

新疆少数民族工艺美术研究

新疆少数民族工艺美术研究 [纹样卷]

新疆艾德莱斯绸纹样艺术

张亨德 韩莲芬

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

张亨德 韩莲芬 编著

 新疆美术摄影出版社 新疆电子音像出版社

新疆艾德莱斯绸纹样艺术

图书在版编目(CIP)数据

新疆艾德莱斯绸纹样艺术 / 张亨德, 韩莲芬编著. -- 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 978-7-5469-6538-3

I. ①新… II. ①张…②韩… III. ①丝绸-纹样-新疆-图集 IV. ①J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114273号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆艾德莱斯绸纹样艺术

策划人: 吴晓霞

责任编辑: 轩辕文慧 刘 彤

责任校对: 刘 彤

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 张亨德 韩莲芬

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 三河市燕春印务有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 10.75

字 数 150 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 978-7-5469-6538-3

定 价 48.00 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

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。

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。

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，你是看不到艺匠们的设计图纸的，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，你会以为民间艺匠们是画图设计、定位，以图施做吗？非矣！完全是在整个过程中，艺匠仅凭自己的记忆，用巧手制作完成工艺品，而掌握技艺操作者的就是艺匠自己。特别要说明的是艺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艺匠都是如此。地毯行业的艺匠称其“脑记手织”，铜器行业的艺匠称其“脑记手敲”，织绸业的艺匠称其“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艺匠指导下，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。艺匠们在工艺操作中，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

