

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

新疆
少数民族
民族
工艺
研究

新疆少数民族工艺美术研究 [工艺卷]

新疆艾德莱丝绸传统工艺

张俊慧 著

 新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社

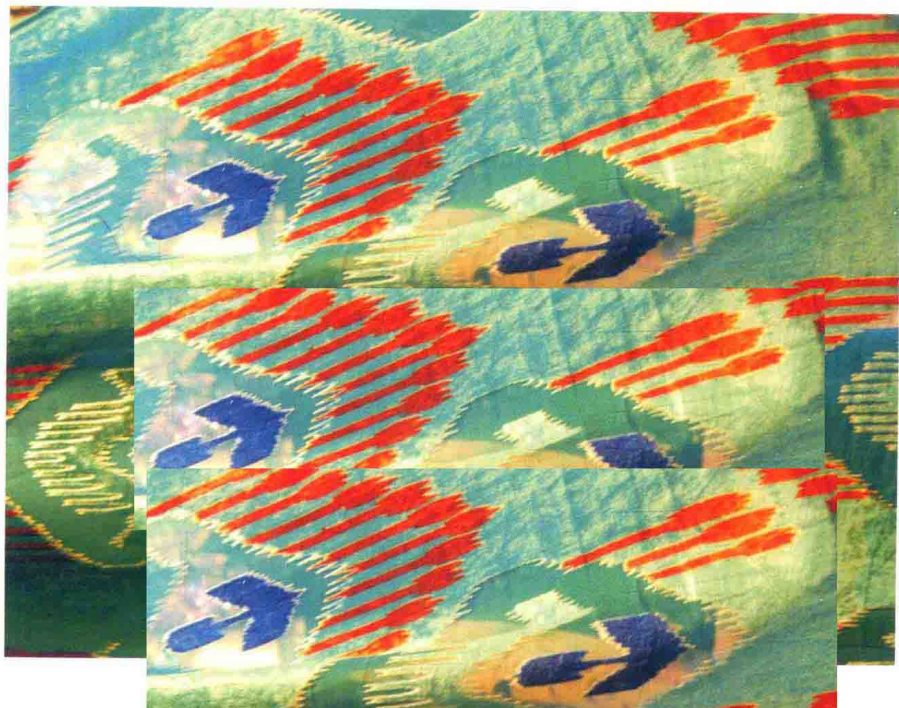
新疆少数民族工艺美术研究

工艺卷

新疆艾德莱斯丝绸传统工艺

张俊慧 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

新疆艾德莱丝绸传统工艺 / 张俊慧著. -- 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. 工艺卷)
ISBN 978-7-5469-6535-2

I. ①新… II. ①张… III. ①丝绸-丝织工艺-介绍-新疆 IV. ①TS145.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 114263 号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆艾德莱丝绸传统工艺

策划人: 吴晓霞
责任编辑: 吴晓霞
责任校对: 李 瑞
封面设计: 李瑞芳

责任复审: 李贵春
责任决审: 于文胜
责任印制: 刘伟煜

著 者 张俊慧
出 版 新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社 (www.xjdzyx.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 三河市燕春印务有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张 9
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 978-7-5469-6535-2
定 价 36.00 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)

前言

走在新疆街头巷尾，无论是大都市格调的乌鲁木齐，还是具有历史积淀的古镇喀什、和田，或是新兴的兵团新城石河子、富饶的石油城克拉玛依、小普罗旺斯伊宁、火域吐鲁番，总能看到美艳的维吾尔族女子身着绚丽的花绸，摇曳着曼妙的步伐，或是雍容的维吾尔族妇女一袭描金线的高雅素色花袍，又或是唱着跳着如同小布谷鸟般的维吾尔族小童用小手儿拎起花裙的一角。那红的、黄的、绿的颜色，就像是冬不拉弹奏的歌谣，从花群上流淌到空气里。她们美的那么自然，那不加掩饰的美把她们身上的“艾德莱斯”也映照得如此动人。

“艾德莱斯”，在维吾尔语中意为“飘逸的如火花绸”，还被当地人称“玉波普能卡那提古丽”，意为代表春天气息的“布谷鸟翅膀花”，是新疆维吾尔族最经典的传统服饰用料。维吾尔女性上至八旬下至幼童，都可以寻找到适合自己的“艾德莱斯”，这种变化多、配色广、质地紧实的料子毫无年龄界限，自然也没有什么阶层局限，广大的维吾尔族女性都喜爱用它来装扮自己。

