

许玉兰 著

视觉 武陵山

武陵山地区民间美术研究

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

许玉兰 著

视觉 武陵山

武陵山地区民间美术研究

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

·北京·

内 容 提 要

本书围绕武陵山片区民族民间美术文化挖掘与保护、传承与发展等相关内容进行一定的探讨。注重传承性,特别是技能、技术和知识的传承,突出人的因素、人的创造性,努力探索民间美术的未来发展出路。同时,开展武陵山优秀民间美术的传承与发展研究,也是积极开展“民族文化自觉”行动,为保护民族文化、发展民族文化,振兴民族产业播下希望的种子。

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉武陵山:武陵山地区民间美术研究/许玉兰著
—北京:中国水利水电出版社,2018.8
ISBN 978-7-5170-6928-7

I . ①视… II . ①许… III . ①民间美术—研究—华南地区 IV . ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 219166 号

书 名	视觉武陵山——武陵山地区民间美术研究 SHIJUE WULINGSHAN —— WULINGSHAN DIQU MINJIAN MEISHU YANJIU
作 者 出版发行	许玉兰 著 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版 印 刷 规 格 版 次 印 数 定 价	北京亚吉飞数码科技有限公司 三河市华晨印务有限公司 170mm×240mm 16 开本 17 印张 220 千字 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷 0001—2000 册 81.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

中国是一个多民族的文明古国,各民族的文化一直在深厚的农耕文明里生生不息,少数民族传统手工艺在各自的文化圈里不断成长并显现出手工艺的辉煌。当前,在举国上下奋力追赶现代化的进程中,传统手工艺群落以及手工艺制品在现代化工业大生产的冲击下,遭遇前所未有的挑战,农耕时代的生产方式和文化形态随着工业文明的发展逐渐被消解。传统手工艺作坊日渐衰落,传统手工艺物品逐渐退出日常生活范围。

当今,行将失传和已经失传的民族传统手工艺保留着或多或少的文化记忆,这些有着民族根性的传统手工艺一旦处于一种失忆的状态,我们就无法在现实生活中寻找到民族精神的文化基因。传统手工艺物品作为农业文明景观的物化体现,始终以感性的形式展现着历史演进的过程,这是用文字记载历史所不具备的视觉显现。也正是因为有了这一视觉魅力,才使我们从手工艺物品中体会出过去时代的民众生活与文化情怀。毫无疑问,我们应该继承并发扬这份珍贵的民族文化遗产,使中华民族走向新的辉煌。

本书植根于武陵山片区文化土壤,探讨以皮影、绘画、苗服、湘绣、蜀绣、苗绣、西兰卡普等为代表的武陵山片区民族民间优秀传统文化。同时,探讨新时代背景下武陵山地区民间美术传承的价值,以及武陵山地区民间美术的发展展望。前者突出人的因素、人的创造性和人的主体地位,通过阐述优秀传统民间艺术的方式唤醒青少年保护传承民族文化的意识,培养新的传承人。后者探讨传承与发展问题,旨在了解当前民间美术发展面临的文化生态改变、文化传承断层、保护机制不健全等问题,以及如何在网络技

术、“互联网+”等新时代特色背景下为民族民间美术发展提供机遇。

此外,本书的撰写还借鉴和参考了部分专家学者的文章与专著,从这些文章和专著中作者受益匪浅,在此,对这些专家们一并表示感谢。由于作者水平有限,本书难免存在纰漏之处,恳请老师、同道们斧正。

