

tHEiR BLUE

她们的蓝

by Chuchu Li

A thesis exhibition presented to OCAD University in partial fulfillment of the
requirements for the degree of
Master of Design
in
Interdisciplinary Master's in Art, Media and Design
Experimental Media Space, 205 Richmond Street West, March 15-19
Toronto, Ontario, Canada, 2024

CREATIVE COMMONS COPYRIGHT NOTICE

This document is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License (CC BY-NC-ND 4.0) 2.5 Canada License.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the licence terms.

Under the following conditions:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

With the understanding that:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

摘要

“她们的蓝”是对中国非物质文化遗产(按照联合国教育、科学及文化组织在2003年的定义)之一的苗族蜡染(Miao Batik)，以及它的传承者——苗族女性的研究、宣传和致敬的项目。苗族是中国55个被认证的少数民族之一，在苗族蜡染存在的两千多年中，苗族女性们用蜂蜡在布上作画，用蓝靛草做染料染布，以此描绘记录下了苗族文化和历史长河，苗族人民对生命的感悟，以及对子孙后代的美好祝愿。在这项研究中，采用了多学科研究创作,其包括创意设计/艺术实践，研究创作，故事叙述，和采访非遗传承人的方式探寻有关中国传统文化/非物质文化遗产的保护过程中，以及中国（苗族）女性社会权益保护的不足。此项目的创作成果形式包括艺术家书，视频，插画设计，以及蜡染作品。此外，由于中国/苗族文化以及语言表达的特殊性，此论文使用了中文与英文两种语言撰写，且对于参考文献的翻译皆先使用翻译软件再由我修改精炼。

鸣谢

我衷心感谢我的主要指导老师Fidelia Lam，在本论文及其附带展览的发展过程中提供的宝贵智慧和指导。他们的支持是我学术旅程的基石。我同样感谢我的副指导教师Nancy Snow，对本项目创意方向的深刻建议和书籍设计方面的专业知识。我还要真诚地感谢委员会成员Ranee Lee和Suzanne Morrissette，他们的热情讨论和有意义的建议极大地丰富了我的工作。

特别感谢张世秀老师，她是我苗族蜡染艺术的导师，也是本论文的访谈对象。她慷慨地分享知识和坚定的支持是本项目成功的关键。

目录

CREATIVE COMMONS COPYRIGHT NOTICE.....	1
摘要.....	2
鸣谢.....	3
目录.....	4
图像列表.....	5
梦中的蓝（序）.....	7
第一章- 一切开始的地方.....	7
起源.....	7
寻根.....	11
触动.....	12
第二章- 背景与理论.....	13
苗族和苗族蜡染.....	13
苗族蜡染非遗文化保护：文化复兴还是文化流失？.....	16
中国女性主义和女性社会权益.....	18
研究问题.....	21
第三章-方法与方法论.....	22
研究创作（RESEARCH- CREATION）.....	22
采访张世秀老师.....	23
讲故事/叙事.....	25
第四章 -实践.....	26
我能做些什么？.....	26
第五章：项目展记录.....	49
第六章-收获与感悟.....	56
总结.....	57
参考文献.....	59
附录.....	62

图像列表

图 1, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022	9
图 2, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022	9
图 3, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022	10
图 4, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022	10
图 5, 张世秀老师, 苗族蜡染涡妥纹, 2023	14
图 6, 李楚楚, tHEiR BLUE, 艺术家书, 混合媒材, 2024	27
图 7, 李楚楚, 传说, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023	28
图 8, 李楚楚, 诞生, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023	28
图 9, 李楚楚, 纹样, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023	29
图 10, 李楚楚, 她们, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023	29
图 11, 李楚楚, 《她们的蓝》第一章, 第 1-2 页, 2024	30
图 12, 李楚楚, 《她们的蓝》第一章, 第 3-4 页, 2024	30
图 13, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 1 页, 2024	31
图 14, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 2 页, 2024	32
图 15, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 3 页, 2024	32
图 16, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 4 页, 2024	33
图 17, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 5 页, 2024	33
图 18, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 6 页, 2024	34
图 19, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 1 页, 2024	35
图 20, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 2 页, 2024	35
图 21, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 2 页文字部分, 2024	36
图 22, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 3 页, 2024	36
图 23, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 4 页, 2024	37
图 24, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 5 页, 2024	37
图 25, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 6 页, 2024	38
图 26, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 1 页, 2024	39
图 27, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 2 页, 2024	39
图 28, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 3 页, 2024	40
图 29, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 4 页, 2024	40
图 30, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 5-6 页, 2024	41
图 31, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 7 页, 2024	41
图 32, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 8 页, 2024	42
图 33, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 9 页, 2024	42
图 34, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 10 页, 2024	43
图 35, 李楚楚, 《生》, 苗族蜡染纹样设计, 化学蓝染, 2023	44
图 36, 李楚楚, 《无题 1》, 苗族蜡染, 古法蓝染, 2023	45
图 37, 李楚楚, 《涡妥》, 苗族蜡染上衣, 古法蓝染, 2023	46
图 38, 李楚楚, 《太阳》, 苗族蜡染, 古法蓝染, 2023	47

图 39, 李楚楚, 《光》, 苗族蜡染灯笼, 化学蓝染, 2023	48
图 40, 李楚楚, 展览海报, 2024	50
图 41, 李楚楚, 展览标题, 2024	50
图 43, 李楚楚, 展览信息表 (背面), 2024	52
图 44, 李楚楚, 展览信息表 (正面), 2024	53
图 45, 李楚楚, 展厅左侧 (作品 1-2), 2024	54
图 46, 李楚楚, 展厅正面 (作品 2-5), 2024	54
图 47, 李楚楚, 展厅右侧 (作品 5-7), 2024	55
图 48, 李楚楚, 展厅右侧 (作品 8-11), 2024	55

梦中的蓝 (序)

我的梦里曾经出现过一个小女孩，在笑着闹着向前跑。一开始我好像是她的妈妈，在后面担心的追着，怕她摔倒，怕她跑丢。我跟着她跑进了一片蓝色里，突然我变小了，我变成了那个奔跑着的小女孩。我停住了脚步，环顾四周抬头望去，我看到了高高挂起的一条条蓝白相间的布把我包围，尽头是那蓝天白云，好似没有尽头。微风将布缓缓吹起轻拂着我的脸，一股草木的清香，痒痒的，像妈妈的手一样柔软。布上画着鱼儿，鸟儿，花朵，还有好多奇奇怪怪的图案，忽然肩膀被人拍了一下，梦便醒了……

李楚楚

第一章- 一切开始的地方

起源

我是一个在十五岁的年纪就出国留学的中国女孩，从高中到研究生，从美国到加拿大，一读就是九年。西方的文化影响了我重要的青春期，让我的观念和视角变得不同。在这样的背景下成长的我发现自己对中国传统文化的态度改变了。在中国上学的时候认为英语成绩好比中文成绩好要更值得炫耀，且对很多西方的节日和外来文化感兴趣。这是因为我当时的学校比其他学校更重视英语教学和外来文化交流，且当一个人长时间身处于某个文化背景中就容易忽视它。但出国后背井离乡的生活使我开始渴求本土文化认同感，也发现了中国的传统文化的魅力。我开始意识到，即使是无生命的物体也能承载着经过几代人的奉献而形成的深刻故事和意义。中国的许多传统文化和非物质文化遗产的技艺是经过了千年的历史长河的洗礼才流传至今，它们大多有着浓重的中国民族特性 (National characteristic)，也是中华民族从古至今的哲学观、道德观、价值观、审美观与艺术观的体现。比起西方哲学，中国则更加强调人类社会而不是自然。¹ 然而非遗技艺通常因受限于许多因素，例如原材料有限和地区偏远等，从而在面对西方资本主义快捷的商品经济时走向了另外的道路。比如被商业化或文化挪用，或坚持传统工艺但逐渐脱离主流市场。当意识到这些后，我便确定了想要做的事情——挖掘例如苗族蜡染文化的中国传统文化被时代发展遗忘的内涵。

---

¹ Zi, "The Relationship of Chinese Traditional Culture to the Modernization of China: An Introduction to the Current Discussion on JSTOR," 444.

中国的非物质文化遗产是中国传统文化的精华所在。非物质文化遗产（Intangible Cultural Heritage）这个词首次出现在联合国教育、科学及文化组织（United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization）2003 年颁布的公告中。² UNESCO 官方对其的定义是“我们的祖先继承下来并传给我们后代的传统或活生生的表达方式，例如口头传统、表演艺术、社会实践、仪式、节日活动、有关自然和宇宙的知识和实践或产生传统的知识，技能，和工艺品”。³ 非遗（ICH）在中国背景下对应为各族人民世代相传的表现艺术，仪式节庆，手工艺等传统文化和民俗的表现形式，它们通常包含着一个个有美好或深刻寓意的故事/传说，而这些故事体现着中华文化的人文精神，也代表着每一个中国人的文化身份。

很多人问我，“你是苗族吗？”答案是否定的，所以他们一开始大都不理解我为什么会从中国众多非遗项目中选择蜡染作为此研究的主题。还记得《梦中的蓝》么？那是我三四岁时经历过的事情，我记得很多事情，记得那是在爸爸的故乡，妈妈后来带我去穿了花花绿绿的邻居奶奶家（现在想来她穿的是苗族服饰），看她在布上画画、染出了蓝蓝的布，再一片片挂起来，却唯独记不起来它的名字，因为奶奶说的是苗语。那天醒来我对妈妈提起，才知道了它叫做蜡染。我父亲的故乡在广西，是中国苗族人口较多的省份之一，所以我才有了这样特别的经历。蜡染的美给幼小的我留下了深刻的印象，现在想来我对蓝色的情有独钟也有迹可循了，甚至2022年秋季的时候还在无意识间在Research Method 这门课的一个项目中选择在拍摄我一小时内多伦多市区选择的路径中所见到的“蓝色”（图1-4）。

---

² Luo Li, Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China (Cham, n.d.), Page 10.

³ “UNESCO - What Is Intangible Cultural Heritage?”

图1, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022

图2, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心, 2022

图3, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心,2022

图4, 李楚楚, “蓝色” 多伦多市中心,2022

2023年冬季学期，我开始了对苗族蜡染的初步二手研究，它所蕴含的“女性特质”十分的吸引我。这种特质源自于中国古代对女性应受教育的四大要素“女德、女言、女态和女工”这些第一次出现在班昭(45-116 C. E.) (東漢史學家、文學家、政治家，中國第一位女天文學家、數學家)⁴的《女诫》一书中。⁵古代中国女性不像男性一样能够读书识字，对她们来说最重要的是在思想，言语，姿态和行动上约束自己并尊重男性。“女工”指的是从事丝绸和麻类纺织工作，其对于中国女性来说是最主要的工作之一。⁶苗族蜡染是一个苗族女性代代相传的技艺，不仅使苗族形成了以蜡染为起点的服饰装束、婚礼节庆、社交生活、丧葬风俗等民俗文化，更重要的是它展现了苗族女性的智慧和材料运用的知识。⁷苗族蜡染在2006年被中国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。⁸通过研究“中国苗族传统蜡染图案的美学研究”(An Aesthetic Study On Traditional Batik Design Of Miao Ethnicity In China)中介绍的蜡染方法和苗族传统图案的含义，我对蜡染的兴趣愈发浓烈。我从中国购买了蜡染的工具和染料并设计出了一系列以传统图案为基础的创新插画，并将其制作成了蜡染作品《生》作为我研一冬季学期专业展的作品(此作品的创作依据、含义和过程会在第四章中详细介绍)。⁹《生》的创作过程对我来说即是为创作而研究，也是在创作过程中研究/获取知识。为了设计插画，我学习并掌握了苗族几个主要传统纹样的含义和用法，从而发现了蕴含在苗族文化中值得深思的问题—女性权益保护。另外在制作过程中我意识到了材料，染料，和环境对成果的影响，这也引发了我对蜡染产业发展的影响因素的思考。至此我确定了要以苗族蜡染作为我研究生毕业项目的主题。

寻根

我一直认为像蜡染一样的手工艺品不应该只存在于博物馆被人隔着玻璃观赏，或是通过书籍和网络来了解，而应该活跃在人们的生活中，因为对事物的经验和感悟需从经历和实际行动中获取。约翰·杜威(John Dewey)，一位哲学家和教育家，在他的教育理念中表达了：“经验是教育中必不可少的组成部分，而经验的质量至关重要”。¹⁰受杜威的影响，美国教育家埃德加·戴尔(Edgar Dale)开发了“经验

---

⁴ “Ban Zhao: 班昭。”

⁵ Liu, Karl, and Ko, *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*, 148

⁶ *Ibid* 130

⁷ Qianru Yang, Jingrong Hu, and Yaping Xie, “Chapter 1,” essay, in *Fei Chang Yi Chan Zhongguo Yuan Su: Chuan Tong Shou Gong Ji Yi* (Guiyang: Guizhou ren min chu ban she, 2017), 7.

⁸ Ministry of Culture and Tourism of the People’s Republic of China, “苗族蜡染技艺: Miao Batik Technique.”

⁹ LYU Zhennan and Siti Rohaya Yahaya, “An Aesthetic Study on Traditional Batik Design of Miao Ethnicity in China,” *KUPAS SENI* 9, no. 2 (August 2021): 12–25.

¹⁰ Garrett, “Dewey, Dale, and Bruner: Educational Philosophy, Experiential Learning, and Library School

锥” (The Cone of Experience)。¹¹ 戴尔认为,学习者在获得具体经验并赋予其意义(包括实地考察和展览)之后,才能从抽象的教学活动中获益。¹²为了更好的认识、学习和体验苗族蜡染,且在此研究中更好的展示蜡染,我决定去探访蜡染的发源地。张世秀老师是我在初步研究时通过网上的新闻认识的,她是中国政府认证的苗族蜡染传承人,她一直致力于宣传蜡染并无偿教授慕名而来的游客。¹³ 张老师所在的苗族村落排莫村(中国贵州省丹寨县)素有“蜡染艺术之乡”“东方第一染”的美称,我便找到了老师在公共社交平台上(小红书)的联系方式并表示想要向她学习蜡染。¹⁴ 于是2023年4月,我从加拿大来到了中国贵州“寻根”并进行田野调查。这排莫村度过的一周里,我见到了传统蜡染的样子,见到了孕育它的那片土地,也见到了它的“母亲们”。本研究旨在把苗族蜡染带出大山,让中国和世界更多的人认识蜡染。

触动

离开排莫村后,我2023年一整个夏季学期一直在思考如何用创新的艺术形式在尊重苗族传统文化的前提下达到我宣传蜡染的目的。但是一个问题一直萦绕在我心头,在创作《生》之前,我了解到的苗族传统纹样的含义——鱼和鸟结合代表夫妻和睦,男女平等。¹⁵但我在排莫村看到的事实告诉我,美好的愿景并不是真实的,男女两性也并不平等。在《化茧成蝶:西江苗族妇女文化记忆》一书中,苗族研究者张晓通过女性口述历史和田野调查,生动地描绘了苗族女性的经历;通过人类学观察和访谈,她阐明了苗族女性在婚姻、性、生育和职业方面的权利与男性相比明显弱势。¹⁶ 以书中的传统西江苗族群体为例(1950年之前),其社会观念是男尊女卑的,男性把女性当作是生育工具,并漠视女性的困难与痛苦。¹⁷ 另外,在经济上,主要生产者是男人,女人是男人的附庸所以没有经济权;在教育上,男性拥有优先学习文化的权利;在婚姻家庭方面,父亲/丈夫是一家之主。¹⁸ 这些传统观念潜移默化的影响了现代苗族群体。至此我意识到我想要探索的不仅仅是蜡染本身,还有

Cataloging Instruction,” 129–30.

