

貴州民族民間染織工藝鑒賞

郭慧蓮

貴州省位於雲貴高原東部，是一個多民族聚居的省份，千百年來，在這個和睦的多民族大家庭裏，各族人民以無窮的智慧創造、繼承和發揚了豐富多彩的民族文化，構成了一幅幅色彩斑斕、韻味無窮的貴州高原風情畫。在貴州多彩的民族文化中，列入國家級非物質文化遺產名錄的丹寨縣苗族蠟染技藝、安順市蠟染技藝、惠水縣、麻江縣楓香染技藝等與人民生活緊密相聯的染織工藝恰如盛開的奇葩，散發出誘人的芬芳，成為貴州獨具特色的寶貴的文化資源。

源流·傳說·技藝

蠟染古代稱蠟纈，是我國古老的防染工藝，與絞纈（紵染）、夾纈（鏤空印花）並列為中國古代染織工藝的三種基本類型。根據《禮記》等文獻記載，早在西周時期（西元前

十一世紀）西元前七七一）凍絲、染色都有專官主管。這種古老的防染工藝，歷史悠久，早在秦漢時期，我國先民就開始用蜂蠟做防染劑，用植物藍靛作染料，印染麻織品和絲綢，「繪花於布，而後染之，去蠟則見

花」。從傳世的和出土的蠟染實物看，蠟染在唐代就很盛行。我國發現的古代蠟染文物，有新疆于田屋於來克古城遺址出土的北朝（西元三九六）五八一）藍色蠟纈毛織物、藍色蠟纈棉織品及新疆吐魯番阿斯

塔那北區墓葬出土的西涼（西元四〇〇）四二一）藍色蠟纈絹和唐代（西元六一八）九〇七）的幾種蠟纈絹、蠟纈紗；還有敦煌莫高窟一三〇窟第一層壁畫下發現的唐代廢置的大量蠟纈殘幡。北京故宮博物院所藏的三色蠟染、日本正倉院所藏的〈對樹象羊蠟纈屏風〉，都是唐代遺物。在貴州省平壩縣下壩的棺材洞裏，出土的宋代苗族點蠟幔及鸞鳥紋彩色蠟染衣裙等，都是蠟染流傳悠久的歷史見證。

關於蠟染的起源，流傳著許多傳說。黔东南苗族〈蠟染歌〉，說的是古代有十個老人將天撐上去，但天常常塌下來，他們便請一位名叫妹爽的姑娘縫造撐天傘。妹爽用雲霧製成白布，白布曬於梨樹下，梨花飄落布上，蜜蜂在落花間采蜜，蜜蠟汁在白布上印出花紋，藍草的汁液又將白布染藍。妹爽將布拿到水裏漂洗，太陽幫助曬溶了蠟，於是布上出現了藍地白花。娃爽將花布縫製成撐天傘，將天穩穩撐住，藍地變為青天，白花變為日月星辰。妹爽將這一技藝傳授

給阿仰和阿卜兩位姑娘，蠟染便在人間流傳開了。又一傳說是古代有位美麗的苗族姑娘，由於家裏貧窮，無錢縫製花衣、花裙。每逢節日，有錢的姑娘都穿上漂亮的衣裙，到蘆笙場上同小夥子們唱歌跳舞，她只能閉門在家織布，暗自傷心。一日樓板上的蜂窩突然摔下來，掉落在她織好的白布上，蠟液從蜂房中滲出，很快凝固。姑娘同往常一樣，將布放在藍靛缸中浸染，由於沾蠟處不能染色，便將蜂蠟刮掉，布上竟出現了白花紋。姑娘喜出望外，就用蜂蠟在白布上描繪花紋，經過染煮成為漂亮的花布。姑娘將它縫成衣裙，穿上去參加節日活動，吸引了小夥子們讚美的目光，紛紛邀請她唱歌跳舞；也引起了姑娘的羨慕，紛紛向她請教學習。於是，蠟染就在貴州山區傳播開來。

貴州少數民族的蠟染工藝有許多共同之處，傳統使用的布料，多為自織的土布。製作前先將布料用草灰漂白洗淨晾乾，然後用煮熟的芋捏成糊狀塗抹於布的反面，待曬乾後用牛角磨平、磨光，把白布平貼在木板或桌

