

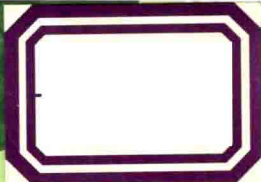

和田地毯

裴明 著

简明教程

北京工艺美术出版社

和田地毯

裴明 著

简明教程

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和田地毯简明教程/裴明著. -- 北京: 北京工艺美术出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5140-0157-0

I. ①和... II. ①裴... III. ①地毯—手工编织—教材 IV. ①TS935.73

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第064823号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华 宋朝晖

图片摄影: 吴 溪 宋朝晖

和田地毯有限责任公司

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

和田地毯简明教程

裴 明 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 84255220 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 9.5

版 次 2012年4月第1版

印 次 2012年4月第1次印刷

印 数 1~5000

书 号 ISBN 978-7-5140-0157-0/J·1057

定 价 38.00元

作者简介

裴明

工艺美术师

中国工艺美术学会会员、纤维艺术委员会会员

全国地毯专业标准化技术委员会委员

中国工艺美术协会理事、地毯专业委员会常务理事

中国少数民族用品协会常务理事、地毯专业委员会副主任、

清真食品穆斯林用品专业委员会副主任

新疆工艺美术协会副理事长、地毯专业委员会主任

新疆工艺美术大师

目 录

第一章 和田地毯概述	1
第一节 和田地毯简介	2
第二节 和田地毯的起源与传说	5
第三节 马托阿訇宁夏传艺	8
第四节 和田地毯的风格特点	10
第二章 和田地毯的原料、设备和工具	13
第一节 编织地毯的原料	14
第二节 编织地毯的设备、工具	27
第三章 和田地毯的工艺流程	31
第一节 织毯前准备	32
第二节 织毯的技法	39
第三节 地毯后期整理工序	49
第四节 和田地毯的组织结构和质量标准	53

80

第四章 和田地毯的图案绘制	59
第一节 地毯图案的构成形式	60
第二节 地毯图案主要组成部分	64
第三节 地毯图案的一般绘制技法	66
第四节 地毯图案的设计与绘制	71
第五节 图案色彩的基础知识	79
第五章 和田地毯图案纹样特色与赏析	83

第一章

和田地毯概述

第一节 和田地毯简介

和田手工羊毛地毯是以和田土种异质绵羊毛（支数为48~50支）为原料，经手纺或机纺成纱，使用植物色或化学染色（及羊毛本色），采用新疆传统民族图案和波斯图案，运用森纳结扣（“8”字扣）编织法，根据不同的密度要求，手工编织而成的羊毛地毯，简称“和田地毯”。

新疆和田是丝绸之路之要冲，是中外文明的汇聚地之一。和田地毯历经几千年，其使用价值自不必说，就其图案之精美、做工之细致，在世界工艺美术史上也有独特的艺术价值和地位。和田地毯的绚丽多彩的图案，森罗万象的几何形状和循环变化，以及独特的编织工艺，使和田地毯具有极高的研究价值和收藏价值。它是新疆具有悠久历史的传统手工艺品，也是我国优秀非物质文化遗产的一个重要组成部分。

它组织细密，柔软结实，图案纹样新颖多变，色彩对比强烈，色泽浓艳协调，具有很高的艺术价值和经济价值。它不仅为国内各族人民所喜爱，也是我国对外经济贸易的传统手工艺品主要出口商品之一，深受国际客商的赞誉，被誉为“东方式高级手工羊毛栽绒地毯”，或称为“新疆东方式地毯”。和田地毯主要以西域特有的花卉和艳丽的色彩为主，并受波斯文化的影响带有浓郁的波斯风格（又称为“东方式仿波斯手工栽绒地毯”），与波斯（今伊朗）、土耳其地毯同属一类，是我国少数民族织造的一枝奇葩。