¹¹ Wikipedia contributors, “Edgar Dale.”

¹² Garrett, “Dewey, Dale, and Bruner: Educational Philosophy, Experiential Learning, and Library School Cataloging Instruction,” 130–31.

¹³ Gui, “传统文化商业化:如何留住那一抹‘贵州蓝’?: Commercialization of Traditional Culture: How to Preserve the Essence of ‘Guizhou Blue’?”

¹⁴ Peng, “‘法治宣传+非遗蜡染’丹寨县法院唱响非遗保护好声音: ‘Promotion of Rule of Law + Intangible Cultural Heritage Miao Batik’ - Danzhai County Court Sings the Praises of Protecting Intangible Heritage.”

¹⁵ LYU Zhennan and Siti Rohaya Yahaya, “An Aesthetic Study on Traditional Batik Design of Miao Ethnicity in China,” KUPAS SENI 9, no. 2 (August 2021): 18

¹⁶ Zhang, 化茧成蝶:西江苗族妇女文化记忆: Cocoon to Butterfly: Cultural Memory of Women in the Western Guizhou Miao.

¹⁷ Ibid, 180

¹⁸ Ibid, 153

它背后的苗族女性和她们的故事，以及蜡染和它的创作者赋予彼此的意义。

通过我对蜡染的身体亲历学习从而做出作品来将蜡染的历史和苗族女性的故事传递给观众。他们可以是热爱艺术的人，喜爱民俗文化的人，或是关注女性权益发展的人。我希望提高苗族蜡染的知名度，并为保护苗族女性的社会权益和蜡染文化产业的发展添砖加瓦。

第二章- 背景与理论

苗族和苗族蜡染

苗族的历史可以被追溯到五千多年前中国的炎帝和黄帝（被认为是中国人的祖先）时期，其祖先是蚩尤（与炎黄二帝并称“中华三祖”）。¹⁹ 由于蚩尤被炎帝和黄帝打败，苗族部落便开始了漫长的五次大迁徙之路，其足迹遍及我国中原，中南、西南诸省。²⁰因此他们丢失了自己的文字，而苗族蜡染和其纹样的起源很大程度上源于此。²¹ 苗族蜡染研究者雪燕曾提到，“苗族的先辈以古歌传颂历史、以刺绣传承文明、以蜡染纹样绘制希望…于蜡刀下倾心凝结出一件件华美的盛装。”²² 苗族蜡染的历史最早可以追溯到两千多年前的西汉时期，这就使其成为了苗族的无字史书。²³ 蜡染（一种将蜡涂在布料上作为防染剂的技艺）在世界上各地多有使用，如印度尼西亚，马来西亚，日本等。然而，区别于其他蜡染，对于本论文项目而言苗族蜡染最重要的是其传统图案的特异性。在例如蝴蝶纹、鸟纹、涡妥纹等不同蜡染纹样中，每个纹样都有其独特的象征意义，也代表着一个故事或一段历史。比如最常见的涡妥纹（图5）就有这这样的故事：

“传说一个姑娘生病了，就拿那个草药挤出来汁液喝，变成那个药水，喝了病就好了。苗家人也不知道怎么感谢它，所以画在衣服上来穿，现在那个涡妥纹也是由很久以前那个故事演变出来的。”——苗族蜡染技艺传承人杨乃金²⁴

---

¹⁹ “蚩尤: Chi You.”

²⁰ Shi, “Five Migration Waves in Miao History: 苗族历史上的五次迁徙波.”

²¹ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 2.

²² Ibid, 2

²³ Ibid, 2

²⁴ Gao, “苗族蜡染设计师成昊：在蓝白世界里行走的‘小裁缝’: CCTV.Com(Video)“Miao Batik Designer Cheng Hao: A ‘Little Tailor’ Walking in the Blue and White World”.”

图 5, 张世秀老师, 苗族蜡染涡妥纹, 2023

“涡妥”是蜡染的别称，因为在苗语中，涡者，衣也，妥者，蜡染也，所以涡妥就是一件蜡染的衣服。²⁵苗族蜡染的基本步骤是用特有的蜡刀蘸取融化的蜂蜡在布上作画，随后将布料反复浸入蓝靛草制成的染料中染色，再用沸水将蜂蜡融化，最后将布冲洗干净，就会呈现出蓝底白色图案的蜡染作品。蜡染材料中很重要重要的部分之一就是染料的制作，传统蓝染的制作过程包括蓝靛草的种植，收割，浸泡发酵，沉淀成泥，再加入水，小苏打和米酒制成染水。²⁶染料的制作和蜡染图案的绘制十分耗时，这就需要从业者从年幼时就开始学习蜡染技艺并不断练习以达到不用打草稿，画蜡也不出错的程度。苗族蜡染自被列为中国非物质文化遗产项目后，逐渐成为了苗族地区特色旅游纪念品被推向市场。随着市场需求的增加，粗劣的蜡染制品大量涌现，许多工厂为了追求效率和产量转而使用化工蓝染，从而对蜡染技艺的传承构成了威胁。²⁷

什么是传承呢？对于中国来说，传承非遗是因为民俗保存着一个民族古老的文化记忆和独特的文化特征，而这些象征着人类的智慧和创造，也使一个民族由于拥有了独特的文化标识而有别于其他民族，使其有别于其他民族。²⁸ 由于中国近代被侵略

²⁵ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 13

²⁶ Ibid, 15

²⁷ “Miao Batik Technique,” Guizhou Intangible Cultural Heritage Protection Center, n.d.

²⁸ Li, “Intellectual Property”, Preface vii

与内战的历史，比如自鸦片战争开始的巨大纷乱，以及建国后的文化大革命对传统文化的毁灭性打击，中国政府意识到了保护非遗的重要性，并自2001年开展了对传统文化和非遗的复兴和保护。²⁹ 中国对非遗的保护很有利于整个民族重拾自我意识和自信，更是一种寻找/发现历史和文化根源的方式。³⁰ 因此，传承在使子孙后代不仅能够理解中国各民族丰富的历史和多元文化，而且在延续和维护这些文化和物质传统的保存方面起着关键作用。由此看来，非遗传承人的责任重大。根据中国文化和旅游部在2020年颁布的有关非物质文化遗产传承人的规章，中国公民如想有资格并被认证为非遗传承人，则需要熟练掌握某非遗项目的知识和核心技艺，有地域代表性和影响力，以及致力于开展传承活动培养人才，比如参与非遗宣传活动，开设非遗课程等。³¹ 对于苗族人来说，传承蜡染是母系的习俗，即“所有的苗族女性都有义务传承蜡染技艺，每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。”³² 这是蜡染从艺者大多为女性的原因之一，同时也与苗族乃至全中国的传统理念有关，即男耕女织。中国的传统观念是重男轻女的，古代妇女被看作男性的附属品，基本只负责家务以及织布等工作，而赚钱养家是男性的工作。她们因此没有话语权，只得服从男性。1978年中共十一届三中全会颁布了“对内改革，对外开放”的政策，使中国经济高速发展。³³ 随着中国工商业的发展(1960年代至90年代)，农村人口的中男性大多外出工作，而女性开始承担了一部分原本属于男人的工作(农耕，个体经营)，也参与了财富的直接创造，家庭地位便逐渐提高了。³⁴ 张老师，一位苗族妇女，就是这种勇气和创业精神的杰出典范。在撰写本文时46岁的她从五六岁时就开始跟母亲学习制作蜡染，但一直是自用。曾经是贫困户的她靠着农耕和开小卖部生活。十多年前会有偶尔有一些政府工作人员与学者来排莫村中做采访和调研，而他们很想买些蜡染做纪念品，但却没有人卖。注意到这个现象的张老师在小卖部不忙的时候开始做蜡染方巾，她发现外来的人很喜欢这项手工艺。通过申请政府补助，她在2014年创立了染坊，并召集了村里的苗族妇女加入。为了让更多的人了解这项非遗文化，张老师努力的学习她完全不会的网店，社交媒体，和直播等宣传工具，慢慢的吸引到了一些对蜡染感兴趣的人和国内外的艺术家来到村里学习蜡染，也接到了许多来自国内外的订单。³⁵ 她不仅靠着蜡染使自己和同村的其他女性摆脱贫

---

²⁹ Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China. "40年,从自觉到自信!非遗为民族立魂、为生活点睛: 40 Years, from Awareness to Confidence! Intangible Cultural Heritage Enlivens the National Spirit and Embellishes Life," n.d. https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/fwzwhyys/201901/t20190107_836819.html.

³⁰ Zhang and Zhou, "Introduction: The Essentials of Intangible Cultural Heritage Practices in China: The Inherent Logic and Transmission Mechanism of Chinese Tradition on JSTOR," 137.

³¹ People's Republic of China, Ministry of Culture and Tourism of the. 国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法, 2020. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/zcfg/bmgz/202012/t20201214_919516.html.

³² Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 13.

³³ Wikipedia contributors, "Chinese Economic Reform."

³⁴ Zhang, "Hua Jian Cheng Die", Page 145

³⁵ Yang, "贵州丹寨:老技艺描绘新画卷: Danzhai County, Guizhou: Old Technique Depicts New Painting."

困，还为这项非遗的传承做出了很大贡献，比如到世界各地参加展览宣传蜡染，以及无偿教授慕名而来的人蜡染技艺。由此可见，蜡染传承和蜡染产业的发展为许多苗族女性提供了工作机会，从而提升了她们的社会权益和地位。

苗族蜡染非遗文化保护：文化复兴还是文化流失？

为什么苗族蜡染自2006年起就被列入了中国非遗名录，其发展却依旧缓慢且缺少知名度呢？文学学者、文化理论家周蕾（Rey Chow）曾提出了这样的问题“19世纪和20世纪的中国历史充满着与西方的破坏性接触，此时如何才能致力寻求到真正的起源？真正的起源或能来自何处？”³⁶ 周的探讨揭示了中国传统文化与西方影响力的复杂交互作用。它引起了人们对于真正中国文化与西方文化接触和贸易的全球历史之间的紧张关系的关注，以及它们在中国社会中的文化价值和影响力。由于对西方工业发展和文化信仰的推崇，这种紧张关系极大地影响了年轻一代对于中国传统文化的看法，他们经常被忽视或低估。另外，在已经“西化”了的中国背景下，作为非遗的苗族蜡染本身的一些特性也对其发展造成了影响。其一蜡染是很难真正的市场化，因为它一般都富有很浓的文化属性（如苗族的宗教信仰和艺术家的个人审美与情感表达等），而很难也不适合像流水线上的产品一样标准化生产。这种较慢的生产速度和需要特殊材料的工艺就意味着非遗传承人们在维持和发展非遗技艺方面是主要的生产力。再有，传承人们大多年龄大，且难以找到继承人，因为现代化发展使年轻一代不再愿意留在乡下务农或者做手艺活，而是选择来到了机会更多且收入更高的城市生活。³⁷ 这就使蜡染的从业者越来越少，更加难以复制。其二是蜡染的工作区通常位于农村地区，因此受地理限制，这也反映了这些实践和过程的地理和物质特异性。具体来说，蜡染需要批量种植原料蓝靛草（板蓝根），也需要通风良好的空间来制作染料，画蜡，浸泡，染布，煮蜡晾晒等工序。这些过程可能在城市环境中不容易进行，并且可能需要大量的空间，在城市环境中找到这样的空间可能是具有挑战性的。以我的个人研究为依据，中国消费者能买到蜡染产品的地方大多是一些景区，特产店或一部分网络上。尽管许多非遗传承人在网络上宣传蜡染作品，大多数人们会对偏远山区的交通不便而产生退意，而真正去的更多的是研究者。其三是蜡染缺少宣传，而这可以被看作前两点的结果。由于传承人的缺乏以及各种限制，人们对蜡染的认识途径和契机是有限的，且在不知道或不了解的情况下很难产生兴趣。

值得一提的是，中国自1980年起实行了近30年的计划生育/独生子女政策。³⁸虽然此政策对于苗族这样的少数民族略有宽松——可以生育两个子女，但此举依旧对苗族

³⁶ Chow, *Woman and Chinese Modernity: The Politics of Reading Between West and East*, 28 .

³⁷ Li, *Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China*, 16

³⁸ “BBC News | ASIA-PACIFIC | China Steps up ‘one Child’ Policy.”

蜡染的传承产生了潜在的影响。³⁹ 另外，由于中国传统观念影响造成的对生育男孩的偏好，一些家庭会选择流产或杀掉女婴。⁴⁰ 而这对于苗族蜡染这种母系传承的手艺受到一定的威胁。

谈到对苗族蜡染非遗文化的保护和复兴，它可以理解为两个相互关联的层面——国家和个人（或组织）。中国国家政府对其实行的保护措施包括对苗族社区进行了多种地方发展项目的启动和强制推行，比如“文化保护”、“非物质文化遗产保护”、“文化产业”、“乡村旅游”和“精准扶贫”等各种名目；但同时，地方政府通常缺乏资金来为这些中央资助的项目提供所需的配套财政支持。⁴¹ 这些项目在实施的过程中产生的主要问题是与当地社区格格不入的观念以及过于商业化，且通常为了达成某种目标（经济以及声誉）而忽略了当地村民的真实情况与需求。⁴² 此矛盾产生的原因是由于中国少数民族和许多非遗文化所处的农村地区经济发展落后导致的贫困现象，而政府为了在改善农村经济的同时发展非遗，便将其定位为“提取资源”（extracting resource）和“象征性资本”（symbolic capital），从而使非遗成为了发展农村经济的一种形式。⁴³ 当一项民俗技艺被纳入非遗名录后，通常当地会发展成旅游景点从而带动当地经济。⁴⁴ 这可能导致非遗文化的商业化和形象化，而这种改变也可能影响传统的真实性和原汁原味。一个令我痛心的例子是随着苗族蜡染的宣传，产量需求的增加导致了商家选用机器制作的同质化的蜡染材料而非人工画出的蜡染材料。⁴⁵ 那么这样的保护到底是文化复兴还是文化流失？

另外，过于商业化还可能体现在企业主对蜡染从业者的剥削中。一些企业主一方面享受着政府对非遗产业的扶持，而另一方面打着帮助苗族妇女的旗号做着低价收购却高价转卖的勾当。

苗族村干部抱怨说：

他们（商人）非常聪明和贪婪。他们帮助我们销售蜡染，但他们只关心钱。他们不

---

³⁹ “BBC News | ASIA-PACIFIC | China Steps up ‘one Child’ Policy.”

