

中国新疆
吐鲁番民间图案纹饰艺术
FOLK PATTEPN APT OF TUPPAN XINJIANG CHINA

新疆人民出版社
XINJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

中国新疆
吐鲁番民间图案纹饰
艺术

FOLK PATTEPN ART
OF TUPPAN XINJIANG CHINA

新疆人民出版社
XINJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

中国新疆 吐鲁番民间图案纹饰艺术

顾问:杨刚 买买提·热介甫 李明

编著:李肖冰

整理、编绘:韩莲芬 张亨德

责任编辑:陈重秋 许培玲

总体设计:左力光

英文翻译:谢旭升

英文校订:李燕

出版者 新疆人民出版社

地址:乌鲁木齐市解放南路348号

电话:2825887 邮政编码:830001

文字排版 乌鲁木齐陆军分院印刷厂

印刷者 深圳中轻包装印刷有限公司

发行者 新疆人民出版社

开本 1/16 889×1194(mm)

印张 9

插页 4 彩图 244幅

字数 120千字

版次 1997年7月第1版

印次 1997年7月第1次印刷

印数 1-3000

ISBN7-228-04379-0/J·208 定价:150.00元

目 录

CONTENTS

序	穆舜英	2	Foreword
前 言	李肖冰	4	Preamble
吐鲁番 Turpan			
古老的历史从这里走过		12	Ancient history has walked past here
花之冠——维吾尔花帽		18	Crown of flowers — Uygur floral cap
服饰文化的地域性特征		24	Geographic features of costume culture
色彩浓郁的被头花		28	Quilt patterns with rich colours
风格独特的“帕拉孜”		30	The unique "Paraz"
提包刺绣花饰		34	Embroidery patterns on handbag
苏公塔的装饰艺术		38	Decorative art of the Sugong Tower
民族家居装饰艺术的美学意蕴		40	Aesthetic implication of decorative art at national residences
建筑图案装饰		48	Decoration of structural patterns
繁花似锦的地毯、壁挂图案纹饰		53	Colourful carpets, hangings and adornments
鄯善 Shanshan			
西域故地		60	an ancient place in the west region
绿色奇情		64	Green emotion
服饰文化的装饰性		70	Decoration of costume culture
图案纹饰的色彩情愫		74	Sincere feelings of decorative colours
民居建筑特色		78	Characteristics of dweller's residence
花卉图案的纹饰美		84	Decorative beauty of floral patterns
精巧实用的小摇篮		88	Practical and exquisite cradle
巧妙的木工制品		90	Ingenious wooden products
织物装饰艺术风格		91	Artistic style of fabric decoration
托克逊 Toksun			
古老的山园		100	an ancient hill place
盘金盘银的绣花帽		104	Sparkling floral caps
服饰文化的时代性		110	Modernity of costume culture
绣花枕套		114	Embroidery pillow case
流光溢彩的花木箱		120	Bright - coloured wooden box
刻花洗手壶与盆		123	Carved hand - washing jar and basin
麻札的造型与装饰		126	Structure type and decoration of Mazar
图案纹饰的多样化		128	Diversity of patterns and adornments Annotation
参考书目		134	Reference books
后 记		135	Postscript

序

◆ 穆 舜 英

李肖冰先生在继《中国西域民族服饰研究》这一巨著后，又完成了《中国新疆吐鲁番民间图案纹饰艺术》一书。作者对新疆艺术研究的执着精神，十分令人敬佩。

艺术是人类追求美的形象体现。追求美、追求美好的生活，可以说是人类与生俱来的特性，即或是在人类处于原始状态中，在为求得生存而奋斗的同时就已蕴涵着追求美好生活的愿望，也就已产生了艺术的萌芽。艺术在人类历史发展的长河中，是随着人类社会物质文明和精神文明的进步而得到发展的，从石器时代创造的原始艺术，青铜时代创造的青铜艺术，一直到铁器时代以后创造的绘画（壁画、纸画、绢画、木板画、水彩画、陶瓷画、漆画、油画）、雕塑（石刻、木雕、陶

塑、泥塑、铜塑、铁塑)和建筑装饰(宫殿、佛塔、教堂、民居)等等、等等,都极具有时代发展的特色,传世的艺术品往往都烙有时代的印记,成为其时代的标志。

艺术是人的创造力的表现,因此艺术的发展也必然反映出各地区、各民族不同风貌的艺术格调和文化传统。通过对世界各地、各民族艺术的了解,更能深层次地认识艺术来自生活、艺术来自人民的真谛,通过艺术更能透视其民族的风貌和神韵。当人们注视着法国拉斯窟洞窟中大型野牛奔驰的原始岩画,中国商周时期大型青铜器上神秘的图案纹饰,欧洲大地上古希腊罗马风格的众神雕像、佛罗伦萨的中世纪壁画,以及非洲埃及的金字塔、狮身人面像,拉丁美洲颓废的玛雅神庙,欧洲古罗马斗兽场,亚洲中国的万里长城、秦兵马俑等等,面对这些著名的世界艺术瑰宝时,真是令人震撼心灵、摄人心魄,人们无不为其宏伟壮观的景象、神奇莫测的风貌、色彩斑斓的装饰、精美高超的技巧所倾倒,都不禁要为人类的惊人的艺术创造力顶礼膜拜,这些艺术品都强烈地表现了人类追求美、追求美好的生活的愿望。正是世界上各地区、各民族创造的多姿多彩的艺术,美化了人类的生活,感染了人类的精神面貌,大大丰富了人类灿烂文明的发展。研究艺术,也就是研究人类追求美的心灵历程。