“艾德莱斯”最早产于新疆和田地区洛浦县吉亚乡（位于洛浦县西北部玉龙喀什河中下游东岸），一个以养育优质桑蚕而著名的小乡镇，一个沙漠中有水有树、生机盎然的绿洲。古代和田地区，是丝绸之路南路的交

通枢纽、重要的丝绸集散地、西域三大丝都之一，也是自然环境非常适宜种桑养蚕的区域。早在公元前2至前3世纪，和田的丝绸贸易就已具规模，两汉至魏晋南北朝时期伴随汉朝的和亲政治和魏晋时期商业自由贸易的蓬勃发展，丝绸的长线贸易跟着西嫁公主的送亲队伍和国际商队更加繁荣，而至唐代有了政府对丝绸贸易和西进贸易的大力支持以及多种文化与宗教的不断渗入，和田地域的丝绸交易尤其是“艾德莱斯”的交易更是进入了鼎盛时期。

虽然清朝后期至抗战的那段历史动荡不安，政治因素极大影响了经济往来，而使得古丝绸之路的历史地位、曾经的辉煌逐渐退色，但作为陆路丝绸之路交流、交融的中心和中国自古以来衔接中原文化、西域及中亚文化的腹地，新疆地区民族民间文化艺术特质的变迁和发展至今仍有力地影响着与之交集的各方文化和经济。而伴随丝绸之路的兴盛而兴盛、没落而没落的“艾德莱斯”，发展至今也早已脱离了单纯的“织物”概念，而化身为沉淀千年的一种文化、一种民族心理、一种精神寄托的载体。

可以说，新疆的主体民族维吾尔族热情奔放的民族特质、传统的歌舞欢庆方式、对美好生活的精神向往，都通过“艾德莱斯”丰富的色彩与纹样得以展现。作为民族文化的物质载体与精神象征，“艾德莱斯”的人文内涵一直在不断地完善和自我充盈，她不仅仅是具有深厚经济开发价值的物质资源，还是新疆具有独特文化底蕴的民族艺术形式。

本书将从以下内容出发，逐一分析可作为现代艺术形式之一的“艾德莱斯”如何在和谐宽容的经济环境中把握住自身优势，确立起特有的市场地位，在适应当前艺术发展阶段的同时内化特定民族精神、外化衍生多种表象形式。

目 录

前 言

第一章 “艾德莱斯”跟随中国现代纺织艺术一路跨越而来的二十年 / 1

第一节 90年代初至今，中国现代艺术发展的三大阶段 / 1

第二节 世界范围的文化交流与艺术大融合氛围 / 4

第三节 具有地方特色和地缘优势的新疆现代艺术 / 6

第二章 焕发——革新，令“艾德莱斯”深固的根开出鲜活的花 / 30

第一节 “艾德莱斯”传统工艺与现代工艺之比较 / 31

第二节 设计思维从单一层次向多元多维的进化 / 70

第三节 先固化习惯性消费群，后拓展更广袤市场 / 72

第四节 重构市场供求关系，塑造品牌，走战略性发展之路 / 74

第三章 新生——提纯和收获经济潜价值衍生 变生 共生 / 76

第一节 突破日常面料的多重应用价值 / 76

第二节 与生态、人文资源同步开发，增强对外贸易竞争力 / 92

第三节 内化的象征性，是特定民族精神的回归与强调 / 93

第四节 外衍的复合式发展——嫁接、拼合、新 MIX / 94

第四章	展望——在视觉设计领域、商业市场运作、人文交融过程中的进化演绎	105
第一节	视觉形式的表征进化 /	105
第二节	稳住固定消费，另辟时尚新径 /	124
第三节	人文形式的视觉化，推动审美意识和自我意识的完善 /	137

第一章 “艾德莱斯” 跟随中国现代纺织艺术 一路跨越而来的二十年

无论是怎样的艺术形式,无论它们的载体形式是二维、三维还是多维感官的并构,我们在观察和分析它们的时候都需要将其成长、发展、演变的时空环境进行较为完善的归纳。因为,以物质为依托的世界不可能超越时空的限定而独立存在。在这里,就将首先分析中国现代艺术在短暂却高效的 20 年间,大跨越式的发展,从而更好地解读“艾德莱斯”跟随中国现代纺织艺术一路变迁的 20 年。