作 者

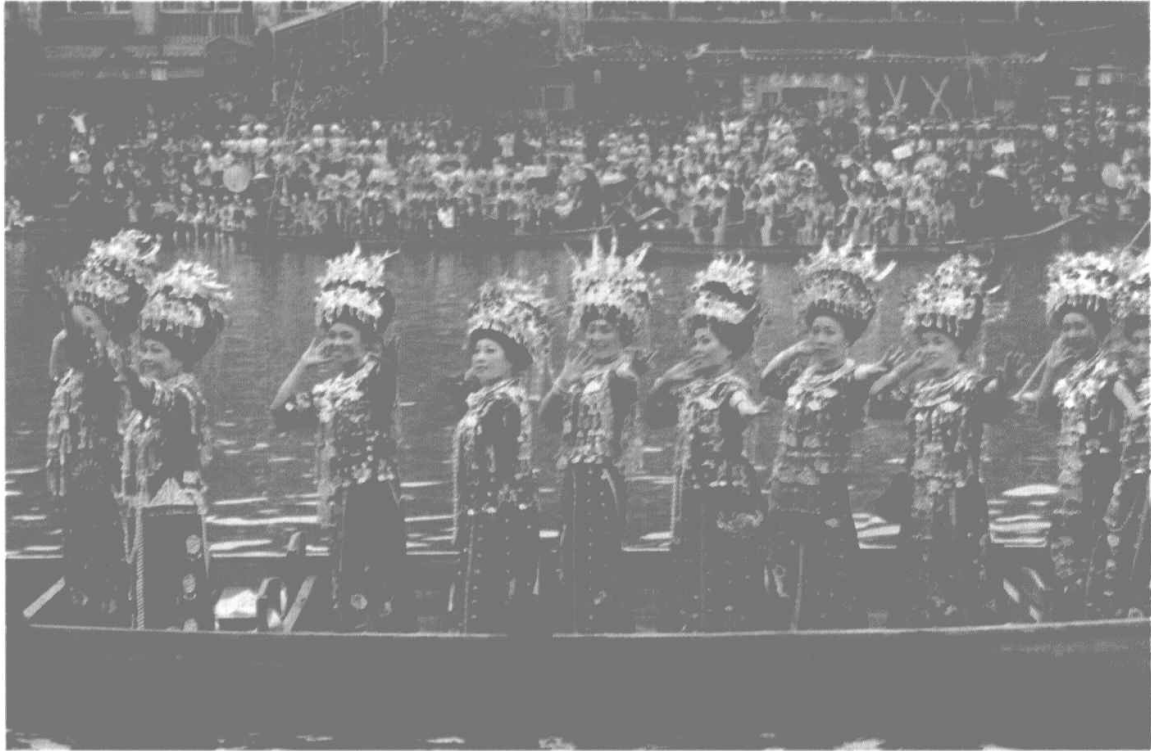
2018年5月

目 录

前 言

第一章 武陵地区概况	1
第一节 武陵山地区的民族	2
第二节 武陵山地区的节庆习俗	5
第三节 武陵山地区的礼俗文化	19
第二章 武陵山地区的皮影艺术	36
第一节 湖北皮影	37
第二节 纸影戏	50
第三章 武陵山地区的民间绘画	53
第一节 湖南年画	54
第二节 重庆綦江版画	57
第四章 苗族服饰	76
第一节 苗族服饰的文化内涵	77
第二节 苗族服饰风格	79
第三节 扎染与蜡染	81
第四节 苗族的银饰	102
第五章 武陵山地区的刺绣	106
第一节 湘 绣	107
第二节 蜀 绣	125
第三节 苗 绣	151
第六章 土家织锦——西兰卡普	154
第一节 西兰卡普的构成形式与编制	155

第二节 西兰卡普的色彩与文化·····	176
第七章 武陵山地区民间手工剪影·····	188
第一节 武陵编织文化发展渊源·····	189
第二节 武陵山地区的草编与竹编艺术·····	191
第八章 武陵山地区民间美术的传承与发展·····	225
第一节 武陵山地区民间美术的传承价值·····	226
第二节 新时代下武陵山地区民间美术的发展·····	255
参考文献·····	265

第一章 武陵地区概况

武陵地区是指以武陵山东脉和清江流域为中心的渝鄂湘黔毗邻的少数民族地区。在历史的发展长河中,武陵地区的少数民族养成了勤劳俭朴、勇敢无畏、诚实爽直、耐艰苦、重感情的民族性格和道德风貌,并以他们的勤劳和智慧,创造了颇有特色的武陵文化。

第一节 武陵山地区的民族

“武陵”既是一个历史上的行政区划概念,又是一个自然地理概念,它的名称来源主要有以下三个方面。首先,从历史发展角度看,汉朝初年设置武陵郡后,“武陵”一词便成为了行政区划名称。《辞海·地理分册》对武陵郡的管辖范围做了这样的界定:“武陵,郡名,汉高帝置。治所在义陵(今湖南溆浦南)。”辖境相当于今湖北长阳、五峰、鹤峰、来凤等县,湖南沅江流域以西,贵州东部及广西三江、龙胜等地。