和田地毯是一门综合性的艺术。它把新疆和田各族人民在绘画、雕刻、编织、刺绣、印染等多种艺术中最具有代表性的技艺都汇集、凝结在一起，是民间优秀传统文化的一个具体载体，好似一个“百花苑”。在我们这个统一和谐的多民族古老国度里，每个民族都在为创造和发展祖国灿烂的历史文

化作着重要的贡献。和田地毯是世界地毯主要发源地之一。据考古发现，三千多年前在新疆就有了毛织物，约两千多年前就有了编织栽绒地毯的技艺，我国成为世界地毯最早的发源地之一。古时新疆和田等西北高原牧区的牧民为了适应游牧生活的需要，利用丰富的羊毛资源手工捻线，创造性地编织出了具有美丽花纹图案的各种羊毛织物、饰物，如毛织腰带、坐垫、马鞍垫、骆驼鞍垫、壁毯及有各种实用功能的羊毛织物等，这些都是地毯的前身。和田地毯是历代聚居在新疆和田地区的各少数民族人民，特别是维吾尔族人民辛勤创造和集体智慧的结晶。

图1 毛织腰带

公元前3世纪至公元5世纪，1995年尼雅遗址出土。

图2 曲折纹锦护手

公元前3世纪至公元5世纪，1995年尼雅遗址出土。蓝底上织有黄色曲折纹并织有“世母极锦宜二亲传子孙”汉字纹样。

图3 骆驼鞍垫

图1

图2

图3

和田地区有着得天独厚的羊毛原材料和手工艺劳动力资源，长期的历史积淀、传统的民族文化、广泛的群众基础，使手工羊毛地毯编织成为和田传统的民族特色产业。目前和田地毯生产聚集区为和田市吐沙拉乡、玉龙喀什镇，和田县巴格其镇，皮山县固玛镇，墨玉县墨玉镇、奎牙乡，洛浦县杭桂乡、布雅乡、山普鲁乡，策勒县策勒镇、固拉合玛乡、达玛沟乡，于田县木尕勒镇，民丰县尼雅镇等。截至2011年，全地区有地毯企业56家，织毯户2.5万户，从业人员约10.4万人，地毯机架5.1万套，其中钢制地毯机架3.2万套，年生产地毯65万平方米，销售收入3亿元。和田地毯60%在新疆地区内销售，22%销往内地省市，18%远销欧美、中西亚各国及我国港澳地区。

图4 和田地毯有限责任公司织毯车间

图5 和田地毯博物馆

2009年9月17日正式开馆，位于和田市，是新疆首家以地毯为主题的地方专业性工艺品博物馆。博物馆面积678平方米，布展面积460平方米，拥有实物展品80余件，全方位、多视角展示了和田地毯的历史、类型、织造工艺和发展趋势。

图4

图5

第二节 和田地毯的起源与传说

在新疆和田民间，关于地毯的起源有很多美丽的传说，下面讲述的是在民间流传相对较为广泛悠久的一种传说。

相传在很久很久以前，在巍巍的昆仑山下，在滚滚流淌的玉龙喀什河畔的绿洲边上，有一个名叫塔玛古的小村庄，村里住着一位家境十分贫寒，但却十分美丽聪明的维吾尔族小姑娘“古兰姆汗”。在一个春天的日子里，聪明美丽的“古兰姆汗”整日为家里的生计而发愁，想着想着便迷迷糊糊地睡着了，在睡梦中梦见一位名叫“巴哈依丁·纳克西班牙迪”（后因音译，人们又称其为纳克西王、纳克西万等）的圣人。他鹤发童颜，骑着一匹白色的骏马，头上缠着洁白的善莱（裹头巾），身着雪白的托内（长衫），蓄着银白色的长胡须，老人神采奕奕地从天上徐徐下凡，给聪明美丽的“古兰姆汗”传授了地毯的编织技艺。她一觉从梦中醒来后，便按照梦中圣人“巴哈依丁·纳克西班牙迪”给她的启示，找来羊毛及各种植物花、叶等，用手将羊毛捻成毛线，用植物的果实、花、茎、叶等作为染料染出各种颜色，编织出了一条条美丽的地毯（传说地毯的图案纹样就是今天的开里坤图案）。地毯织出后人们交口称赞，在巴扎（市场）上人们纷纷抢购地毯。聪明善良的“古兰姆汗”便将编织方法毫无保留地手把手教大家。这也从此改变了“古兰姆汗”一家贫困的生活。这样，这个民间手工技艺在新疆和田民间便流传了下来，同时“古兰姆汗”的名气也越来越大，人们为了传诵“古兰姆汗”的功绩，将地毯也取名为“古兰姆”，并在民间广泛流传。后因音译原因称“古兰姆”为“格兰姆”，至今维吾尔族语仍称地毯为“格兰姆”。