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Chen, Ren, and Zhang, “Cultural Heritage as Rural Economic Development: Batik Production amongst China’s Miao Population,” 187.

⁴² Ibid, 187-188

⁴³ Ibid, 184

⁴⁴ Sherman, “Who Owns Culture and Who Decides?: Ethics, Film Methodology, and Intangible Cultural Heritage Protection on JSTOR,” 231.

⁴⁵ Chen, Ren, and Zhang, “Cultural Heritage as Rural Economic Development: Batik Production amongst China’s Miao Population,” 191.

知道这块布非常难做，是我祖母做的。他们以比较低的价格收购，然后在城市市场以3倍以上的价格出售。我看到他们收集了成千上万件美丽的传统蜡染和刺绣作品并出口销售。我们现在才意识到它是多么珍贵！这是巨大的文化损失！（Chen, Ren, and Zhang 2021）

以上的现象充分说明了中国政府对传统/非遗文化的保护进程中所面临的挑战以及需要引起注意的问题，总结来说就是应深度了解非遗从业者和非遗社区的需求从而制定项目计划，也应避免因追求经济发展而过度商业化导致的文化不尊重现象。

那么在个人层面应如何为苗族蜡染文化的发展出力呢？在一段中国中央电视台网站上播出的新闻中我认识了一名苗族蜡染服装设计师成昊，他同样不是苗族却被蜡染文化所吸引，通过常驻中国贵州丹寨，与苗族蜡娘们合作而创造出了许多蜡染服装作品，并在2020年参加了伦敦时装周，成功将蜡染带出国门。⁴⁶成昊在采访中说：

“（这些作品）在传承的同时，有着（苗族）经典纹样的同时，也用一种新的蜡染方式，描绘着我们祖国的一些山河和我们一些文化寓意里面的一些内容，故事，人物等等。”⁴⁷成昊作为服装设计师的故事对我来说是一个好的榜样，那么我这样的多学科设计师/艺术家又会交出什么样的答卷呢？在研究初期，我对我的作品形式的构想是设计一系列苗族蜡染的文创产品，但与导师们的讨论让我意识到除了考虑作品本身的质量，还需要对许多道德层面的问题进行考量，比如文化占用

（Cultural Appropriation）。一个产品的设计或多或少都会与商业和利益挂钩，即便其能够增加人们对蜡染的了解，也不能对苗族女性产生直接帮助，反而是我通过挪用苗族蜡染文化而自己获利。因此我转而选择通过设计一些教育性的读物和作品使人们了解蜡染文化，以达到提高人们对苗族蜡染和苗族女性社会权益的保护意识的目的。此外，在对传统/非遗文化进行创新的时候，应在尊重原文化的基础上进行。张老师在采访中提到最怕失传的不是蜡染技艺，而是苗族的老图案。由于苗族没有文字，如若是记录着历史的苗族纹样不复存在或被改动的面目全非，那么苗族的文化必将受到严重的打击。对此我的解决方案是在我的设计中融入这些纹样以及它们背后的寓意和故事，不是通过对文化的篡改，而是使用更易被现代社会所接受的展现形式，从而使非遗文化更容易被人们了解，并走进人们的生活。

中国女性主义和女性社会权益

想要从根源上了解并探讨以苗族女性为代表的中国女性所面对的不平等待遇以及社会权益保护的缺乏，首先需要了解此现象产生的原因。本节追溯并详细介绍了一些

---

⁴⁶ Gao, “苗族蜡染设计师成昊：在蓝白世界里行走的‘小裁缝’：CCTV.Com(Video)”Miao Batik Designer Cheng Hao: A ‘Little Tailor’ Walking in the Blue and White World”.

⁴⁷ Ibid

导致中国性别不平等的历史根源和当代表现，以及对文化、社会经济和政治因素和信仰的分析。

中国历史上经历了几千年的封建君主制，而传统中国社会中，男性把妇女视为私有财产，将其局限于家务和养育子女的角色中，剥夺了她们的基本自由。⁴⁸ 一个很直观的例子是关于中文“姓氏”（Family Name）的例子，“姓”这个字由“女”作为部首，代表“女性”，和“生”组成，代表“生命”，合在一起组成“姓”这个字（字面意思是“女性/生命”），表示“家族姓氏”。⁴⁹ 中国远古时期的大家族，杰出人物，以及传说中的神农与黄帝都使用了母亲家族的姓氏，而这说明在图腾社会时还未出现男性凌驾于女性之上的概念，且实行了母系血统传承，直至后来图腾群体间的战争导致战败方的女性成为俘虏，女性从此开始被奴役，且所生的孩子会被赋予父亲的姓氏。⁵⁰ 从距今 5000 年前后的新石器时代晚期起至距今 4000 多年的夏王朝诞生前后止，中国原始社会的母系氏族公社组织便逐渐被父系氏族公社组织所取代。⁵¹ 而苗族也是类似，以西江苗族为例，他们五千多年来实行的是父子连名制，也就是父亲的名会被冠在子女的名后面，这说明他们是父系社会，“血缘链只属于男人；每一个男人都有自己的一根链，女人却没有，尽管每一根链都是女人铸造的，每一个男人都是女人孕育的。女人没有历史，历史不承认她们”⁵²

另一个造成中国社会对女性及其权益的轻视的原因是对中国文化和社会产生深远影响的儒家学说，“其核心概念正是提升男性地位，贬低女性地位”。⁵³ 何殷震，中国近代（20世纪初）女权主义者，在她1907年发表的《女子复仇论》中详细举例了许多古代典籍中对女性的教义和其应遵守的标准，其主要内容包括““男尊女卑”（men first, women last），“丈夫是妻子的天”（the husband is the heaven of the wife），“丈夫死，不再嫁”（When a husband dies, do not remarry）等，这些无一不是男性为了巩固自身利益而弘扬父权制的体现。⁵⁴ 道家学说作为另一个主导哲学思想，也有类似的观点，其将“女性原则与“沉默”和“消极”等式联系在一起，从而传统上使其与儒家的厌女情结共存并合作。在一个建立在这些主导系统之间的共谋基础上的文化中，中国女性不仅受到压迫，而且还会通过在中国社会中的日常基础上传播的对精神屈服的感觉来支持自己的压迫。”

---

⁴⁸ Liu, Karl, and Ko, *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*, 53.

⁴⁹ *Ibid.*, 109-110

⁵⁰ *Ibid.*, 110

⁵¹ “父系氏族公社: Patrilineal Clan Commune.”

⁵² Zhang, 化茧成蝶: 西江苗族妇女文化记忆: Cocoon to Butterfly: Cultural Memory of Women in the Western Guizhou Miao, 38.

⁵³ Liu, Karl, and Ko, *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*, 123.

⁵⁴ *Ibid.*, 124-146

⁵⁵ 张老师在采访中提到自古都是女性在做蜡染“没有很特殊的意义,就是从古代到现在都是男耕女织”,这其实也是女性被以上思想主导而被压迫的一种体现。上文中我提到了班昭与她所著的《女诫》。她在历史学,文学,政治学,天文学以及数学方面是才华横溢的,但她所提倡的对女性的教义尤其荒谬。⁵⁶ 比如她在《女诫》中推崇女性应该低贱和软弱,谦卑恭敬,忍受指责和侮辱,尊重以及侍奉丈夫等。⁵⁷ 何殷震曾说,“妇女权利和权力未能发展的原因,可以归因于女性对班昭的著作颇有研究;一旦她的教导根深蒂固,其他任何事物都无法渗透进来。”⁵⁸而班昭之所以成为了“男人的奴隶”和“女性的叛徒”,是因为是因为她自己对儒家经典爱得深沉,且被儒家思想严重禁锢。⁵⁹

除了在行为准则方面对女性的压制,男性还剥夺了女性的三种权利——“参军或指挥军队”(the right to bear arms and command armies),“掌握政治权力”(the right to hold political power),以及“受教育”(the right to be educated)。⁶⁰ 其中被剥夺受教育的权利让我联想到排莫村的蜡娘们,而张老师也提到苗族“重男轻女”的思想,且如果不是因为她父亲由于不识字而吃过很多亏,她也不会有机会上学。《后汉书》中记载登皇后年少时就通读历史和典籍,但其母亲却斥责她应该多练习女工;从那时起,“父母都秉持这种想法。当女儿展现出才华时,他们将其视为不祥之兆,并担心她早逝。最终,缺乏才华反而成为女性的美德标志”也是“女子无才便是德”这句话的最好证明。⁶¹ 然而没有受过教育的女性几乎无法找到工作,需要靠男性养活,这也间接导致了中国的贫困。⁶²梁启超,“二十世纪头二十年中国现代最重要的知识分子”,在一百多年前清朝末期中国被侵略而沦为半殖民地时意识到了这一点,并得出了“女性被视为无关紧要,不必受教育。而没有教育,妇女就不可能有职业”的结论。⁶³ 当女性无法通过自己创造财富时,她们便会轻易的受制于男性,“女性能够被私人占有,是因为男性掌握着金钱的权力,因此能够控制女性的命运。”⁶⁴

讽刺的是,在1903年发表的被视为“很可能是第一次系统地倡导妇女受教育权、妇女参政权、就业和生计权以及人的尊严”且“对随后几十年的中国女性主义运动

---

⁵⁵ Chow, *Woman and Chinese Modernity: The Politics of Reading Between West and East*, 10.

⁵⁶ “Ban Zhao: 班昭.”

⁵⁷ Liu, Karl, and Ko, *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*, 145

⁵⁸ *Ibid*, 146

⁵⁹ *Ibid*, 145-46

⁶⁰ *Ibid*, 147

⁶¹ *Ibid*, 149

⁶² *Ibid*, 191

⁶³ *Ibid*, 187, 191

⁶⁴ *Ibid*, 93

产生了重大影响”的《女界钟》是由一位男性——清末著名教育家和革命家金天翮所著。⁶⁵ 而何殷震在其1907年发表的《女子解放问题》中提到中国男性提倡女权和妇女解放的根本原因是对自身利益的保护，具体来讲有三个原因：其一是由于中国男性“崇尚权利和权威”（worship power and authority），从而效仿欧美提倡给予女性一定程度的自由，从而提升自己的声誉；其二是在中国男性为家庭赚取生计的压力变大时，通过给予女性受教育的权利并找到工作来减轻自己的负担；其三是中国男性“视家庭为自己的私有财产，并将后代作为头等大事”，却不愿承担家务与抚养子女，所以将此任务转嫁给了女性。⁶⁶ 不论在中国女性主义兴起初期发声的中国男性学者的出发点如何，他们也为中国女性主义和女性权益的发展做出了贡献，同时何殷震这样的女性学者的声音也不应该被后人所忽视，而是应该辩证的看待不同的观点。

作为蜡染文化传承人的苗族妇女与中国女性主义之间有什么关系？苗族女性以蜡染为途径为自己创造了财富，提升了家庭和社会地位以及人生价值，同时为中国传统非遗文化的保护和发展做出了贡献，从而实现了女性自我认知的最大化，不再需要依附于男性而是平等的共处。这实现了何殷震的观点——“妇女权利的事业必须通过妇女自己的努力来赢得。它不应该由男性赋予。如果我们允许妇女的合法角色被男性强加，我们就放弃了自己的自由；如果我们让自己仰视男性并讨好他们，那么我们以这种方式获得的任何权利都是从上面赐予给我们的。”⁶⁷

根据以上三个部分关于苗族蜡染文化，其保护和发展，和中国女权和女性社会权益的背景研究，我试图找到以下研究问题的答案。

研究问题

- *中国在复兴和保护苗蜡染等非物质文化遗产方面存在哪些挑战？需要考虑哪些问题？
- a) 中国艺术家和设计师如何通过创作实践恭敬地参与弘扬、提升和关注苗蜡染文化？
- b) 这些设计实践能够传达什么样的叙事、信息和精神？
- c) 苗蜡染的文化生产传达了哪些中国女权主义的哪些方面？

在此研究中寻找这些问题的答案能够帮助我达到宣传苗族蜡染文化的目的。除此之

---

⁶⁵ Liu, Karl, and Ko, *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*, 1, 7

⁶⁶ *Ibid.*, 60-61

⁶⁷ *Ibid.*, 63

外，我希望能够明确自己作为一名中国设计师/艺术家在此研究中扮演的角色，以及今后的研究方向。

第三章-方法与方法论

研究创作 (Research- Creation)

“研究创作是社会科学和人文学科中的一种新兴范畴，涉及当代媒体体验和认知模式。研究-创作项目通常将创意过程、实验美学成分或艺术作品作为研究的一个组成部分进行整合。”⁶⁸研究创作方法结合了理论研究和实际创作，以创新的方式产生知识和洞见。此方法对知识的探索是多维度的，且允许研究者从理论和实践两个层面进行思考。

根据Chapman和Sawshuk所说，研究创作 (Research-creation) 有四个不同表述 (子范畴)，分别为“为创作而研究” (research-for-creation)、 “从创作中进行研究” (research-from-creation)、 “研究的创意性呈现” (creative presentations of research)，和“作为研究的创作” (creation-as-research)。⁶⁹ “为创作而研究”的概念是“任何创作，即使 (尤其是) 作为一种独立研究的追求，也需要最初将材料、想法、概念、合作者、技术等汇集起来才能开始。”⁷⁰以上的一切资料汇集方法统称为“研究” (research)，形式可能包括对书籍和期刊的阅读分析，而从中获得的论点和知识将会成为创作的依据与灵感。“从创作中进行研究”则是在创作作品的过程中获得启发，比如通过对作品和观众的反应分析得到研究数据。基于此认识，“研究不仅是发展艺术项目的一部分，这些项目独立存在；相反，表演、体验、互动艺术作品等也可以是生成研究数据的方式，然后可以用来理解不同的动态。”⁷¹ “研究的创意性呈现”就是“以创意方式呈现传统学术研究”，比如学术表演者Jackie Orr (2005年) 以拼贴和语言的方式撰写论文，以传达她所描述的恐慌性障碍。⁷² 最后同样重要的是“作为研究的创作”，其“涉及到项目的拓展，其中创作是为了研究的出现而必要的。它涉及到探究技术、收集和通过创作揭示之间的关系…同时也试图从这个过程中提取知识。”⁷³ Sawchuk和Chapman解释道，“显然，这些类别并不容易分隔开来，它们彼此相互

---

⁶⁸ Chapman and Sawchuk, "Research-Creation: Intervention, Analysis and 'Family Resemblances,'" 5.