艾德莱斯绸和田式，艾德
莱斯绸莎车式

柯尔克孜族毡房内绑结撑杆的织花带

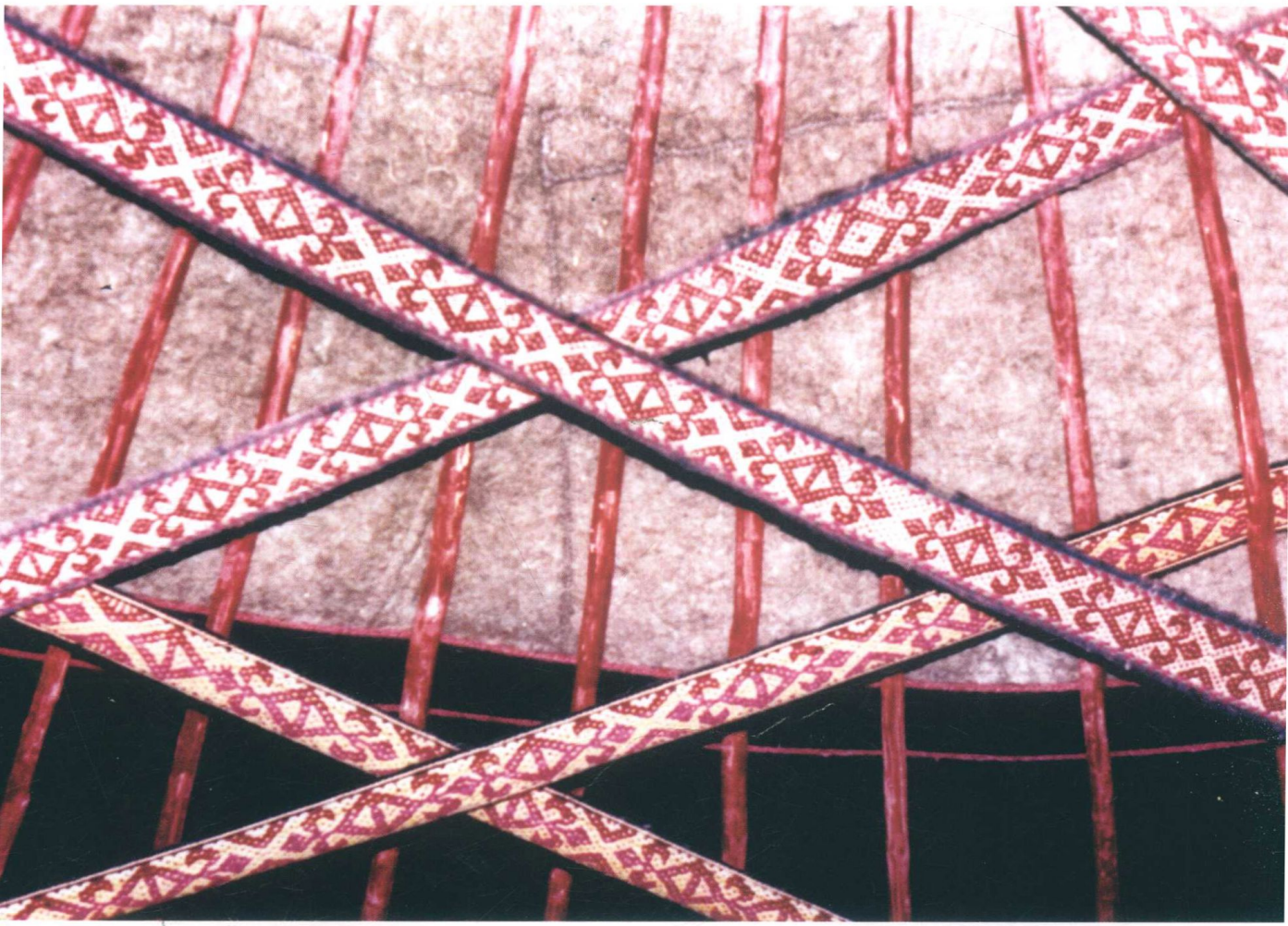
条纹毛织裕褊（宋朝出土文物），麦盖提县克孜力合瓦提出土

机架上编织织花毯

土法织花带

哈萨克族毡房内绑结撑杆的织花带

目

录

前 言

总论 1: 新疆维吾尔民族土绸——艾德莱斯绸…………… 1

总论 2: 新疆棉毛织花毯——帕拉孜 …………… 9

一、艾德莱斯绸…………… 13

(一) 制作工艺 / 13

(二) 艾德莱斯绸和田式 / 21

(三) 艾德莱斯绸莎车式 / 49

(四) 拜合散姆绸纹样及裕祥 / 76

二、棉毛帕拉孜…………… 82

(一) 毛织花毯 / 82

(二) 棉织花毯 / 101

(三) 毛织裕褸、杂物袋、提包、背包、挎包、口袋 / 116

(四) 棉织裕褸、背袋、挎包 / 126

(五) 毛织坐垫 / 139

(六) 毛织花袜 / 142

(七) 毛织花带 / 145

(八) 毛织马披垫、马鞍垫 / 154

总论 1：新疆维吾尔民族土绸——艾德莱斯绸

艾德莱斯绸和拜合散姆绸是新疆著名的民族民间丝织工艺品，人们按习俗习惯将二者视为一个类别的艺术精品织物，故本文将其并列论述。

“艾德莱斯”名称来自阿拉伯语，意为飘洒、悠然，含有柔软、飘逸、起伏、动荡等多种含意。

维吾尔人称绸子为“夏依”，白绸称“阿克夏依”，“艾德莱斯夏依”是花绸之意。至于“拜合散姆”名称的来源，不详。史书上有“霞衣”绸的记载，霞衣与夏依同音，是汉、维吾尔语间的巧合。对霞衣的解释，是因为最早的艾德莱斯夏依是因其图案系用各色并置后又与白地间隔的条纹构成彩霞状效果的纹样，用这种花绸做的“袷袂”（为无领无扣长衣，一般做外衣）就称霞衣，而这个绸子就称为霞衣绸了。

艾德莱斯绸在维吾尔、乌孜别克、塔吉克、柯尔克孜等民族中为妇女皆用的高级衣料。这些民族的妇女，走亲访友，在节日或婚礼上，多半要穿华丽的艾德莱斯绸连衣裙。婚前，男方一定要买一匹女方满意的艾德莱斯绸送给女方作为信物或礼物。最高贵的艾德莱斯绸称“汗尼艾德莱斯”，据说要用等重量的金子才能买上。新疆人出国探亲、访友，总要带上一匹艾德莱斯绸作为赠礼。在主人的眼里，这比价值昂贵的金银珠宝还要贵重。

拜合散姆绸多为男人做袷袂礼服。另外，拜合散姆绸还做舞台服装和褥面等。

艾德莱斯绸和拜合散姆绸在新疆通称土绸。也就是说它是新疆本地就地取材、土染、土织的绸子。其技艺尤为独特，它是在扎经、染经、绞经、对花之后用六个经板转换交织的织绸，在全国丝绸行业独成一系，可与锦缎媲美，在中国工艺美术产品目录中被分列于织锦系列。

