

传承与再生产

湖南 通道侗锦研究

周亚辉
◎ 著

科学出版社

2017年度国家社会科学基金项目阶段性研究成果（项目编号：17BMZ057）

湖南

传承与再生

通道侗锦研究

周亚辉
◎ 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是在非物质文化遗产保护的视野下，对湖南通道地区的侗锦织造技艺进行的个案研究。侗锦织造技艺历史悠久，是侗族传统技艺的重要组成部分，体现了侗族传统文化的存续，在2008年入选国家级非物质文化遗产名录。在现代化背景下，如何看待侗锦文化的再生产，侗锦织造技艺的现代传承体系如何实现有效的发展是本书研究的重点。

本书主要围绕侗锦存在的地域社会、侗锦的起源与社会功能、侗锦的材料与技艺、侗锦的审美表达、侗锦的传承现状及侗锦的生产经营情况展开论述，对侗锦织造技艺传承与再生产进行思考，分析了侗锦织造技艺的活态流变状况及其与现代技术的碰撞与整合，阐释了在技艺传承中应有的理念和尝试的方向。

本书适宜高校、科研院所从事非物质文化遗产保护及民族民间艺术教学与研究的教师、学生，以及关注少数民族艺术与非遗保护的公众使用。

图书在版编目(CIP)数据

传承与再生产：湖南通道侗锦研究 / 周亚辉著. —北京：科学出版社，2018.9

ISBN 978-7-03-058679-7

I. ①传… II. ①周… III. ①侗族-织锦缎-民间工艺-研究-通道侗族自治县 IV. ①J523.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第197820号

责任编辑：杜长清 / 责任校对：何艳萍

责任印制：徐晓晨 / 封面设计：铭轩堂

编辑部电话：010-64033934

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京建宏印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年9月第 一 版 开本：720×1000 B5

2018年9月第一次印刷 印张：22

字数：352 000

定价：128.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

序 言

1996年前后，我在台湾参加学术会议时，由王秋桂教授引领拜访《汉声》杂志社发行人、总策划、美术总监黄永松先生，为我们正在艰难运行的人文杂志《山茶》请教生存、发展之道。临别时，黄永松先生送了我几本民俗文化研究专刊——《汉声》，其中有张柏如先生的《侗族服饰艺术探秘》（1994），暇时细读后，学术见解及内容深度令人十分佩服：一为《汉声》选题的策划和编辑的用心；二为张柏如先生对侗族服饰研究的精妙。10余年后，我的博士研究生周亚辉提出想做侗锦的研究，我立刻推荐了张柏如先生的著作，希望她以此为范本，做扎实学问。

在研究中，我对民族服饰在视觉人类学方面的意义很感兴趣，所以对亚辉的田野考察和论文写作关注得较多。亚辉从事艺术设计教学多年，有很好的美术功底，并且她在湖南省通道侗族自治县有长期田野考察的实践经验，做侗锦研究应该是得心应手的。亚辉读博期间，在中山大学学习了民俗学和人类学理论与方法，这对于她的侗锦研究亦当有助益。在研习中，亚辉认真梳理了近30年来国内外学界对侗锦的研究成果，结合田野实际和理论思考，进行自己的探讨。经过几年的努力，她提交了一份多维度探讨侗锦的研究成果，算是为侗族文化遗产的研究再添一块基石。

《传承与再生产：湖南通道侗锦研究》基于扎实的田野考察，而又有较为开阔的学术视野，在侗锦这样一种“物”上，看到“人”，再由“人”及“艺”及“心”，进而在国家与地方互动的文化变迁

情境中，探究与人相关的历史、社会、民族、技艺、意识形态和文化遗产等问题。所以，亚辉的侗锦研究与张柏如先生的侗族服饰研究，在田野点、调研时间和理论进路等方面都不太一样。大致看来，《传承与再生产：湖南通道侗锦研究》有以下四个探讨维度。

