

贵州省教育厅高校人文社科重点项目研究成果
贵州地方高等院校艺术学科特色课程教材

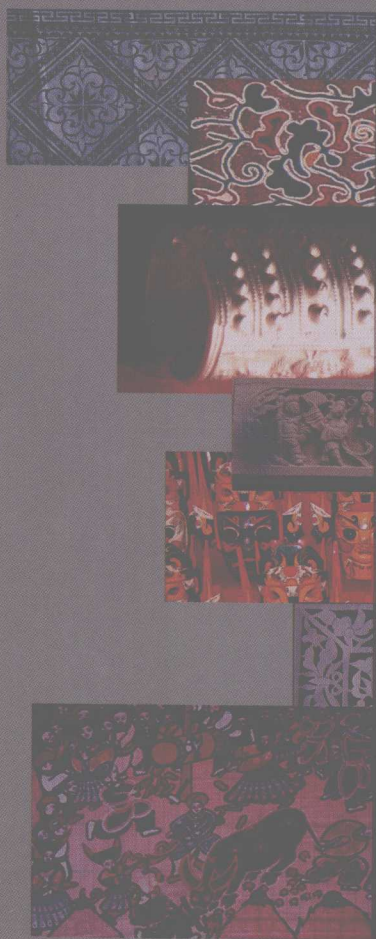
贵州民间美术概论

杨再伟 著

云南出版集团公司
云南美术出版社

贵州民间美术概论

杨再伟 著

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

贵州民间美术概论 / 杨再伟著. —昆明: 云南美术出版社, 2009.8

ISBN 978-7-80695-901-5

I. 贵… II. 杨… III. 民间工艺—工艺美术—简介—贵州省 IV. J528

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第147128号

责任编辑 张军云

装帧设计 覃会优

责任校对 缪 伟 胡国泉

贵州民间美术概论

杨再伟 著

出版发行 云南出版集团公司

云南美术出版社

印 刷 云南福保东陆印刷股份有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 10.5

字 数 266千

版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 数 1 ~ 1000册

书 号 ISBN 978-7-80695-901-5

定 价 66.00元

社 址 云南省昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼

邮 编 650034

电 话 0871-4195211 4107562 (图贸部)

网 址 <http://www.yunart.cn>

凡出现印装质量问题请与承印厂联系调换 (0871-7328892)

贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究重点项目
(立项编号0601177)

项目负责人：杨再伟 六盘水师范学院艺术系副教授

项目组成员：王健勇 贵州民族学院美术学院副教授
覃会优 黔南民族师范学院美术系副教授
杨洪文 毕节学院艺术系副教授
邱体新 六盘水师范学院艺术系副教授
易晓浪 六盘水师范学院艺术系讲师
陈 鹏 六盘水师范学院艺术系讲师

序

贵州是一个多民族聚居的地区，少数民族人口占37.85%，在这里生活着苗族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族等49个民族，其中包括17个世居民族，是我国少数民族非常集中的省份之一。千百年来，贵州各族人民一直是传统民间艺术的创造者和享用者，即使在今天，他们仍是手工艺术的传承人和主力军。

贵州民族美术资源丰富、历史悠久、种类繁多，是贵州民族文化遗产的重要组成部分。它们的保存和遗留，是贵州远古文化的活化石，是民间文化的生态博物馆。近几年来，国家已将对非物质文化遗产的抢救、保护和研究工作提上日程，民众的文化自觉意识逐渐提高，我国对非物质文化遗产的保护和研究进入了新的历史时期，在全社会引起了强烈反响和普遍关注，成为当今文化艺术领域重要的研究课题。

近年来贵州各地方高校逐渐开设《贵州民族民间美术》及相关的课程，学习民间、服务社会，组织学生实地考察，将民族民间美术引入课堂，这正是突出地方特色办学的一个重要举措，从而达到非物质文化遗产的动态传承与保护。

校本特色课程教材建设是实施教学改革的基础，严抓人文基础、学科基础和专业基础，同时引入新文化的热点并与传统民族文化融合，抓住民族特色构建自己独特价值的地方课程教学体系，成了教育改革的当务之急。在这样的认同感下，特色课程的设置，民族民间课程教材的创建，师资队伍的培养，正是用好贵州民族民间文化资源，创建地方特色课程，展开抢救、保护和传承民族民间美术的一个新时期工作。

随着社会的发展，特别是在“全球化”潮流迅速推进的背景下，现代化、工业化、城镇化进程大大加快，整个社会结构处于动荡不定的转轨变型期，面临外来强势文化的剧烈冲击，世代相传的本土文化遭遇前所未有的碰撞和挑战，贵州民族美术虽保存较为完好，但同样处于生死存亡、何去何从的重要关口。因此，如何传承、保护和发展贵州民族民间文化，落实到具体的实施手段和措施上，显得尤为重要。