《中国新疆吐鲁番民间图案纹饰艺术》一书,也就是基于这一追求。作者从发掘民间图案纹饰着手,希求探索蕴涵在新疆地区各民族中的民间艺术的文化风貌,以求揭示新疆民族艺术发展的历程,展现各民族美好的心灵,以及他们对美好生活的创造。

新疆地处亚洲腹地,是中国通向中亚、西亚、南亚,以及欧洲地中海各地的一个陆上门户。古代“丝绸之路”就经过这里,它正位于世界四大古老文明——古黄河流域文明、古印度河流域文明、古两河流域文明和古地中海地区文明的交汇地区;同时新疆又是一个多民族聚居活动的地区,草原游牧文化和沙漠绿洲文化在此密切交汇融合,致使新疆古代艺术,呈现出了一幅多姿多彩的绚丽画卷。新疆的考古工作者在新疆境内发现的大片原始岩画,鄂尔多斯风格的野兽铜饰,青铜武士俑,大型石窟群,充满神秘气息的壁画,草原石人以及鹿石,色彩斑斓、纹饰繁缛、汇合东西方文化影响的丝、毛织物图案,阿斯塔那古墓出土的众多泥陶塑像群,以及保存迄今的清真寺,其透视出的民族艺术风格,都给人们带来了美的享受。丰富多彩的新疆艺术不仅保存在古老的遗址、石窟、墓葬中,其艺术风貌传统迄今仍留存在民间图案艺术装饰中。李肖冰先生选择了吐鲁番地区,在这里搜集了遍布于民间的各类图案纹饰,从帽饰、窗帘、被褥、枕套、壁挂和服饰,直至各类居家日用器皿的装饰——婴儿摇篮、箱柜、水壶、盆,以及居室、寺塔的建筑等等,可谓独具匠心,很有新意,令人有耳目一新之感。

吐鲁番地区是一个有着悠久历史文化的地区,在这里保存了极丰富的古代艺术珍品,如著名的柏孜克里克石窟壁画、交河故城的舍利塔群、阿斯塔那晋唐古墓出土的各类艺术品(雕塑、绢画、木板画、丝织工艺品等等)、高耸的圆锥形苏公塔等,不仅为世界考古学界、史学界所注目,而且其艺术水平、工艺技巧也吸引了艺术家们的兴趣。吐鲁番又是一个多民族艺术发展的地区,历史上古代车师人、高昌人(汉人)、柔然人、突厥人、吐蕃人、回鹘人,以及后来的蒙古人均曾在此活动,直至今天内仍有维吾尔人、汉人、哈萨克人、蒙古人等居住于此,他们不仅开辟了吐鲁番地区的经济文化,而且也创造了极为丰富的艺术珍品。引起了人们兴趣的是其丰富多彩的民族艺术风格和传统一直得以留传,人们从今天保存在吐鲁番地区的民间艺术装饰图案中,可以找到其发展的渊源。蕴藏着丰富内涵的吐鲁番地区民族民间工艺装饰艺术,是新疆民族艺术中的一个宝库,值得人们去发掘、探索和研究。

书中精心临绘、整理、研究的200余幅彩图,是韩莲芬、张亨德两位画家多年的辛勤劳作,是他们艺术追求的结晶,是对于该书美好的奉献。

前言

◆ 李肖冰

弘扬民族文化,继承和发展民族文化遗产,振奋民族精神,是全社会主义不容辞的重大责任。

具有悠久历史的新疆图案艺术,是集实用性、装饰性、观赏性于一体的美术形式,蕴涵着地域环境、审美价值、民情风俗等丰富的内容,呈现出浓郁的古风。

新疆图案艺术是中华民族文化大系统中的—个子系统,它具有中华民族文化的特征,其展现出的灿烂的民族图案风格,反映着新疆各族人民的审美观和生活情趣。

图案的概念,若在大范围内,包括总体设计、造型、方案等;若在小范围内,则含有织物、器皿、建筑等上面的纹样及色彩与线形设计。

图案艺术有着源远流长的历史,作为历史和文化交合的产物,它的运行轨迹无可避免地烙印上了不同时代的文化印记。

在中国,原始的彩陶艺术,其纹饰犹如象形文字一般同出一源。那高山、流水,即以折线表示,交叉线则表示鱼网,宛如原始生活、生产的折射图;青铜时代出现威严的饕餮兽面纹、神秘的夔纹,展示其凝重、繁缛风格的纹饰,为图案艺术开拓了一个新的领域;春秋战国、秦汉时代,图案纹饰更趋多样,也渐显富丽;南北朝,佛教自印度经西域流传,以佛教为含义的莲花纹,波斯色彩的忍冬纹、联珠纹、卷草纹等,显现其富丽堂皇的造型,极大地丰富了我国图案的内容;盛唐时期,趋向于“肥环美”,不仅人物造型丰腴饱满,连花卉枝叶也肥肥壮壮;宋代图案趋向写实性;明、清时期,出现了吉祥含义的图案。各个历史时期的图案,表示着各个时代的精神面貌。我国珍贵的图案艺术一直流传到近现代民间剪纸、民间刺绣的纹饰中,而且日新月异,丰富多彩,形成中国图案自己的风格。