（1）古与今——时间的维度

侗族为古“骆越”的一支，是在秦汉以来就有记录的南方民族。在对少数民族惜墨如金的汉文历史文献中，有关侗族先民的纺织技艺却有不少记叙，如他们“种棉花为业”，“所织侗帕颇精”，以“诸葛锦”或“洞锦”闻名于世，等等。侗锦，显然已经成为侗族文化的一种显著表征。20世纪以来，剧烈的社会变革，使侗锦等传统文化遗物随着政治、经济的大潮沉沉浮浮，甚至几临灭顶之灾。侗锦的转折起于社会对文化遗产问题认知的提升。在国家倡导保护民族文化遗产及开发文化产业的大背景下，侗锦华丽转身，一时间从遗产变成了资产。对于这样一个颇有意味的转型，该书没有把视线仅仅局限在对传统民俗遗物的形式描述上，而是从历史论及现实，探讨在现代化背景下侗锦织造技艺的传承体系，如何进行文化变迁，如何实现有效的发展和再生产，如何进入时尚或旅游产品的当代视野，如何完成从文化资源向文化资本演变的真实过程。

（2）“物”与“工”——技艺的维度

传统侗锦的物质基础主要是天然植物纤维和染料，它们的“非物质”基础就是永远不可被机器替代的手工艺。手工艺是个人化的作品，上面留着个性的和人性的痕迹。这其中的万千精微，只有亲眼观看、亲手触摸、亲身体会，才能体会“天工开物”“匠心独运”之妙。亚辉作为女性，对织物之美，有一种天然的敏感；作为具有艺术设计基础的女性，对织物之“做工”和“技艺”，更有一种专业的直觉。我一直希望亚辉在这方面尽可能做细做透，发挥一般民俗学、人类学学者所不具备的审美修养和工艺实践的

优势，对侗锦的物料、工艺等有详尽的披揭。在田野中，亚辉跟着织娘学织锦，熟练掌握了从采集、轧棉、盘纱、煮纱、浆纱、制靛、染纱、浣纱、排线、卷纱、织布到挑织的复杂针脚等工序。通过实际参与，深入包括侗锦的材料、工具及工艺流程等实操细节，也在观察针对侗锦的不同生产性保护模式的同时，探讨如何确保文化遗产的生命力，让传统技艺能够代代相传，实现可持续发展等宏观问题。读亚辉的著作可以看出，这一部分的确是花了不少工夫的。她将自己人生的一部分，介入侗锦这一“物”的生命历程之中。

(3) “物”与“人”——社会的维度

由于学科的特点，人类学和民俗学对物的研究，不会只限于物上。以物观人，是这个领域学者基本的素养。亚辉的研究对侗锦这一“物”的生命历程关注，最终要落到人的部分及地域社会的部分。如亚辉所述，对人的关注不仅包括个人，也包括群体，即国家认定的代表性传承人，村寨中普普通通的织娘们，同时包括在侗锦发展过程中勇于尝试、开拓创新的经营者，以及与侗锦保护、传承、开发相关的人士。通过对侗锦生产场域中的各个行动主体、从业者之间的内部关系，以及侗锦文化场域中的生产与经营情况的分析，向我们展示出传统与现代、民众与商家、乡村与城市多种力量之间的博弈。处于不同社会角色和利益关系中的个人，具有不同的家庭、阶层和族群背景，有不同的利益诉求，经由侗锦组成了互有关联的行业群体和地方社会。该书正是通过个体和群体的人，观看地域社会的亲缘、地缘、业缘与族群关系。这样的视角，包含了在通道这一侗族聚居区，侗锦扮演了怎样的角色，对地方社会产生了怎样的影响，各方力量的交织对侗锦的发展又起到了怎样的作用等“人”的问题。

