

新疆风情丛书

图说新疆 民间工艺

韩连赞 著

新疆人民出版社

图说新疆 民间工艺

韩连赞 著

新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说新疆民间工艺/韩连赞著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.4
ISBN 7-228-09977-X

I. 图... II. 韩... III. 民间工艺—新疆—图集 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030849 号

出 版	新疆人民出版社
地 址	乌鲁木齐市解放南路 348 号
电 话	0991-2821252
邮 编	830001
印 刷	新疆新华印刷厂
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	15.75
字 数	120 千字
版 次	2006 年 4 月第 1 版
印 次	2006 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1-5 000 册
定 价	65.00 元

韩连贺，1955 年生于山东聊城。70 年代浪迹新疆，会说一口流利的维吾尔语。80 年代迷恋摄影艺术创作。90 年代逐渐融入新疆，且痴迷少数民族民俗记录。近年来拍摄了万余张民俗照片，写了几十万字的笔记。出版了《新疆秘域写真》、《新疆民俗风情录》、《新疆巴扎》、《火焰山》、《塔什库尔干》、《奇特部落》等图文图书。

现就职于新疆哈密地区文联，为中国摄影家协会会员、新疆民俗影像研究会执行会长。

前言

对新疆的感动是从民间那些古老的传统工艺开始的。那些隐没民间的工艺制作,以其原始的制作方式、朴拙古老的魅力强烈吸引着我。

法国著名的思想家卢梭曾说:“在人类的所有职业中,工艺是一门最古老的真正的手艺,民间工艺不仅带给我们浓浓的历史回味,还能唤醒人们内心深处的文化亲和感。”《民艺论纲》中说:民间工艺是“母性”艺术,是民族文化的根之所在,在岁月的更迭中,它提醒我们人从何处来,又将向何处去。多年来,我徜徉于新疆民间沃土,寻觅、注视、拍摄着那些尚在传承、延续或濒临消失的工艺,其乐融融。倾听着那充满乡情和田园诗意的民间小调,真实地感受着乡土大地的广袤、悠远和深邃,我幸福地行走着、记录着。

民间工艺是一个民间原始艺术的世界,而进入新疆你就走进了一个宏大的民间艺术博物馆。在天山深处的草原,或是南疆塔里木盆地边上的农家小院,映入你眼帘的首先是牧人的骏马上五彩缤纷的马鞍、马背上的织物褡裢、牧人手中的马鞭,它们全是牧人亲手制作的精美工艺品。银色毡房里有漂亮的花毯,壁挂各色绣品琳琅满目。走进农家小院,则见精工细雕的门楼、回廊,居室铺满地毯,卧具和箱箱柜柜上的绣品、花卉图案更是让你目不暇接。这样样花色、件件工艺,使你真实地置身在了民间艺术博物馆。端起装满奶酒的雕花银碗,一曲热情的敬酒歌,让你真正回到梦中草原。喝着美酒,品味草原,你会深深地感叹,新疆人对生活的追求、对美的向往是多么的质朴、精炼。这些民间工艺能在这里传承,是因为它有着得天独厚的人文和自然环境。草原的小子们从小就纵马扬鞭,女孩儿会走路就捏根花线跟母亲在毡房里或庭院中的葡萄架下一针针、一线线绣着那春天的花、夏天的草、秋天的果、冬天的梦。居室内每件绣品都出自母女之手,每件作品都带着她们手的余温,注入了她们的血和爱。这些饰物是有灵魂和生命的,和我们城里人从超市买来的被格式化、标准化、批量化、完全没有个性、丧失了趣味性的“艺术品”完全不一样。

有人说,一件东西的价值有时在于它的多寡程度。艺术的魅力是个性的

存在。在这里你看到每件工艺都不雷同,出自牧人亲手创造,这可能就是民间工艺的价值所在。

新疆工艺的多样化及其独具的个性与新疆“丝绸之路”古道文化的多样性的交流融合有关。国学大师季羨林谈到文化的交融时说:“世界上四大文化体系唯一汇流的地方就是中国的新疆。”这四大文化体系是中国文化体系、印度文化体系、伊斯兰文化体系和欧美文化体系。新疆有史以来就拥有这么一种杂交文化、融合文化,并独具个性。毋庸置疑,在新疆民间的传统工艺中,文化的多样性极大地丰富了工艺创造的题材和内容。民间工艺承载了新疆原始游牧与农耕时代的原始美,而民间工艺的古老魅力既有审美价值,更具有指导人们吃、穿、住、行等现实生活的实用价值,所以你看到的工艺品又都是人们日常生活中的必需品。