“贵州民间美术概论”科研项目，是贵州省教育厅高校人文社会科学立项研究的重点课题，由六盘

水师范学院艺术系杨再伟同志主持，协同贵州民族学院、黔南民族师范学院、毕节学院的艺术家和教师共同完成。他们在工作中历尽艰辛，走村串寨，田野调研，专访艺人，获取了丰厚的第一手资料，并分别到贵州民族出版社、贵州省博物馆、黔南民族博物馆、黔东南民族博物馆进行资料查阅，整理撰写，以《贵州民间美术概论》为书名，今天完稿成书出版，将进入高校课堂，甚喜并致祝贺。

《贵州民间美术概论》一书，全面介绍了贵州具有代表性和典型性的蜡染、刺绣、银饰、石雕、面具、剪纸、农民画等民间美术，展示了贵州民间美术的历史渊源、艺术形式、艺术特色、工艺流程。该书为我省地方高校校本特色课程增添了一本新教材，填补了我省地方高校特色课程“民间美术教材”的空白，同时也为地方民间美术教学的推广，弘扬地方民族文化，传承和保护非物质文化遗产，起到一个抛砖引玉的作用。

祝贺之余，以此为序。

卢家羲

2009年3月

〔序作者为《贵州师范大学学报》（自然科学版）主编、贵州师范大学美术学院教授〕

贵州民间美术有着悠久的历史，它是伴随着人类社会产生、发展而逐渐形成的。从远古的原始艺术开始，在整个漫长的农耕时代，生活在贵州这片土地上的劳动者们在历史的进化、演变过程中，用自己的智慧和双手辛勤耕耘，创造出深厚的民族文化和独特的民间艺术。

贵州是聚居着多民族的省份，这里繁衍生息着苗族、侗族、布依族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族等49个民族。千百年来，贵州各族人民一直是传统民间艺术的创造者和拥有者，他们以特殊的家族部落形式代代传承和沿袭着古老的民间艺术。

贵州民间美术是民间文化艺术的重要组成部分，是以视觉艺术传达的一种民间艺术形式之一，是贵州各族人民独有的民间美术文化，亦是中国民间美术宝库中的一朵瑰丽的奇葩。

这些民间美术经历远古时代传承和沿袭到现代生活的今天，它仍然以民间生存状态动态地保存和发展，并影响着现代人类文化生活的方方面面。随着社会的发展，科学技术的进步，生产、生活方式在不断改变，社会的组织结构的发展是人类进步的必然，而农耕时代环境下影响和生存的民间美术土壤环境逐渐被现代文明冲击和同化。当今民族文化的精神寄托也随经济全球化而面临全面的同化和消失。如何传承、保护和发展民族民间文化，落实具体的实施手段和措施，以什么样的方式来传承和发展是近年来政府非常重视的课题。

“贵州民间美术概论”调研研究的意图正是沿着把民间美术与高校教学资源的整合，在地方高校逐渐实施民间美术传承教学，构建和完善教学体系，建设校本特色教材。

该项调研研究是贵州省教育厅高校人文社会科学研究立项资助经费的重点课题。它的立项研究是针对在贵州地方高等院校开建设的具有地域特色的民间美术课程教材，从理论上梳理了散落在民间乡村的凌乱理论，从实践上系统地整理和完善其可操作性。

《贵州民间美术概论》是概要介绍贵州民间美术这一学科的起源、发展、类别、特色、传统图纹与工艺实践的专著。它的编写共分为七章，分别从贵州

具有代表性的民间美术蜡染、刺绣、银饰、石雕、面具、剪纸、农民画等七个艺术种类，分章节系统地概述。每一章艺术种类都围绕其艺术起源与发展、艺术类别、艺术特色、传统图纹与工艺实践进行展开论述，概括地展现了贵州民间美术的独特面貌。通过田野调研、资料搜集、实物标本分析和大量相关的理论资料整理，该书具有很强的现实针对性，它的价值和实践意义将对贵州非物质文化遗产保护工作具有实质性和操作性。

本书的出版发行，填补了贵州民间美术特色课程教材的空白，为贵州地方高等院校开设民间美术特色课程提供了系统的、规范的教材，同时为从事贵州民间美术研究的同仁提供相互交流的参考资料。

本书在课题组成员的共同努力下写成，其田野调研、编写和出版得到各级领导大力支持，得到贵州省博物馆、黔南州民族博物馆、黔南州民族研究所、黔东南州民族博物馆和社会各界人士的鼎力帮助，在此一并表示衷心的感谢！