(4) “物”与“心”——文化和意识的维度

侗锦作为一种积淀了千百年人文传统、民族意识的文化遗物，

侗锦不仅是一种体现着实用价值的“物”，也是一种投射着精神意象的“心”的载体。侗锦的织造融合了侗族先民对自然和人文认知的本土知识，是用线“书写”的民族文化史，用图、形、色隐喻的象征体系。机杼经纬的结构能力，“观物取象”的造型能力，“立象达意”的创意能力，归根结底是文化、意识的觉醒和成长。在这样由表及里、从物到心的过程中，族群把物象构型为图像，将图像内化为意象，使民间信仰、社会伦理、族群认同、审美意识等嵌入一方织锦，以心观物，从物达心，侗锦由此而成为映照着民族漫长心路的一种视觉文献。亚辉发挥自己的艺术专业之长，对侗锦纹样分门别类做了详细梳理，列出按植物纹样、动物纹样、景观纹样、器物纹样、人物纹样、文字纹样、几何纹样等常见纹样一览表，并从纹样的主要题材、构图特征、色彩体系、设计取向、象征意义等方面做了细致的分析，配以精美的图例，让人叹为观止。这是该书最为有趣的部分。略感遗憾的是，虽然亚辉已经注意到这些纹样体现了侗族人崇尚自然的文化生态观念、万物有灵的朴素信仰，以及对祖先的崇拜、族群间的和谐交往等方面内容，但这些包含了侗族历史、民俗、信仰、伦理的深厚内涵，具有侗族精神世界丰富意义的纹样，仅仅用“审美表达”这样一个稍感局促的概念来统摄，似乎显得有些不够。

不过，作为艺术家的亚辉，完成了具有民俗学和人类学学科交叉的著作，这样跨学科的转型，是一件可喜可贺的事。亚辉说自己“一直在自我否定中艰难前行”，有此勇气，相信她在未来的研究中，会以更开阔的视野、更新的观察维度，再入那片诱人的天地。

邓启耀

2018年8月在考察途中初草

前言

本书通过田野调查和文献研究的方法，考察侗锦工艺产生的地域社会特征及发展渊源，探析侗锦工艺的审美表达及传承现状，试图通过对其当代存在形态的分析，探索出侗锦织造技艺的未来发展之路。

本书是在非物质文化遗产保护的视野下，对湖南通道地区侗锦织造技艺进行的个案研究。侗锦织造技艺历史悠久，是侗族传统技艺的重要组成部分，体现了侗族传统文化的存续，在2008年入选国家级非物质文化遗产名录。在现代化背景下，如何看待侗锦文化的再生产，侗锦织造技艺的现代传承体系如何实现有效的发展是本书研究的重点。

本书以田野调查为研究基础，通过现场考察、深入访谈、参与学习技艺等方法，对湖南通道侗锦的材料、工具、工艺流程、侗锦成品进行了较为全面的图片和影像资料的采集和整理。对通道侗族自治县内相关职能部门、代表性传承人、基地负责人、公司经营者、研究人员、教育机构及侗锦织造集中的村寨的普通织娘进行了深入访谈，获得了较为翔实的第一手资料，为本书的撰写奠定了基础，也为通道侗锦织造技艺的研究提供了真实客观的记录和文本材料。

书中在分析了通道侗族自治县的基本情况及其侗锦存在的地域社会环境基础上，系统梳理了“蛮布”与“诸葛锦”、“武侯锦”，“织锦”与“绣锦”，“侗锦”与“侗锦织造技艺”的内涵联系与界定

范围，明确了侗锦概念的表述及传统侗锦的主要社会功能；介绍了湖南通道侗锦的材料与技艺，围绕侗锦的原材料、原材料的加工、原材料的演变、使用的工具及完整的工艺流程展开阐述，揭示了侗锦织造技艺的形成动因及技艺特征；在湖南通道侗锦的审美表达方面，主要阐述了侗锦纹样的主要题材、象征文化、构图特征、色彩体系及设计取向，指出了在侗锦纹样的表达中，不管是“观物取象”式的描绘，还是“立象以尽意”的象征表达，都是侗族人审美意识不断发展的结果；书中重点论述了湖南通道侗锦的传承现状及侗锦文化的再生产情况，主要包括侗锦织造技艺的传承方式、传承特点，以及在生产性保护方面所做出的一些尝试，分析了侗锦可持续发展的元场域。

本书的研究是以侗锦为研究对象，但并不是仅仅关注其工艺流程、制作技巧、审美特征等作为“物”的艺术本体的内容，还包括了对侗锦技艺在侗族村落中的传承方式及传承特点的关注，以及侗锦在场域中的作用。像侗锦织造技艺这类传统技艺类非遗项目，其生产性保护可以尝试不同的类型模式，在进行生产方式分层保护的同时，确保文化遗产的生命力，从而让传统技艺能够代代相传，实现可持续发展。