面上使之平整，以便作畫。蜂蠟是蜜蜂腹部蠟腺的分泌物，它不溶于水，但加溫後可以融化，以黃蠟（即蜂蠟）作為防染劑，把蜂蠟放在陶瓷碗或金屬罐裏，用火盆裏的木炭灰或糠殼火使蜂蠟融化，以銅刀蘸蠟作畫，作畫時不是在刻有花紋的範本上塗以蜂蠟，也不需要預先勾勒底樣，而是憑著自己的構思和想像在布上繪出大輪廓，然後再畫出各種圖案花紋。

蠟染所用的染料是藍靛，貴州氣候濕潤，草木繁茂，盛產蜂蠟和製作藍靛染料的藍草，為製作蠟染提供了極大的方便。《貴州通志》記載：「乾草，俗稱藍葉，居人廣種，以之染絲：。」藍草是一種蓼科植物，莖高約二、三尺，七月開花，八月收割。把藍草葉放在缸中加入石灰和酒發酵便成為藍靛。

蠟片畫好後放在藍靛染缸中浸染，浸泡五、六天，有蠟的地方染不上顏色。第一次浸泡後取出晾乾，便得淺藍色。再放入染缸中浸泡數次，顏色便逐步加深，達到預期的要求後，將染好的布料放入沸水中煮去蠟

圖一 丹寨苗族「狼雞草」紋蠟染布 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

蠟刀蘸油描繪已勾勒好的圖案紋路，這一步驟被稱為點花，點完花後再將布曬乾備染。其次是染布，將點花後的布料送到專門的染坊染色，一般上黑色或靛藍色，染料分別由當地被稱為「坡」和「背極」的植物製成。製作時事先用石灰水等浸泡這些植物的葉子二十天左右，經深沉、過濾後即可。染布時需要把布在染液中浸泡、曬乾、再浸泡，反復七八次才能徹底將布染成需要的顏色。最後是漂洗，將染好的布放在水中反復漂洗，直至將布上楓香油、牛油混合物全部洗掉，露出布的底色為止。再將布曬乾，青底白花、藍底白花等不同色彩對比強烈的花紋圖案的楓香染製品便呈現在我們面前。

紋飾·物語

貴州民間蠟染、楓香染的圖案以寫實為基礎，藝術語言質樸、天真、粗獷而有力，圖案紋樣十分豐富，有幾何形，也有自然形象，一般都來自生活或優美的傳說故事，具有濃郁的民族色彩。

質，然後在清水中漂洗，晾乾後即現出美麗的花紋。

楓香染技藝與蠟染有異曲同工之處。楓香染技藝係以楓香樹脂為原料的獨特染色技藝。楓香染是一種在貴州省南部惠水縣苗族、布依族村寨、麻江縣一帶瑤族群眾廣泛流傳的傳統染色工藝，在他們的衣裙、被面、床單中都有使用，由於採用楓樹油脂中加入牛油來勾畫圖案，油料滲透力更強。油脂幹後仍然相對柔軟，在漂染的過程中不會出現像蠟染的那種因為蠟破裂而產生的漂染裂紋，因此楓香染的圖案顯得更加精緻清晰完整，圖案色彩豔麗、古樸大方，一直享有「布依族不需出土的文物」和「畫在布上的青花瓷」的美稱。

楓香染的起源雖然沒有文字記載的史料可考證，但根據布依族的傳說，其產生與一個美麗的傳說有關。傳說在遠古時候的一個夏天，一個心靈手巧的布依姑娘茶維哨苗在楓香林下乘涼織布，梭子翻飛間，幾滴楓香樹脂落在已織好的土布上，等她發現白布上楓香樹脂的痕跡時，已經無法

除掉。茶維哨苗將有瑕疵的布拿到藍靛缸裏浸染，十多天后收布時意外地發現楓香樹脂滴到的地方竟然形成了美麗的藍底白花圖案——楓香染就此來到人間，可謂被天所賜。從此楓香染被奉為神技、神物。在布依族聚居的地方，楓香樹被敬為神樹、保寨樹，嚴禁砍伐，十分神聖，經常披紅掛綠、香火繚繞，籠罩著神秘色彩。

