

新疆少数民族工艺美术研究 [纹样卷]

西域民族纹样艺术

叶尔江·铁流 ◆ 编著

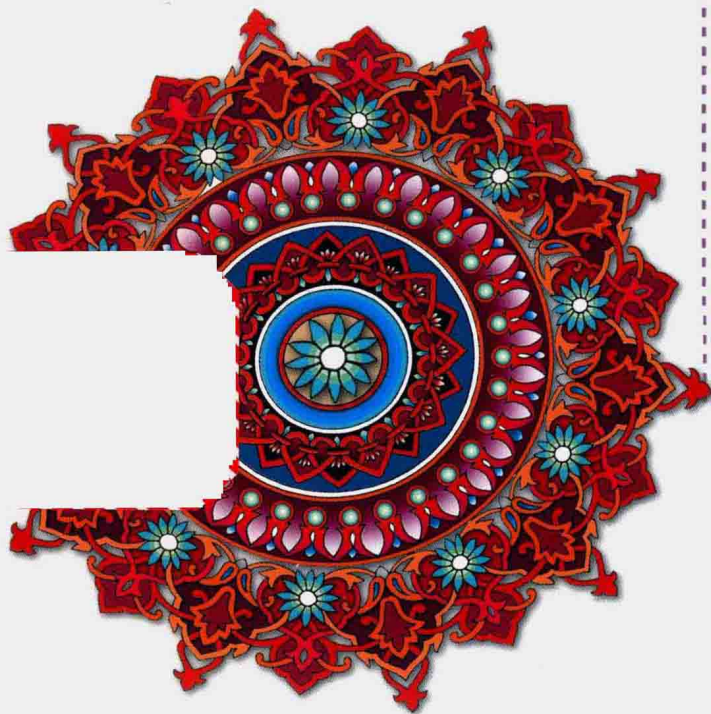
新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社

新疆少数民族工艺美术研究
纹样卷
西域民族纹样艺术

叶尔江·铁流 编著

新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

西域民族纹样艺术 / 叶尔江·铁流编著. -- 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社: 新疆电子音像出版社, 2015.6
(新疆少数民族工艺美术研究. 纹样卷)

ISBN 978-7-5469-6543-7

I. ①西… II. ①叶… III. ①纹样—新疆—图集
IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114274号

新疆少数民族工艺美术研究

西域民族纹样艺术

策划人: 吴晓霞

责任编辑: 王芬 叶尔江·铁流

美术编辑: 叶尔江·铁流

封面设计: 李瑞芳

责任复审: 吴晓霞

责任决审: 于文胜

责任印制: 刘伟煜

编 著 叶尔江·铁流

出 版 新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社 (www.xjdzxy.com)

地 址 乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号 (邮编 830026)

发 行 全国新华书店

网 购 当当网、京东商城、亚马逊、淘宝网、天猫、读读网、淘宝网·新疆旅游书店

印 刷 北京新华印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 17.75

字 数 100 千字

版 次 2015 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5469-6543-7

定 价 71.00 元

网络出版 读读精品出版网 (www.dudu-book365.com)

网络书店 淘宝网·新疆旅游书店 (http://shop67841187.taobao.com)

序 言

我国是一个有着数千年文化的艺术大国，生活中的装饰纹样伴随着人类文明的发展而变化着，各种装饰纹样林林总总，千变万化。它经历了一个从简洁抽象到繁缛，从简单的动、植物造型到近程式化的丰富吉祥纹样图形。而新疆拥有的西域纹样文化艺术，博大精深，在将近两千年的时间里整合了古今中外多种民族的纹样文化精髓，形成了一种最具包容性又独具特色的纹样文化体系。

新疆维吾尔自治区简称新疆，古称西域，汉置西域都护府，唐置安西、北庭两都护府，宋为西辽地，元设两行省，清属伊犁将军府，被称新疆，1884 年建新疆省。位于我国西北边疆，与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国相邻。全国 56 个民族在新疆都有定居，其中维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、塔吉克族、满族、乌孜别克族、俄罗斯族、达斡尔族和塔塔尔族等 13 民族世居新疆，人数最多。“丝绸之路”横贯新疆，举世闻名。西域民族纹样艺术形式种类很多，这跟他们的生活习惯与宗教信仰有关。这些装饰艺术纹样多用于清真寺、陵墓、民居、商业建筑、服饰及生活用品上。生活在西域的很多民族在历史上曾信仰过原始宗教、萨满教、祆教、道教、佛教等宗教。公元 8 世纪