西域,是丝绸之路必经之地。东西方文化在此交流、荟萃,互相吸收、渗透,使西域地区的图案纹饰呈现诸多因素的格局。西域,历来就是我国多民族聚居的地方。绵延至今,在新疆境内居住着的维吾尔、汉、哈萨克、柯尔克孜、蒙古等13个民族,他们生活在祖国统一的大家庭内,共同创造出了多姿多彩的具有鲜明的新疆各民族特色的图案艺术。

在新疆,天山南北出土的彩陶纹饰相当丰富,有红红彩或红黑彩花纹,其图案纹饰因地域、民族的不同,艺术风格各异,大多以动物、植物纹的变形,组成装饰性的几何纹样。这些纹样大凡出自对生产、日常生活的长期观察,写实性很强,素材也很广泛,并能掌握其主要特征,用简洁、明了、朴实的手法,勾画出真实可感、姿态万千、生动活泼的动植物形象。在和静县察吾乎沟古墓出土的单耳带流彩陶罐,其纹饰颇具特色。在罐的颈部绘有跪伏于地下的双峰骆驼纹。纹饰隐隐绰绰,暗中微泛透明,但笔触细腻,形象生动而真切,栩栩如生。还有自轮台县群巴克古墓出土的单耳带流彩陶罐,在其腹部勾绘出一幅人头侧面像,略去其人面部,犹如一幅技巧熟练的素描,风格古朴,线条流畅。

纵观新疆出土的彩陶纹饰,各地虽有明显差异,但都以现实生活为观照,如流水状的水波纹,犹如山峦的三角纹,似捕鱼网的网状纹,它们交织、重复、变化,这种有节奏的装饰纹样,既产生一种美感,又联想到生活中的许多画面,领略了大自然浓郁的生活气息。那大小菱格纹、树杈纹、叶纹,多由一种或多种纹样组成,按一定规律构成图案,不仅紧扣生活,也具有鲜明的时代特色,蕴涵古人习俗与美好愿望,令世人叹为观止。迄今发现的彩陶珍品,禀承于古人生活需求的自身,是创造者,又是传播者,留给后世以极其丰富的物质、精神财富。洋溢着浓郁生活气息的彩陶纹饰,至今仍然魅力无穷。

新疆的织物图案纹饰,发现较早的是1980年由考古专家穆舜英主持,在楼兰故城、罗布泊

北岸铁板河古墓发现的一具保存完好的女尸。这个发现在国内外考古学界引起轰动。这具古尸,据测定为3800年历史。古尸头戴毡质帽冠,引人注目。其帽保暖、御寒,难能可贵的是在这尖顶形帽冠边缘缀缝手工编织的几何形毛线饰,帽冠顶部插着羽毛,表示吉祥。观者同声惊叹,古楼兰人在创造物质文明的同时,喜爱装饰,创造着精神的文明。

新疆考古队在哈密五堡古墓发现出土的一件手工纺织粗毛染色衣袍,袍服为褐色,在它衣袍领口与边缘处饰以墨绿色毛线缀织的几何纹饰,陪衬一条用红、蓝、绿色编织的毛织腰带并缀饰流苏穗,具有独特魅力和装饰效果。古墓距今3000年,此衣袍装饰韵味具有古哈密人的审美意蕴。

在位于丝绸之路南道的洛浦县发现的,相当于汉代时期的山普拉古墓群,原属于于阗国(现为新疆和田地区)。古于阗国其地理位置处中西交通中枢,西逾帕米尔可抵克什米尔、中亚各国、南亚次大陆和欧洲;东邻塔里木盆地南缘即通中原内地。特殊的地理位置,促成各国、各地区多种民族的交往与接触,致使出土文物中呈现异样风采。其中出土裤装的图案纹样,展示出异域纹饰风格。左裤面织绣土人像,辮发,浓眉大眼,高耸的鼻梁,一对碧蓝的大眼,白皙的肤色,是一幅异域情调的肖像画;右裤面织绣色彩浓丽的菱形格染织的四瓣花纹,整体花纹清丽柔和。菱形格内绘出身着披风的人身像,人身与马相连,组成“人首马身纹”。图案纹样呈现希腊、罗马造型特征,并显示一种生命的内蕴,绝妙的构思,充满奇思异想的神秘境界。图案纹饰的异域化,是本地土著民族所织绘,抑或是交流之物,尚未作定论,至少可以说明西方文化已经进入这个地区,是东西方文化交流的又一例证。

