

国家出版基金项目

新疆少数民族工艺美术研究 [工艺卷]

新疆传统手工木器工艺

赵凯 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

工艺卷

新疆传统手工木器工艺

赵凯 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

新疆传统手工木器工艺 / 赵凯著 . -- 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 . 工艺卷)
ISBN 978-7-5469-6534-5

I . ①新… II . ①赵… III . ①木制品 - 工艺美术 - 介绍 - 新疆 IV . ① J528.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 114262 号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆传统手工木器工艺

策划人：吴晓霞

责任复审：王英强

责任编辑：吴晓霞

责任决审：于文胜

责任校对：李瑞

责任印制：刘伟煜

封面设计：李瑞芳

著者 赵凯

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

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

字数 120 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 978-7-5469-6534-5

定价 40.00 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

自古以来，新疆作为中亚与国内文化交融的重要桥梁，其民族凝聚力和创造力的重要源泉。为了力求全面展示新疆传统手工木器工艺所深含的地域民族文化和多元化的鲜明特征，民族文化是新疆民族民间装饰审美艺术的根之所在。少数民族传统手工木器装饰艺术所表现出的内在精神价值与艺术造诣，也无时无刻地向世人们展现着其别具一格的民族魅力与地域精神。

伴随着“一带一路”战略的有效实施，作为中华民族传统艺术文化资源之一的新疆民族民间传统手工木器装饰艺术，越来越多地受到全社会的广泛关注。新疆民间传统手工木器是新疆民族民间工艺中最具有代表性的手工艺品之一；笔者运用历史唯物和辩证法作为基本点，从民族区域特有的自然风貌、社会生活习俗、意识形态、心理状态、伦理观念、文化认同、消费观念等方面，探究新疆传统木器装饰意识中物质文化形态与非物质文化形态所体现出的诸多因素，进行梳理与阐述，进一步揭示新疆传统木器所蕴含的精神价值与文化价值。作为新疆重要民族民间手工艺制品的新疆传统手工木器流传以千年、代代相传，它的传统特征蕴含着丰厚的人文价值。新疆民族民间传统手工木器作为文化的物化形态，包含着各民族群众的智慧和创造，其内涵涉及社会学、民俗学、

宗教学、艺术设计学等学科内容，体现出地域传统文化特有的鲜明特色，是整个民族民间文化体系中不可或缺的部分。

随着大工业时代的到来，民族手工业正在遭受着前所未有的冲击，在市场化进程中，是进是退，以陷入两难，在被现代逐渐替换了的传统，还能保留多少。面对全球化和现代化的冲击，民族民间文化艺术的保护研究更显得刻不容缓，新疆传统木器的发展状况亦是如此。“走出”与“回归”是对新疆少数民族民间传统手工木器装饰意识研究的重要思考，虽然强调外在形式的“走出”是“现实主义”，然而其本质精神的“回归”却是着实重要的。新疆民间传统的手工制品包含着劳动人民辛勤的汗水与智慧，惟妙惟肖的各种手工制品体现出劳动人民无限的智慧与审美情趣，更深刻地展示了非物质化的艺术特征。本文的论述，进而诠释民族民间本土文化的原动力及丰富内涵，折射出对真、善、美的美好追求，提升社会成员的文明程度和道德修养水平，构建和谐家园，维护民族团结，社会稳定。

目
录

前 言

第一章 绪 论.....	1
第二章 传统手工木器历史溯源.....	4
第一节 璀璨多彩的文化 /	4
第二节 草原意识的萌生 /	7
第三节 外来文化羼入 /	16
第三章 传统手工木器种类及工艺.....	39
第一节 传统手工木器种类 /	39
第二节 工艺技术 /	52
第三节 工具与技术材料的影响 /	54
第四章 传统手工木器的样态造型.....	67
第一节 样态表现形式与民族审美情结 /	76
第二节 木器传统装饰纹样基本设计原则 /	105
第三节 赋色偏好的视觉呈现 /	112
第四节 装饰审美的造型规律 /	117
第五节 传统手工木器样态装饰的文化内涵 /	125
第五章 传统手工木器的发展之路.....	133
第一节 当代传统手工木器样态的审美意识特点 /	135
第二节 传统精髓在现代民族手工木器中的拓展 /	143
第三节 当代传统手工木器样态发展态势 /	149