隨著時間的推移，楓香染技藝逐漸發展成熟，它所呈現的古樸獨特的美也得到了當時皇室的青睞，到南宋時被正式作為貢品，向朝廷進貢達十三次之多，更被稱為「天染」。

惠水楓香染是採用楓香樹脂加入適量牛油，用文火煎熬後過濾而成的楓香混合油作封蠟，用毛筆蘸溶解的楓香混合油在白布上描繪圖案，其染色工藝和過程與蠟染相同，即用植物藍靛做染料，將繪有花紋圖案的布浸入染缸染色數次，顏色逐步加深，再取出經水煮脫脂，即呈現出色彩對比強烈的藍底白花圖案，再經過清水漂洗晾乾，一件楓香印染物品便宣告完成。

麻江縣一帶瑤族群眾世代傳承的楓脂染技藝，在日常生活中有著極為廣泛的運用，是他們生活中必備的裝飾品。主要運用於頭巾、婦女盛裝服飾、桌布、被面和背帶等。

麻江瑤族的楓脂染技藝的最初起源已無從考證，但明清以來的《黔記》、康熙年間的《貴州通志》、《都勻縣誌稿》等文獻就有「天苗（即現在的瑤族）婦人工織善染」，瑤族婦女精於楓脂染技藝的記載。流傳至今的瑤族古歌「兄弟姐妹情深深，七月太陽當頭照。在家閒著沒事做，上山去割楓香油；扯來土布一尺六，楓油放在土碗裏，拿來牛油一起合。」述的就是楓脂染的製作過程。

由於地理環境的閉塞和社會歷史的原因，麻江瑤族的楓脂染的技藝得到了相對完整的保存，作品極富原始古樸的民族特色。楓脂染所選用的布料必須為純棉，避免在點花時造成楓油的不均勻滲透，以至於影響到最終圖案的效果。首先在白織的棉布上繪製圖案，然後將楓脂油和牛油按比例混合加熱，待其融合後，用竹製小

貴州丹寨苗族蠟染是貴州最具代表性的蠟染之一，紋樣分為自然紋樣與幾何圖形兩類，自然紋樣以花、鳥、蝴蝶、石榴等最為常見（圖一），幾何形以螺旋紋、雲紋、回紋、太陽紋、踞齒紋、三角紋、帶紋、光紋、雷紋等等最為常見，最具代表性的是螺旋紋，苗語稱「渦妥」。在畫法上既遵守古法又不受約束，想像大膽、豐富，善於變形誇張，造型極為生動，充滿生活情趣，稚拙而又浪漫。紋樣常見誇張、變形、奇妙組合的手法，充滿了天真爛漫的童稚之趣。如將錦雞的尾巴畫成一束蓓蕾，將鳥冠畫成一朵花、一株石榴或一隻桃子，鳥身變成魚的形狀，將鳥的翅膀畫成蝴蝶的翅膀等等。蠟染的運用範圍很廣，除用於服飾外，還用於床單、被面、門簾、背包及喪葬用品，不同的用途有不同的花紋圖案，譬如床單、被面，常用鳥的形象，有的寫實，有的誇張，做門簾用的一般為嚴謹、莊重的幾何圖形，主要有梨花紋、馬蹄花、銅鼓紋等。

圖四 惠水布依族楓香染布半成品 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

具一格，紋樣無大花，均為幾何圖形的細碎花，多於細格中繪圓點。

惠水布依族楓香染（圖四、圖五）的圖案線條流暢，結構嚴謹，雖然對物象有適當的變形，但仍然能突出主體特徵，整體風格古樸明快，具有濃郁的民族特色，同時，圖案的寓意深遠，耐人尋味，比如以仙桃象徵長壽，以白鴿象徵和平，「鯉魚竄珠」象徵年年有餘，「喜鵲與梅花」

圖五 惠水布依族楓香染鳳鳥紋被面 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

圖二 鎮寧布依族蠟染對襟女上衣 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

圖三 鎮寧布依族蠟染對襟女上衣衣袖蠟染花塊局部 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

安順市的苗族、布依族也善蠟染，工藝大體相同，而風格卻不一樣。圖案雖然仍是自然紋樣與幾何圖形兩類，但幾何圖形居多。（圖二、圖三）自然紋樣取材於花、鳥、魚、蟲，但往往經過變形、取捨，幾何圖形多為水波紋、圓點紋、光芒紋，採用四面均衡、左右對稱的構圖方法，點、線、面變化有致，主次分明，強調整體效果的統一。