目 录

序 / 1

前 言 / 2

第一章 贵州民间蜡染艺术 / 1

第一节 贵州民间蜡染概述 / 2

一、民间蜡染的起源与发展 / 2

二、蜡染与贵州传统生活 / 5

第二节 贵州民间蜡染艺术类别及特点 / 11

一、从蜡染存在地域来分类 / 11

二、从使用物质防染料分类 / 13

三、从表现色彩分类 / 14

第三节 贵州民间蜡染艺术特征 / 14

一、蜡染的艺术表现 / 14

二、蜡染的艺术形式 / 15

三、蜡染的艺术存在 / 15

第四节 贵州传统蜡染与工艺 / 16

一、贵州传统蜡染 / 16

二、蜡染工艺技术 / 17

三、贵州民间蜡染工艺艺术考察推荐目的地 / 20

第二章 贵州民间刺绣艺术 / 23

第一节 贵州民间刺绣概述 / 24

一、民间刺绣的起源与发展 / 24

二、民间刺绣与社会生活 / 29

第二节 民间刺绣艺术类别 / 34

一、从存在物质载体分类 / 34

二、从工艺技法分类 / 36

第三节 民间刺绣艺术特色 / 39

一、刺绣图案原生形态艺术语言具有多元性 / 39

二、刺绣图案色彩斑斓丰富 / 40

三、刺绣图案组织形式规律 / 42

第四节 刺绣工艺与实践 / 44

一、传统刺绣图案 / 44

二、刺绣工艺制作 / 47

三、贵州民间刺绣工艺艺术考察推荐目的地 / 53

第三章 贵州民间银饰艺术 / 57

- 第一节 贵州民间银饰概述 / 58
 - 一、民间银饰的起源与发展 / 58
 - 二、银饰与社会生活 / 61
- 第二节 贵州银饰艺术类型 / 62
 - 一、头饰 / 62
 - 二、颈部银饰 / 64
 - 三、胸部银饰 / 68
 - 四、手部银饰 / 68
 - 五、银衣及其它银饰 / 69
- 第三节 民间银饰艺术特色 / 70
 - 一、银饰纹样造型具有巫术文化的精神内涵 / 70
 - 二、银饰中的龙纹是理想化的臆造 / 71
 - 三、银饰中有独特的迁徙文化 / 72
 - 四、银饰品与刺绣服饰是孪生姊妹艺术 / 73
- 第四节 银饰工艺与实践 / 73
 - 一、传统银饰 / 73
 - 二、传统银饰工艺技术 / 75
 - 三、银饰工艺资源开发与利用 / 76
 - 四、贵州民间银饰工艺艺术考察推荐目的地 / 79

第四章 贵州民间石雕艺术 / 81

- 第一节 贵州民间石刻艺术历史渊源与发展 / 82
 - 一、民间石刻艺术的历史渊源 / 82
 - 二、贵州莹地石雕艺术的发展 / 82
 - 三、贵州古建筑石雕艺术 / 92
 - 四、案头摆设陈列装饰雕刻艺术品 / 99
- 第二节 石雕艺术的类别 / 101
 - 一、莹地石雕 / 101
 - 二、建筑石刻 / 102
 - 三、砚台陈列饰品石雕 / 102
- 第三节 石雕艺术特色 / 103
 - 一、莹地、建筑牌坊石刻特色 / 103
 - 二、思州砚台特色 / 104
 - 三、紫袍玉带石雕 / 104
- 第四节 石雕工艺与实践 / 104
 - 一、相关器具及工具 / 104

- 二、制作工艺 / 105
- 三、贵州石雕民间工艺艺术考察推荐目的地 / 106

第五章 贵州民间面具艺术 / 109

- 第一节 贵州面具雕刻艺术起源与发展 / 110
 - 一、面具的起源 / 110
 - 二、傩戏面具的发展 / 114
 - 三、贵州古傩戏面具 / 115
- 第二节 傩戏面具艺术类别 / 117
 - 一、傩堂戏面具 / 118
 - 二、地戏面具 / 118
 - 三、“撮泰吉”面具 / 119
- 第三节 傩戏面具艺术特色 / 120
 - 一、傩堂戏面具特色 / 120
 - 二、地戏面具特色 / 120
 - 三、“撮泰吉”面具特色 / 121
- 第四节 傩戏面具工艺与实践 / 121
 - 一、傩堂戏面具制作工艺 / 121
 - 二、地戏面具制作工艺 / 121
 - 三、“撮泰吉”面具制作工艺 / 122
 - 四、贵州民间面具工艺艺术考察推荐目的地 / 123

第六章 贵州民间剪纸艺术 / 125

- 第一节 民间剪纸的历史渊源及发展 / 126
 - 一、剪纸艺术的起源 / 126
 - 二、剪纸艺术的形成 / 127
 - 三、剪纸艺术的发展 / 128
 - 四、贵州民族民间剪纸 / 129
- 第二节 民间剪纸艺术类别 / 130
 - 一、从民俗风尚、审美习惯、地理环境分类 / 130
 - 二、剪纸在制作技法上分类 / 130
 - 三、从剪纸色彩运用上分类 / 130
 - 四、从应用范围上分类 / 130
- 第三节 剪纸艺术特色 / 130
 - 一、剪纸的构图 / 130
 - 二、剪纸的造型 / 131
 - 三、剪纸线条的连接和运用 / 131
 - 四、剪纸艺术语言 / 132
 - 五、剪纸的色彩 / 132