和田地毯，犹如天山上的一朵彩云霞光四射，灿烂无比。它是丝绸之路

上绚丽夺目的艺术鲜花，是我国地毯的发源地和故乡。和田地毯历史悠久，更有着深厚的文化内涵。和田以其独特的地理位置和历史渊源，多宗教、多民族文化的交融，孕育了底蕴深厚的和田少数民族文化。和田地毯完美地诠释了中西方文化及中原汉文化的深远意义，这既存在于地毯的制作、流通过程之中，更存在于文学艺术、思想观念、文献典籍和民风习俗等非物质文化的载体中。和田地毯在传承民族文化的同时，更是新疆少数民族生活的必需品，在日常生活中被广泛使用。从日常起居到宗教活动，无一能离开地毯，地毯是新疆各少数民族人们朝夕相处的用品。

和田地毯到底起源于何时？历史文献上至今未发现翔实的记载，这还有待考证。

而说起地毯就不能不提古时的于田（今和田地区）、喀什、库车等几大地毯发源地和集散地。新疆考古工作者曾在罗布泊西岸古楼兰遗址古墓葬中，发现了大量的毛织物。据考证，其中有英国考古学家斯泰因盗取时剩余的地毯残片，斯泰因称其为“堆绒地毯”，这是

图1

图1 “五星出东方利中国”纹锦护膊

公元前3世纪至公元5世纪，1995年尼雅遗址出土。

彩色锦面，织有植物纹、动物纹，其间织有“五星出东方利中国”汉字纹样。

图2 花叶纹鞍垫

公元3世纪，1983年洛浦县山普拉墓地出土，是迄今国内保存最完整的栽绒鞍垫。

图2

目前新疆乃至全国出土的最古老的地毯实物之一。考古工作者于1995年在和田地区民丰县北的尼雅遗址（汉代的精绝国故址）附近曾发现一座夫妻合葬棺墓，从墓内出土了东汉时期的彩色栽绒地毯残片。1995年又出土了公元前3世纪至公元5世纪的彩色毛织腰带。织有“五星出东方利中国”字样的毛织物，则是在巴楚县托库孜沙来遗址出土的北朝时期的栽绒地毯。1983年在洛浦县山普拉墓地出土了公元3世纪的迄今国内保存最完整的栽绒鞍垫以及彩色毛线编织的带子。1995年又出土了公元1~2世纪“人头马武士”纹样毛织壁毯残片，在尉犁县营盘墓地出土了公元2~3世纪的立狮动物图案地毯及红、黄、蓝三色云纹“登高”字样的织物残片。1980年又在楼兰古墓中挖掘到西汉晚期地毯残片，都属当地织物，在其蔓草纹、瑞兽纹中织有近似汉隶

的文字“寿明光”字样。其中民丰县出土的地毯残片，织制精细，图案规整，色泽浓艳，是典型的新疆地区的地毯代表作品。由此可见，新疆地区编织栽绒地毯已有近2000年的历史。