我国的工艺美术家、教育家庞熏桢在到巴黎进行艺术考察后说:“引起我最大兴趣的还是室内家具、地毯、窗帘及其他陈设,色彩是那样的调和,又那么多变化,这是我有生以来第一次认识到,原来美术不是画几张画,生活中无处不需要美,巴黎之所以成为世界艺术的中心,主要是由于它的装饰艺术影响了当时整个世界。”装饰艺术在民间被我们的艺人们创造、利用得淋漓尽致、无处不在。房舍、炉灶、餐具、家具、劳动工具、交通用具以及儿童的摇床、童车、玩具、铺盖、服装等,无不是匠人们美化创造的对象。这些普通的什物,通过民间艺人灵巧的手,就会变成艺术品;每件物品不仅使用方便合理,而且更具形象的艺术魅力。这些物件上装饰的各种图案有着丰富的内容和很强的故事题材,使物件有了生命,更加美丽动人。物件变得不仅有实用价值,更重要的是以其特殊的形象世界反映表现了人们的精神和审美追求。人们的生活和大自然息息相关,而大自然和人文又决定着民间艺术的创作走向。民间工艺绚丽的装饰味,优美的花纹和各种鲜明色彩的有机结合、和谐统一,是民间创造日常生活的艺术,是美丽的实用工艺品的特殊形式的显现,也是民间艺术的创作的自然流淌,是劳动人民智慧结晶的高度体现。李砚祖先生在他的《现代艺术百年历程与装饰的意义》一文中说:“现代艺术实际上是艺术家内在民族传统的自然表露,当这种来自本民族的内在之根的艺术素养与外来艺术交融时,往往会激发出创造的火花。”民间艺术的创造无不如此,情趣盎然、自然天成。

在新疆的民间,各类工艺制作应有尽有,然而今天,漫步在这民间艺术殿堂里,也可发现不少让人着实心痛的事情。农耕文化、游牧文化在今天已发生

了翻天覆地的变化,人们的生活方式在变,需求也在变。当人们被现代生活的快节奏激烈震荡得不亦乐乎时,很快就把“城市猎人”换成“宝马”穿梭在水泥林中,疯狂地追求时尚和现代,应时地出现了很多时尚的新的生活用品。这情形龙卷风似的袭击着这个物欲世界上的现代人的心灵,大地被污染,水被污染,空气被污染,整个环境被污染;到处是垃圾,到处是被格式化、标准化了的什物;没有个性,缺乏趣味,人们在追求物质生活的同时变得简单、浮躁、实用。在浮躁的文化心理指导下丢掉了不该丢的东西:传统文化不被重视;传统工艺受到伤害;部分古老工艺在消失,无人传承;随着老艺人的离去,民间传承了千年的工艺正在消亡,前几年拍的部分工艺照片已成绝片。这些“最后的……工艺”已成为永远的记忆。

对此,我们不能一味地去责怪谁。现代生活中,人们新的生活需要新的工艺来粉饰;在新的需求中,我们的民间工艺也要变。但要变的是什么?不变的是什么?应该弄明白后,正确地引导民间艺人的创作,千万不要丢掉的是我们民族文化的灵魂。不然,站在世界面前时我们将是一个空壳的人,经不起风吹浪打,原因是我们丢失了民族文化的魂。世界上任何一个民族都有自己文化的“根”,没有本民族的文化我们将如何站立于世界民族之林?当然过分的担心是多余的。在人们追随现代时尚的同时,我们的民间艺术不顾现代文明的冷落,驾起自己的生命之舟,载着民族的重托,远渡重洋。我1998年拍过的和田造桑皮纸的老人托乎地巴海·吐尔地就在2002年接受美国国家博物馆的邀请去纽约演示桑皮造纸的工艺,深受重视和欢迎。这说明世界文化在发展的同时,并没有忘记中国这个伟大的民族的文化曾经对世界文化发展的历史所作的贡献。不只是美国的重视我们才高兴,更重要的是我们自己怎样来对待我们的传统文化,保护传统工艺和民族的文化遗产。

冯骥才先生说:现代化没有错,它是人类走向进步的必然脚步,但对现代化强劲脚步下走向衰弱的民间文化视而不见则错不可恕。留住传统民族文化的“根”,在继承的基础上创新才是我们民族艺术的路。

新疆民间工艺的古老魅力,驱使我拍摄记录下了部分工艺的传承及制作简况。本想拍一幅新疆民间工艺的清明上河图长卷,终因才疏学浅,缺乏科学的田野作业方法,只有把采访过程中的故事奉献给读者,愿这些具有历史意义的图片和故事告诉你一个不算古老的故事。