东汉移至临沅(今湖南常德市西),其后辖境逐渐缩小。隋开皇九年(公元589年),大业及唐天宝、至德时又曾改朗州为武陵郡。境内少数民族与汉族杂居,被称为“武陵蛮”。由此可见,从汉代设置武陵郡起,武陵地区一直是一个完整而稳定的历史地理单元。其次,从自然地理看,“武陵”一词源于武陵山脉,是一个自然地理概念。武陵山脉西起贵州省贵定县的云雾山,东至湖南省武陵区的河袱山,是中国自然区划中由第二阶梯云贵高原向第三阶梯东南丘陵的过渡地区,盘踞湖南省西北部、湖北省西南部、重庆市东南部、贵州省东北部。山系呈东北向延伸,成为东西交通屏障。武陵山脉自北向南分为三支:北支分布于湘鄂渝边境的有八面山、八大公山、青龙山、东山峰、壶瓶山等;中支沿澧水干流北侧延伸,有天星山、红星山、朝天山、张家界、天子山、索溪峪、白云山等;南支从贵州省境苗岭云雾山(在贵定县)延伸过来,进入湖南省境的有腊尔山、羊峰山、天门山、五雷山、大龙山、六台山等,为武陵山脉主脉。上述三支山脉均消失于洞庭湖平原。《辞海》里有记载:“武陵山,在湖南省西北部及湖北、贵州两省边境。东北西南走向,乌江和沅江、澧水分水岭。一般海拔在1000米左右,主峰梵净山(2494米)在贵州省江口县北。”再次,从现实状况看,政界、学术界、旅游界和商界已把“武陵地区”作为一个自然

地理实体,作为一个约定俗成的自然地理概念。早在1984年,国务院把“武陵山区”划为全国18个集中连片特殊贫困地区之一。此后多年,武陵地区多次召开湘鄂渝黔四省毗邻地区县(市)政府协作会议、湘鄂渝黔毗邻地区民委协作会议和旅游局构筑“大武陵旅游圈”会议。2004年,国家民族事务委员会在黔江区举办了首届“中国武陵山民族文化节”。2009年10月根据国务院国发【2009】3号文件成立“武陵山经济协作区”,寻求资源的共同开发、共同利用^①。

2011年国务院扶贫办、国家发展改革委《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011—2020年)》界定,武陵片区包括湖北、湖南、重庆、贵州四省市交界地区的71个县(市、区),其中,湖北11个县市(包括恩施土家族苗族自治州及宜昌市的秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县)、湖南37个县市区(包括湘西土家族苗族自治州、怀化市、张家界市及邵阳市的新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、绥宁县、新宁县、城步苗族自治县、武冈市,常德市的石门县,益阳市的安化县,娄底市的新化县、涟源市、冷水江市)、重庆市7个县区(包括黔江区、酉阳土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、武隆县、石柱土家族自治县、丰都县)、贵州16个县市(包括铜仁地区及遵义市的正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县)。国土总面积为17.18万平方千米。2010年末,总人口3645万人,其中城镇人口853万人,乡村人口2792万人,境内有土家族、苗族、侗族、白族、回族和仡佬族等30多个少数民族,片区少数民族人口1422万人,约占全国少数民族总人口的1/8,其中民族自治地方少数民族人口1234.9万人,是我国内陆跨省交界地区面积最大、人口最多的少数民族聚居区。

这里属山区地带,海拔多在1000~1500米,境内山峦重叠,山势险峻,沟壑纵横,溪河密布。武陵山脉横贯其间,三峡巫

---

^① 张耀天,陈中山.武陵地区土家族、苗族文化普及读本[M].重庆:重庆大学出版社,2015.