一个传统民族的纹样形式,它必定是要依附于这个民族特性以及这个民族所在的国家特性之中,在时间历练的过程中有着自然的发生、发展和变化的轨迹。政治因素、自然变迁、人文环境的改变、国家共性的演绎和民族独立性的传承与固化,这种种一切的一切,都将在“艾德莱斯”的视觉表征上刻画以多层次的烙印。从线条到肌理、从纯色到描金、从薄如蝉翼到厚实紧密、从简单的菱形纹和羊角纹到复杂多变的水火纹和巴旦木纹,变化在不断地更迭,而这存在了上千年的纹样形式亦将准备好和时代一起共进到新的历史阶段。

第一节 90 年代初至今,中国现代艺术发展的三大阶段

倒叙的方式可以让人们有一种推理式的剥离和溯源的回归感,那么不妨先从现代艺术说起,再看历史长河的滚滚时光荏苒。“艾德莱斯”,如同其他的中国本土人文现象一样,比如云南的蜡染、苏杭的绣品、湘西的木雕、景德镇的陶瓷或是江浙一带的越剧、陕西的皮影戏、皇城根的相声儿,它们都很具有艺术研究的价值,亦有相当大的社会研究价值。同样还有一点就是它们都在现代艺术的领域被挖掘出来,被借鉴、被改良、被提取视觉符号并转移他方利用,被标上了“民族的就是世界的”这一句口号放在了世界的展示柜里。

中国的很多艺术形式都非常具有地域性和国家形象特征,因此不断地被中国艺术家和设计师、国外的艺术家和设计师提纯出来,作为国家视觉符号的代言推向世界舞台。

1993 年威尼斯双年展后的 15 年时间,中国当代艺术(油画、装置、工艺设计、服装服饰)几乎在欧美所有重要的美术馆登台亮相,西方美术馆和双年展的中国当代艺术展示也带动其他非西方国家,如日本、韩国、新加坡、澳大利亚、南非、墨

西哥、土耳其等国的双年展和国家美术馆也都举办过中国当代艺术展。从国际展览、艺术评论、新闻报道、市场收藏到西方学院化的学术研究，中国当代艺术在 20 年时间几乎渗透到上述所有领域的核心层面和群体，迅速的经济崛起与宽松的文化扶持政策，令中国的现代艺术逐渐国际化。在这种国际化的过程里，手工制品、传承性工造技巧、特色文化以其出众的表征赢得了世界的关注。“艾德莱斯”就是这样一种艺术形式，它纷杂多变的线条和图案，还有丰富的色彩变化都让艺术领域的目光为之振奋不已，而它适应性强、可塑性高的图案变生力量，也是时尚设计师非常看好的。

在西方的展览、收藏和艺术史评价三支力量的合力推动下，形成了一个由西方带动的中国当代艺术的国际发展趋势。这是使中国当代艺术在西方走红的直接推动力量。而同时并行的内驱力量，则由 20 世纪 90 年代的后文化渗透意识、后殖民主义及其 21 世纪初全球化格局所决定。中国当代艺术的国际化发展基本可以划分为三个阶段：

第一阶段，1993 年前后。中国当代艺术被意大利、德国、英国和法国等欧洲主要艺术中心同时关注，这个时期正是欧洲后冷战、后殖民主义两个思想背景潮起之时。这个时期帮助中国当代艺术确立了在国际艺术界的国际身份。中国当代艺术中的众多民族典型文化成为一个广受瞩目的对象和开始被聚焦的热点，比如地域特色的手工制造的绣品、染织品、手工艺品等等。

第二阶段，1999 年前后。中国向新的经济社会形态转型，市场经济、消费社会和商业化成为影响中国社会不可分割的一部分。比如以现代雕塑、装置、油画为艺术表现载体的方力均，他的——“北京光头青年的玩世不恭”形象为代表，表示对现实主流的叛逆和消极反抗，还包括 798 层出的很多新水墨的元素语言、抽象艺术和装置的材料实验等等。与之相应，侯翰如、高名潞、巫鸿等人通过展览和文章批评了中国当代艺术的误区，强调中国现代艺术实验性的一面以及多样化的预展朝向。1999 年的威尼斯双年展的艺术金奖颁给了蔡国强的《威尼斯“收租院”》，这意味着政治讽刺和玩世不恭的中国前卫艺术作为主体在 90 年代末孕育出一种新的语言和新艺术经验。对时代赋予艺术的放纵开来的期待与热忱的想象，接近了混乱的朝气蓬勃，那时候的现代艺术添加了机体、材质、空间与行为，变得躁动和喧嚣。而当时，过于安静和内敛的服装形式、纺织品面料、民间手工艺品并没有显露出太多的锋芒，倒是一步步的稳扎稳打，逐渐扎实，带着深厚的文化底蕴向国际视觉中心慢慢挺近。