目 录

- 第四节 贵州民间剪纸传统图案与工艺 / 133
 - 一、苗族剪纸传统图案与工艺 / 133
 - 二、水族剪纸传统图案与工艺 / 135
- 第五节 民间剪纸的制作方法 / 135
 - 一、民间剪纸基本要素及遵循原则 / 135
 - 二、民间剪纸制作方法 / 136
 - 三、贵州民间剪纸工艺艺术考察推荐目的地 / 140

第七章 贵州现代民间绘画 / 141

- 第一节 农民画的起源与发展 / 142
 - 一、农民画的起源 / 142
 - 二、农民画的发展 / 142
 - 三、贵州农民画 / 143
- 第二节 贵州农民画的艺术特色 / 147
 - 一、地域民间文化基因的传承 / 147
 - 二、妇女文化的显现 / 149
 - 三、蜡染、挑花、刺绣、剪纸风格的造型 / 149
- 第三节 农民画的工艺与创作 / 150
 - 一、创作使用的物质材料 / 150
 - 二、创作表现题材 / 150
 - 三、创作制作过程 / 151
 - 四、贵州农民画艺术考察推荐目的地 / 151

参考文献 / 156

后 记 / 157

第一章

贵州民间蜡染艺术

蜡染艺术有着漫长的历史,在人类社会的发展进程中,它伴随着社会的产生和发展逐渐形成,走向成熟。蜡染作为人类文化意识、有目的地为美化服饰而加工和制作的活动很早就产生了。对蜡染现象的历史记载以及“蜡染”作为专用名词的出现都是比较早的。蜡染艺术是我国古老的一种防染印花技术,古代称之为“蜡缬”,有近两千年的漫长岁月,从汉代开始萌芽形成,到了隋唐时期,蜡染艺术已经非常盛行。

本章简要地叙述蜡染工艺的发展历史,重点分析蜡染发展的脉络。从逻辑上分别按民间蜡染概述、艺术类别、艺术特色、设计与实践等四节展开叙述。

第一节 贵州民间蜡染概述

一、民间蜡染的起源与发展

(一) 民间蜡染艺术的历史渊源

蜡染是我国古老传统的印染技术之一。早在秦汉时期,我国西南地区的少数民族就发明了蜡染,隋唐时期蜡染在人们生活中广泛运用,并在唐代进入了鼎盛时期。至今,西南地区特别是贵州布依族、苗族等少数民族地区,将蜡染代代传承。

从《中国染织史》一书中记载看到,早在五万年前的山顶洞人就认识到氧化铁的矿物质可用作染料。进入新石器时代,人类祖先在应用矿物质为染料的同时开始使用植物染料。到商代获取了红、黄、蓝三原色,并用它们染出更多丰富的间色和复色来。周代有专职的“染人”从事染色职业生活,春秋时期生产力的发展,由原来用的蓼蓝鲜叶浸液染色改进为制成蓝靛后再进行染色。据史料及出土遗物推测,早在秦汉时期西南地区的少数民族就发明了蜡染并开始种植棉花纺织染花布。到目前,贵州少数民族还基本上采用这种染色方法印染花布。《贵州通志》记载:

“用蜡绘于布而染之,既去蜡,则花纹如绘。”这种蜡染在当时被称为“阑干斑布”,并从西南少数民族地区逐渐传入中原地区乃至全国,在后来沿丝绸之路传到中亚各国,并传入欧洲国家。在新疆民丰汉墓出

土的文物中,两块蜡染是目前发现最早的实物标本,蜡染图案上的鸟、龙、兽纹与后世的西南少数民族地区贵州丹寨型蜡染图案有些相似之处。在汉代以后的一千多年社会进程中,蜡染也一直成为印染技术中的一种实用方法广泛流传于世,并代代传承。隋唐时期蜡染印染技术更为普遍地应用于生活、服务于生活。根据专家研究和相关文史资料分析,在唐朝,蜡染艺术达到了鼎盛时期,皇室、富家贵族、平民百姓都以穿着蜡染服饰为荣耀。我们可以从唐代的绘画、三彩陶塑以及壁画中看到有许多蜡染服饰的反映。张萱的《捣练图》和《虢国夫人游春图》等绘画作品中妇女服饰及鞍褥织物上就能见到蜡染可作为佐证;敦煌莫高窟130窟第一层壁画下发现的唐代废置的大量蜡缬残幡,从丝绸之路上出土的蜡缬实物和日本正仓院收藏的我国唐代时期的蜡染物品为我们提供了实物证据。

到宋代以后,中原及江南地区随着生产力水平的提高,用石灰豆浆作为防染剂的“药斑布”即后世所称的“蓝印花布”,由于加工成本较低、生产效率高,这种技术在中原和江南等生产力先进地区逐渐被广泛运用,蜡染技术被淘汰。从此以后蜡染在全国各地开始从高峰走向低谷。元明时期由于封建统治者的苛政和对蜡染“药斑布”的排挤,染织生产受到严重影响,到了清朝末期,西方化学合成染料大量引进,如“阴地科素”和“阴丹士林”进入我国染织市场,我国传统的染色原料蓝靛逐渐被取代。总而言之,宋代以来,蜡染从中原、江南中心地带逐渐步步退回边远地区,退回它的发源地——西南少数民族贵州山区。