来吧,朋友,让我们一起走进新疆文化的民间天地,共同感受大地的广袤、深邃和悠远。

目录 CONTENT

前 言	1
最后的桑皮纸	1
英吉沙小刀“吾孜勒克”	8
喀什土陶传人	14
伊犁沙玛瓦尔制作	20
火的雕塑——记喀什红铜器	27
诚是金 美为业——记艾尼瓦尔·阿勒屯其	32

Tushuo Xinjiang Minjian Gongyi

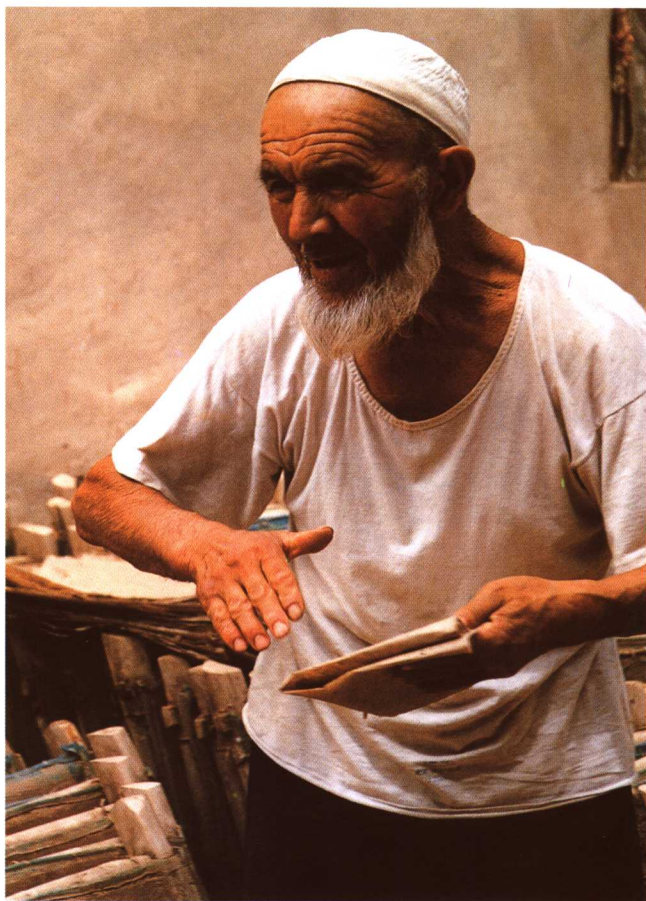
拉甫乔克最后的铁匠	40
库车马具	48
巴里坤草原的马鞍传人	54
甘为“天马”做嫁衣	60
喀什民间乐器制作	66
帕米尔高原上的“库姆孜”	71
美丽的喀什摇床	76
喀什花木箱的制作	82
访和田玉雕匠人——玉素甫江·塔石	87

梦中的“阿亚克”	94
和田木雕艺人	102
哈密民间剪纸——艺术园地一奇葩	110
绣在“王冠”上的玫瑰	116
多彩的蒙古族绣品	122
绣尽草原总是情	128
梦如水 枕似花——记哈密四堡绣品	135
柯尔克孜的“阿合卡巴克”	142

维吾尔族花毡制作	146
艾德莱斯绸——新疆女性服饰的标志	154
访土布印花艺人——买塞地·托巴克	160
访和田地毯之乡	167
美丽的“希尔达克”	173
草原彩虹帕拉丝	178
褙褙制作艺人	184
伯克·阿訇和他的土织棉布	190
草原毡房的大毡制作	196

草原工艺博物馆——银色的毡房·····	202
维吾尔族麻糖制作·····	209
永远的穆沙莱斯·····	214
奶酒飘香喀纳斯·····	220
远离村庄的水磨坊·····	226
巴里坤的老油坊·····	232

