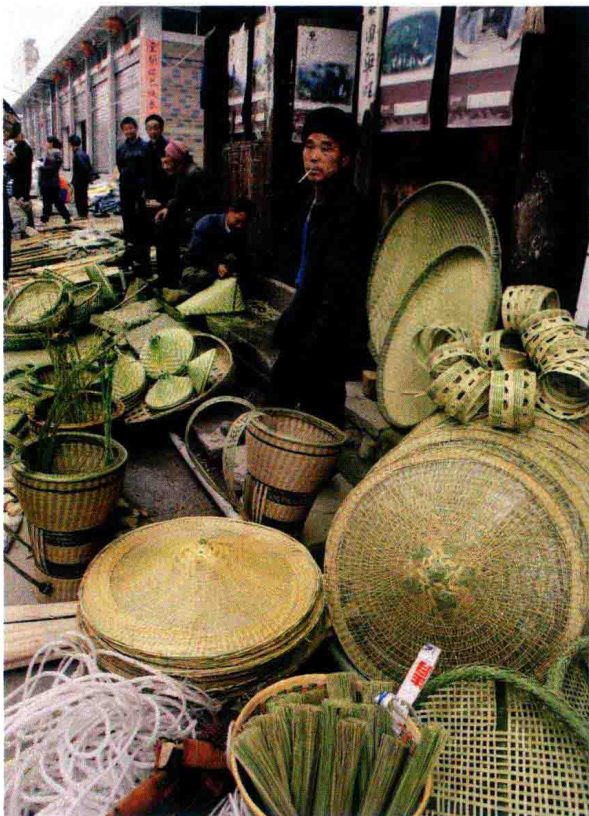
鲟鱼形带钩

牛头型铜带钩

瑶族藤菜盒

思南赶场天竹编市场

进的汉文化推动了播州社会经济的发展，这从土司墓的建造和出土文物中的民间工艺美术上可见一斑。

通过贵州出土的文物和古代岩画可以看出，贵州民间美术具有十分悠久的历史，它与人类文明的发展相一致，起源于石器时代。

贵州民间美术的生态要素

文化特性与产生这种文化的生态环境是相一致的。完好的自然生态环境，为贵州民间美术的制作提供了丰富的材料资源。同时，贵州又是一个多民族的省份，民族间的交流和相互影响，使得贵州的民族文化呈现出多元状态。众多的民族，丰富的民族文化沃土，为贵州民间美术的诞生创造了良好的民族生态环境。

自然生态环境

贵州位于云贵高原向长江中下游丘陵地带下降的斜坡地带，形成了西部高、东部低，自中部向北、东、南三面倾斜的地形状况。贵州西部高地是横断山脉东延和乌蒙山脉隆起的分水岭地带，是喜马拉雅山北面的冷空气东进和停留地，造成了贵州西部的高寒区域与东部的暖湿区的气温差异。不同气候产生不同的植物种类，使得贵州民间美术的用材用料十分丰富。不同的材料和不同的制作手法，产生不同类型的产品和不同的艺术效果，这是民间美术美学特征的一个重要因素，并造就器物风格的形成。

贵州东部地区及部分切割较深的河谷地带，温暖潮湿，森林密布，植物繁茂，多藤蔓植物，藤编工艺多产于这些地区。

地理气候也影响着人们的生产生活方式，影响着农事耕作。贵州东部气温高、雨水多，农事以稻作生产为主；西北部干旱地较多，以玉米、荞麦生产和畜牧业生产为主，两地生产生活中使用的工具也不一样。

比如，同样是使用竹编，东部地区的竹编器物，多用来装米、水果、花线花带，竹编多用细篾条，做工细腻，造型精巧；而黔西北地区的竹编器具多用来装玉米、洋芋