当中原、江南蜡染逐渐被“药斑布”、缣丝、织锦、刺绣等工艺取代时,在西南地区的苗、瑶、布依等民族中,蜡染依然世代相传,并很好地保存下来。20世纪60年代以来,在西南少数民族地区的四川、贵州发现了许多古代的蜡缬遗物可予以证实。在60年代初期,四川省博物馆在川东峡江地区风箱峡崖葬现场的峡路上,发现散落的遗物中有平纹麻织品,其中有蜡缬细布衣服残片,图案纹样为蜡染团花和菱形花纹,据专家初步鉴定其制造时间大约在战国到西汉时期。70年代在四川珙县洛表麻塘坝清理楚人悬棺中,

图1—1 宋代蜡染

发现殉葬物的丝麻织品中有蜡染织品，其先在丝绸或布上蜡画或印团花及菱形图案，花纹样式主要是几何形或漩涡纹，它的图案风格与今天西南地区的布依族、苗族蜡染图纹很相似。1987年在平坝棺材洞出土的“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”是宋代的服饰织品，此裙为彩色蜡染、挑花、刺绣三结合，蜡染图纹为翔鹭纹、几何纹、早期铜鼓纹。从这些出土的遗物残片中证明，自古以来蜡染在西南少数民族地区就非常盛行。

居住在西南山区的贵州少数民族苗、水、瑶、布依、仡佬等民族至今一直把蜡染作为美化生活、装扮服饰的主要手段之一，代代传承。他们制作的“孔雀布”、“瑶斑布”、“顺水斑”等蜡染织品都曾闻名于世。在进入高度发达的现代 society 时代以后，蜡染作为少数民族的传统手工艺织品得到图像传媒、电视传媒、网络传媒等立体的、广泛的宣传介绍，在实用、装饰等方面得到较大发展。从传统手工艺生产走向半机械化工艺生产，蜡染又重新步入到广大民族的生活领域。

（二）关于贵州蜡染的起源

从马克思主义哲学观来分析，蜡染的起源来自于社会生产劳动，是在人类漫长的生产、生活岁月进程中逐渐形成的并得到传承和发展。关于蜡染的起源在贵州少数民族社会民间神话故事中有着各种不同的传说，对它的研究有利于挖掘蜡染文化更深层次的内涵。

图1—2 现代蜡染裙

1. “枫树”起源说。在苗族社会中流传的一种说法是：苗族祖先蚩尤战败后被黄帝俘虏，将他披枷戴锁游街示众，然后处以极刑。蚩尤就义后，披枷被弃于荒野化为枫树，此后枫树被誉为蚩尤的象征和化身，成为苗族的神树，枫树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血液，具有神力。苗族先民们为了纪念自己的祖先，于是用汁液来描绘自己的崇拜图腾和崇拜物象，制成祭祀服和旗幡。人们还发现枫液中因含有胶质和糖分而且具有防染作用，染后图案更加鲜明，

图1—3 丹寨苗族服饰

这就是“枫液染”，俗称“枫香染”。如今在黔东南从江县岜沙黑苗和黔南惠水罗甸一带布依族目前还保留着这种古老的防染技艺。

2. “蜂蜡”起源说。丹寨、三都、榕江一带“白领苗”中流传着一首“蜡染歌”，对蜡染的起源说法：远古时候有十位老人造天开地，天不稳固而常常塌下来，老人们用自己的身体把天顶住，后来他们请来女神娃爽缝制一把撑天伞，娃爽用云雾织成白布，将织好的白布晒在梨树之下，一阵风把梨花吹落掉到

图1—4 丹寨苗族蜡染服饰

了布上，蜜蜂飞到落地上采蜜时将蜂蜡沾到布上印出了各式花朵的轮廓，地上的蓝靛草分泌出的汁液又把白布染成了蓝色。娃爽一看晒在草地上的白布弄脏了十分焦急，于是赶快拿到水中漂洗。天上的太阳劝她

图1—5 丹寨苗族蜡染服饰

不要着急，帮助她晒化了布上的蜂蜡。没想到奇迹出现了，白布变成了蓝底白花的花布。娃爽于是用它来缝制成撑天伞，蓝底变成了蓝天，白花变成了云朵、月亮、星辰。娃爽就把这种蜡染技艺传承给了人间的阿蒲、阿仰姐妹，从此以后人们就会运用蜡染技艺制作花布，缝成漂亮的蜡染的衣裙。

这一地区苗族支系另有一个关于蜡染起源的故事：有一个美丽而家境贫寒的姑娘，由于没有漂亮的新衣裙不好意思参加节日活动。节日里寨上的姑娘们都穿上漂亮的盛装去和小伙子跳月，她独自一人忧伤