最后的桑皮纸

造纸老人——托乎
地巴海·吐尔地

职业：造纸

姓名：托乎地巴海·吐尔地

性别：男

年龄：81岁

民族：维吾尔族

采访地点：墨玉县普恰克其乡布达尔村

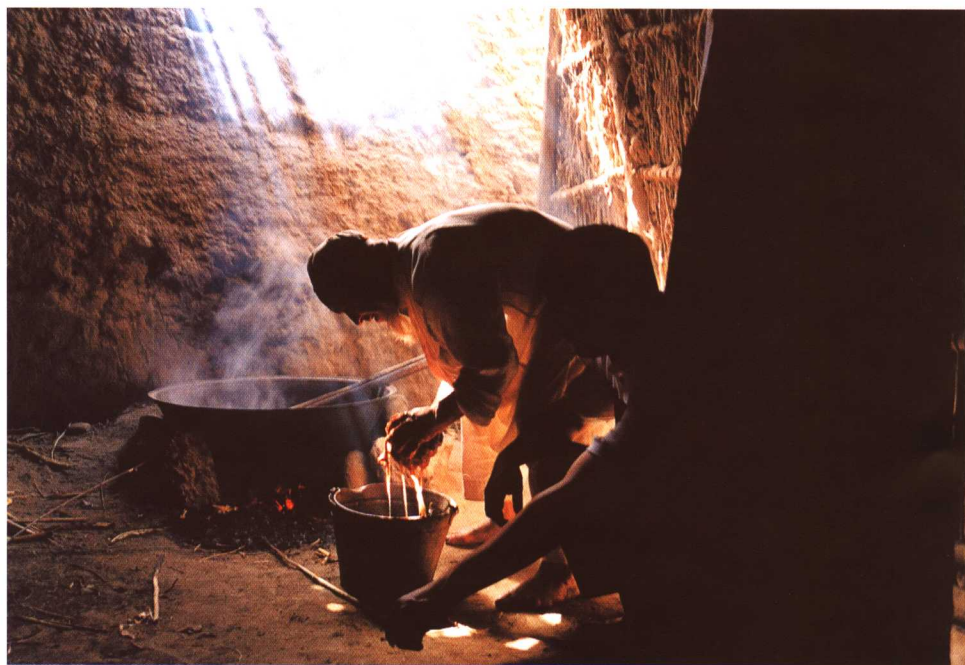
采访时间：2002年8月16日

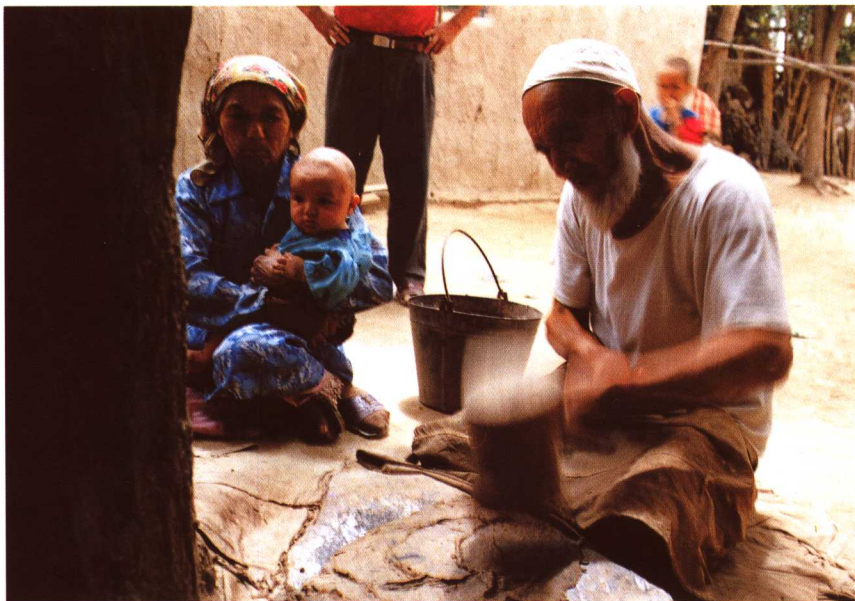
剥桑皮

把桑皮放在锅里煮,并加胡杨灰

煮透捞起发酵

用木槌砸成泥饼

造

纸术是我国古代四大发明之一,是中国对世界文明的重大贡献。但是,源于两千多年前的蔡伦造纸术是从什么时候传入西域的,却已无从考证。可以证实的一点是,和田的桑皮纸是清代供应新疆衙门的唯一的公文用纸,现已几乎绝迹。因此,造访和田的造纸工匠,是我“蓄谋”良久的心愿。

2002年7月底,我应好友之约去和田采风,乘机探访了一位制造桑皮纸的老人托乎地巴海·吐尔地。

汽车开过喧闹的和田市区,驶入宁静的墨玉县普恰克其乡布达尔村,托乎地巴海·吐尔地老人就住在这里。他是目前和田市唯一能制作桑皮纸的工匠,也是我旧日的朋友。

汽车缓慢地行驶,我望着窗外一幕幕曾经熟悉的景色,努力地回忆着老朋友的音容笑貌。毕竟分离十年了,到了老朋友屋前,我又有了一丝莫名的犹豫。我下车推开那扇曾经异常熟悉的小木门,大声地喊:“托乎地阿卡在吗?”托乎地老人走了出来,我简直不敢相信自己的眼睛:老人还和十