在山普拉古墓中,还出土了图案纹饰艳丽多彩的毛纺装饰带。因其出土的衣袍为圆领、窄袖,长及脚面却没有纽扣,装饰带在此恰到好处地将它紧束于腰身。装饰带为自纺毛质,其图案纹饰极富魅力,如“青地对鹿纹”、“绿地羊纹”、“连方鹿头纹”、“树叶纹”、“蝴蝶纹”等。纹饰奔放、热烈、夸张。以鹿纹为例,将鹿纹分解、组合,将变异的鹿头、鹿角的细部重复、连续成同一主体,变化成颤动、灵巧、交错的图案纹饰。各种细部的构成,常变换色彩,使其体态相近,色彩各异,互融于同一整体纹饰中,闪烁出不同色泽的奇光异彩。有关西域出土服饰图案纹饰的异彩纷呈,可参见拙作《中国西域民族服饰研究》一书,在此不必赘述。

外来宗教的传播,给西域文化输入新鲜血液。随着佛教在西域的兴起,建窟造寺日益增多,并选择在幽静的林木成荫、山泉萦绕的山崖僻静处。佛教从印度最早传至于阗国(现新疆和田地区),又流传到龟兹国(现新疆库车地区),在该地区建造了规模最大的,建窟时间最早的,我国四大石窟之一的克孜尔千佛洞。佛窟的建造,以释迦牟尼和佛像为主,庄重肃穆的佛像群,构成一个大慈大悲的佛国世界。佛窟壁画中的乐舞、飞天菩萨,彩带飘飞,花团锦簇。最引人注目的是那色彩瑰丽、纹样多变、造型宏伟的图案纹饰。朵朵莲花纹,象征佛教,它宛若天仙,貌似琼瑶,圣洁、纯真。无论是佛窟中的建筑、佛的塑像,其装饰的莲花座、莲花砖、莲花柱,以及壁画纹饰上无不刻塑着莲花的纹样,寄寓着佛徒圣洁之深情。壁画上的石榴花纹、忍冬纹、如意云头纹、卷草纹,是融入西方纹饰,又与本土造型相结合的纹饰,使纹样更具地域特性。

情趣浓郁的龟兹菱形格纹画,是古龟兹画师的一大创造。菱形格内有本土故事,其故事人物造型多以龟兹人为母本,所绘人物戴尖顶帽,穿交领窄袖长袍。每幅菱形格内表现一个不同的画面,装饰性与写实性相融,风格上强调对称、图案化,具有很强的感染力。

佛的造型附有背光纹、头光纹,流光溢彩,像放射状的火焰,富丽堂皇,恢宏壮丽,既蕴涵佛教的意蕴,又具有不同凡响的图案纹饰艺术的魅力。

壁画中的动物纹,虽不占显眼位置,但是,那有生灵的小生命,却勃勃多姿,惹人怜爱。联想到那时的古龟兹人曾经过着游牧生活,壁画上牛、羊、驼、驴等的形象,与天山南北出现的岩画一样,表现出游牧民族的生活图景与旺盛的活力。

在新疆各地建造的寺窟很多,在此不一一例举。

遍布于天山南北各地造型各异的建筑物,明显地带有宗教信仰色彩。其建造的拱形穹顶与廊柱、墙壁、门楣、斗拱、梁、椽、檐等,都雕刻或彩绘着绚丽多姿、纹饰变化万千的各种图案。

位于南疆喀什市中心的艾提尕清真寺,建筑造型雄伟、明丽,且历史悠久,堪称古代维吾尔族建筑艺术的代表作,是闻名中外的伊斯兰教建筑之一,被誉为国内清真寺第一大殿。该寺总体设计庄重、肃穆,门楼高大,大门上方刻有《古兰经》文,门的四周装饰着精美的花卉图案。全寺由门楼、教经堂、拱北、砖龛、大殿等组成。全寺整体民族装饰艺术浓郁、醒目,那几何形图案的装饰木雕、石膏浮雕、砖花、彩绘等,都展示出其艺术纹饰的魅力。

喀什市郊的“阿帕霍加墓”,整体如长方形的建筑,最醒目的是用蓝底白素花琉璃砖砌成的门楼和那墓的高大圆顶上耀人眼目的翡翠色琉璃砖,素洁、雅致。

耸立于天际的“苏公塔”,位于吐鲁番市约2公里处。造型独特的塔身,全部由砖块筑成,呈圆柱体,巧妙地叠砌成各种几何花纹,朴素大方,富有节奏感。伊斯兰教反对偶像崇拜,故众多造型别致的古建筑、古墓装饰,其纹饰多以植物花卉为主,变化成装饰性的几何图案,风格古朴,庄重典雅,给西域图案纹饰增添了新的神韵与风格。