山绵延北部。河流主要有酉水、澧水、清江、乌江。整个地区,峰巒山峦挟持河谷平坝,自云贵高原向东倾斜延伸。这里属于典型的亚热带气候,气候温和,雨量充沛,森林茂密,山地辽阔,年平均气温为 13.5 ~ 17.5 摄氏度。平均降雨量为 1 200 ~ 1 500 毫米,适宜于农作物和果木的生长,具有发展农林牧副渔业的良好条件。主要农作物有稻谷、玉米、小米、高粱、黄豆、绿豆、红薯、大麦、小麦、豌豆、马铃薯等,经济作物有油菜、芝麻、烟叶、生漆、乌柏、倍子、棉花、油桐、油茶、茶叶等。整体来说,该地区有着五个明显的共同特点:山同脉、水同源、民同俗、经济同类、文化同质。

同时,武陵地区各族祖先创造了颇有特色的武陵文化:一是以濮文化、巴文化、楚文化、苗文化、越文化为源头的“历史文化”。二是以土家族、苗族和侗族文化为主体的“民族文化”。三是以民间信仰和儒道释融为一体为特征的“宗教文化”。四是以贺龙、周逸群、贺锦斋、袁任远、廖汉生为首创造的“红色文化”。五是以土家族、苗族、侗族、白族服饰为标志的“服饰文化”。六是以湘西北“湘菜”和渝东南“川菜”为特色的“饮食文化”。七是以转角楼、吊脚楼、鼓楼和“三坊一照壁”为标志的“建筑文化”。八是以“武陵山旅游金三角”张家界、凤凰县、梵净山为龙头的“生态文化”

武陵地区为典型的喀斯特地貌,峰峦叠嶂,山高谷深,是全国重要的生态功能区和资源富集区。该地区具有丰富的生态资源、生物资源、矿产资源、能源资源、旅游资源和少数民族文化资源。近年来,在当地党委、政府的正确领导下,武陵山少数民族地区人民群众励精图治、务实奋进,发展步伐明显加快,经济总量大幅增长,基础设施不断完善,人民生活逐年改善,区域影响日益扩大,正成长为中国极具发展潜力的希望之地。

第二节 武陵山地区的节庆习俗

一、土家族节日

(一) 土家族过“赶年”

土家族团聚过年,有其独特的习俗:若腊月大则二十九过年,腊月小则二十八过年。即赶在汉族过年的前一天过,俗称过“赶年”(见图 1-1)。武陵山地区土家族为什么要过赶年呢?其传说各异:一种是说为了抵御侵略。传说明嘉靖年间倭寇入侵我国,永顺土司王奉命出征,他率领士兵三千,提前一日过了年奔赴前线,打败倭寇,立了“东南战功第一”。为了纪念这次征战胜利,同时,也为表达广大民众对抗倭将士的深切怀念,永顺县土家族人就定在腊月二十九(或二十八)过年,这种“过赶年”的习俗已经持续了好几百年的历史。另一种说法是,为了打败异族的骚扰。由于民族战争频繁,土家族民众常常不能安全过年,于是,本民族头领便施巧计,出奇制胜。头领让民众提前一天过年,而后,率领将士猝然出击,敌人过年时大吃酒肉,毫无戒备,被土家族人打得落花流水,仓皇撤离。还有一种说法,土家族人祖先贫困,给财主当长工,穷得无法过年,不能合家团圆,只好提前一天“团年”。

节日里贴大红对联、挂上大红灯笼、燃放烟花爆竹、玩狮子、舞龙灯、请三亲六戚吃“团年饭”。过大年这天,屋里屋外插松柏、梅花,贴压岁钱(纸钱)。土家人平日用鼎罐做饭,年饭是将肉切成大块,加上作料,一层米一层肉、萝卜等合煮一锅。

年饭做好了,要先祭祀祖先。祭祀时,焚香燃烛,烧钱化纸,三跪九叩,怀念祖先功德,祈求祖先护佑。中午开始吃年饭,吃年饭最重要的是一家团聚不串门。土家人说“麻雀也有三十夜”,即使是在天涯海角,也必须赶回老家吃“团年饭”。年饭要有剩饭,

从腊月除夕吃到新年正月上旬,寓意连年有余。饭后,给家禽家畜、果树喂米饭“过年”,以求五谷丰登、六畜兴旺、瓜果丰硕。过年一定要在自家“守岁”,夜晚,山寨万家灯火,火膛里大火熊熊,一家老小围着火膛取暖,“守岁”到天明。鸡叫头遍,抢先到院坝燃放烟花爆竹,名为“抢年”,有的地方称之为“出天行”,看谁放第一声爆竹,谁来年就会风调雨顺五谷丰登。

