

新疆少数民族工艺美术研究 [纹样卷]

新疆花帽纹样艺术

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
新疆花帽纹样艺术

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

图书在版编目(CIP)数据

新疆花帽纹样艺术 / 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 978-7-5469-6539-0

I. ①新… II. ①张…②韩… III. ①帽—纹样—新疆—
图集 IV. ①J523.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114268号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆花帽纹样艺术

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.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

制 版 卓悦视界

印 刷 北京新华印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 17

字 数 240 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 978-7-5469-6539-0

定 价 68.00 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，只是有精而无艺——无文化含义。

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，制作成连衣裙，作为最美的服装享誉世界。

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

市场销售的花帽

市场销售的花帽

市场销售的花帽

市场销售的花帽

市场销售的花帽

头戴花帽的维吾尔族群众

头戴装饰小帽的于田妇女

花帽店老板与他销售的花帽

目 录

前 言

总论：花帽——维吾尔民间工艺美术的瑰宝 1

一、阿訇帽（盘金、银绣） 4

二、盘金银、穿片绣花帽 12

三、格子架绣花帽 25

四、平针绣花帽 44

五、井字格绣花帽 120

六、纳绣、结绣花帽 124

七、机绣花帽 137

八、巴旦姆花帽 138

九、网扣花帽 163

十、串珠绣花帽 170

十一、十字绣（格莱姆绣）花帽 189

十二、植绒绣花帽 193

十三、密缝绣（满地绣）花帽 198

十四、套针绣花帽 208

十五、综合绣 210

十六、于田装饰小帽 252

总论：花帽——维吾尔民间工艺美术的瑰宝

人们谈起维吾尔族人民，总把他们和花帽联系在一起。因为维吾尔族无论男女老少，皆有佩戴花帽的习俗。花帽是维吾尔人的日常生活品，也是他们最喜爱、最珍贵、最圣洁的礼赠品，也是最具强烈民族特点的民间乡土艺术品，它是民族文化艺术之珍品。

维吾尔民族是一个能歌善舞、喜庆欢乐的民族，也是一个爱美丽、打扮的民族。在欢乐、欢庆场所，人们都要以穿新衣、戴花帽的形式把自己装扮得风度翩翩、美丽大方并载歌载舞。情人之间也以花帽作为定情信物。在巴扎（集市）上，你可看到琳琅满目的花帽商场，城乡所到之处，都有繁盛多彩的花帽市场。在民间，绣花帽是部分妇女和艺匠的专门职业。常可以看到在树荫下、庭院内、房檐下，妇女们三三两两在一起绣花帽的场面。花帽是赠送宾客最珍贵的礼物。

花帽加工，属于刺绣工艺系列。其种类繁多，加工刺绣形式多样。花帽按用途分类它有老人帽、青壮年帽、儿童帽、阿訇帽；按性别分它有男帽、女帽。

花帽的成品，呈上方下圆，可以折叠携带。

制作花帽大致有六道工序，一是将帽顶布料绷在绣花框上，按其四瓣尺寸，找出中心点，先在一面瓣上绣花，作为其他三瓣的样花。二是复制纹样，将绣好的纹样用香皂拓复于其他三瓣上绣完整体四瓣花。三是加里布，在四瓣花帽背后粘贴布里，在其面、里上扎缝多个线道，将卷好的纸卷，用硬木或细铁棒从线道中间塞进去，使其平展硬朗之后缝接。四是接缝，将四瓣帽顶、帽身缝接，再缝接1~2厘米宽的黑色绒布做帽边，整个立体花帽形成。五是上楦，将整个花帽套在木楦上，用木榔头敲捶公正。六是修整，发现有问题的工艺再进行补修，完成后即作为成品上市。这些工艺，一般都是整体进行，也有专门从事绣花和专门从事缝制工艺的艺匠。专业的花帽店的老板，大都是在乡镇将绣工绣好的花帽半成品收购缝制、加工、出售。从绣花到缝制整个一套工艺均为艺匠们熟练的手工艺完成，而改革开放后也有用从国外进口机器进行机绣的。