任何一种图案艺术都有其发生发展的过程。在西北悠久的民族文化中,图案艺术占据显著位置,尤其是装饰性纹饰,几乎充溢着整个生活空间,表现出各民族爱美的天性。在纹饰的变化上,不存在相互的攀比,不存在优劣,只存在交流、互渗与互补。民族图案纹饰尤以民间图案浓郁多彩,绽放出艳丽的花朵,流传至今,既成为各族人民喜闻乐见的极富艺术性的图案,又追求人间生活美的境界,渐渐上升为一种精神上的象征。

民间图案艺术是社会民俗文化的形象载体,它鲜明地表现了人民群众丰富多彩的生活,反映着他们的审美观念与情感,是民间大众生活与各民族习俗的组成部分。

新疆的图案艺术,它植根于广大农村、牧区。简洁、明丽的整体造型与局部入微的变化,巧妙地融为一体,充满了乡土农家的情趣,洋溢着热烈的情感。其纹饰不仅紧扣生活,而且某些纹饰还蕴涵着古人的习俗与信仰。它既是人类超越现实的构想,又是人类智慧的结晶、生命的延续。

南朝梁刘勰曾说:“文变染乎世情,兴废系乎时序。”其含义是说,文艺的演进与变化,都与当时社会的改革、经济的稳定、生活的富裕有着千丝万缕的联系。书中所收图案纹饰与改革开放后的生活相融合,展现出多样的线条,绚丽的色彩,饱满的造型,像蜜汁一样浸润着人们的心灵,这正是新疆各族人民乐观开朗、积极上进、生活美好的反映,从而产生出巨大的吸引力。

新疆图案艺术的绚丽多彩还与它的地缘优势分不开。辽阔的新疆,位于亚洲腹地。它的东面、南面,与甘肃、青海、西藏毗邻;东北面与西南面,与蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、印度等国相邻,是历史上贯通东西方经济、文化交流的枢纽。现今的新疆又处在东起连云港西至荷兰鹿特丹第二座“亚欧大陆桥”的必经之地。独特的地理位置,使新疆成为中国西部的屏障,具有东引西连的地缘优势。

在新疆境内,特殊的地形、地貌,呈现出既有高山、丘陵、湖泊、河流与冰川,又有沙漠、戈壁,还有绿洲、盆地与大草原。那绵延起伏的阿尔泰山、昆仑山、天山等巨大山脉屹立在新疆北部、中部和南部,天山横亘中央。天山以北称“北疆”,以南称“南疆”。“北疆”气候寒冷,冬季时间

长,反映在图案纹饰上,呈现古朴、粗犷、淡雅的地域特征;“南疆”气候温和,干燥少雨,昼夜温差大,使图案纹饰出现浓艳相宜、倩丽多姿的色调。位于天山中部的“东疆”,以吐鲁番地缘优势显著。它处于古时西域要冲,当年,就在这条古道上,沿途扬起灰土尘烟,往来奔波的东西方商贾带着满载货物的驼队、马帮,构成一幅壮观的商旅图,以驼峰、马背的力量伸展至当时的地中海沿岸各国。建国后,当兰新铁路通车,它又是连接内地与新疆的交通枢纽。现今,“亚欧第二大陆桥”开通,而临日趋繁荣的局面,它正继续为这条汉时张骞通西域,晋时高僧法显西行,唐时玄奘法师西行取经的著名古道,增添光彩。

新疆各民族的图案艺术是中华民族图案艺术的组成部分,是共同的民族性与时代性造就的,其特征与内涵有相互贯通之处。从考古出土文物中发现的新石器时期的彩陶片,其纹饰清晰可辨;早在原始社会末期,即在衣冠上装饰纹样,具有一种古拙、朴素而独特的艺术情调。古籍《汉书》记载着西域地方的先世们能织善绣的娴熟技艺。书中写道:“其民巧,雕纹刻镂,治宫室,织罽刺纹绣。”《大唐西域记》中也有记载:“织地毯、细毛毡……好学技艺。”《宋史》中写着:“乐多琵琶、箜篌,出白毡,绣花蕊布……”

现今新疆各族人民倾注于图案纹饰以炽热的情感。纹饰的曲线优美多变,灵活自由,飘逸流动,各民族的图案纹饰各具神韵与风格。对于蕴藏于民间的图案艺术,出版部门曾先后出版了《哈萨克族民间图案集》、《柯尔克孜族民间图案集》、《维吾尔族民间图案集》、《新疆维吾尔族建筑图案》、《维吾尔族装饰图案》等图案集,为民族民间图案艺术的弘扬,做出了成绩。但是,这里仍然是一块尚待继续开发、耕耘的处女地。

促使这部书稿出版的契机,是目前民间图案面临危机。由于现代工业的突飞猛进,机织绣品代替了手工刺绣,在城市居住的少数民族居室里已很少见到具有浓郁民族风情的图案纹饰,代之而起的是现代图案的机织绣品。

其次,上述出版的各种图案集,大都是汇集南北疆的织绣图案,属综合性的图案集,为避免重复,特选取吐鲁番盆地,以此为基地,深入到吐鲁番、鄯善、托克逊各农村,搜集、整理,以展示这个地区的图案纹饰。