織金、納雍、六枝、黔西等縣地處黔西北，這一帶的苗族婦女的裝束與其他地區的苗族婦女有明顯區別，比較粗獷豪放。但仔細觀察便會發現，其蠟染製品描繪很工細，畫面很飽滿。紋樣主要是幾何形紋，其中有一些是自然紋的變異，以蝴蝶紋多見。自然紋主要出現在小幅蠟染上，鳥紋較多，畫面疏朗。傳統的紋樣靠記憶傳承，點蠟時不借助剪紙或別的工具，只憑手繪，真是不用規矩自成方圓。所畫的線可以用直尺量，圓形可以用圓規量，分毫不差。織金和納雍一帶苗族蠟染紋樣的線紋細如毫髮，堪稱一絕。六枝梭嘎苗族蠟染別

與國寶對話

故宮文物與我

徵文比賽

即日起至
8/31
受理報名

尋找記憶中與故宮的美好遇合，
撰述故宮文物觸動人心的美麗痕跡。

《組別》◆國小組 ◆國中組 ◆高中職組 ◆大專社會組

比賽簡章及詳情洽官網 www.jfartwork.com.tw/104npm

與國寶對話·故宮文物與我
徵文比賽

主辦單位：國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

贊助單位：廣達文教基金會
Guanta Culture & Education Foundation

執行單位：JFA 藝術設計有限公司
JFA Artwork Project Design Co., Ltd.

隱喻喜上眉梢等。圖案還包含有福壽雙全、豐收快樂、魚水合歡、福祿壽喜等象徵意義，不僅反映了藝人們精巧的手藝，也反映了他們對美好未來的期望和嚮往。

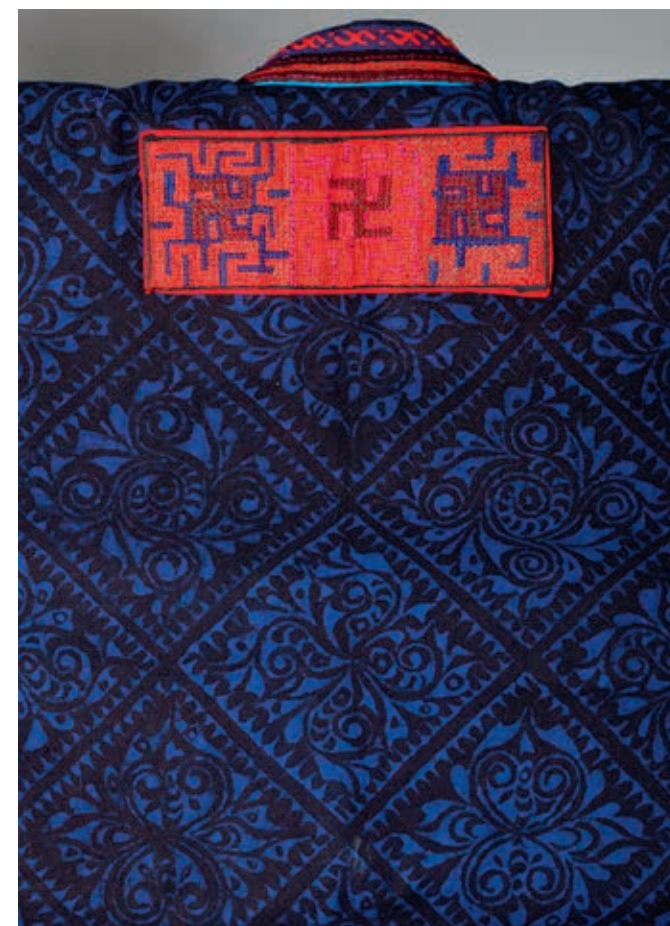
麻江瑤族楓香染（圖六、七）的圖案大多取材於日常生活中常見的事物，如花草、魚蟲、鳥雀等，同時還有一些寓意深刻的民俗題材，間以瑤族民衆喜愛的雷紋、雲紋、鋸齒紋、幾何紋等，圖案栩栩如生，筆法細膩娟秀，也隨處可見誇張的變形，佈局

雖飽滿卻不顯得雜亂，整體風格充滿著古樸濃郁的民族特色。

作者為貴州省民族文化宮副研究館員

圖六 麻江瑤族楓香染平繡花鳥紋女童上衣 貴州民族文化宮藏 吳昊攝

圖七 麻江瑤族楓香染平繡花鳥紋女童上衣局部 貴州民族文化宮藏 吳昊攝