⁶⁹ Ibid, 15

⁷⁰ Ibid, 15

⁷¹ Ibid, 16

⁷² Ibid, 18

⁷³ Ibid, 19

联系。此外，它们不仅仅在一个线性序列中发生，而且可以是持续的，并且同时发生。”⁷⁴此论文创作中所运用的是前三个范畴，且经历了多个阶段。在2023冬季学期至2023夏季学期，为了深入了解苗族文化、寻找理论支持，以及对作品概念化，我进行了对文献，书籍，视频访谈等的研究。2023秋季学期至2024冬季学期主要为作品的设计和创作过程，而我将此过程以及成果展看作产生新的研究方向以及发现其他潜在问题的方式。比如我在设计艺术家书的过程中全程将自己置于一个不了解苗族文化和蜡染的人的视角后发现，没有背景知识支持的观众很难完全理解我想表达的内容。举例来说，当我去看一个在我不熟悉的历史/文化背景下创作的展时，我需要花大量时间阅读作品的注释，甚至查询更多的信息以方便理解。因此我试图将书中的插画设计成即便是儿童也能够轻易理解的形式，并减少文字在图中的比例，使内容变得容易阅读并有趣味性，以此达到宣传蜡染的目的。另外，我通过利用不同的艺术表现形式创作来展现我的研究成果，从而达到研究的目的。我不希望蜡染成为博物馆展窗中没有生命力的艺术品，而这也是我选择设计一本艺术家书的原因，它没有固有形式的限制，更打破了大众对传统书籍的印象。不同年龄段的观众可以通过与艺术家书互动阅读的形式了解苗族文化和蜡染。值得注意的是，对于儿童来说此书首先是儿童绘本，并通过讲故事的形式讲述着一个民族的文化 and 知识，从而使苗族蜡染这项非遗继续一代代传承下去。

采访张世秀老师

在我结束为期一周的苗族蜡染学习后，我认识到对张老师进行一次正式采访对此项目来说是非常重要的。因为她作为一名苗族女性和蜡染传承人的经历和见解对于此研究来说是非常珍贵的一手资源，且通过分析她的回答，对我了解目前苗族蜡染传承和苗族女性所面临的困境从而找到可能的解决方案十分有帮助。此研究方法和对张老师提出的采访问题均经过安大略艺术与设计大学（OCAD University）的研究伦理委员会（Research Ethics Board）批准后进行。以下内容是对采访的概括及分析，完整采访内容请参考附录A。

我对张老师的采访分为两次，第一次是电话形式（2023年11月7日），第二次是短信形式的补充采访（2023年12月23日）。在电话采访中我询问了张老师关于开设染坊，所遇到的困难，蜡染的纹样含义，用途，她选择从事蜡染的原因，以及有关苗族女性权益的相关问题。我在设计这些采访问题时考虑到的是问哪些方面的问题能够了解到张老师作为蜡染非遗传承人的故事，作为苗族女性的经历，有关蜡染文化的知识，以及蜡染和苗族女性之间的关系。通过对采访录音并分析她的回答，我希望能够将故事转化成知识和灵感，从而更深入的了解苗族蜡染文化和苗族女性。

---

⁷⁴ Chapman and Sawchuk, "Research-Creation: Intervention, Analysis and 'Family Resemblances,'" 21

张老师在多年的对苗族蜡染文化的实践与传承中所遇到的问题包括刚开始时的经济贫困，以及苗族蜡染的失传问题。她提到：“最怕的失传是什么呢？就是我们的老图案，因为现在的年轻人他们不喜欢画我们的老图案，就觉得枯燥无味又复杂，他们整个（蜡染）流程他们会学，但是呢他们可能创新一些图案。”

在我询问张老师关于一些常见的苗族蜡染纹样含义和蜡染的传统用途时，张老师都提到了关于结婚与生育的内容。比如苗族女性的嫁衣上会有鱼、鸟、石榴花等纹样，都象征着苗族人的生殖崇拜。苗族蜡染除了做盛装/嫁衣以外，还多用于制作婴儿的背扇。我还询问了张老师为什么是女性在做蜡染，如上文中提到的，她回答说是因为“男耕女织”的观念。张老师还提到了苗族人很重男轻女，如果不是因为她的父亲因为不识字而吃过亏，她是没有机会上学的。

张老师因为受过教育所以曾经在大城市中工作过，也正因此经历，她深刻的体会到了村里人的单纯和善良。她在解决了自己的贫困问题的同时也在帮助着村里人。比如在开设染坊前她为村里女性科普并庆祝国际妇女节，是为了招募蜡娘，也是为了让苗族女性了解她们的妇女权利；比如在染坊中为她们提供工作机会，是为了解决自己的贫困问题，也同时帮助了其他女性创造财富以及提升家庭地位和社会、经济权利。张老师还分享了她染坊中一位蜡娘的故事：那位蜡娘为了新年买了一堆水果，但过年那段时间很忙，她忘记吃了，她老公去看到一堆水果烂了就骂她说你怎么买了就不吃了多浪费，然后她很有底气的说你不用着急，过几天染坊开工我去画一会儿，钱就赚回来了。对此，张老师表示：“她如果说她不能挣钱的话，这句话她是不敢说的。所以说我告诉所有的这些老太太（染坊里的蜡娘），只要你们能挣钱能够养活自己，（家庭）地位自然而然会高，不像以前吃喝（靠男人）还要伺候男人，这样地位是很低的。”

第二次的短信采访是我在加拿大制作蜡染期间感受到了染料不同对成果的影响而产生的补充问题。染布的过程是我在创作过程中遇到的最大困难，因为蜡染是一项有着较强地域性的技艺，许多原材料都需要从中国获取，这对我身处加拿大的我来说并不是一件容易的事情。另外我在对染料的多次尝试中了解到，以张老师为代表的苗族女性所使用的是纯天然的“古法蓝染”，而我能市面上买到的蓝染材料包都属于化学蓝染。由于古法蓝染染缸的设立和调配是复杂且需要经验，以及对温度和后续养护的要求极高，我目前所拥有的资源无法实现，所以我选择的是更为快捷的化学蓝染，同时这也让我更深刻的感受到了苗族蜡染文化传播的不易。

通过对张老师的补充采访和其他文献中的记载，我了解到了古法蓝染和化学蓝染的

区别。古法蓝染是从蓼蓝，马蓝，菘蓝，或木蓝这四种植物作为原料，苗族人将其统称为“蓝靛草”。⁷⁵将蓝靛草与水，石灰/草木灰和米酒放入容器中进行浸泡发酵，几天至一周后，蓝靛草会沉淀成“蓝靛泥”。⁷⁶要得到蜡染用的染液，需要在蓝靛泥中加入水，酒，和天然碱待其融合产生反应。⁷⁷化学蓝染大多使用了化学成分的还原剂。以我使用的JACQUARD生产的蓝染材料包为例，其使用的就是亚硫酸氢钠（Sodium Hydrosulfite）和预还原的蓝靛（Pre-reduced Indigo Dye）（见附录#）。在调配染液的过程中，我需要佩戴手套和口罩以防止皮肤和呼吸系统受损，因为亚硫酸氢钠的刺激性气味极大，且具有低毒性。⁷⁸另外根据张老师的描述和此项目作品的实验得知，化学蓝染除了对人体健康有一定伤害之外，其染出的布料颜色相比古法天然蓝染来说较浅也容易有杂色，而古法天然蓝染布的颜色很纯，蓝色也更深。

讲故事/叙事

此研究采用了讲故事/叙事的研究方法，我将我从对蜡染文化的研究中，采访中，以及自身经历中获得的信息和灵感转换成艺术家书中的叙述性插画，此研究中的一个故事，以及一个记录性短片。通过讲故事，我能够更生动地展现苗族蜡染的文化细节和深厚情感，同时使得这些复杂的文化和社会现象更易于被理解和感同身受。

法国文学理论家、散文家、哲学家、批评家、符号学家罗兰·巴特（Roland Barthes）曾经说过，“叙事始于人类的历史本身”。⁷⁹同时，奥地利哲学家和社会现象学家阿尔弗雷德·舒茨（Alfred Schutz）以及美籍奥地利社会学家托马斯·勒克曼（Thomas Luckmann）也认为，“叙事代表着意义背景或生活世界，它由一系列经验、取向、原则、价值观和规范组成，这些经验、取向、原则、价值观和规范一直都将主体相互关联，以使它们作为思考和行动的意义的基础发挥作用。”⁸⁰在《叙事主题》（*The Narrative Subject*）的“讲故事作为一种文化实践和生活形式”（*Storytelling As A Cultural Practice And Life Form*）一章中，Christina Schachtner 提到了“我们出生在一个由他人告诉我们的故事和我们告诉他人的故事组成的世界中…叙事是一种理解世界的手段；讲故事是传达这种理解的手段。”⁸¹那么叙事和讲故事的具体区别是什么呢？在讲故事时，强调的是

⁷⁵ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 14

⁷⁶ Zhang et al., "Island Blues: Indigenous Knowledge of Indigo-Yielding Plant Species Used by Hainan Miao and Li Dyers on Hainan Island, China," 5.

⁷⁷ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 15

⁷⁸ "Sodium Dithionite," Wikipedia, n.d., https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dithionite.

⁷⁹ Wikipedia contributors, "Roland Barthes"; Schachtner, "Storytelling as a Cultural Practice and Life Form," 29.

⁸⁰ Wikipedia contributors, "Alfred Schütz."; Wikipedia contributors, "Thomas Luckmann"; Schachtner, "Storytelling as a Cultural Practice and Life Form," 29.

⁸¹ Schachtner, "Storytelling as a Cultural Practice and Life Form," 30

“如何”，而在叙述和叙事之中，方法与内容密不可分。⁸²我对此的理解是讲故事强调故事本身，而叙事则存在对故事内容重点的选择，且可以将故事转化成知识。以我对张老师的采访为例，她的回答是“讲故事”，而我对她回答的分析和感想则是“叙事”。

另外，叙事“可以通过图像、固定或移动、手势以及所有这些物质的有组织混合来表现”，也就是说我们可以在闲聊，电影，漫画，广告，文献等各处中找到叙事的存在。⁸³因此，我选择通过插画和视频这两种形式作为叙事的载体，旨在将苗族蜡染的世界以更加立体和多样化的方式呈现给观众。这种方法不仅增强了信息的传达效果，也使得文化的细节和深层次的意義能够被更广泛和深入地理解和欣赏。

总而言之，以上的几种研究方法与方法论为此研究和作品的设计和创作过程提供了坚实的支持和基础依据，特别是我实地考察的经历和采访所获信息的部分。

第四章 -实践

我能做些什么？

● 艺术家书

在我最初了解艺术家书这种艺术形式时，班布里奇岛艺术博物馆（Bainbridge Island Museum of Art）的艺术家书藏品之一“Paeon to Place”启发了我（见附录）。与苗族蜡染类似，这本艺术家书是用蓝靛染成的棉布卷轴，但作者使用手工缝制的方法在布上绣出了文字。如此看来，苗族蜡染本身就是一本艺术家书，苗族人虽然失去了文字，却以蜡刀作为笔，以蜂蜡为媒介，以蓝靛为墨水，以布为纸，用丰富多彩的纹样来记录他们的宗教信仰、图腾崇拜、乡俗民规、生产生活、两性关系等内容，反映了苗族人上千年的历史变迁和社会发展。⁸⁴张老师也曾在采访中提到过“我们的图案你可以看出来哪个年代，因为不同的年代它有不同的变化。”比如苗族蜡染中的山川、道路与河流纹样是自数千年前苗族部落迁徙时流传下来的。⁸⁵由于没有文字，当时的苗族女性只能用线条来记录他们翻过了多少座山，趟过多少条河。⁸⁶而在迁徙结束定居下来后，由于战乱和迁徙时的严重人口流失，苗族先祖便开始思考生殖和繁衍的问题，而像鱼，鸟，蝴蝶等生物的纹样便因苗族人

---

⁸² Schachtner, "Storytelling as a Cultural Practice and Life Form,"30

⁸³ Ibid, 30

⁸⁴ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 13.