地留在家里纺线织布。有一天房梁上的蜂巢突然落到了白布上，白布上被沾上了蜂蜡，姑娘不在意发生的这一切，仍将布放进靛缸中浸染，蓝布上意外地出现了漂亮白花。姑娘得到了蜡染启示后，用蜂蜡在白布上画花染成了美丽的花布制成衣服。在又一个节日活动的芦笙场上，这位姑娘穿着蜡染服装被众人瞩目，青年男女投来羡慕的目光，寨上姑娘们也纷纷向往穿上美丽的蜡染服装，都来向她请教制作蜡染服饰的方法，于是蜡染的制作技艺在苗乡中流传开来。

这些故事既形象地描绘了蜡染具有童话般的人文情节，又具体地描述了蜡染的制作流程，通过故事情节表达方式在民间流传，便于记忆，使蜡染艺术代代沿袭和传承。

3. 蜡染拓印的起源。据有关文献资料记载和专家研究表明，蜡染最早起源于摹取铜鼓上的花纹图案。当时使用的方法是将布蒙在铜鼓面上用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹图案转移到了布上显现，这种方法类似制作拓片，即拓印法。后来在南宋周去非《岭外代答》中记载：“以木板二片，镂成细花，用以夹布，而熔蜡灌于镂中，而后乃释片取布，投诸蓝中，布即爱蓝，则煮布以去蜡，故能制成极细斑花，炳然可观。”由此可见，到了宋代有了“活字印刷术”的出现，蜡染技术也产生了变化和改进，能批量生产相同纹样的蜡染制品。蜡染在后来逐渐演变成用铜蜡刀蘸上熔化的蜡液直接在布上随心所欲地进行绘制。这种制作方法把蜡染从复制拓印、花板印染演变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的复制，逐渐形成蜡染自身的传统工艺体系和独特的蜡染艺术语言，发挥了蜡染工具性能和材质特点，展现蜡染特有的艺术美感。

（三）蜡染传承与发展

贵州民间蜡染艺术所经历的漫长传承过程，也是

图1—6 苗族蜡染

其漫长发展的过程，它在民族的迁徙、社会的变革、外来文化的冲击下逐渐成长、演变和发展。居住在西南地区的贵州苗族、布依族一直把蜡染作为美化生活、装扮服饰的主要手段之一，并世代相传。

苗族由于进行过大规模的长期迁徙，他们从中原和长江中下游向西、向南大迁徙，迁入黔、滇、湘、川、鄂、桂、琼的深山密林。迁徙到贵州高原的苗族居住在深山老林，受大山阻道，与外世相隔，受外来文化影响较小，自给自足的农耕环境更好地保留着苗族自身的文化传统。蜡染技术在中原早已被先进技术印花所代替，在贵州少数民族群体中大部分仍保留蜡染技术和蜡染服饰。为了便于同一支系民族的相认和识别，加强宗族内部的凝聚力，在其服饰纹样工艺上保持相对的稳定，蜡染千年不变，传承至今。

图1—7 布依族服饰

布依族的祖先自古以来生息、繁衍于南北盘江、红水河流域及其以北地带。根据现有的汉文史籍记载和民族学资料的分析，最早可以追溯到古代的越人。古越人在殷商时期，已大量活动在我国长江以南的广大地区，在历史上由于居住地域以及文化差异，形成称谓不同的许多支系，即“东越”、“闽越”、“东瓯”、“夔越”、“南越”、“西瓯”、“滇越”、“骆越”等。布依族来源于“骆越”的一支，分布在广西中北部和贵州南部。春秋时期居住在牂柯江的牂柯国境内，到秦汉时期在牂柯江流域建立夜郎国。布依族普遍珍贵铜鼓，信“鸡卜”，“断发文身以避蛟龙”，干栏式建筑是古越人的文化特征。布依族的传统服饰是男着衣衫，妇女着衣裙有蜡染、挑花、刺

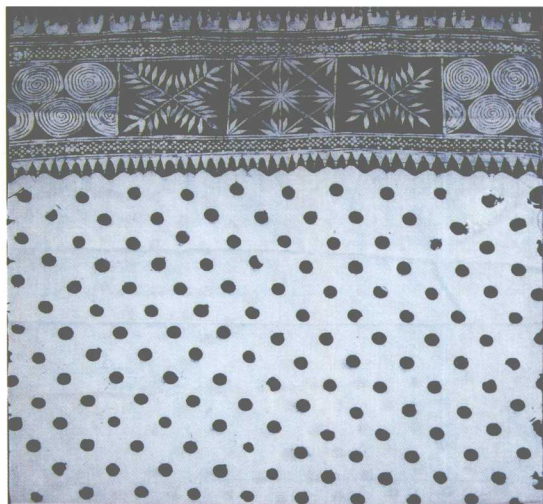

图1—8 镇宁型蜡染

绣图案装饰。布依族作为从古越人发展起来的民族，其服饰保留着古老越人的服饰特点。《旧唐书·西南蛮》记载：“男子左衽、露发、徒跣，妇女横布两幅。穿中而贯其首，名为通裙。”在头饰上，布依族妇女是包头帕，挽椎髻。《史记·西南夷传》谓：“西南夷君长以什数，夜郎最大……此皆魋结，耕田，有邑聚。”其头饰沿袭了古夷人的特点。由此可见，布依族服饰的主要特征是穿裙、椎髻，身、袖、腿都较宽松。清初还保留着穿传统服饰，后来发生了一些变化，至今有些地区还保留着短衣长裙的服饰。