卡拉汗王朝在新疆建立，新疆伊斯兰教在喀什噶尔开始传播，逐渐普及新疆各地，从此伊斯兰教对各民族的经济、政治、文化和生活习俗等方面均产生了深远的影响，西域的装饰图案纹样也自然折射出伊斯兰宗教的文化精神，还保留了原始宗教和其他宗教文化的痕迹。

从保留下来的古建筑、文献资料和出土的文物中我们可以清晰的看出伊斯兰装饰艺术在传入新疆之前，吸纳了希腊拜占庭艺术、波斯萨珊艺术、中亚的阿拉伯文化、粟特文化和北方的草原文化及南方的印度文化等众多艺术形式，同时也受到了中原文化的影响，随后受到不同历史时期和不同地域的图案艺术的影响不断演变，并在东、西方文化相结合的进程中逐渐形成了独特的西域伊斯兰装饰艺术形式，西域的装饰纹样艺术反映了生活在这片土地上的各族人民对生活的表达与热爱。由于伊斯兰文化禁止偶像崇拜，因此以抽象的形式取代了人物具象的描绘，把伊斯兰图案定格在植物纹、几何纹、书法纹这几种表现形式。伊斯兰装饰文化擅长利用几何图案来达到艺术效果。早期的伊斯兰装饰文化用的是三角形、五角形、八角形和星形，多用在建筑装饰上。生活在西域的各种人民在长期的历史发展进程中创造了灿烂的民族文化，在西域民族纹样艺术中最具民族特色的还是属于维吾尔族装饰纹样和哈萨克族装饰纹样。他们的装饰纹样多取材于西域大自然的各种花卉、瓜果、角纹图案与植物的藤蔓。维吾尔族装饰纹样中运用最多的是南疆地区特有的干果巴旦木作为装饰纹样，生活在北疆的草原游牧民族哈萨克族常用的是角纹图案，牝角纹（公羊角、鹿角、牛角等）、鹰纹、几何纹及软花果实纹形等，多与图腾崇拜有关。

维吾尔族人民把珍视的巴旦木干果的装饰纹样绣在衣帽上，雕刻在建筑上，经过几代艺术家们的加工、夸张、变形后的巴旦木图案，其简单的造型具有十分

浓郁的民族装饰韵味。植物纹样出现在 9 世纪，到 13 世纪达到了繁荣时期，植物纹样中的植物与花卉纹样的表现形式有上百种。各种花卉的枝干、藤蔓、花朵、果实按一定的规律组合形成二方连续、四方连续、单一纹样等形式，相互对称，协调形成圆形、三角形、方形、菱形等独立的图案。植物纹样一般用在民居上最多，而几何纹样却很少采用。西域的沙漠和戈壁地理环境特征使生活在这片土地上的民族对绿洲、花卉、瓜果等特别珍爱，每家每户都种植瓜果、植物、花卉，并将其纹样图案绣在服饰和生活用品上，体现了维吾尔族人民爱美的天性，更加突出了西域是瓜果之乡的特色。而哈萨克族民间手工刺绣图案纹样独树一帜，历史悠久，充分融合游牧部落民间图案之精华，形成独特的民族艺术风格和艺术体系。

哈萨克民间手工刺绣图案题材和素材均来自创作者的生活体验，是哈萨克族传统游牧狩猎生活的反映，内容自然离不开山水、转场及游牧生活，甚至还包括郁金香及春天百花，草原上的各种花草植物这样的一些自然现象，表现最重要的一个形式就是“角纹图案”，是哈萨克族民间手工刺绣的重要源泉，几乎所有的哈萨克民间手工刺绣图案都是在此基础上发展而演变而来的。“角纹图案”形式丰富，结构严谨，条块相间，粗细兼备且工艺多样，应用于地毯、线毡、花毡，手工刺绣壁挂、服饰、被坎、坐垫、靠背垫，各种装饰品小壁挂、小挂包等饰物。

艺术源于生活而高于生活。随着社会的不断发展进步，生活在西域的各族人民用勤劳的双手与智慧创造了优秀灿烂的艺术文化，在服饰到生活用品，以及居住场所中，将以上抽象的、具象的、自然形态的东西，凭自我感受和智慧表现出美丽的意境和形式美感，使件件刺绣工艺品体现出高超的技艺和较高的审美价值。给后代留下了装饰艺术纹样的印记。