⁸⁵ Ibid, 356

⁸⁶ Ibid, 356

的生殖崇拜而产生。⁸⁷

因此我决定以我设计的与论文同名的艺术家书 *tHEiR BLUE* 《她们的蓝》作为此研究最主要的作品。其中文名为“她们的蓝”，与英语不同，中文里对于第三人称的复数形式是区分男女性别的。“她们的”代表的就是许多女性的（这里指代苗族女性们），而英语中则只有“their”，不分男女。这令我一度十分苦恼，直到我去安大略美术馆（AGO）看Life Between Islands的群展时，英国艺术家Isaac Julien的影视作品《Territories》给了我启示。影片中有一句话，说这是关于

“history”（历史）和“herstory”的故事，虽然“history”的词源与与代词his（他的）无关，但“herstory”却充满了明显的女性意味。⁸⁸ 我发现“their”一词中存在能够指代女性的“her”（她的），随后便在标题中将其大写化。

图 6, 李楚楚, *tHEiR BLUE*, 艺术家书, 混合媒材, 2024

这本书结合了多种艺术形式和媒介，有蜡染（布），插画，拼贴画，雕塑，创意写作和讲故事(图6)。此书一共有四个章节，分别为“传说”（Legend），“诞生”（Creation），“纹样”（Patterns），以及“她们”（Them）。书中主要以插画和蜡染的形式来进行故事的叙述，文字部分占比很少，这也是为了达到让儿童也能够轻易理解其内容的目的。在每一章开始前，我都根据章节内容设计了过度页面的插画，并做成了蜡染（图7-10）。

⁸⁷ Xueyan 雪燕, 苗族蜡染纹样研究: *The Study of Miao Batik Patterns*, 220

⁸⁸ Jane Mills, "Womanwords: a dictionary of words about women", 1992, ISBN 0-02-921495-5, p. 118

图 7,李楚楚, 传说, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023

图 8,李楚楚, 诞生, 苗族蜡染, 化学蓝染, 2023

图9,李楚楚,纹样,苗族蜡染,化学蓝染,2023

图10,李楚楚,她们,苗族蜡染,化学蓝染,2023

第一章“传说”（Legend）中讲述了蜡染的起源传说——女神娃爽与撑天伞的故事（图11-12）。

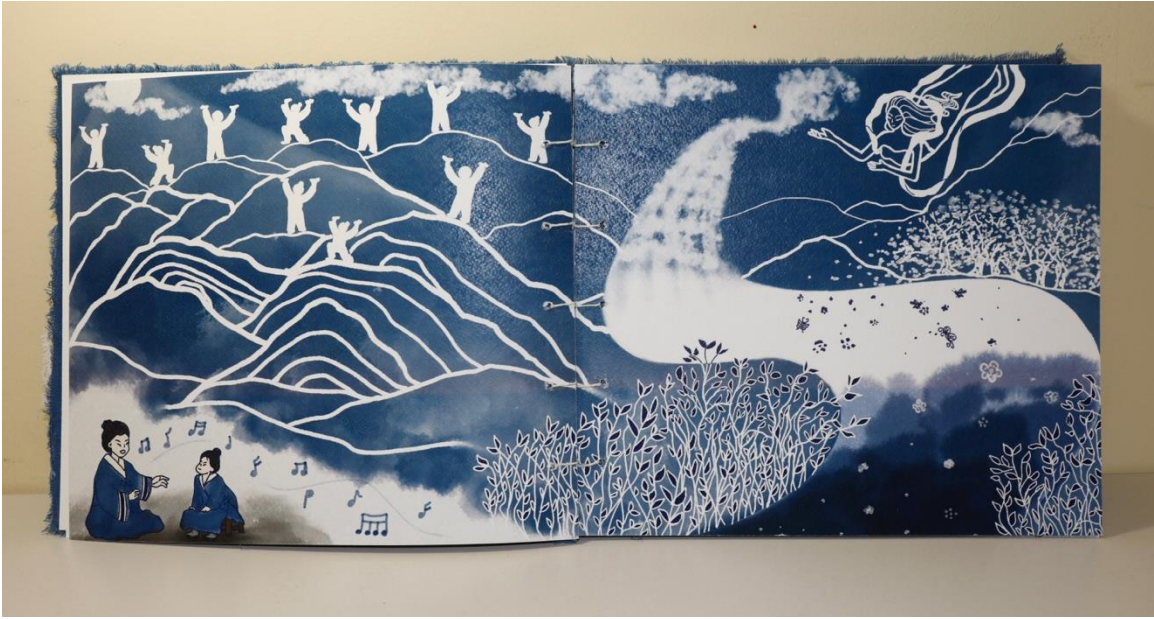

图 11, 李楚楚, 《她们的蓝》第一章, 第 1-2 页, 2024

图 12, 李楚楚, 《她们的蓝》第一章, 第 3-4 页, 2024

在很多苗族聚居的地方，有一首自古流传的《蜡染歌》里讲述了一个有关蜡染起源的故事。苗族孩子们从小就听老人们这样唱着：古时候苗族有十个老人造天开地，天由于不稳固而经常垮下来，老人们只好用自己的身躯把天顶住，累得腰酸背痛难以坚持。于是他们请来了女神娃爽想想办法，娃爽痛快的答应了。她用神力将天上的云和雾汇聚起来织成了白布，她将织好的布晒在梨树下面。被风吹落的梨花掉到了布上，蜜蜂来到落花上采蜜的时候将蜂蜡沾到了布上印出了花朵的轮廓。地

上的蓝靛草分泌出的汁液又把白布染成了蓝色。娃爽看到辛苦织出的布被弄脏了十分焦急，赶快拿到溪水里漂洗。天上的火王（太阳）劝她不要急，赶忙帮她晒化了布上的蜡，于是白布变成了漂亮的蓝底白花布，娃爽用布缝成了一把撑天大伞，蓝底变成了蓝天，白花变成了月亮和星辰。娃爽又把这个发现传授给了人间的苗族姐妹们，从此人们穿上了蜡染做成的美丽衣裙，这就是蜡染的传说。⁸⁹

第二章“诞生” (Creation) 描绘的是蜡染的制作过程，其使用了画风可爱简洁的插画，就像上一章提到的一样是为了儿童也能阅读，和简短的文字描述了其最主要的九个过程（图13-18）。此章节的内容依据来源于我在排莫村向张世秀老师学习到的制作蜡染的过程，以及《苗族蜡染纹样研究》一书中的信息。

图 13, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第1页, 2024

⁸⁹ 中国贵州民族民间美术精粹-蜡染: The Essence of Ethnic Folk Art in Guizhou, China - Batik, 9.

图 14, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 2 页, 2024

图 15, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 3 页, 2024

图 16, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 4 页, 2024

图 17, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第 5 页, 2024

图 18, 李楚楚, 《她们的蓝》第二章, 第6页, 2024

第三章“纹样”(Patterns)相比其他章节较为特殊,因为它没有使用插画形式,而是将六个主要的苗族蜡染传统纹样做成了蜡染,并剪下来贴在了书页上作为剪贴画的形式,再结合少量的文字让观众更好的理解每种纹样的象征意义(图19-25)。

图 19, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 1 页, 2024

图 20, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 2 页, 2024

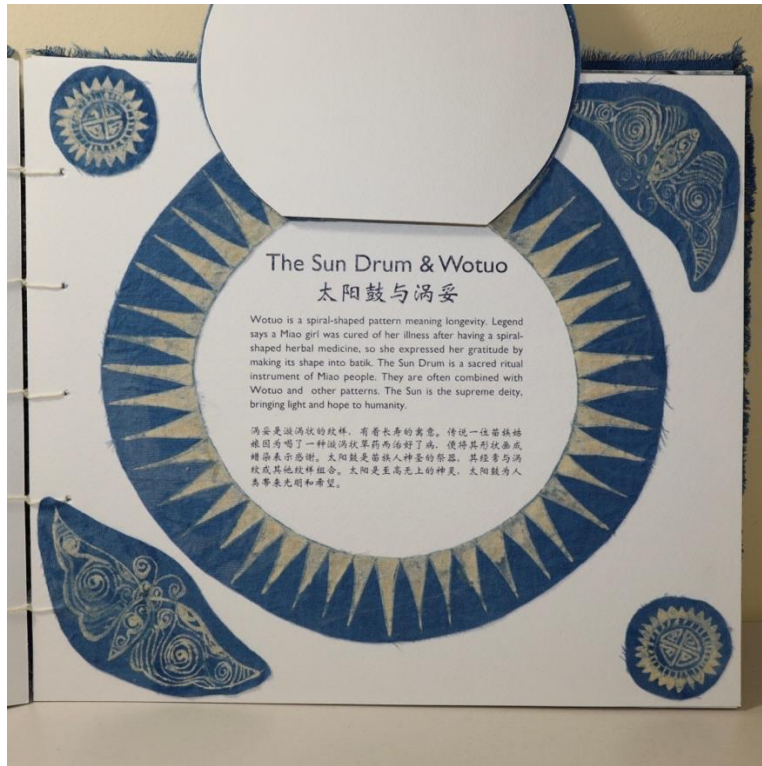

图 21, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 2 页文字部分, 2024

图 22, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 3 页, 2024

图 23, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 4 页, 2024

图 24, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 5 页, 2024

图 25, 李楚楚, 《她们的蓝》第三章, 第 6 页, 2024

第四章“她们”（Them）对张老师的采访，对苗族蜡染文化的研究，以及我在排莫村的经历为依据而创作出的苗族蜡娘的成长故事插画（图26-30）。以下是我设计此章节前构思的故事情节，它并不代表一个特定的人，而是根据分析以上的研究和实践衍生出的虚构故事。

她小的时候没有机会和男孩子们上学，而是需要帮助家里做家务并学习蜡染，准备为自己做嫁衣。在结婚生子后，她时常会向往那些能够在天空中自由翱翔的鸟儿们，看着鸟儿们飞出大山。她也想去看看外面的世界，但是家中的重担，嗷嗷待哺的孩子，和一眼望不到头的山峰令她心生胆怯。有一天，有一个同村的姐妹开起了染坊，她终于有机会能够用自己擅长的蜡染创造出一幅幅美丽的艺术品，赚到了钱，也有了未来的方向。

图 26, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第1页, 2024

图 27, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第2页, 2024

图 28, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 3 页, 2024

图 29, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 4 页, 2024

图 30, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 5-6 页, 2024

第四章的最后书中加入了一些在排莫村时拍摄的照片, 以及张老师的蜡染作品 (图 31-34)。

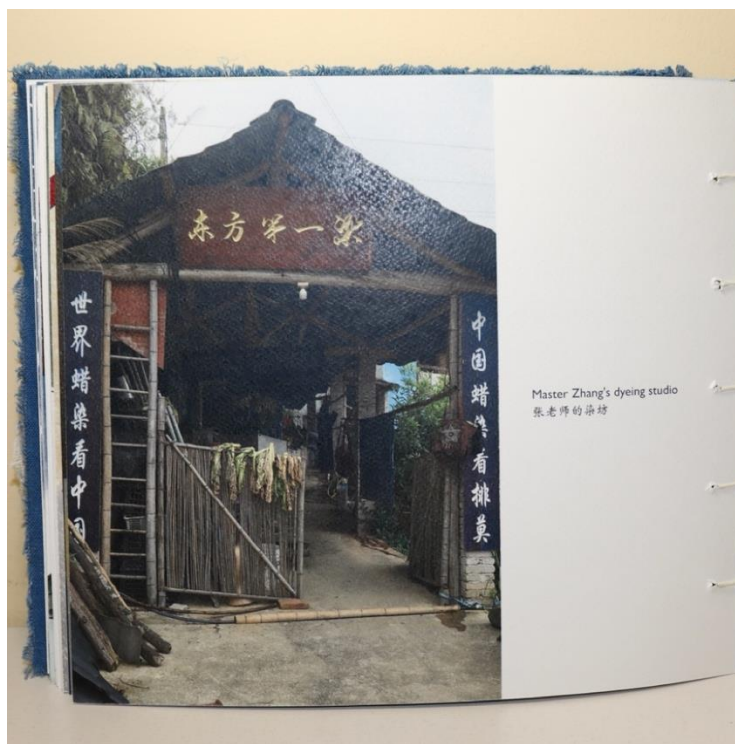

图 31, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第 7 页, 2024

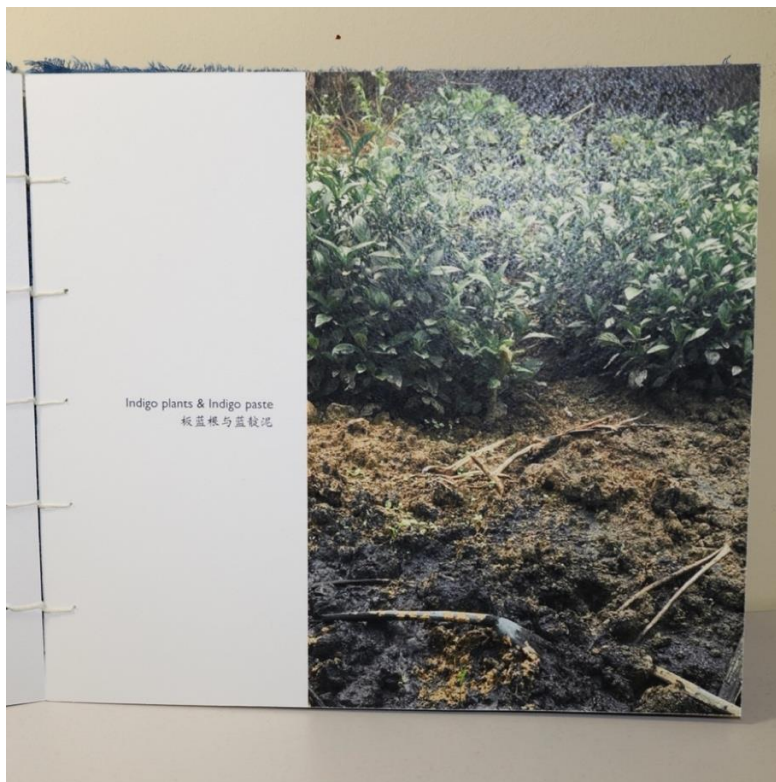

图 32, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第8页, 2024

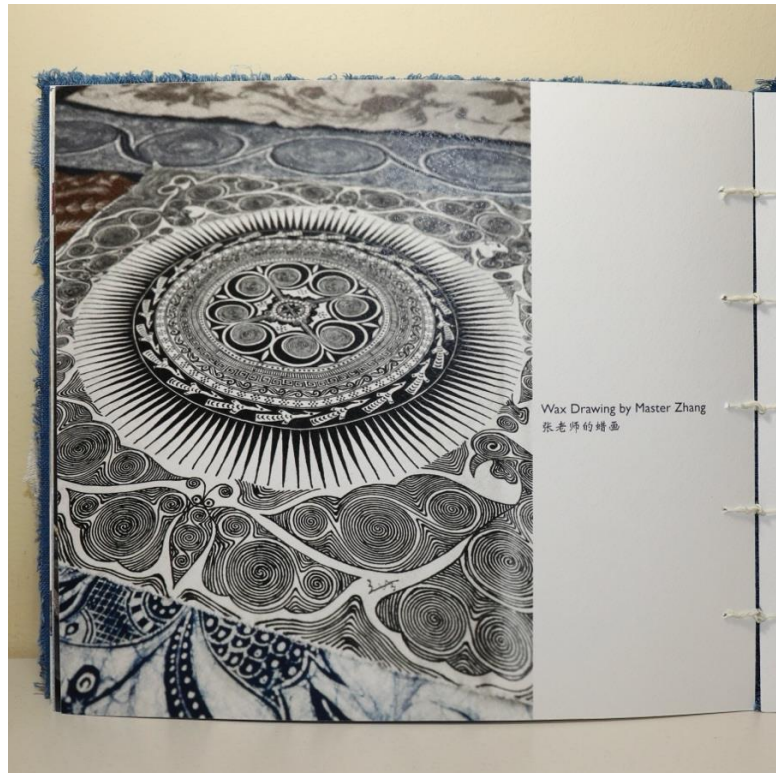

图 33, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第9页, 2024

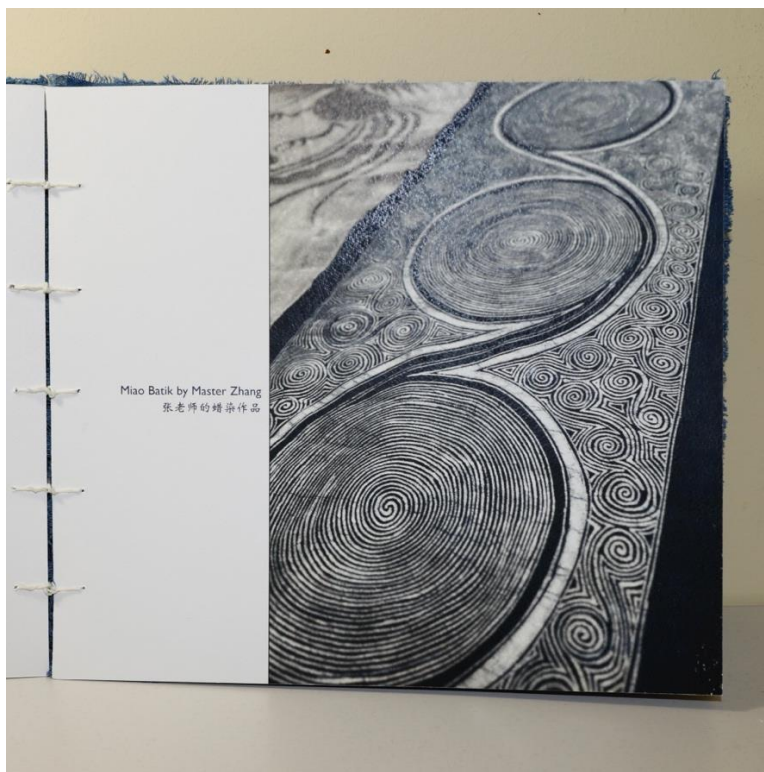

图 34, 李楚楚, 《她们的蓝》第四章, 第10页, 2024

我创作这本书想要达到的目的是以创意形式让更多的人了解苗族蜡染文化，以及它背后的苗族女性故事，从而增强人们对苗族蜡染和女性社会权益的保护意识。我希望通过以类似于儿童绘本的形式使观众能更轻松的了解苗族蜡染和苗族女性。大量手工形式的存在使这本书成为了独一无二的版本，因此我将其书页拍摄下来做成视频在展览展出。