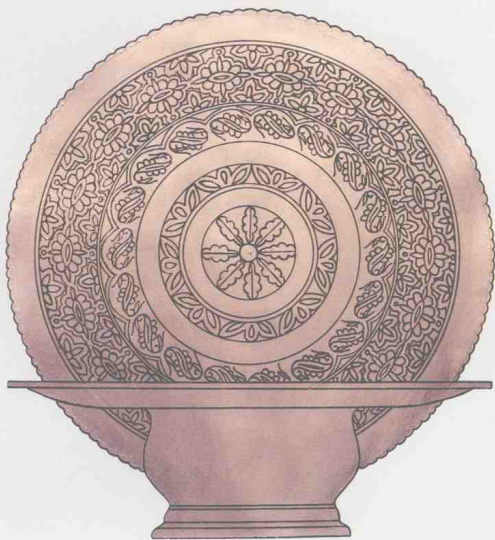
吐鲁番盆地,在历史上就是各民族聚居之地,由于各民族的长期交往、接触,使这里居住人口为多数的维吾尔族,在他们的纹饰中,不断吸纳汉、回、哈萨克、塔吉克等族纹饰的特点,创造出具有本地区特色的图案纹饰。

这本书稿是首本研究吐鲁番维吾尔族民间图案纹饰的书。此书得以出版,是承中共吐鲁番地委、吐鲁番行政公署、地区文物局的大力支持,使我们在短短的三年内八次走访吐鲁番、鄯善、托克逊的广大农村,并在各县委宣传部的指导与帮助下,我们才收集到不少民间图案纹饰资料,得以整理、绘制。

新疆人民出版社对于这部书稿的出版给予积极的支持与关注。但是,由于出版经费困难,这部书的面世不可能是“大全”式,只能是突出重点,撷取精华。为弘扬民族民间图案艺术,笔者谨向有志于此项事业的同行们呼吁,恳请广大的美术工作者、美学理论的研究者们,继续深入农村、牧区,去抢救、搜集、整理、临绘出更丰富、更全面、更优美的民族民间图案纹饰,将此项工作开展下去,使历史悠久的民族文化、艺术瑰宝发扬光大。

本书仅作抛砖,以期引玉,诚望广大读者、专家指教。

1996年6月于乌鲁木齐

1995年吐鲁番出土珍贵文物

虎+异兽互搏金饰(西汉)

通长8.7厘米、高5.8厘米、重5克

吐鲁番交河沟北车师贵族墓出土(祁小山摄)

a golden plaque of fighting

between a tiger and

strange beast

吐鲁番

吐鲁番

古老的历史从这里走过

吐鲁番，突厥语意为：“富庶丰饶的地方。”

这块曾经是“丝绸之路”重镇的肥沃土地，原是西域文明早期发源地之一。据考古人员多次辛勤地考察，终于发现在这块大地上原始先民的足迹，他们是游牧在吐鲁番盆地上的靠采集、狩猎生活的原始狩猎人；原始人类制造和使用的石器，展现出西域文明的曙光。

奇特的地域与生态环境

吐鲁番是介于博格达山和觉罗塔格山之间的陷落盆地，是全国最低地。其中艾丁湖低于海平面156米，仅次于世界上的约旦死海。盆地内为远离海洋的大陆性干旱气候，年降雨量仅16毫米，是国内夏季气温最高的地方。

游人进入吐鲁番盆地，向南眺望，东西长约百公里的火焰山突兀拔地而起。层峦叠嶂的赭红色砂石峭壁，弯曲的褶皱，在那赤日炎炎的光照下，热浪蒸腾，犹如巨大的火龙，灼热气浪扑面而来。明代出使西域，曾到过撒马尔罕等十七国的吏部员外郎陈诚经过此地，感慨赋诗《火焰山》：“一片青烟一片红，炎炎气焰欲烧空。春光未半浑如夏，谁道西方有祝融。”吴承恩在《西游记》中写得更为玄妙，他以唐玄奘西天取经为背景，描绘了经西域过火焰山的情景：“八百里火焰，寸草不生。若得进山，就是铜脑袋、铁身躯，也要化成汁哩！”于是又引出神话般的传奇故事。

酷热的气候特征，荒山秃岭般的火焰山，谁能想到就在这里，火焰山南北面的条条沟谷，却神奇般地出现了绿洲，出现了居民点，看见了绕着房前屋后欢快地流淌着的渠水。那白杨树、榆树的林带，那绿色莹莹、滴翠迷人的葡萄园，正相映成辉。

离吐鲁番市北面不远处，有座桃儿沟。沟畔参天的白杨树，挺拔直立，像站岗的哨兵。银白色流淌的清泉，使空气变得凉爽宜人。那一片绿色竞翠的果园，着实惹人喜爱。那杏花洒落的杏树园，那开满火红花朵的石榴园，那艳丽粉粉色泽的桃园，还有那夏季苍翠的老桑树，结着白色、紫色的桑椹果。春、夏、秋季的桃儿沟，花红柳绿，盎然有生气，游人到此，仿佛置身于江南。