新疆自古就是多民族聚居的地区，有 13 个世居民族。以其独特的地理风貌、

自然条件、民族习俗和经济力量，吸收周邻地区多民族的文化精华，滋养出具有自己特色的文化景观。新疆的各民族纹样图案具有宽广的研究领域，它涵盖了建筑艺术、民族族服装、民族器皿等丰富的内容。各个地区的不同民族的民间手工艺图案集风格各异，就像前面我们重点介绍的两个民族纹样艺术一样，其他民族也有自己悠久的历史，有许多优秀的传统工艺艺术，具有浓郁的地方特色和鲜明的民族风格。作为纹样参考资料，书内的每个纹样都没有具体注明名称。通过这本收集的各民族纹样艺术专辑，使我们深深领会到西域民族纹样艺术文化是中华民族工艺美术宝库中的一颗璀璨明珠。她是生活在新疆各民族文化的核心之一，是新疆各民族在长期的生活中所创造出来的物质财富和精神财富。她伴随着新疆各族人民的衣食住行，为生活所用，体现着物质方面的文明。在浩瀚的民间手工艺中，蕴含着新疆各民族的精神素质和心理素质也表现着这些民族的喜闻乐见。

新疆少数民族纹样艺术图案表现出的丰富多彩的形式与内容需要我们用心去认识，用心去探索。它灿烂多姿、丰富多彩丰富了中国文化，为创造光辉灿烂的中国文化及世界文化做出了特殊的贡献。而本套全集的出版就迎合了这一要求，给研究，了解灿烂的西域少数民族文化提供了宝贵的资料。

前言

位于祖国西北部的新疆，自古以来就是多民族聚居的地方。地处丝绸之路要冲的新疆，是古代东西方文化荟萃之地。奇崛的自然环境和地理位置，造就了作为中华文化重要组成部分的新疆文化的丰富多彩和多元一体。新疆文化以其独特的魅力，灿烂而辉煌。有史以来，新疆各民族劳动人民创造了品类繁多、技艺精湛的民族民间工艺美术，它在我国文化艺术中占据重要地位，同时也是新疆文化独特魅力的具体体现。本套丛书较全面地展示了新疆民族民间工艺美术的丰采，使人们在欣赏这些精美的艺术品的同时，感受到新疆各族人民的勤劳和智慧，加深对新疆文化的认识。下面我们从五个方面谈谈新疆民族民间工艺美术的特征。

其一，深奥的文化艺术内涵。

多元一体的新疆文化是生活在新疆这片土地上的人们在数千年来共同创造的民族文化。有不少学者说，民族民间工艺美术是民族文化之祖。这是有一定道理的。因为它数千年存在于人民的生活、生产之中，具有极强的生命力。文化是人创造的，而文化也创造了人的世界。我国古代名著《周易》中说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”这句名言说得很明确，既唯物，也很辩证。从天文到人文，人创造了文化，文化又创造

了人，人再创造世界……从实践中所得，又服务于人。工艺美术是文化艺术的一部分，民族民间工艺美术是各民族在漫长的历史岁月中创造和提炼的艺术精华，美而丰富，是人们用勤劳的双手所创造运用的民间艺术，通过发展、延续、提高、传承、再创造、再发展，兴旺发达、世代相传、永生不灭，这就是它的文化内涵，既深奥又浅显，既具象又抽象。

其二，民间工艺美术出自人民，服务于人民。

就新疆民间工艺美术原有十三个分类(毡毯、刺绣、民族铜器、民族铁器、土陶、民族乐器、金银首饰、丝绸印染、棕草编结、车马挽具、玉石玉雕、木器家具、民间建筑)来说，它们都出于人民群众之手，而且都出自于最基层的劳动者手中，又广泛服务于人民群众，是人民群众离不开的生产、生活、娱乐用品。长期以来，在农村、牧区、城镇，那些个体“乌斯塔”(艺匠)，在家庭和作坊里用精巧的双手制作各自民族、各自家庭和民间需要的工艺品，而其所有工艺技术，是世代的传承和师徒传承，并随时代发展不断创新。至于宫廷工艺，是在封建社会和阶级社会里上层阶级强迫民间基层艺匠为皇室贵族和士大夫加工服务的工艺，因此它是按上层人士所需对民间文化的选择改制和精致化的结果。或“俗”或“雅”，只做案头上的陈设品和玩赏品，完全失去了民间文化艺术的特点，只是有精而无艺——无文化含义。