● 蜡染作品

按照时间线来划分，我的蜡染作品分为三个阶段：初步尝试（去排莫村前），系统学习（在排莫村时），后续创作（回加拿大后）。

图 35, 李楚楚, 《生》, 苗族蜡染纹样设计, 化学蓝染, 2023

《生》是我初步尝试时的作品，是对几个典型的苗族传统纹样以及背后的含义的研究以及个人理解所创作的一系列创新插画设计。以下是此作品2023年4月展出时的介绍：

生是一个多义的中国字，它既可以是生命的意思，又可以是生育的意思。我以苗族蜡染为媒介，探索了苗族传统文化和纹样中所蕴含的生。蜡染体现了中国苗族女性的勤劳，智慧和想象力，但同时蓝白画作中出现的各种美丽生物都包含着生殖崇拜，以及赋予着女性生育的重任。

苗族文化中各种生物的意义：

蝴蝶——神话中的蝴蝶母亲，母爱，生育繁衍

鱼——象征着女性及其生殖器官，阴阳中的阴，多子多福

鸟——象征着男性及其生殖器官，阴阳中的阳，庇护子孙

值得注意的是，苗族文化中宣扬的是男女平等的孕育和抚育生命，但在父权社会

以及婚姻束缚下的女性真的完全拥有平权和生育自由么？

《无题1》、《窝妥》和《太阳》（图36-38）是“系统学习”阶段的作品，其内容皆为未经修改的苗族传统纹样（图）。由于在排莫村向张老师学习时，我致力于感受蜡染的原始形式，所以并没有对传统纹样进行任何创新。上文也曾提到对传统文化的保护和传播应在尊重的前提下创新，若是一味的追求新潮，会导致文化的流失。

艺术家书中的蜡染部分以及《光》则属于“后续创作”。

图 36, 李楚楚, 《无题 1》, 苗族蜡染, 古法蓝染, 2023

图 37, 李楚楚, 《涡妥》, 苗族蜡染上衣, 古法蓝染, 2023

The Sun - 2023
Chuchu Li, Created in the Pamo Village
Miao Batik, Traditional Plant-based Indigo Dye
Traditional Miao Batik pattern of the Sun. The Miao People think that the Sun is the supreme deity, bringing light and hope to humanity.
太阳 - 2023
李楚楚，创作于黔东南
苗族蜡染，传统天然蓝染
苗族蜡染传统纹样——太阳。太阳被苗族人们认为是至高无上的神灵，为人类带来光明与希望。

图 38, 李楚楚, 《太阳》, 苗族蜡染, 古法蓝染, 2023

《光》是我使用一块长方形的蜡染布料与树枝制成的蜡染灯（图39）。蜡染布上的图案是我对苗族女性们的美好祈愿——蜡染就像一束光带给她们勇气和希望。“山止川行，风禾尽起”的直译意思是大山是如此的沉默永远不会前行，而河水奔腾不息。它通常用来比喻坚不可摧，行不可阻，这同样也是我从张老师和其他苗族蜡娘身上看到的品质。

图 39, 李楚楚, 《光》, 苗族蜡染灯笼, 化学蓝染, 2023

另外，这些蜡染作品还可以被划分成使用古法纯蓝染与使用化学蓝染。其中《生》、艺术家书，以及《光》的蜡染部分属于化学蓝染，而其余的则是在排莫村时完成的属于古法蓝染。

- 记录短片——《探寻“蓝”》

《探寻“蓝”》分为上下两部分，上半部分是我在排莫村的经历，让观众很直观的了解蜡染，以及回到多伦多后我对作品创作过程的记录，由于所处环境和资源的不同，蜡染的制作过程也有了明显的差距。短片的下半部分则是艺术家书《她们的蓝》的书页展示。

第五章：项目展记录

我在摘要中提到此研究是使用中文与英语两种语言撰写的，其原因是我在研究过程中发现，英语在一些语境下无法表达某些特定含义，且我引用的书籍许多是中文书籍。另外，由于苗族蜡染是中国的传统非遗文化，我希望能够以对中国人来说最准确的形式描述此研究，特别是背景和理论部分。为此，不光是论文部分，艺术家书以及展览的文字部分全部都是中英文撰写的。我首先使用中文进行写作，再使用 ChatGPT 3.5 翻译成英语，最后由我进行人工修改（见附录D）。我使用两种语言的另一个原因是我希望能够扩大此项目的影响范围，让认识中文和英文的人们都能够有机会了解苗族蜡染和苗族女性。

- 展览宣传

图 40, 李楚楚, 展览海报, 2024

● 展览信息

图 41, 李楚楚, 展览标题, 2024

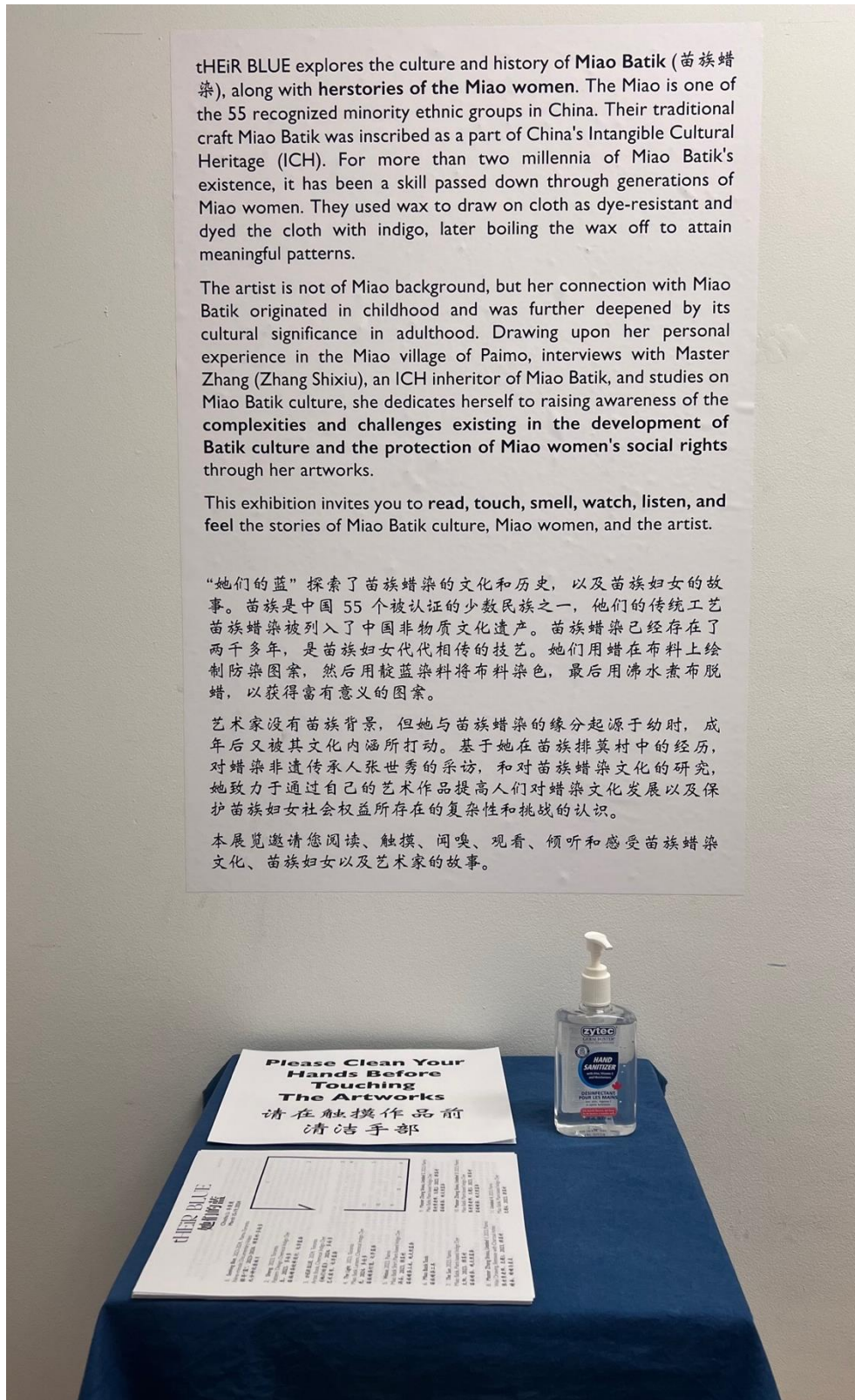

图 42, 李楚楚, 展览文字介绍, 20

Artists

Chuchu Li is an interdisciplinary designer and artist whose creative endeavors encompass a diverse range of mediums, including painting, textile art, photography, installation art, and digital art. Born and raised in China, She brings a rich cultural background and diverse influences to her work. Li holds a BA in Graphic Design from Lehigh University in Pennsylvania in 2022 and currently pursuing an Interdisciplinary Master's in Design at OCAD University. Li lives and works in Toronto.

Li's interdisciplinary research focuses on the protection, promotion, and innovation of traditional Chinese culture, as well as the advocacy for women's rights. Over the past decade, her experience of living far from her homeland has deepened her yearning for a cultural identity rooted in her origins, leading her to pay attention to China's Intangible Cultural Heritages and traditional cultures. Li has come to understand that through the passage of time and the dedication of generations, even inanimate objects like Miao Batik can carry a profound "soul" — encapsulating stories and meanings worth exploring. She believes that such cultural treasures should not gradually disappear with the development of the times. Furthermore, her personal experiences have fueled a strong interest in feminism, particularly concerning issues such as women's reproductive rights, economic rights, rights to speak, and freedom of dress in patriarchal societies.

李楚楚是一位跨学科设计师和艺术家，她的创作涵盖了绘画、纺织艺术、摄影、装置艺术和数字艺术等多种媒介。出生并成长于中国的她将丰富的文化背景和多样化的影响融入到自己的作品中。李于2022年获得了宾夕法尼亚州理海大学的平面设计学士学位，目前正在加拿大安大略艺术与设计大学攻读跨学科设计硕士学位。李生活和工作在多伦多。

李的跨学科研究聚焦于保护、宣传和创新中国传统文化，并致力于促进女性权益的保护。近十年的远离家乡的经历，加深了她对本源文化认同的向往，让她开始关注中国的非物质文化遗产和传统文化。李逐渐意识到，经过时间的流逝和几代人的奉献，即使是无生命的物体也可以承载深刻的“灵魂”——蕴藏着值得探索的故事和意义。而这样的文化不应该因为时代的发展而逐渐消亡。另外，李的自身经历让她对女权主义产生了浓厚的兴趣，特别是在父权社会下女性在生育，经济权，话语权，以及穿衣自由等方面的权利缺失。

Master Zhang Shixiu is a certified inheritor of Miao Batik, an intangible cultural heritage recognized by the Chinese government. In April 2023, Chuchu Li went on a field trip to Paimo Village, Danzhai County, Guizhou Province, China, where Master Zhang resides, to learn Batik from her. After obtaining approval from the Research Ethics Committee of OCAD University, Li interviewed Master Zhang. In order to showcase authentic Miao Batik to the audience, Li exhibited three pieces of Master Zhang's work in this exhibition with her consent.