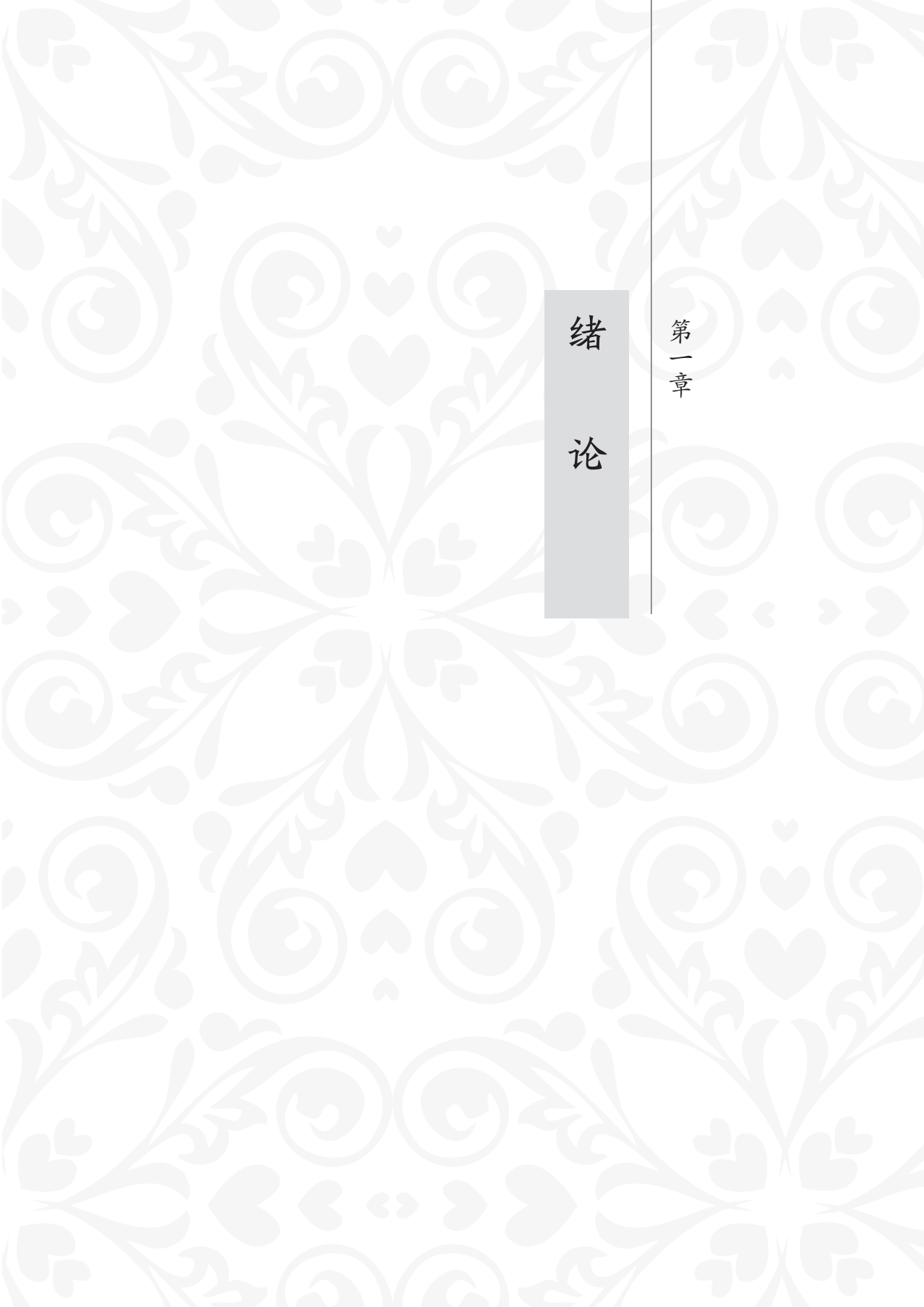
序言

前言

- 1 第一章 绪论
- 3 第一节 研究缘起与意义
- 7 第二节 研究现状评述
- 20 第三节 理论视角及研究方法
- 23 第四节 研究思路与整体框架
- 25 第五节 田野调查的范围与主要内容
- 29 第六节 创新与不足
- 31 第二章 田野概况与侗锦存在的地域社会
- 34 第一节 通道侗族自治县的基本概况
- 43 第二节 侗锦存在的地域社会环境
- 54 本章小结