坐落在市郊的东北角，地处火焰山西侧峡谷中的葡萄沟，每年夏秋之交，中外游人如织，早已是闻名于世的游览胜地。沟谷内一条清亮、洁净的渠水，像条银色宽带奔流而下。四周葡萄青藤层层叠叠爬满山坡，与河岸两旁的柳树、桑树、榆树交相辉映，幽静、谧美的环境，仿佛一条翡翠走廊，吸引了纷至沓来的中外游客。他们不仅品尝到优良品种的“无核白”、“马奶子”、“玫瑰香”葡萄，而且领略到塞外独特风光。谁又能相信，这是地处吐鲁番盆地，邻近火焰山山麓的一块绿洲呢？

过往游客，常常被热情好客的维吾尔乡亲迎进庭院，坐在铺上花色地毡、绿色掩映的葡萄架下，喝着沁人的茯茶水，品尝那多汁蜜甜的瓜果。此时，酷暑热流、路途疲劳，全然消失。

火焰山犹如大海一般蒸腾，与凉爽适宜的绿洲形成了强烈的反差，这正是吐鲁番地形、地貌的奇特之处，也是该地域生态环境的奇观。原来，滋润吐鲁番盆地农田、瓜果园地的是那天山融化的雪水和那人工开凿、修挖的地下水渠——坎儿井（一种引水的渠道）。坎儿井与内地水井区

别很大,它是由直井、暗渠、明渠组成,用于引水灌溉的。坎儿井是防止因盆地炎热干燥而使水流失过快的绝妙办法,据有关部门统计,整个吐鲁番盆地建有1000多条坎儿井,总长度超过5000公里。

吐鲁番盆地生长着世界上最甜美的“无核白”、“马奶子”等名贵品种的葡萄,特别是“无核白”,在世界葡萄王国里占有一席之地。

葡萄是世界著名水果之一,栽培历史悠久。葡萄,古称蒲陶、蒲萄、蒲桃等。

“据古生物学家研究,在新生代第三纪地层内,已有了葡萄的叶片和种子化石遗迹。考古学家认为,中亚西亚南部及邻近的东方各国,包括伊朗、阿富汗等地是葡萄的发源地。早在5000年前,在南高加索、中亚西亚、叙利亚、埃及就有葡萄栽培。约3000年前,古希腊葡萄栽培已相当盛行。据考古发现,在公元前2500年古埃及的古墓壁画上,已有描绘人们收获葡萄和酿制葡萄酒的图画。”^①

我国最早记载葡萄的古书是《诗经》,上有一句“六月食藟及藿”,“藿”即当时生长的野生山葡萄。

新疆是我国栽植葡萄最早的地区。据《史记·大宛列传》载:“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿,汉使取其其实来,于是天子始种苜蓿蒲陶肥饶地。《太平广记》中也称葡萄“出自大宛,张骞所致”。“大宛左右”,即在当时西域境内。

在新疆天山南北广阔绿洲和盆地多种植葡萄,尤以吐鲁番、喀什、和田、阿克苏等地,到处都可见一片片大面积的葡萄园。各地的农家庭院里大多搭起葡萄藤棚架,绿荫掩映,别致有趣。吐鲁番种植哈密瓜、葡萄早已名闻遐迩。清代椿园著《西域闻见录》载:“吐鲁番,甜瓜、西瓜、葡萄种类甚多,无不佳妙,甲于西域。”清代赵学敏所著《本草纲目拾遗》中称“琐琐葡萄”,“出吐鲁番,北京货之”,说明当时吐鲁番的“琐琐葡萄”已远销京城。“琐琐葡萄”是吐鲁番出产的一种人药治病的葡萄品种,主要治小儿麻疹等病症。

由吐鲁番“无核白”葡萄晾制成的无核葡萄干中外驰名。现时,吐鲁番盆地已是全国葡萄、哈密瓜、长绒棉的生产基地。

吐鲁番奇特的地形、地质构造,吸引了众多的科学工作者。经过多年勘探,发现该地储藏有大量石油,以及金、铁、铜、铅、锌、钴、锡、钨、镍等金属矿产,还有煤、芒硝、食盐、石棉、石膏、石英石等多种非金属矿产。仅就石油工业的开发即令世人所瞩目。据载:“吐鲁番—哈密盆地是我国西北地区三大沉积盆地之一,也是我国大陆上仅存的石油勘探程度较低的大、中型沉积盆地之一。……面积4.8万平方公里,相当于两个半科威特油田面积,行政区划属新疆维吾尔自治区吐鲁番地区和哈密地区管辖。……其产量相当于5.6个玉门油田。目前已发展鄯善伊拉湖、丘陵、温吉桑、柯柯亚、丘东、巴哥、温西、红南等油田。1993年已建成100万吨原油生产能力。吐哈油田是我国油田的‘希望之海’,是中国石油历史上的一个新的起点。”^②