张世秀老师是中国政府认证的苗族蜡染非物质文化遗产传承人。李楚楚曾在2023年4月时前往张世秀老师所在的中国贵州省丹寨县排莫村实地考察，并向她学习蜡染，并经过安大略设计与艺术大学的研究伦理委员会批准对其进行了采访。为了向观众展示真正的苗族蜡染，李在获得张世秀老师同意后在此展览中展示了她的三幅作品。

图 43. 李楚楚, 展览信息表 (背面), 2024

● 展览布局

tHEiR BLUE 她们的蓝

Chuchu Li 李楚楚
March 15-19, 2024

1. *Seeking Blue*, 2023-2024, Paimo-Toronto
Nine-minute Documentary Video
探寻“蓝”，2023-2024，排莫村-多伦多
九分钟纪录短片

2. *Sheng*, 2023, Toronto
Pattern Design, Chemical Indigo Dye
生，2023，多伦多
苗族蜡染纹样设计，化学蓝染

3. *tHEiR BLUE*, 2024, Toronto
Artist Book, Chemical Indigo Dye
《她们的蓝》，2024，多伦多
艺术家书，化学蓝染

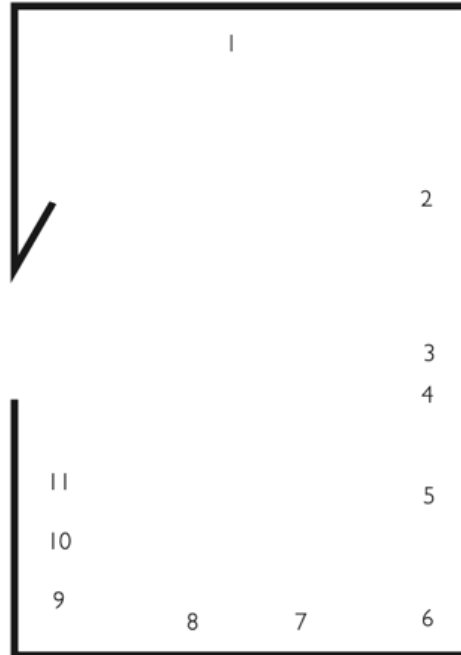
4. *The Light*, 2023, Toronto
Miao Batik Lantern, Chemical Indigo Dye
光，2024，多伦多
苗族蜡染灯笼，化学蓝染

5. *Wotuo*, 2023, Paimo
Miao Batik Shirt, Plant-based Indigo Dye
涡妥，2023，排莫村
苗族蜡染上衣，纯天然蓝染

6. *Miao Batik Tools*
苗族蜡染工具

7. *The Sun*, 2023, Paimo
Miao Batik, Plant-based Indigo Dye
太阳，2023，排莫村
苗族蜡染，纯天然蓝染

8. *Master Zhang Shixiu, Untitled 1*, 2023, Paimo
Wax Drawing, Beeswax with Charcoal Ashes
张世秀老师，无题1，2023，排莫村
蜡画，蜂蜡与炭灰

9. *Master Zhang Shixiu, Untitled 2*, 2023, Paimo
Miao Batik, Plant-based Indigo Dye
张世秀老师，无题2，2023，排莫村
苗族蜡染，纯天然蓝染

10. *Master Zhang Shixiu, Untitled 3*, 2023, Paimo
Miao Batik, Plant-based Indigo Dye
张世秀老师，无题3，2023，排莫村
苗族蜡染，纯天然蓝染

11. *Untitled 4*, 2023, Paimo
Miao Batik, Plant-based Indigo Dye
无题4，2023，排莫村

图 44. 李楚楚, 展览信息表 (正面), 2024

图 45, 李楚楚, 展厅左侧 (作品 1-2), 2024

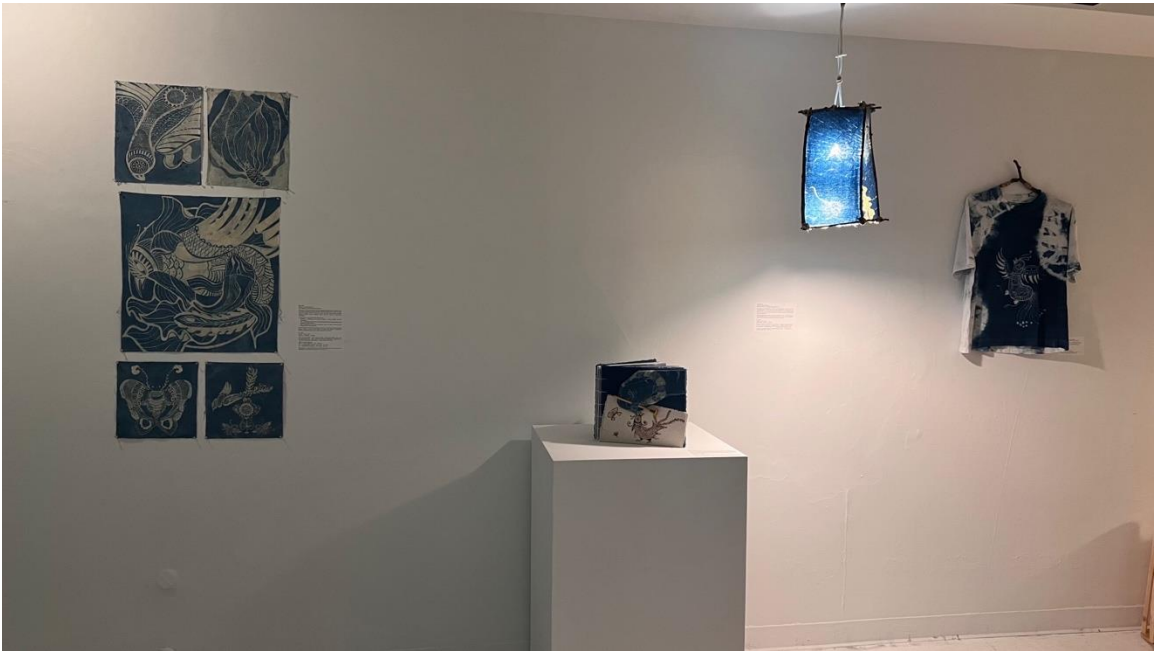

图 46, 李楚楚, 展厅正面 (作品 2-5), 2024

图 47, 李楚楚, 展厅右侧 (作品 5-7), 2024

图 48, 李楚楚, 展厅右侧 (作品 8-11), 2024

展厅是一个长方型的空间（图44）。由于门是朝内侧打开的，在一定程度上缩减了空间，我决定在展厅左侧放置较少的作品——纪录视频和《生》（图45）。考虑到艺术家书《她们的蓝》是我整个研究项目最主要的作品，我将其置于展厅中间的位置，并配合蜡染灯笼《光》为其照明（图46）。展厅的右侧我放置了古法蓝染的作品、蜡染的工具、以及张世秀老师的作品展示（图47-48）。我陈列了古法蓝染的

蓝靛泥和化学蓝染的原料，蜡刀，蜂蜡和融蜡炉等工具，以便观众直观的了解蜡染的制作过程。另外，为了让观众能够看到真正的苗族蜡染，我在获得了张老师的许可之后展示了她的三幅作品。图48中在竹竿上悬挂的三条蜡染布为了是模拟蜡染的晾晒场景。另外此展览邀请观众与作品进行互动，比如翻阅艺术家书，触摸蜡染布料，以及闻嗅蓝靛泥的气味。

第六章-收获与感悟

我在上文中曾提到经验与实践对于教育与研究的重要性。在我研究创作的过程中，通过制作蜡染，我意识到了苗族蜡染作为一种手工艺品的意义和价值，以及为何它不应该被商业化批量生产。在上述研究中我得知苗族蜡染承载着苗族的文化象征和精神意义，而创作过程让我明白这些含义是通过蜡染艺术家的个人感受和创造性表达融入作品中的。每件苗族蜡染作品都是独一无二的，因为它们反映了制作者的个人风格，经历和当时的创作情境。即使是同一个艺术家，不同时间创作的蜡染作品也会有所不同。哪怕是相同的纹样也可能会因为艺术家的不同理解而有些许区别。通过对比我作为初学者与张老师的蜡染作品效果的不同，我还意识到我与她的差距不仅仅是她高超的技艺，还有时间和经验带给她的对纹样和文化的理解与对细节的精细处理。这种个性化，多样性和文化积淀是批量生产所无法提供的。

另外，由于我的蜡染制作过程分为在排莫村中使用古法蓝染和在加拿大使用化学蓝染两个部分，我感受到了作为创作者在体验和心境上的不同。古法蓝染所使用的材料是天然的、无污染的，且拥有高质量和自然性。在排莫村制作蜡染时，我能够专心且放松的感受蜡染工具，蜡染纹样，天然染料，和自然环境带给我的创作欲望，因为蜡染就是苗族传统生活方式的重要一环。而在加拿大使用化学蓝染时，由于条件所限，都市的环境和有污染性的制作方式并不是我的理想中的状态，且这是对苗族传统生活方式和自然资源的不尊重。

我对蜡染作品内容的设计作为研究创作的另一个主要方面，很大程度上受益于我对张老师进行的采访中获取的信息。张老师的回答为我的艺术家书和其他蜡染作品的创作提供了作为蜡染从业者的故事的素材，丰富了此项目中的叙事，为艺术品带来了真实性和情感深度。张老师就像是一部活的故事书，她的言语中透露出对蜡染文化传播和苗族女性权益保护的深刻见解。在苗族社会中，重男轻女的观念使张老师的同龄女性被极大地限制了受教育的机会。但通过蜡染，这些苗族妇女获得了传承手工艺的机会，这在很大程度上成为了她们接受的唯一“教育”。这些经历和故

事不仅突显了她们通过蜡染实现经济独立的能力，也彰显了教育和自主意识的重要性，还启发了我创作艺术家书《她们的蓝》的第四章“她们”。张老师和她的蜡娘们展示了女性的团结互助和自我价值的实现，她们的故事让我们明白，女性的成就不仅可以通过学识来衡量。她们虽然不像明星或伟人那样广为人知，但同样用双手创造了美丽的艺术品，为自己铺设了一条走出大山的光明之路，同时也把苗族的蜡染文化带给了世界。再有，张老师在采访中提到的关于蜡染的文化知识和技术知识为本研究和作品的内容提供了支持，也确保了我作品中的故事尊重苗族文化且内容丰富。

在作品中用不同方式叙述苗族蜡染和苗族女性的故事时，我深刻感受到文化遗产的力量以及这种传统面临的脆弱性。每个故事都是对传统的一次生动诠释，同时也揭示了文化若不被重视则可能消失的危险。故事不仅是连接过去和现在的桥梁，也能够连接不同文化和背景的人们。通过故事，不同文化背景的观众可以理解并欣赏苗族蜡染的独特性和美学价值，而这将成为我日后继续对苗族蜡染的宣传的主要方式之一。通过将研究和个人经历转化为叙述性内容的过程，我发现了自己作为叙事者的能力，并面临了如何真实而有效地讲述故事的创造性挑战。比如我的展览旨在模仿苗族蜡染历史文化之旅。艺术家书的每一章都作为展览空间中的实体和叙事站；视频的使用为展览增添了一个动态层，让参观者可以看蜡染的制作过程并直接听到制作和苗族传统乐器的声音。展览中的每件作品，无论是蜡染织物、艺术家书、还是地图，都讲述了苗族故事的一部分，旨在传达苗族文化、历史和环境的特定方面。除了直接叙述的故事，艺术品本身也成为了一种视觉上的叙事手段。值得深思的是，在展览过程中，我发现尽管我尽可能的使用了简单易懂的方式在作品的故事和作品标签中解释苗族蜡染文化，对于完全不了解苗族文化的观众来说，在短时间内完全接收并理解这些信息不是一件容易的事情。但通过与观众的交流得知，大部分人很喜欢我作品中的叙述形式，也认为能够其内容不难理解。另外，由于对艺术品的敬畏，他们也可能忽略一些指示性信息从而错失与作品互动的机会。此情况可能是因为受展厅环境的限制，但这也提示了我在以后的展览设计中需要更加注意这个问题以帮助观众获得完整体验。

总结

这项研究涵盖了对中国传统和非物质文化遗产保护的重要性以及其面临的挑战。它强调了政府和个人在此过程中的作用，突出了在非遗保护中如何避免过度商业化和文化不尊重等问题。同时，它也深入探讨了中国女性的社会地位和权益保护的历

史、现状和发展。总体而言，此研究及实践提供对苗族蜡染保护和发展的多个层面的理解，并强调女性社会权益保护的重要性。通过深入了解苗族蜡染的历史和技艺，我意识到了文化传播者和保护者在推广和保护这种独特艺术形式方面的责任重大。他们需要注意如何平衡保护传统与适应现代需求之间的关系，以及如何在牺牲文化精髓的前提下，创新和传承。另外，她们还需要尊重和珍视每一位艺术家的贡献，并在全球化的大背景下保持文化的独特性和生命力。这些经验和知识将指导我未来应如何与以张老师为代表的苗族蜡染艺术家合作创作，让我在尊重的推广和保护此宝贵的文化遗产中发挥更大的作用。未来我可能会作为设计师与张老师一起合作创作并通过展览和拍卖来宣传和为苗族蜡染发展提供经济支持；我还考虑在进一步向张老师学习苗族蜡染技艺后，开设工作室并提供体验机会和研讨会来传授蜡染知识和技艺。

参考文献

“Artists’ Book Collection – Bainbridge Island Museum of Art,” n.d. [Link to website](#)

Baike.Baidu “蚩尤: Chi You,” n.d. [Link to website](#).

Baike.Baidu 百度百科. “父系氏族公社: Patrilineal Clan Commune,” n.d. [Link to website](#).

Baike Baidu. “Ban Zhao: 班昭,” February 25, 2024. [Link to website](#).

Chapman, Owen, and Kim Sawchuk. “Research-Creation: Intervention, Analysis and ‘Family Resemblances.’” *Canadian Journal of Communication* 37, no. 1 (April 15, 2012): 5–26. [Link to website](#).

Chen, Zhengfu, Xiaodong Ren, and Zaijie Zhang. “Cultural Heritage as Rural Economic Development: Batik Production amongst China’s Miao Population.” *Journal of Rural Studies* 81 (January 1, 2021): 182–93. [Link to website](#).

Chow, Rey. *Woman and Chinese Modernity: The Politics of Reading Between West and East*. U of Minnesota Press, 2003.

Gao, Mengyang. “苗族蜡染设计师成昊: 在蓝白世界里行走的‘小裁缝’: CCTV.Com(Video)”Miao Batik Designer Cheng Hao: A ‘Little Tailor’ Walking in the Blue and White World”, November 28, 2020. [Link to website](#).

Garrett, L. Nancy. “Dewey, Dale, and Bruner: Educational Philosophy, Experiential Learning, and Library School Cataloging Instruction.” *Journal of Education for Library and Information Science* 38, no. 2 (January 1, 1997): 129. [Link to website](#).

Gui, Haoyuan. “传统文化商业化:如何留住那一抹‘贵州蓝’?: Commercialization of Traditional Culture: How to Preserve the Essence of ‘Guizhou Blue’?” The paper.cn, n.d. [Link to website](#).

Guizhou Intangible Cultural Heritage Protection Center. “Miao Batik Technique,” n.d.

Li, Luo. *Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China*. Springer, 2014.

Liu, Lydia He, Rebecca E. Karl, and Dorothy Ko. *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*. Columbia University Press, 2013.

Liu, Yong, and Jie Liu. “Preface.” In *中国贵州民族民间美术精粹-蜡染 (Chinese Guizhou Ethnic Folk Art Essence - Batik)* , 9, 2014.