民间蜡染是布依族传统服饰装饰之一，并最负盛名，而且历史悠久，《宋史》（四九三卷）记载：“南宁特产名马、朱砂……蜜蜡、蜡染布……”宋代的南宁州在今惠水县境内，这一带，自古以来就是布依族聚居区，所说的南宁州蜡染就是布依族先民的染织制品。由此可见，宋代布依族蜡染制作很盛行，而且沿袭下来。清乾隆《贵州通志·苗蛮》记载：“永丰之罗斛，册亨等处……妇人首蒙青花手巾。”民国初年编纂的《关岭县志访册·黄夷》也有布依族妇女“长裙细褶，或青花布为之”的记载，“青花手巾”和“青花布”就是蜡染织品。可见，布依族妇女的服饰美化与蜡染有着密切的关系，至今在大部分地区的布依族还保留着传统蜡染技艺和习俗，还沿袭着蜡染制品用于日常生活和婚丧、娶嫁，并世代传承。

二、蜡染与贵州传统生活

（一）蜡染与传统民族服饰

1. 苗族蜡染。在贵州境内的苗族地区，大多数苗

图1—9 梭戛苗族蜡染服饰

族支系还保留着古老的蜡染工艺，主要分布以榕江、丹寨、黄平、贵定、龙里、开阳、织金、纳雍、六枝、安顺、黔西等县较为集中。苗族民间蜡染保存了自己的传统文化，吸收了其他兄弟民族的文化精华，形成了自己独特、灿烂的民族文化。蜡染装饰在不同苗族地区和支系，其服饰上的装点式样不尽相同。安顺、镇宁一带的苗族服饰在袖口、襟边、衣背脚、背扇上面装饰蜡染花纹。榕江苗族蜡染以平永、兴华为中心的苗族蜡染区，主要用于十三年举行一次的“牯藏节”庆典的牯藏幡旗，构图粗犷，线条生动，龙形似蛇体，或盘旋，或舒展，龙的头部有锯齿纹和铜鼓

图1—10 水城苗族蜡染服饰

纹装饰，图案画幅长十多米。蜡染日常则用于衣裙、围腰、头帕、背包、背扇等衣物用品的局部装饰；此外还有“踩芦笙堂”男性穿的花袍、戴的头帕、系的腰带，通常也用龙纹绘制的蜡染。丹寨苗族蜡染主要包括丹寨、三都县一带的白领苗族蜡染，画幅宽，手法和构图变化多端，一般用于民族服饰衣肩、衣袖、床单、门帘、包片上。从江岜沙、宰便、加勉苗族的枫香染图案主要为几何纹或花草纹，简洁朴素，多用于百褶裙、胸兜、裹腿等服饰装饰。地处黔中的贵定、龙里、开阳地区的苗族将蜡染与刺绣结合制成衣裙、背扇、帽子等。织金、纳雍、六枝、黔西一带的苗族蜡染主要用于衣裙、背扇，其图案工艺细致，构图饱满，与其它地区风格不同。黄平一带的侗家蜡染，主要用于妇女服饰，背扇、饭篮盖、包片，她们的衣服有挑花和蜡染结合装饰，十分谐调。

2. 布依族在历史发展进程中，形成了三个土语区，即以黔西南布依族地区为第一土语区，贵阳市郊与黔南接壤的布依族地区为第二土语区，安顺镇宁及邻近周边县为第三土语区。这三个土语区的蜡染工艺

图1—11 镇宁布依族蜡染服饰

基本相同，花纹图案常见的有漩涡形、连锁形、蕨菜花、小花、团花、水波形、飞凤、鸳鸯等，这些蜡染织品花纹图案大多是蓝底白花，花纹素雅、图案文静、对比明显。在其服饰上通常用蜡染和刺绣图案结合作为美化装饰。布依族妇女历史上曾穿裙子，近代以来，西部地区的布依族妇女仍穿百褶裙，大部分地区则改穿大襟衣、长裤、襟沿、盘扇、袖口。如镇宁布依族妇女穿的长裙至脚背，头包条纹装饰头帕，肩、胸系长围腰，未出嫁的姑娘头上盘两条粗辫，已出嫁的妇女头上则戴笋壳衬里的长形头帕，她们服装