图3 “人头马武士”纹样毛织壁毯（残片）

公元1世纪至公元2世纪，1995年洛浦县山普拉古墓出土。上部为人头马和团花纹样，下部为持矛的武士，睁大双眼注视前方。

第三节 马托阿訇宁夏传艺

清朝康熙年间，新疆维吾尔族织毯艺人马托阿訇来到宁夏，在宁夏府（今银川）竖起机架，收徒传艺，其被称为宁夏织毯业的祖师级人物。这一传说在许多文献资料中均有记载。据贾应逸、张亨德老师所著《新疆地毯史略》一书中记载：“新疆维吾尔族织毯艺人马托阿訇被宁夏府邀去传授技艺，他起初带了三个徒弟，中途有两个改行了，他又坚持带了第二批徒弟，其中二位徒弟学到技艺后，又应邀到神木、榆林等地传艺……外出传艺的马托阿訇死在了宁夏银川，人们将他葬在银川市的海宝塔下，尊称为马托祖师。新中国成立前，每逢学徒开始拜师学习织毯技艺时，都要跟着师傅到这位祖师墓前祭奠并起誓发愿，以表示对织毯事业的忠诚。”另据陆红旗老师所著《中国古毯》中也有着相同记载。文中称：“……马托的传授使原本纯熟的宁夏地毯织作技艺更加炉火纯青，织造地毯的高超技艺使马托成为这个艰苦行业中得以留下姓名的地毯匠之一。马托再也没回到他的故乡。他死后徒弟们把他安葬在银川的海宝塔下……被誉为手工地毯的祖师。每年徒弟们都要在海宝塔举行‘拜祖师’仪式。后来马托的徒弟二人把学到的织毯技艺向阿拉善（位于内蒙古自治区西部）以东的榆林、包头等地传授。”

作者为研究其历史沿革曾多次去银川考证，因银川市近几年也在进行大规模的城市扩建，原安葬马托祖师的麻扎（墓地）也因规划需要整体迁址。原银川市郊的海宝塔（北塔）周边已扩建成为森林公园，历时三年多时间，几经周折，作者终于在2008年寻找到了马托祖师新迁址的拱北（坟墓），于是专程前去拜谒。据迁址记载，马托祖师的拱北于2006年5月25日由北塔（海宝塔）墓地迁入了现银川市花园回民公墓。黑色的大理石墓碑上用汉文

和阿拉伯文镌刻并用金漆描写着“穆罕引底尼·长老·马托之墓”，拱北土覆盖着地毯。据墓地管理人员说，每逢穆斯林的“古尔邦节”、“开斋节”前后，很多穆斯林民众都来这里拜祭。

另据宁夏商务编辑部一篇新闻报道中称，日本知名地毯企业来宁夏“寻根问祖”。日本的“锅岛锻通·吉岛伸一有限株式会社”是一家知名的地毯企业，在日本九州（日本南部四岛之一）的佐贺县，曾是专为日本皇室加工地毯的。其第十二代传人“吉岛伸一”专门委托“中国国际民间组织合作促进会”在银川多方打听马托祖师墓地，要来“寻根问祖”。吉岛伸一称其家族的地毯制作技艺是通过宁夏海宝塔的马托老人传入日本的，其先祖是马托祖师的徒弟，称马托老人是日本地毯的“始祖”。经有关部门找寻到墓地原址后，其专程由日本前来银川拜祭了马托祖师墓（原址）。并在题字簿上写道：“我认为，这就是自17世纪以来传入日本的地毯工艺的技术源泉。”称马托祖师是地毯传入日本的祖师。