图 1-1 赶年

节日中最富民族特色的歌舞是“摆手舞”(见图 1-2),土家族称“舍巴日”。“摆手”有大小之分。每隔三五年举行一次的叫“大摆手”。“大摆手”规模大、套数多、时间长,历时七八天,在“摆手堂”前举行。“摆手堂”在土王祠。“小摆手”规模小,套数少,一般是一至三天,多在本氏族祠堂举行。土家人在摆手活动中,追忆祖先创业的艰辛,缅怀祖先的功绩,展示土家先民的生活场景。

图 1-2 摆手舞

(二) 七月半

每年农历七月十五日 是土家族人的传统节日“七月半”中元祭祖节,要设供桌,供酒饌糖果,烧纸钱,祭奠祖先。“七月半”道教称为“中元节”,佛教称“盂兰盆会”,民间称“鬼节”。相传农历七月初十开“鬼门关”,各家的死鬼都放归各家与家人共聚,故俗称为“冥府开禁,鬼魂过节”,民间流传着“七月半,鬼乱窜”的俗语,七月十二日“迎鬼”,七月十五日“送鬼”,此日“鬼门”关闭。

土家山寨的土家人在过“七月半”节日里,有其独特的风俗,不论贫富,都要把已出嫁的女儿一家请回娘家过节。家家户户张罗忙碌,准备好佳肴过节,煮腊肉、推河水豆花必不可少,特别要准备好纸钱,送点“中元纸币”给天国的列祖列宗享用,让他们过一个中元节,还要为无后嗣的“孤魂野鬼”烧点纸钱,泼点水饭。有条件的山寨村落还要在晚上“放河灯”,名叫“盂兰盆会”。

土家族有着悠久的祭祖传统,“七月半”祭祖是他们不可缺少的传统节日。这天家家户户都停下手中的农活,山寨村落,炊烟袅袅,一派节日景象,因为在土家人看来,“七月半”是一年春华秋实和辛勤耕作的“分水岭”,过了“七月半”,便等待收获季节的到来。

(三) 女儿会

被誉为“东方情人节”的土家族女儿会(见图 1-3),保存着古代巴人的原始婚俗遗风,是偏僻的土家山寨与封建传统包办婚姻相对立的一种恋爱方式,是土家族青年在追求自由婚姻的过程中,自发形成的借助集体活动形式择偶的节日盛会。女儿会的主要特征是“以歌为媒,自主择偶”。

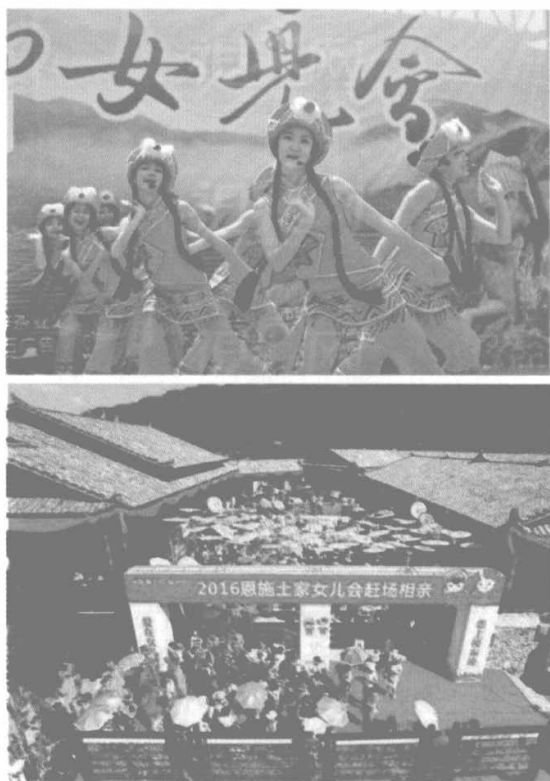

图 1-3 女儿会

相传清雍正年间,鄂西石灰窑有一薛姓“乡士”,外出经商,于七月十一日返家祭祖。薛乡士的妻女设宴为其接风洗尘。酒酣,薛对九个女儿说:“明日你姐妹可理头善妆,上街赶场,游玩一日,平时不可”。七月十二日早晨,姊妹九人梳理打扮一新,上街游玩,致使赶场者惊羨不已,争相传告。由于“十个棚”(石灰窑原名)的大户人家女儿都可以上街游玩,女人们纷纷效仿。于是每年七月十二日这天女人们都来赶场(会),男人们可在这一天和女人们见面接触,以表爱慕之意。久而久之,相沿成习,形成了女儿会。