花帽的图案是以类型、性别适形绣花，一般以四个帽瓣（也有五个帽瓣的）组织布局纹样。帽顶、帽身以对称或平衡、均衡式构成上下两个单独纹样进行刺绣。其刺绣方法有平针绣、结绣、辫针绣、纳绣、格架绣、盘金银绣、串珠串片绣、十字绣、钩针绣、网绣、扎绒绣、镂空绣及其综合绣（刺、串、盘、扎等）。

花帽的色彩一般是以暗托明或以明托暗，突出所绣花纹的清晰明亮度。帽子的布料多用灯芯绒、金丝绒、料布、平布等。色彩多为黑、紫、深红、深瑰、深蓝、

深绿、黄绿和白色。绣花线一般为丝、棉、金、银线等，并与珠子、金银片、塑料管、硬纸板等多种材料结合使用。

花帽的图案由软花纹和几何形体花纹组成。有苞、花、叶的朵花，也有几何形态的变形花卉；有单独纹样，也有满地绣的重叠花纹；有钩针绣花，也有镂空绣花；有网纹花，也有冰纹满地绣。女式花帽有格架绣（通称塔什干绣），有平纹绣（通称曼甫绣、曲曼绣），有盘金银、串珠穿片绣等绣法。所有绣制的花帽均色彩艳丽、纹饰充实、对比强烈，整体相映成趣，各有寓意。男式花帽以巴旦姆多帕最具代表性，它是用线条纳绣和平针绣相结合绣成的巴旦杏核变形添加纹样，巴旦姆纹样头圆尾尖，歪拐一边，四个巴旦姆呈旋转形，丰满活跃，黑地白花，素雅大方，象征男性的活泼健美。还有十字绣（格来姆绣）花帽，一般以井米格做骨架，在平布上隔二抽一，抽去经线纬线形成的方格上绣以不同色彩的X状十字花纹，蔓花并列，象征男性的稳健和性格坚强。儿童花帽四瓣构成中只在帽顶上绣一朵变形花纹，帽身采用二撮彩色丝棉呈交叉状，再结绣成半圆状立体纹饰，贴绣在帽身处，右侧未绣花处绣以彩丝、彩棉线穗，以方便自携自摘。通常，花帽的深度只有7~8厘米，而阿訇花帽的深度达15公分，帽身用以缠绕白色巾布以示其阿訇的身份。盘金银、串珠穿片绣是用硬纸壳剪成对称的花纹后，贴缝于其纹饰上，盘结金银线、串珠穿片形成立体状纹饰，称谓尔江花帽，色彩绚丽，金光闪耀。

花帽图案取材于各种蔓、花、苞、叶构成的花朵，是绣品工艺最为丰盛的花朵。通常有巴旦姆花、鸡冠花、石榴花、桃花、杏花、葡萄花、梅花、棉花、豆角花、麦穗花、向日葵花，也有鸟、虫的形象，也有太阳和星月，丰富多彩，且都加以变形以对称、均衡的形式骨架组成和布局，与帽体统一组合。整个工艺系列，从造型到刺绣，从色彩到图案，都是让人们难以置信和捉摸的工艺之经。

维吾尔族人民聚居在地域广大的新疆各地，花帽也呈现强烈的民族风格和地方特色。喀什地区品类多、花色多，据称有30多个品类、300多个花色。而最明显的是帽顶上四个棱角突出，上大下小，下口呈圆。和田地区的花帽以帽口宽大、帽顶扁平为特色。更富民族特色和地方风格的是于田县中老年妇女用别针别在头巾上的纯装饰微型卷毛小花帽，口径只有六七厘米，并在且末县和策勒县很普及。库车县的女盘金银花帽称龟兹花帽，花纹密布严谨，色泽艳丽。吐鲁番地区的花帽以纹饰之大和色泽火红为特点，人们称它为火红的吐鲁番多帕。哈密地区的花帽纹饰受汉、蒙古族文化的影响，纹饰多以深浅推移为多，而它的微妙之处还在于它在帽边上缝结一二方连续的花边，更显繁复多变。伊犁地区的花帽以扁、浅、圆、巧、色彩和谐柔美为特点，明显带有中亚文化色彩。印花巴旦姆花帽，就是从乌兹别克斯坦引进的。

总之，丰富多彩的维吾尔族花帽，除具民族特点外，更显地方风采，人们称它