57	第三章 湖南通道侗锦的起源与社会功能
63	第一节 湖南地区的织绣工艺
68	第二节 侗锦概念的厘定
82	第三节 传统侗锦的主要社会功能
98	本章小结
101	第四章 湖南通道侗锦的材料与技艺
104	第一节 主要材料
123	第二节 侗锦织造的工艺流程
142	第三节 绣锦与侗布的制作
147	本章小结
149	第五章 湖南通道侗锦的审美表达
152	第一节 侗锦纹样的主要题材
158	第二节 侗锦纹样的构图特征
168	第三节 侗锦纹样的色彩体系
171	第四节 侗锦纹样的设计取向
181	第五节 侗锦纹样的象征文化
200	本章小结
203	第六章 湖南通道侗锦的传承
206	第一节 侗锦技艺的主要传承方式
226	第二节 侗锦技艺的传承特点

- 230 第三节 侗锦技艺的生产性保护
- 248 本章小结
- 249 第七章 湖南通道侗锦的再生产
- 253 第一节 侗锦可持续发展的元场域分析
- 258 第二节 侗锦文化生产场域中的行动主体
- 283 第三节 侗锦文化场域中的生产与经营
- 296 第四节 侗锦文化生产场域中从业者的内部关系
- 302 本章小结
- 307 结语 关于侗锦织造技艺传承与再生产的几点思考
- 327 附录
- 335 后记

绪
论

第一章

第一节 研究缘起与意义

一、研究缘起

选择湖南通道侗锦作为本书的研究对象，主要有以下几个方面的原因：

第一，受笔者本人的成长、学习经历的影响。笔者出生在山东省潍坊市的一个小城，这里是风筝和木版年画的故乡，在笔者成长的记忆里，传统技艺在人们的日常生活中以一种十分自然的状态存在着。小孩子们在春天的时候放飞手工制作的风筝；过年的时候便会拿着零钱到集市上买年画，门神、灶王爷、招财童子是大家最喜爱的。这些笔者记忆深处的民间工艺，如今已成为国家级的非物质文化遗产（以下简称“非遗”），当笔者进入本科学习阶段，在大学浓厚的学术氛围影响下，笔者逐渐去回顾童年那些耳濡目染的传统技艺，开始尝试运用所学到的一些知识去重新审视它们。记得大一的第一个假期，笔者完成的作业是关于杨家埠木版年画的调研，笔者来到代表性传承人杨洛书的家中，详细了解了杨家埠木版年画雕版、印制的过程，再后来，笔者陆陆续续对潍坊地区的宫灯、风筝做过一些田野调查，传统手工艺逐渐成了笔者最大的兴趣爱好。

第二，个人知识的不断积累和研究视野的不断拓展。大学毕业后，笔者来到湘西地区参加工作，由于本科和硕士阶段学习的是艺术学专业，在对湘西地区民族民间传统工艺的调研中，笔者关注的大多是传统技艺本身表面的内容，如色彩的选择、图案的设计、形态的表达，等等。直到2011年，笔者来到中山大学攻读非物质文化遗产学专业的博士研究生，对人类学、民俗学知识的了解，给笔者打开了一个广阔的思维空间。随着个人读书、学术研究的不断积累，以及生活体验的不断丰富，笔者逐渐意识到，透过一个民族的典型传统技艺来考察和理解一个族群的生活逻辑和朴素信仰是一种有效的途径，传统技艺包含的所有符号都与这个社会或族群共通的生命观、审美观、价值观等基本观念密不可分。笔者对少数民族传统手工艺的关注一直集中在湘西土家族苗族自治州和张家界地区，也就是人们常说的“湘西地区”的核心区域，这一地区的少数民族主要是土家族和苗族。

《保护非物质文化遗产公约》中提到：“保护人类非物质文化遗产是普遍的意愿和共同关心的事项，承认各社区，尤其是原住民、各群体，有时是个人，在非物质文化遗产的生产、保护、延续和再创造方面发挥着重要作用，从而为丰富文化多样性和人类的创造性做出贡献。”^①本书正是透过这些不同的群体，全面考察湖南通道侗锦的传承和发展。

第三，对非物质文化遗产保护的关注。近年来，“非物质文化遗产”的概念早已被人们所熟知。2003年，联合国教育、科学及文化组织（以下简称联合国教科文组织）在巴黎举行了第32届会议，大会通过了《保护非物质文化遗产公约》（以下简称《公约》），这是全世界范围内非物质文化遗产保护事业的重要里程碑。2004年12月，我国加入《公约》，在2011年2月通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。2011年4月，我国向联合国教科文组织

^① 文化部对外文化联络局. 联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》基础文件汇编[M]. 北京：外文出版社，2012:8.