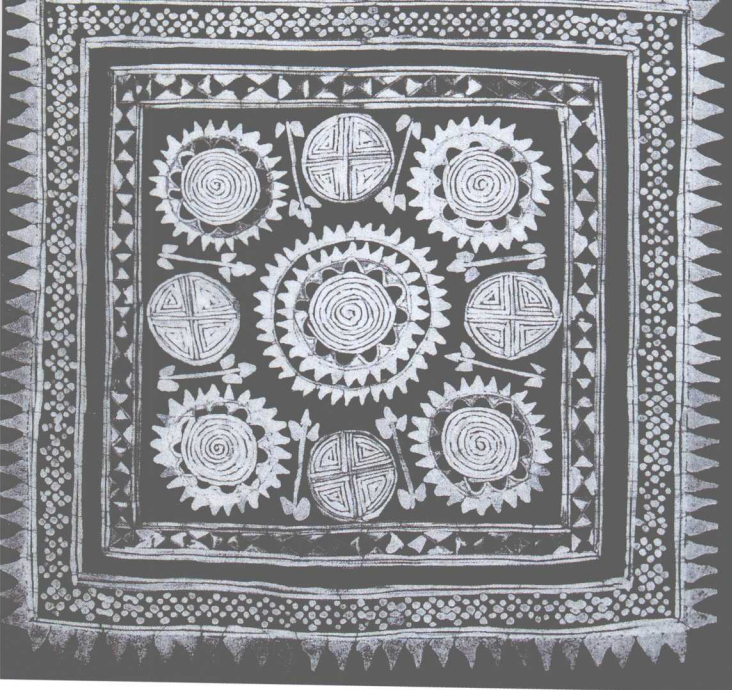

图1—12 蜡染铜鼓纹

上的蜡染多为几何形纹样，有螺旋纹、圆点纹、光芒纹、网纹、花叶纹等。

（二）蜡染与社会经济

蜡染是我国古老传统的一种防染印花技艺，蜡染以其特殊的艺术形式和朴实的艺术语言透出纯真的美，并在人们的长期生活中，发挥着民间传统服饰及生活用品的实用功能，代表了民族民间智慧的积累与审美情趣。它广泛流行于民间。

从社会经济角度来看，中原地区生产技术发达，经济发展快速，社会分工日趋细致，纺织、染织逐渐从家庭经济中分离出来，而染坊职业化的出

图1—13 蜡染铜鼓纹

现，使家庭染色受到冲击。由于印染技术高，生产速度快，价格低廉，可批量生产，而家庭蜡染手工制作费工费时，只能单件生产加工，难以形成经济产业。因此，当蓝印花布在中原地区盛行时，蜡染就逐渐销声匿迹。

贵州苗、布依等民族经历了漫长的农耕社会时期，处于相对稳定、封闭、自给自足的社会经济中，男耕女织的自然经济占上风，这就决定着贵州少数民族社会变迁的进程缓慢，在农业、手工业方面也在缓慢中发展，古老的蜡染习俗得以传承下来。他们自己栽种蓝靛，种植棉花，纺纱织布，画蜡挑绣，浸染剪裁，对外无所需求，在劳动中丰富了生活情趣，寄托了美好理想，沿袭了古老的民族工艺。这种民间文化具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色，它长期根植于民间，为劳动群众所需。

贵州民间蜡染与其它民间工艺品一样，它具有实用功能。在蜡染流行地区，它与人们的日常生活紧密相关，用于装饰美化生活，丰富生活，寄托人们的民族宗教信仰、祈愿和情感，深受人们喜爱。在少数民族地区长期形成了固化的民俗文化活动，表现民俗文化心理的蜡染更加丰富了民俗文化活动的内容。在民俗文化活动的祭祀、节日、婚嫁礼仪、文娱活动场合等，蜡染服饰的攀比和讲究更加渲染出隆重、喜庆的气氛，同时也推动着民间蜡染经济的发展。蜡染的工艺技术水平高低和制品的多少被用于衡量个人手艺能力的高低和家庭经济的贫富。

（三）蜡染与社会文化

1. 蜡染与铜鼓文化。

铜鼓在贵州苗族、布依族地区占据着十分重要的位置，至今还常用于各种民间宗教祭祀活动，因此，铜鼓图案用于蜡染或刺绣是很自然的物质模仿。宋代朱辅在《溪蛮丛笑》中记载：“溪峒爱铜鼓，甚于金玉。模取铜纹，以蜡刻板印布，入靛渍染，名点蜡幔……”这是较早记载蜡染的文献资料。这说明蜡染艺术曾受过铜鼓文化的影响，并形成特定的艺术表现形式。据史料记载，清代张澍《黔中记闻》中提到：“俸僚有斜纹布，名顺水斑，盖模取铜鼓纹，以蜡刻

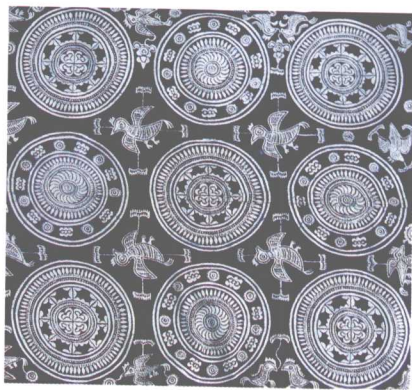

图1—14 蜡染铜鼓纹