图1

图2

图1 马托祖师墓地原址

图2 马托祖师墓碑

第四节 和田地毯的风格特点

新疆自古是举世闻名的国际贸易大通道——丝绸之路的必经之地，和田地毯在东西方经济文化交流中，较多地吸收了各方面的优点，又经不断创新，在国际市场上享有盛誉。近代考古工作者曾在波斯的帕吉肯特宫殿遗址，发现了公元6~8世纪的壁毯。据专家考证，它显然与新疆地区的地毯有着密切的亲缘关系。据记载，元代时撒马尔罕（今在乌兹别克斯坦境内）是新疆地区的地毯在中亚地区的主要集散地，也是世界四大名城之一，当时地毯交易十分繁荣。16世纪，新疆地区的地毯已输入欧美诸国。至今，英国伦敦的维多利亚与阿拉伯特博物馆、美国华盛顿编织品博物馆、德国法兰克福手工艺博物馆等，都收藏有新疆羊毛地毯或丝毯珍品，供人欣赏。目前已经发现了许许多多用古老的手工艺做成的各种各样的地毯，不少具有收藏价值的古老工艺地毯都已经被收藏进了一些国家的博物馆。而流传在民间中的老地毯因“物以稀为贵”，收藏价值更加突出。

和田地毯经中亚运到欧洲，由于它和伊朗、土耳其、土库曼斯坦、阿富汗等地区生产的地毯都具有道数细密、绒面平薄、厚重朴实、色彩绚丽等特点，被称为“东方式地毯”。由于和田地毯的图案更具备古老文明的艺术特点，特别是它的寓意纹样，带给人浓厚强烈和高雅丰富的精神享受，因此它被称为“东方高级艺术毯”。人们把和田地毯视为艺术珍品争先购置储存，妥为收藏。

清代是新疆地区地毯业鼎盛的时期。和田地毯成为新疆地方政府向清王朝交纳贡赋的必备品。现在故宫博物院中还收藏着许多新疆栽绒毯、羊毛毯、丝毛毯、盘金毯、盘银毯等，在当时，宫廷中盛行“凡地必毯”，各大

图1

图1 19世纪和田地毯生产场景

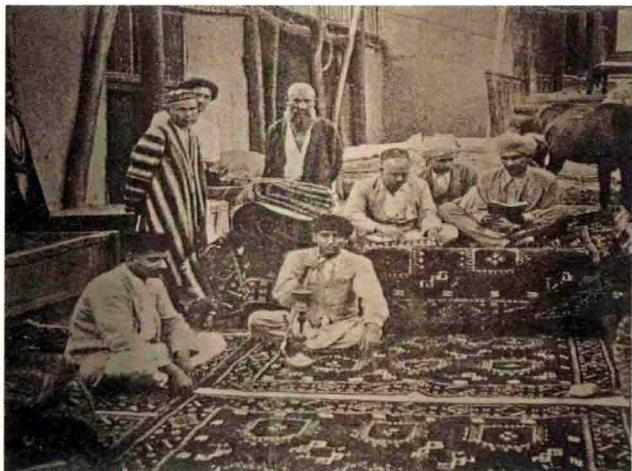

图2

图2 19世纪和田地毯交易场景

殿中凡是空地都要铺设地毯。同时地毯也是新疆出口的大宗商品之一。据清《新疆图志》记载，新疆地毯“岁输英俄地四、五千张……”，“和田岁制栽绒地毯三千余张，输入俄属安集延、浩罕，英属印度、阿富汗者千余张”，“……于田、洛浦、皮山三县出口者亦千余张。”

东西方劳动人民在“丝绸之路”上的长期交流，使各种文化在和田地毯上留下了鲜明的印记：将玫瑰花朵和花蕾图案织上地毯，源自埃及；将山峰图案织上地毯，源自土耳其、伊朗和高加索地区；中原地区视“卍”、“寿”二字为幸福和永恒的象征，古时常织于丝绸锦缎上，维吾尔族织毯艺人将其柔美的线条也织入地毯；牡丹花端庄美丽、荷花清洁高雅，这些源自汉族民间的刺绣图案，被维吾尔族织毯艺人广为采用。

由于民间编织所形成的祖辈相传、世袭继承的分散状态和官方松散管理的制约，没有章法，没有研究创新，致使和田地毯图案不是以构成和形式命