提交了首份履约报告。这些都标志着我国保护非物质文化遗产的决心，也象征着我国非物质文化遗产保护事业在不断推进，开始进入一个崭新的阶段。

《公约》中对非物质文化遗产的概念做了明确的界定：“指被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表达、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中，被不断地再创造，为这些社区和群体提供认同感和持续感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。在本公约中，只考虑符合现有的国际人权文件，各社区、群体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产。”^①“主要包括以下几个方面：①口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；②表演艺术；③社会实践、仪式、节庆活动；④有关自然界和宇宙的知识与实践；⑤传统手工艺。”^②

然而，在当代社会，非物质文化遗产受到冲击，很多传统技艺正在逐渐走向消亡。正如马凌诺斯基所讲的：“当科学的田野民族学方法和目标初具规模，当训练有素的人们踏上征程，去研究未开化区域的居民时，他们却在我们眼前消失了。”^③这无疑悲剧性的，也是令人十分尴尬的。因此，加强非物质文化遗产的保护已刻不容缓，尤其是需要提高人们的认识，特别是青年一代对“非遗”保护的关注和重视程度。保护和传承非物质文化遗产，对于弘扬我国优秀的传统文化有着重要的意义，对当代诸多文化的创新也是一项不可缺少的基础建设。这项建设的延续必须有更多的人参与，而不单单是代表性传承人，大家应该以一种文化自觉

① 文化部对外文化联络局.联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》基础文件汇编[M].北京：外文出版社，2012:9.

② 文化部对外文化联络局.联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》基础文件汇编[M].北京：外文出版社，2012:9-10.

③ [英]马凌诺斯基.西太平洋的航海者[M].梁永佳，李绍明译.北京：华夏出版社，2002:1.

的关心和关注投入到我国非物质文化遗产的保护工作中，参与这项工作，心系“非遗”的未来。

本书选取湖南通道侗族自治县（以下简称通道县）侗锦工艺这个个案作为研究对象，期望通过扎实的田野调查，客观真实地反映少数民族民间传统手工技艺的生存现状。在梳理其起源和自身诸多特性的基础上，思考其形成发展的动因，尤其是在非物质文化遗产保护背景下的传承与发展，为其他传统民族民间工艺的发展提供借鉴和参考。

二、研究意义

本书以湖南通道侗锦作为研究对象，对其起源、发展历史、概念表述进行了系统的研究。并通过对侗锦织造技艺的学习，详细记录了其制作工具、核心技艺及主要产品类型，梳理分析了其主要纹饰、色彩特征及艺术风格，为少数民族传统民间工艺研究的理论体系提供了个案研究成果，为少数民族传统手工技艺的保护、传承和发展提供有益的参考。

目前关于侗锦的研究多以“物”为主，缺少对“人”的关注，忽视了对“人”的研究。本书通过对侗锦织造技艺国家级、省级、市级代表性传承人、各个侗锦织艺公司负责人及侗族织娘的跟踪深入访谈，充分体现“以人为本”，关注侗锦织造技艺在当下的“活态”传承。

当前，通道县大力发展旅游产业，打造侗文化长廊，尤其是在国家精准扶贫政策的推动下，重点解决少数民族连片特困区的精准脱贫问题。侗锦作为通道县重要的地域名片，具有历史性、文化性、艺术性、经济性等综合价值。然而，与土家织锦、黎锦、壮锦等少数民族织锦相比，对侗锦的研究有待进一步深入。本书通过对侗锦生产性保护基地——呀啰耶侗锦织艺发展有限公司及湖南一粟视觉创意文化有限责任公司的考察，以及笔者和学生的