- Ministry of Culture and Tourism of the People’s Republic of China. “苗族蜡染技艺: Miao Batik Technique.” Chinese Intangible Cultural Heritage Web, n.d. [Link to website](#).
- Ministry of Culture and Tourism of the People’s Republic of China. “40年,从自觉到自信! 非遗为民族立魂、为生活点睛: 40 Years, from Awareness to Confidence! Intangible Cultural Heritage Enlivens the National Spirit and Embellishes Life,” n.d. [Link to website](#).
- Ministry of Culture and Tourism of the People’s Republic of China. “国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法: Methods for the Identification and Management of National-Level Intangible Cultural Heritage Representative Inheritors,” n.d. [Link to website](#).
- Peng, Luyao. “‘法治宣传+非遗蜡染’ 丹寨县法院唱响非遗保护好声音: ‘Promotion of. Rule of Law + Intangible Cultural Heritage Miao Batik- Danzhai County Court Sings the Praises of Protecting Intangible Heritage.’” *The paper.cn*, May 25, 2023. Accessed December 10, 2023. [Link to website](#).
- Schachtner, Christina. “Storytelling as a Cultural Practice and Life Form.” In *The Narrative Subject- Storytelling in the Age of the Internet*, 29–75, 2020. [Link to website](#).
- Schein, Louisa. “Internal Orientalism.” In *Minority Rules: The Miao and the Feminine in China’s Cultural Politics*, 129, 2000. [Link to website](#).
- Sherman, Sharon R. “Who Owns Culture and Who Decides?: Ethics, Film Methodology, and Intangible Cultural Heritage Protection on JSTOR.” *Www.Jstor.Org*, n.d., 223–36. [Link to website](#).
- Shi, Chaojiang. “Five Migration Waves in Miao History: 苗族历史上的五次迁徙波.” China Folklore Network, August 23, 2011. [Link to website](#)
- “UNESCO - What Is Intangible Cultural Heritage?,” n.d. [Link to website](#).
- Wikipedia contributors. “Edgar Dale.” Wikipedia, February 24, 2024. [Link to website](#).
- Wikipedia contributors. “Chinese Economic Reform.” Wikipedia, January 19, 2024. [Link to website](#).
- Wikipedia. “Sodium Dithionite,” n.d. [Link to website](#).
- Xueyan 雪燕. *苗族蜡染纹样研究: The Study of Miao Batik Patterns*, 2020.

- Wikipedia contributors, “Roland Barthes,” Wikipedia, February 11, 2024, [Link to website](#).
- Wikipedia contributors, “Alfred Schütz,” Wikipedia, December 3, 2023, [Link to website](#).
- Wikipedia contributors, “Thomas Luckmann,” Wikipedia, February 28, 2024, [Link to website](#).
- Yang, Qianru, Jingrong Hu, and Yaping Xie. “Chapter 1.” Essay. In *Fei Chang Yi Chan. Zhongguo Yuan Su: Chuan Tong Shou Gong Ji Yi*, 7. Guiyang: Guizhou ren min chu ban she, 2017.
- Yang, Qian. “贵州丹寨:老技艺描绘新画卷: Danzhai County, GuiZhou: Old Technique. Depicts New Painting.” 新浪网, May 4, 2019. [Link to website](#).
- Zhang, Juwen, and Xing Zhou. “Introduction: The Essentials of Intangible Cultural Heritage Practices in China: The Inherent Logic and Transmission Mechanism of Chinese Tradition on JSTOR.” *Www.Jstor.Org*, n.d., 133–49. [Link to website](#).
- Zhang, Xiao. 化茧成蝶:西江苗族妇女文化记忆: *Cocoon to Butterfly: Cultural Memory of Women in the Western Guizhou Miao*, 2018.
- Zhang, Libin, Lu Wang, Anthony B. Cunningham, Ying Shi, and Yuhua Wang. “Island Blues: Indigenous Knowledge of Indigo-yielding Plant Species Used by Hainan Miao and Li Dyers on Hainan Island, China.” *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 15, no. 1 (July 3, 2019). [Link to website](#).
- Zhennan, LYU, and Siti Rohaya Yahaya. 2021. “An Aesthetic Study on Traditional Batik. Design of Miao Ethnicity in China”. *KUPAS SENI* 9 (2):12-25. [Link to website](#).
- Zi, Zhongyun. “The Relationship of Chinese Traditional Culture to the Modernization of China: An Introduction to the Current Discussion on JSTOR.” *Www.Jstor.Org*, n.d., 442–58. [Link to website](#).
- 中国贵州民族民间美术精粹-蜡染: The Essence of Ethnic Folk Art in Guizhou, China - Batik, 2014.

附录

附录 A: 对张老师的采访

我：我想问一下您什么时候开的染坊？

张老师：染坊呢是14年开的对外的，之前是自己做自己用没有卖出去。

我：在您从事蜡染/开染坊的过程中有没有遇到一些什么困难呢？

张老师：困难倒是有很多，比如我（曾经）是贫困户，那开这个染房的话我要召集一些人过来干活，可一个贫困户是没有这个能力的，所以说服大家是有一定的困难的。（另外）我也考虑一个问题（蜡染失传），这些年来我不光是说培训本村的和隔壁村的，我还对外也就招一些高研学的，然后收一些徒。其他这些年一些高校的老师也来跟我学然后去学校去教学生，这样子的话就不怕也就是说失传。但是最怕的失传是什么呢就是我们的老图案，因为现在的年轻人他们不喜欢画我们的老图案，就觉得枯燥无味又复杂，他们整个（蜡染）流程他们会学，但是呢他们可能创新一些图案。苗家呢他虽然说没有自己的文字，但是他有自己的文化，我们的图案你可以看出来哪个年代，因为不同的年代它有不同的变化。

我：我想问一下苗族的这些蜡染纹样的一些含义？

张老师：因为我们苗族家呢它的图案呢都是祖传下来的，大部分都画些虫鸟花鱼啊还有一些几何图案，画花的话一般就画石榴花，所以说几何图案就各式各样的，但是都是祖传下来的，他们这些灵感呢是来自于身边的一些动植物或者是说大自然里面的一些东西，所以很多东西它没有多大的改变，传统图案

我：我有在网上查一些比如说鸟代表的是男性，然后鱼是女性，还有蝴蝶妈妈。

张老师：是的，一般大家因为鱼是动物界当中繁衍最多的，所以说大家就喜欢在一些被盖和衣服上面就画一些鱼，比如给自己新媳妇会画一些鱼，这些鱼多子多福，如果画花的话也喜欢画石榴花，也是多子。

我：那么传统意义上蜡染对苗族女性有哪些用途？我听说以前就是自己用，然后比如出嫁的时候做嫁衣什么的。

张老师：盛装（嫁衣/节日服）是最基本的，然后背小孩的背扇也是，一些被盖啊垫单这些都用到蜡染。

我：我的了解是蜡染是一代一代传承下来的，所以它一般都是女性在做对吗？有没有一些什么特殊的意义呢？

张老师：是的。没有很特殊的意义，就是从古代到现在都是男耕女织，好像做手工

是我们女人的活,跟男人没关系。

我:蜡染是从一个代代相传的技能变成了苗族乃至是中国的文化遗产,那么我觉得作为女性传承传播它的责任感和坚持的意义是非常重大的,所以您是怎么看待您现在做的这个事业,为什么就是选择这个道路?

张老师:因为之前的话自己做自己用,后来像排莫村这么交通闭塞的情况下,十多年前会有偶尔有一些人下来搞采访和调研,有些人很想带些作品出去做纪念品,但是空手而归(因为)没有卖的。我因为自己有个小卖部,就在没生意的时候我就画画(画蜡),然后呢当时想着别人也可以买走啊,就画了一些小的方巾,但凡是蜡染就可以卖出去。不是生产很多就业余的时候画一点,很多人来的话也买走,那时候二三十块钱一块,我觉得挺好的。后来到2014年的时候,就由于国家有这个政策,当时我去把(小卖部的)营业执照拿去年检的时候领导就问我生意好吗,我说不好,他就问那平常做什么,我说做蜡染,他就说做蜡染的话,可以把它当做事情(生意)来做,因为现在有扶持小微企业的政策,当时我就报名了就开始从那时候开始做,一个人是做不了那么多活,然后就想召集大家来做,这怎么召集呢?当时我申请得到那个补助以后呢,我在想怎么在村里宣传,跟大家说把蜡染如果做得好可以卖出去,然后咱们的这个技艺可以变现。后来我就想三月七日(第二天是三八妇女节)那天我就想这个问题,然后叫村里面一个嗓门大一点的帮我通知,说只要说拿身份证到我这里来登记就可以领20块钱。村里女性很多因为这个村有600多户人家所以说女人蛮多的,一下子就几万块钱都领光了,然后第二天呢我就告诉她们明天来过三八妇女节,我会宣传一些东西,因为苗家妇女不知道有这个节日,我是第一个给他们过节的人。后来慢慢的还剩下一点钱我就用来培训,说是培训但实际上是挖掘人。当时这个村里妇女没有意识到我们的手艺可以变现,所以让他们过来这边呢我就挖掘些看一下谁的手艺好,就挑一些人留下来做(蜡染)。但是因为钱本身已经在这两件事上用已经差不多没了,我又是贫困户所以说招人来做事情的话难度还是挺大的,因为身边很多人不相信我,她们担心你开不起这个工资。但也有些人愿意来做,最早的话之前来两三个人,后来就慢慢的到现在才增加到一二十个人。

我:可以聊一下您作为一个苗族的女性在宣传蜡染,且作为一个传承人有没有想过帮助村里人?通过开染坊给村里人和女性带来了一些什么样的好的改变么?

张老师:刚开始的话倒是没有这么高尚,因为自己都养不活自己就没有这种想法,但现在还是有想法(帮助村里人),因为毕竟我出去打过工,我觉得外面的人跟我村里的人不一样。外面的人有可能说你对他有利用价值他才需要你,有可能今天同在一个公司上班背后捅你一刀,有些他们会表面上很好但实际上心里不是这样。但我们农村人他有一样很好就是很纯朴,为什么呢?就是因为没有利益的纷争。像排

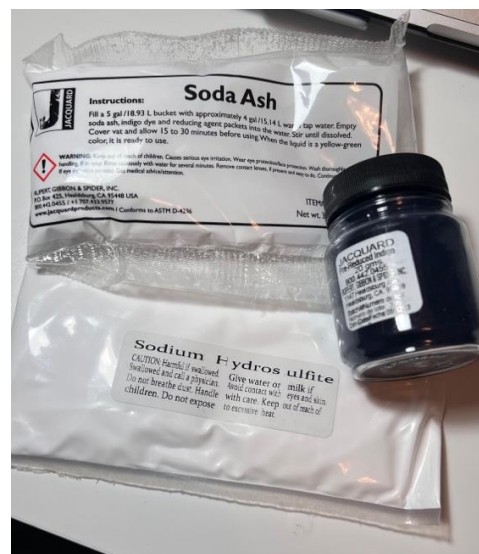
莫村我可以说半年不开伙随便到哪家吃饭都可以，只要你路过某人家，他就会叫你来吃饭喝酒，他不会说要等你有什么价值啊或者是说利用你了才请你吃饭，就跟城里人不一样，至少人情味还在。（另外）因为苗家人从古到今地位是很低的，包括到现在有很多妇女自己养的猪也不敢自主卖，要等家里面人同意了才卖。所以说我做这些事情，第一是说觉得自己只要能挣钱了能当家，才有话语权。还有就是（染坊里）最老的老太太，有人听她说前年她买了一堆水果放在家，冬天很冷，过年那段时间（很忙）她忘记吃了，她老公去看到一堆水果烂了就在那里骂她说你怎么买了就不吃了多浪费，然后老太太很底气的说你着什么急嘛，烂就烂了，过几天（染坊）开工我去画一会儿（钱）就画回来了。她如果说她不能挣钱的话，这句话她是不敢说的，所以说我告诉所有的这些老太太（染坊里的蜡娘），只要你们能挣钱能够养活自己，（家庭）地位自然而然会高，不像以前吃喝（靠男人）还要伺候男人，这样地位是很低的，且这边重男轻女也很严重。我爸是因为吃了很多文化的亏才让我们上学的，本来他们是不会让女孩子上学的。

补充采访（微信留言提问形式）：

我：我想问一下您所使用的古法蓝染与市面上的化工蓝染有什么区别？您为什么一直坚持古法纯植物蓝染？

张老师：传统的染色是纯天然的，化学的那就不一样了，还有气味这些都不一样。化学染染出来的布颜色就比较亮（浅）些，植物染的布就比较纯（深）。还有化学染（由于添加化学物质）对身体不好，所以我一直用植物染。

附录 B：化学蓝染包

附录C：班布里奇岛艺术博物馆的艺术家藏书，Paean to Place

Katherine Kuhn (Portland, OR) and Lorine Niedecker (1903-1970), Paean to Place, 2000, handsewn and indigo-dyed cotton scroll, 19” W x 32’l, unique, Cynthia Sears Artist's Books Collection, photo by Ann Welch

附录D： ChatGPT 版本号和提示

● ChatGPT 3.5: The free version that is great for everyday tasks.

I gave a prompt about “What can ChatGPT 3.5 do?” and here is its answer:

As an AI language model, ChatGPT 3.5 can perform a wide range of natural language processing tasks. Some of its capabilities include:

1. Answering Questions: It can answer factual questions by providing information from its training data.

2. Generating Text: It can generate coherent and contextually relevant text based on prompts or questions provided by users.

3. Language Translation: It can translate text from one language to another.

4. Summarization: It can summarize long passages of text into shorter, more concise versions while preserving key information.

5. Conversation: It can engage in conversation on various topics, providing responses and maintaining context over multiple turns.

6. Creative Writing: It can generate creative content such as stories, poems, or

dialogues.

7. Coding Assistance: It can provide code snippets, explanations, or debugging help for programming-related queries.

8. Educational Assistance: It can provide explanations, answer queries, and assist with learning across various subjects and domains.

9. Content Generation: It can help generate content for articles, essays, or reports based on given prompts or topics.

10. Customer Support: It can provide automated responses and assistance in customer support scenarios, helping users troubleshoot issues or find information.⁹⁰

● **Prompts I gave:**

- 1) Translate this paragraph into English
- 2) What do you mean by (a word, phrase or sentence)?
- 3) Can I use (a word, phrase or sentence) to describe (a concept in Chinese)

附录E： 附加材料

- Title: tHEiR BLUE 她们的蓝 (Chinese Version 中文版)
File Name: Li_Chuchu_2024_MDes_IAMD_thesis (Chinese version).pdf
File Type: PDF
Description: This is the Chinese version of this thesis project, for a more inclusive purpose.
Date: May 01, 2024
- Title: *Seeking Blue*
File Name: Li_Chuchu_2024_MDes_IAMD_thesis(Video).mp4
File Type: MP4
Description: This is the short documentary video explained above and shown during the exhibition.
Date: March 14, 2024

---

⁹⁰ OpenAI's ChatGPT AI language model, responses to questions from Chuchu Li, 13 March, 2024: <https://chat.openai.com/c/a9bc1d9b-9b5f-453d-8b1a-ac038dda616d>