对新疆生产艾德莱斯绸、拜合散姆绸的历史探讨，是一个很有趣的课题，至今没有人能对它做出确切的结论。但它是新疆本地民族用新疆自产原料、用自己的技艺生产的民族民间土绸无疑。研究它的历史，首先要研讨新疆的桑蚕史，至于它的织造历史，据分析，大约有 600~1000 年左右。

唐玄奘到印度取经回国时经过于阗国，在《大唐西域记》里记录了一则关于蚕桑传入于阗国的传说。故事说：于阗国没有桑蚕，闻东国有之，即派使以求。东国君王不仅不传，并严密提防。于阗国王又设计谋，向东国求婚。迎亲时于阗国使叮咛公主将蚕桑种子放在帽中避开东国检查带回于阗国，后种桑养蚕。这个故事详细

记述了桑蚕引进古于阗国的经过。斯坦因在和田的丹丹乌里克遗址中发掘了一幅版形长方的木版画，绘一盛装妇女为公主，右一仕女手指公主之冠。二人之间有一装满颗粒状物的编筐，左手绘一类似纺车的多面形物体（原木版画被收藏于大英博物馆）。仕女手指公主帽冠其意帽中藏蚕桑之种。若以此解释，即可证实此画内容的真实性。但也有异议，认为这幅木版画纯粹是一幅佛教故事画，似乎与桑蚕无关。此故事准确与否不提，但这个传说记录了于阗古国早有桑蚕的历史。

从新疆出土的大量丝绸刺绣品考证，新疆生产丝绸的历史至少有 2000 年以上。《汉书》和《后汉书》记载，汉朝时期，新疆伊吾等地已有桑蚕，魏晋南北朝时期，高昌、焉耆、于阗等地已有桑蚕丝织业。1959 年在民丰尼雅遗址出土丝织品的同时也出土了破口的蚕茧。《大唐西域记》记述：“瞿萨旦那国四千余里……出氍毹细氍，工纺绩”，“国尚音乐，人好歌舞，少服毛褐氍毹，多衣丝白”。说明唐贞观十八年（公元 644 年）古于阗国桑蚕业兴盛，丝绸业技艺超凡，并具有一定规模。

宋元时期，新疆丝织技艺提高，创造了织金锦“燃金番缎”，称其为“纳失失”，元朝曾设“别失八里局”专门织造御用织金锦。《元史》记述，元朝政府曾把三百户新疆织金锦匠人抽调甘肃安北向内地传播技艺。

明清时期，特别是清光绪年间，新疆丝绸业更有发展。《西城见闻录》记述，当时和田产山茧极盛，所织绢茧布极缜密，光实可贵。喀什地区织绸还创造了“烫缎烫”。艳丽的丝绸吸引了各周边国家、地区的商人大量云集喀什、和田等地，特别是乌兹别克商人大量云集和田、莎车一带，专门从事新疆丝绸的运销和加工，他们用当地廉价的劳动力，雇佣艺匠们组织专业作坊为他们加工夏依绸和艾德莱斯绸、拜合散姆绸。从业者两地均在千户之上，所产土绸全部运销乌兹别克、吉尔吉斯等国。这些客商还将两地的技艺高超的乌斯塔（师傅）请至乌兹别克传艺织绸。这些艺匠被称为带着丝艺往返的“阿吉”。至今，和田、莎车还有他们的后裔。清光绪年间（1875—1908）招募浙江湖州有养蚕、织绸、提花等技艺的六十多名艺匠来新疆，教民传授栽桑、缫丝、织造诸法，颇见效益。据《新疆图志》记载，光绪三十三年（1907 年），新疆布政史王树楠又计划振兴南疆桑蚕织绸业，命令浙江绍兴人赵贵华专责此事。赵贵华经过不懈的努力，通过展览、讲解等手段，使新疆桑蚕丝绸业更趋兴旺发达，并提出了广种桑蚕、聘招艺徒、推广江南工艺、购买优良品种、外销定产、改进丝绸规格、花样翻新、民间自立牌号设庄销售八项建议，颇得民心，使南疆丝绸业得到很大发展。据统计，仅和田地区植桑二百万株，养蚕户骤增，莎车府属皮山县木吉、桑株、挂雅泊尔诸村“比户业蚕，桑阴遍野”。洛浦县的吉雅等地，织绸机架户户皆有。杨丕灼的《和田直隶州洛浦县乡土志》，以“浪淘沙”颂其桑翠美景云：