第三阶段，2006 年至今。作为崛起后的经济大国、文化大国，中国此时产生出更多类似美国在战后崛起的街头新艺术潮流和混搭风格的 MIX 艺术。经济触角所覆盖的持续扩散与连带效应中，现代艺术烙印了明显的商业价值色彩，建立起了可自我进化和完善的网状价值体系，完成了体制化、商业化、合法约束化的推进整合阶

段，并通过一系列的商业策划行为和价值回报体系的回馈于评估，中国传统的和民间的图案、图形越来越受到广泛关注，不仅是因为其视觉上的特征明显、研究节点多，更是因为慢慢发掘出来的其背后的文化性和积淀下来的文脉力量。同时，信息传媒技术在生活、设计领域的不断升级和急速的扩张与交互式置换，都为现代艺术提供了虚拟、传播、交流、共享的无限自由。新媒介的力量正极大冲击着传统意义上的表现手法和各类视觉元素的存在方式，当下现实社会中，无论成长教育的方式、经济交易的模式还是文化传承的渠道与艺术表现的平台，全部交织了数字信息编纂的神经，甚至有可能在很近的未来，被 PC 迅速地完全程控。在这种未来逼近的当下，“艾德莱斯”如同很多其他的民族民间艺术形式一样，正在努力寻求用新的方式继续存在和延续新的艺术生命，用虚拟媒介和数字代码来实现自生线型、色样、组构的智能描绘。

第二节 世界范围的文化交流与艺术大融合氛围

现在也许还会有中老年人依旧对早期资本主义的“强拆性圈地运动”难以忘怀。当时血淋淋的资本集中手段、没落贵族矫情做作的后维多利亚服饰的繁复和镶嵌、一夜暴富商人那上唇卷翘硬朗的小胡须和亮闪闪的怀表，以及女客的种种蕾丝花边、锡器的立体雕花、莫里斯设计的壁纸和玻璃，还有灯具、沙发等等，都是当时文化艺术的表现。或者还有一些文艺范儿的小众，喜欢回潮“五四”运动时期的学生打扮：女生的碎刘海和珍珠发箍、男生整齐的盖盖头和中分儿、藏蓝色的硬领银纽扣中山装配着硬朗的原牛皮长方公文包、黑色的中长百褶裙配上同样黑色的绒布拉带鞋。又或是一些对暴力、战争和军事着迷的叛逆小子，迷恋世界范围的反法西斯反纳粹战争的形式感和力量感，在他们的插图设计、角色设计或者服饰设计中常能见到德式笔挺的灰色军装风格和血红的“卐”字形和十字架，材料喜欢仿制灰绿的军用帐篷、带倒刺的缠丝防护网、金属质地的各种铁盒上留下的弹痕等等。可以看出，每个历史时期内世界范围的各地域各国的总体风格都会具有一定的时代共似点，冷兵器时代也好，热兵器狙击也好，冷战也罢，还是处于和平与发展的当代，人类的相互文化交流从未间断过，艺术也一直很敬业地用自己的声音和轨迹，在国家与国家之间、民族和民族中传达着不同的讯息，并相互影响相互映照。而今的时代气氛如此难得地开放和松弛，现代社会的基调无需多说，正是一目了然的发展与成熟并行、机遇与挑战共存。

世界范围的大稳定、小争端局势，为艺术和设计营造了很好的社会环境和交流、共生的空间。理念和观念在世界范围的交流、共生中越来越具有统一的相貌和模式化的标准。这种大融合的和諧氛围为文化艺术的交融与互补提供的成长与进步的环境，是其他历史时期根本无法给予的宽厚、包容。

现代主义形成其相对固定但又独立的风格，主要基于两个因素：

人们在研究和解剖自然客观世界、生命物理性载体的同时，分析机器运作的工业技术，并且将机器自主学习与分析处理带入各领域包括人类思维模式的域围，以及后来的信息科学技术对生命科学、艺术科学的极大动力支撑。自然科学和信息科学的交织，令现代主义从正反两极上有了相对的、相互抵触却又相互支撑的理论依据和研究基础。这两种结构体系和组织关系，就如同艺术的感性和理性，如同“艾德莱斯”在制造中自然晕染的过程和精密的经纬规律，一个松一个紧，一个散漫自由一个严肃细致。现代艺术正是带着两面的姿态，不断地延展和变生着。