吐鲁番,位于新疆中部,是通往南北疆与内地的交通中枢,地理位置重要。它南面毗邻库木塔格山,与塔里木盆地相接;东面连接哈密;西北邻乌鲁木齐;北面与昌吉靠近。它也是古“丝绸之路”的通衢大道。以吐鲁番市为中心,昔日曾经有过古老的驿道,通向四面八方。其东南驿道可至楼兰或敦煌;东北道通哈密;西北道通乌鲁木齐;西南驿道与塔里木盆地、草原“丝绸之路”相接。昔日古驿道,烽燧古迹,仍历历在目。交通之便利,为古代各民族游牧、迁徙提供便利条件,也是先民同四邻进行经济贸易、文化交流的一条绿色通道。

悠久的历史 古老的民族

早在新石器时期,这里就发现有狩猎人的踪迹。新疆考古研究所所长王炳华在所著《吐鲁

番的古代文明》中记述道：“此外，还发现有供作打剥石片的石核等物，数量虽不算太多，但却准确无误地说明，这处荒凉的土岗，近万年前，却也充满了盎然生机。游牧在吐鲁番大地上的狩猎人，曾经把这里作为合适的营地，制作采集、狩猎的石器、木器工具，剥兽皮，切割兽肉。……石器被发现后，又陆续寻觅到阿斯塔那细石器、骨柄、石叶刀、古老的穿孔砾石坠，以及彩陶片。”

发现的穿孔砾石坠，是原始装饰品，是人类心灵相互辉映的火花，也是古人类精神上的需求。

曾经驰骋中亚草原的塞人，在吐鲁番盆地也留下过他们活动的足迹。当考古专家们在吐鲁番盆地西缘的阿拉沟东口发现塞人贵族墓葬后，得到了证实。古老的游牧民族塞人，也曾涉足于吐鲁番盆地，时间大约为春秋战国前后。

据《史记》、《汉书》记载：原生活在天山东部的游牧民族是姑师人，汉以后又称车师人，“庐帐而居，逐水草，颇知田作。有牛、马、骆驼、羊畜。能作弓矢”。这说明两千年前后正是姑师人从马背游牧生活逐步走向农、牧业定居的关键转折时期。

位于吐鲁番的交河故城遗址，《汉书·西域传》载：“车师前国，王治交河城。河水分流绕城下，故号交河。”是西域三十六国车师前国的王都，距今 2300 年左右。公元 640—658 年，统辖西域最高军政事务的安西都护府也曾一度设于交河城，成为当时西域政治、经济、军事和文化中心。车师人是生活在吐鲁番盆地最早的原始居民。^⑤

外域的宗教也经高昌传播内地，如印度的佛教，以及袄教、摩尼教和景教（基督教聂斯脱利派）等，高昌成了世界性宗教交汇之地，留下了世界宗教文化珍贵遗产。

远在公元 602 年，为经营、开发西域，从西汉到东晋中央王朝在西域设置戊己校尉，这对于巩固“丝绸之路”的畅通，促进东西方经济、文化交流具有重要作用。著名的高昌故城，就始建于公元前 1 世纪，是西汉王朝在车师（吐鲁番）前国境内的屯田部队所建。《北史·西域传》记载：“昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿敝，其中尤困者因住焉。地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。”汉、魏、晋历代均派有戊己校尉驻此城，管理屯田，故又被称为“戊己校尉城”，“在这块土地上，最早定居的自然是长期以来就生息在此的我国西北兄弟民族之一的车师人，……随后来的当然是汉代的屯戍士卒。汉代的屯戍士卒是带着眷属同居一地的。”^⑥

“西晋末年，内地战祸绵延不绝，许多内地人逃难西迁。这时，高昌居住的汉人很多。随着丝绸之路的发展，还从高加索迁来了一些人（当然，还有中亚地区的粟特人与昭武九姓）在这里经商或传布教义。到隋唐时，高昌达到最盛，有 37000 人口。祖籍甘肃榆中的麹伯雄当高昌王时，他受封于中央，下令‘改行内地风俗’。在当时高昌王宫中，‘画鲁哀公问政于孔子之像’，推行儒家礼治。有关隋唐的文物中，还有《毛诗》、《论语》、《孝经》、《三国志》……等手写古籍，以及一些佛经。”^⑦这是从西汉起，西域正式纳入汉朝版图后的中原汉文化在此传播的历史见证。

今天当人们步入交河、高昌遗址，那黄土筑成的残墙断垣、院落、街巷市井、寺院佛塔，虽经两千余年的剥蚀，仍依稀呈现旧时模样。交河、高昌繁荣的往昔，以及所创造的灿烂文明，沧桑巨变，历经磨难，迄至今日，仍然能够拨动人们的心弦。

交河、高昌故城于 1961 年被国务院定为国家重点文物保护单位。1992 年，联合国教科文组织以“世界文化遗产”为项目，对交河故城进行专项研究。

历史的演进，导演出一幕幕民族变迁的史诗，回鹘从漠北草原西迁，是回鹘人历史上重大的转折。台湾刘义裳先生所著《维吾尔研究》一书中论及回鹘西迁是一次划时代举动，他说：“……其一：就文化生活而言……其服饰，由素简而趋于豪华，甚至有金银珠宝之饰；其二：就生产方式而言，由草原游牧社会改为农耕兼畜牧、狩猎，并从事工商之社会；其三：……民族性格转入平