搅拌成浆

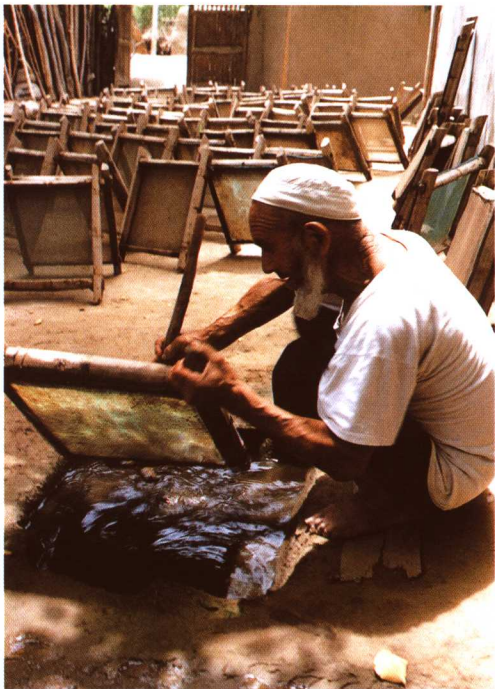

放入水池模具中搅匀

年前一样矫健。于是,四只大手紧紧握在了一起,两双泪眼久久相视无语。毕竟过了十年,我们都老了。一阵寒暄后,我直接向老人说明了此行的主要意图:拍摄他制造桑皮纸的工艺过程。没想到,老人爽快地答应了。老人要为我们切瓜吃,因为时间不多,下午还有别的安排,我竭力阻拦老人,却不料竟惹火了老人的倔脾气,我只好说等拍完了再吃,老人这才答应。

老人先叫大儿子吐逊·巴海去后院砍来一大捆桑树条,然后,老人用粗糙的双手快速剥下深色桑皮扔掉,告诉我桑皮只有白色层能用。老人将剥下的桑皮交给大儿子,让他拿到后院晒上,再拿回些已晒干的桑皮。只见吐逊·巴海将桑皮扔进羊圈前的一口加满水的大铁锅中,等桑皮煮软后再加入胡杨土碱。吐逊·巴海将已经煮软的桑树皮捞出,放在一块长方形的薄石板上。老人跪在石板前,在自己的双腿上盖上一块布后举起“托乎马克”(一种柄短而头大的木制榔头)砸桑皮。边砸边翻,直至将桑皮砸成泥饼后放进“马塔勒”(半埋在地下的木桶)。老人转身拿起了一根头上有一个小十字的木棒伸进“马塔勒”里搅拌,老人告诉我这个搅拌工具叫“皮口克”。过了一会儿,桑皮浆搅匀了,老人用一个大木瓢伸进“马塔勒”里舀出一大勺“买牙”(纸浆),然后将“可来浦”(一种用来拦住纸浆的带纱网的木制模具)放在一个浅水坑里。老人将纸浆倒在“可来浦”里,并用“皮口克”不停地搅动,使“买牙”均匀地铺在“可来浦”上。待纸浆铺均匀后,老人把“可来浦”平端着,拿出小水坑,放到阳光可以充足照耀的地方,待纸浆在“可来浦”上晒干后,撕下来的就是一张地道的桑皮纸了。老人一口气做完一桶浆的纸,晾晒好后才

把模捞起

晾干揭下皮纸

做好的桑皮纸成品

收工。

我将这一流程全部拍摄完后,开始吃老人端来的西瓜、酸奶和馕饼,听老人唠家常。老人现在身体很好,儿女也都很孝顺,生活顺心如意。说到高兴处,老人从内屋的木箱中拿出了一堆文件给我看。我细细一看,才知道是美国第三十六届民俗生活艺术节的邀请信和出国签证。老人是6月26日去的,7月4日才回来。我打趣说:“美国好得很吧?”老人说:“我糊里糊涂地去了,又糊里糊涂地回来了,还是家里好。”说着我和老人都笑了。言谈间,老人谈到他的“伤心事”:吐逊·巴海不愿继承父亲的手艺,跟人学习修理摩托车去了。因为买桑皮纸的人越来越少,实在赚不到什么钱,儿子便“改了行”。虽说儿子的收入现在还算可以,可眼看着祖上一代一代传下来的手艺到自己这里就要断绝了,老人心里很不是滋味。

告别老人后,老人那无奈、伤感的表情始终在我脑海中萦绕。我心里明白,此刻我与老人道别,也就意味着和桑皮纸永别了。老人以他执著的性格使这早就有可能消失掉的桑皮纸延续了十年的生命,这使我不由得想到:面对众多的由于社会发展而即将消失的民间工艺,我能做些什么?难道,我只能把它们记录下来吗?