庞大、理性的逻辑知识体系，及其组织严谨、结构紧凑的科学理论体系对艺术和人类自身感知的架构。工业革命后的200年，人类主要在反省技术和科学的现代性，由于科学和教育的不完善，对技术和科学的现代性反思并不成熟，从而在19世纪萌发了机械科学主义的崇尚。而后的现代社会性问题又表现为资源的过度消耗和生态污染，大规模的城市化、摩天高楼和高速公路、高速铁路和地铁网、行政参与的超级公司和大企业并购、大规模的教育产业和旅游业等等令社会节奏加速，迫使技术社会重新考量发展的节奏与方向。

当今国际瞩目的主题就是文化的大融合与科技的互助性。人们除了关爱本星球的自然世界、保持可持续发展和提倡低碳生活，也将“以人为本”的人性关爱提到了更高的层次。艺术的发展及其形式的多元演变，也在遵循这些世界性的主题。“艾德莱斯”纹样文化和其他的图案向物质载体的发展一样，更加需要注重环保材料的使用、纳米技术、信息程控、可再生能源的利用。设计的目光和角度，也更加明确地指向小众关爱和特殊群体关爱、传承性非物质文化遗产的保护、民族民间艺术的新表现形式等。这些都已成为现代艺术、现代设计至高的理念。

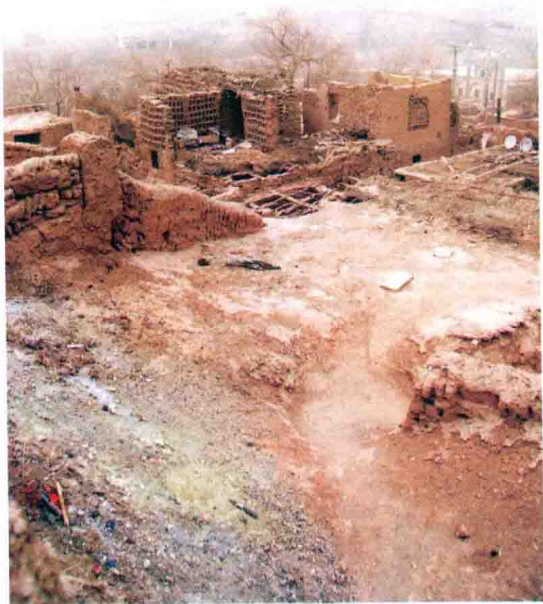

杭州丝绸加工

第三节 具有地方特色和地缘优势的新疆现代艺术

纵观当今的世界主题我们发现，“艾德莱斯”要在现代艺术中占据一席之地，而后进军广众或超时尚消费市场，就要最大限度的发挥她所具有的独厚传承性优势——地域典型的代表性特征、少数民族文化艺术、物质与文化交流的地理地缘优势等。“艾德莱斯”之所以具有先天的视觉特征，如纹样、色彩、材质美感，正是其产生的客观环境决定的，同时亦受主观思维的影响。但“艾德莱斯”要如何根基稳稳地扎在新疆这块广袤富饶且神秘的地域，用自身延续千年的形式感和表现手法，来演绎现代的视觉滋味，却是一个迫在眉睫的时代问题，也是以后走向新辉煌的转折和节点。优势，可以说很大，那么如何扩充优势力量并化弱势为自身的特征细节（如一些技术限定和表现图案的内容限定），需要深化研究。

特殊的自然环境造就一个民族的心里特征。因为新疆是以沙漠、戈壁、荒原为主的区域，自然条件相对恶劣，自然环境的主要色调就是单调的黄色与土色，所以“艾德莱斯”这种代表春天和多彩生活的丝绸自然会受到当地少数民族的青睐。正因为处于这种

吐鲁番吐峪沟

喀什老房

特殊的自然环境中，新疆维吾尔族人民才会如此热衷于灿烂、对比强烈的色彩风格。如同在喀什地区、和田地区、吐鲁番地区的市场，我们基本上看到的全都是纯色置换的“艾德莱斯”绸，先不去研究其工艺究竟是手工还是机器制造，或者用的原丝还是化纤，它们都有很明显的色彩倾向，都是暖色居多，穿插用孔雀蓝和中绿。还有其他布料的选择，也都以亮色、纯色居多。虽然在伊宁市场和吐鲁番市场看到了一些素色的布匹，但据当地商家提供的供货单不难看出，还是对比强烈、有各种镶嵌、珠片的织物受欢迎。

喀什市场 1

喀什市场 2