女儿会的参加者大多是未婚的青年男女,他们通过对歌的形式寻找意中人或与恋人约会,畅诉衷情。女儿会上,青年男女身着节日盛装,并佩戴自己最好的金银首饰。姑娘们把用背篓背来的土产山货摆在街道两旁,自己则坐在倒放的背篓上,等待意中人前来挑选中意的货物。小伙子们斜挎一只背篓,形如漫不经心的游子,三五成群地和姑娘搭讪。待双方话语投机,情投意合的时候,就去街外的丛林中开始通过女问男答的对歌形式,互通心曲,以定终身。

节日这天,家家都用新谷做饭,天刚破晓,人们便带上新米饭、酒、鸡、鸭、鱼、肉来到田间,祭过先人之后,宴席开始,大家围成一个圆圈,每人将手中的酒杯举到下一位的唇边,老人一声令下,大家接连欢呼三声,便互相敬酒,一饮而尽。顿时田间笑声回荡,对歌、踩塘、跳芦笙等传统的文体活动开始,直到黄昏。

(四) 六月六

我国许多地方、许多民族(包括汉族)都有过六月六的习俗(见图 1-4),名称不同,传说各异。大部分汉族地区将“六月六”称为“天赐节”。传说,唐僧历经八十一难好不容易从西天取得真经,却在归途中不慎将佛经掉落大海,唐僧只好将佛经捞出晒干。本来这只是个传说故事,但古人却偏偏认定唐僧晒经这天是农历的六月六日,还据此把这一天命名为“天赐节”,意思是这一天“天赐佛经度众生”。

土家族将六月六称之为“晒龙袍”。关于六月六来源的传说很多,其中最广泛的说法是:这一天是湖南茅岗土司王覃籛(也作覃垢)蒙难之日。相传,覃籛为反抗封建王朝的民族压迫,在这天惨遭杀害。在刑场上,覃籛怒目圆睁,当刽子手凌迟剥皮时,忽然从他身上飞出九条金龙,霎时天昏地暗,日月无光。朱元璋吓得从金殿龙椅上晕倒在地,连忙爬起来祷告苍天。同时下令将人晒干,扎成覃籛像,让他每年坐七天帝位。土家族人将覃籛血染的战袍抢回来洗净晒干,立庙祭祀,谓之“晒龙袍”。从民间传

说看,六月六是土家族的一个重要的纪念性节日。每年六月六日这天,家家户户晒衣服,晒棉被,晒鞋子,称为“六月六,晒龙袍”。一些地方的土家人在每年六月六要杀猪、打糍粑、做豆腐,把亲戚朋友请来欢度节日,举行以祭祀土王为主的摆手祭祖活动。

图 1-4 六月六习俗

苗族把“六月六”作为祭祀祖先的节日。传说苗族英雄天灵,经三年苦练,一箭可射到京城皇帝的宝座上。功夫到家那天,为养精蓄锐,天灵早早就睡了,嘱咐母亲在鸡叫头遍时叫醒他。谁知老母半夜簸米,不经意拍响簸具,“拍拍”之声引起鸡叫,天灵听见鸡叫后急忙爬上将军山(在贵州松桃、铜仁、湖南凤凰的交界处),弯弓对准京城方向就射。箭射中了皇帝的宝座,但皇帝尚未登殿。天灵因此被害,据说被害这天是六月六日。这个传说与《苗族文学史》中的《田螺相公》内容完全相符。于是,每逢此日,苗胞便云集凤凰山下,吹唢呐、唱苗歌、跳鼓舞,祭奠先烈,祈祷吉