新疆工艺美术虽然经历了不少变化，但在民间仍然兴盛不衰，它仍然保持着原有的民间的土味，服务于民间，服务于人民，因为“民间文化深深根植于人民、根植于传统，它传播、演进和发展的方式，主要不是靠专门的(大多是文字)学习和训练，而是依赖于口耳相传的自然因袭传承”(《中国民间工艺美术》，第7页)。

其三，民间工艺美术是物质文化与精神文化相结合的典型艺术。

民间工艺美术的生产制作是为了生产和生活的实用，而在实用的基础上，还要将它美化，以适应人们的审美需求，即是说：既实用(物质的)，又美观(精神的)。达不到这一需求，不能够称作工艺美术品。纵观新疆各民族的民间工艺，哪一个品类都是如此。而为皇室贵族和士大夫所制作的工艺品只是做工精细的贵族艺术品，只能欣赏，没有实用价值。所有物质需求与精神需求相结合的民间工

艺品是典型的民间乡土艺术品。就拿民间粗制地毯为例，一条地毯可铺地可挂墙，可使用百年以上不破损，而在民间流行的图案纹饰也达上百个品类、花色，人们可按需加工制作，它既隔潮保暖，又富于装饰和室内美化，满足精神所求。一件民族乐器既有美观的造型和繁密的几何图案，又有绝美的音色。人们不分男女老少可在树荫下、庭院内欢乐弹唱，翩翩起舞。那是个什么景象，是多么美的享受呀。帽子上绣花，是花帽，既实用又美观。刀把、刀套上镶花，小刀除用于切割外，挂在腰带上是男子汉气质的体现。“所谓民间美术，我们理解绝大部分是民间工艺品，即是基于生活的要求出发，为人民所制作，又为自己所使用的东西……民间艺术是最有血有肉的，把日常生活用具和衣物制作得实用美观，尤其是民间的许多匠师在这方面表现得出类拔萃。民间工艺品是带有生活气息的，它所以能够在民间长期广泛地流传，在人民群众中拥有深厚的基础，主要因为它是人民群众自己的创作，反映了人民群众的希望和要求，反映了人民群众的风尚和乡土特色，成为人们物质生活和精神生活中不可缺少的部分：它满足了人民的需要和传统爱好，并在艺术上达到了明朗、完整和简朴的艺术特征。”（张道一、廉晓春著，《美在民间》，第362页）鲁迅说民间美术是生产者的艺术。所以，民间工艺美术是物质文化和精神文化密切结合的既实用、又美观的乡土艺术。

四、突出的民族特点和地方特色。

新疆民族民间工艺美术，由于它有强烈的民族特点和地方特色，因此能经久不衰，永远服务于各族人民群众的生产、生活。各民族的民间工艺美术都代表着人民群众的物质创造和精神创造，充分体现了人民群众的信念、理想、情感、兴趣以及审美情态。这些物质和精神的艺术不只是本民族人民所具有、所享受，也作为文化艺术向其他民族所传播。鲁迅先生所说的民族的也是世界的，其意就是指民族艺术为本民族特有，才具有世界性，永立世界艺术之林。中华民族所创造的丝绸织物，唯中华民族所具有，它由中原输入新疆，再输入中东、西欧，创造了古丝绸之路，并誉中国为闻名世界的“丝绸大国”。新疆维吾尔族的艾德莱斯花绸以其扎花染色织绸图案华丽美誉天下，被称为新疆民族织物之秀，也为其他民族群众所喜爱，制作成连衣裙，作为最美的服装享誉世界。

因新疆地域宽广，致使各民族民间工艺美术各具不同的地方特色。同是维吾

尔族喜爱的花帽，吐鲁番的花帽装饰火红而纹样满铺大地、色彩对比强烈。而喀什地区妇女的“曲满多帕”（花帽）采用地大花小、平针、挽结、串珠穿片等绣法，色彩和谐、玲珑珍贵，既实用、又美观。于田县妇女头顶上装饰羔皮卷毛小帽（小到直径10厘米左右），用别针别在白色纱巾上，歪向一方，与黑地蓝花的“箭服”相配，别具风采，是典型的纯装饰小帽，是于田民间工艺美术之一绝。和田县不足50厘米高的纺车，轮条上用洋红、洋绿点彩抽象的花卉枝叶（似花非花），乡土味十足。莎车县的纺车则高达一米以上，而每个轮条上画有或雕有规整的几何形花纹古色古香，也称纺轮一绝。

突出的民族特点和明显的地方特色体现着各民族人民群众的物质文明和精神文明，体现了民间工艺美术的艺术魅力，从而才能永存不衰。“千里不同俗，百里不同音，同是物之为用，可是人们在造物时却注以自己的感情。更何况方俗不同，方物而异呢；艺术是会说话的，它能告诉人们创造者的意趣和其他”（《美在民间》，第132页）。

五、凭脑构思，巧手制作的技艺。

去民间作坊观赏和学习，你是看不到工匠们的设计图纸的，但他们精巧、细致地做出规整细腻的纹饰和质量优秀的实物来，而且件件工艺品的图纹都是那么恰到好处，紊而不乱，虚实相生。用现代人的话来说，在设计上达到了规整、协调、美观的工艺效果。那么，你会以为民间工匠们是画图设计、定位，以图施做吗？非矣！完全是在整个过程中，工匠仅凭自己的记忆，用巧手制作完成工艺品，而掌握技艺操作者的就是工匠自己。特别要说明的是工匠们的脑袋好似一部电脑，将其设计构思和设计蓝图记得相当牢固，自然制作的工艺品非常精确。在新疆，民间工艺美术行业所有工匠都是如此。地毯行业的工匠称其“脑记手织”，铜器行业的工匠称其“脑记手敲”，织绸业的工匠称其“脑记手扎（扎花）”，等等。我们只见过柯尔克孜族、哈萨克族绣花妇女在工匠指导下，将其在布上绣好的朵花或连续图案对折用香皂在其背面摩擦，绣好的纹样就显在布上，再按其继续刺绣，再擦香皂再刺绣，直到一幅完整图案完成，这是绣匠们的工艺创造，延续百年至今。工匠们在工艺操作中，从不出大声，用烂熟的技艺，指挥自己按记忆施工，按“规程”操作，只是在指挥学艺的学徒时才喊出“赶”“收”“进”“出”“锉”“敲”

等行业话语，指导学徒制作，直到完成整件工艺作业为止。艺匠们就是这样凭脑记忆、设计、指导、操作、传艺……在长期的岁月中把学徒带成技艺熟练的艺匠，再继续传承后人。所以民间工艺美术无论哪个行业，其制作出来的工艺品不是千篇一律，而是那样憨厚、充实、特殊，具有民间文化艺术特色。只有民间技艺才能达到，这是现代工艺达不到的。由于现代工艺技术和设备先进，配备了设计师，采用了绘制图纸、按图施工的技术，使工艺品格律化或商品化，千篇一律、呆板僵化。但是它尚未冲击真正的民间工艺，没有冲击个体作坊，所以民间艺匠生产的工艺品，绝对显示了民间文化的艺术特征。这是可喜的。

在现代工业化的冲击下，新疆民族民间工艺美术的有些品类受到了冲击，如在我国独有的新疆模戳印花工艺，因现代人们生活水平的提高，而失去了它在民间原有的辉煌，已到技艺失传的地步。但有关文化部门按国家非物质文化遗产的政策给予扶植，使其传承。但要特别说明的是新疆民族民间工艺美术仍然发挥着它的民间文化功能，例如民间刺绣业仍然在传统技艺基础上不断吸收和运用其他先进技术创新和扩大生产，规模不断扩大，从业的劳动者年年增多，充分利用了农牧区的富余劳动力。

和其他行业一样，在创建新丝绸之路经济带的伟大事业中，新疆民族民间工艺美术这一文化艺术瑰宝将会继续发挥它的功能，而大放光彩。

我们两人从来认为，研究、探讨民间工艺美术，是一项繁重的文化活动。在新疆，我们奋斗了五十多年，只想为新疆的工艺美术事业做出贡献，同时也希望得到同行们和专家、大师的理解和支持。这套丛书编写得仓促，有不妥之处，望给予指正。

张亨德 韩莲芬

图

版