第一章 绪 论

自古以来，新疆作为中亚与国内文化交融的重要桥梁，是中国民族凝聚力和创造力的重要源泉。民族文化是新疆民族民间装饰审美艺术的根之所在。新疆传统手工木器是新疆民族民间工艺中最具有代表性的手工艺品之一。笔者运用历史唯物和辩证法作为基本点，从民族区域特有的自然风貌、社会生活习俗、意识形态、心理状态、伦理观念、文化认同、消费观念等方面，探究新疆传统木器装饰意识中物质文化形态与非物质文化形态所体现出的诸多因素，进行梳理与阐述，进一步揭示新疆传统木器所蕴含的精神价值与文化价值。

作为新疆重要民族民间传统工艺制品的手工木器代代相传，它的传统特征蕴含着丰厚的人文价值。新疆民族民间传统手工木器作为文化的物化形态，包含着各民族群众的智慧和创造，其内涵涉及社会学、民俗学、宗教学、艺术设计学等学科内容，体现出地域传统文化特有的鲜明特色，是整个民族民间文化体系中不可或缺的部分。国务院发布的《传统工艺美术保护条例》第二条对传统工艺美术做了明确界定：“本条例所称传统工艺美术，是指百年以上，历史悠久，技艺精湛，世代相传，有完整的工艺流程，采用天然原材料制作，具有鲜明民族风格和地方特色，在国内外享有声誉的手工艺品种和技艺”，而“传统”在《辞海》中指出：“由历史沿传而来思想、道德、风俗、艺术、制度等”。新疆民族民间传统木器的发展轨迹完全符合国家对传统工艺的界定范围。

一、国内外研究状况分析

新疆传统手工木器是新疆南北地区主要的传统文化产业之一，据考证有 2000 多年的历史。目前，国内外对新疆民族民间传统手工木器样态的研究尚未上升到一定高度，理论层面也极少有相对详尽的研究内容。纵观国内外研究现状，不难看出新疆民族民间传统手工木器的样态研究，是在多元文化、多种思想、多个民族的碰撞、融合的大背景下诞生的。

目前，大部分研究成果只是停留在民间传统手工木器技术的层面，而深层次的理论研究略显乏力，以及对印证当地人类发展和生活方式的民间传统手工木器的形成演变研究尚缺，对非物质文化遗产的传统手工木器工艺的保护、传承、发展还有待于做专项研究。

首先，在国内对民族民间手工木器的研究状况。国内有关新疆民族民间传统工艺美术的学科研究由来已久。国家针对抢救和保护民族民间文化遗产采取了许多措施。1984 年由中国文化部、国家民委、中国文联组织发起收集、编撰中国民族民间文艺集成志书的工程，其中包括具有代表性的《中国民间传统手工艺集成》，书中概括展示了各民族民间传统木器的地域分布、种类及工艺。另外，由新疆维吾尔自治区新闻出版局出版的《新中国成立 60 周年新疆艺术作品大系》《新疆民族手工艺》分册，书中罗列了传统木器的工艺制作和样式，但未深入论述。李安宁教授撰写的《新

疆民族民间美术》，书中大量并广泛收集了新疆民间工艺品的基本资料，并主要以详实的图片资料，进行了更深层次的论述。杨晓康教授主持的《新疆少数民族器皿器具装饰特征研究》课题系列论文，也对少数民族装饰纹样的应用方面进行具体介绍表述，具有一定的专业性。但是目前大部分的研究成果尚未从该领域非物质文化遗产抢救与保护的方面研究，以及未来发展规划的方向进行研究。

其次，在国外对民族民间手工木器研究状况。前期随着丝绸之路通道的连接，东西文化的互通才有了可能性，后期随着世界工业革命的发展，现代木器制造业有了飞速的发展，但传统的手工木器产业正面临被工业化、标准化的形式，而陷入濒危失传的状态。因此，联合国教科文组织在1989年第25届大会上通过“关于保护传统和民间文化的建议案”。又在2001年第31届部长级会议通过“UNESCO（联合国教科文组织缩写）世界文化多样性宣言”；2002年第三次文化部长圆桌会议，以“非物质文化遗产——文化多样性的一面镜子”为题，讨论文化多样性的问题。检索国外资料，针对新疆民间传统手工木器文化的专项研究甚少，仅有的联合国教科文组织翻译出版《中亚文明史》、新疆美术摄影出版社出版的斯坦因（英）《沙埋和阗废墟记》等都在不同章节中涉猎少量的新疆传统手工木器艺术。还有部分是从目前旅游、考古探险的角度展示新疆传统手工木器样态，不属于学术性的专业研究成果。

二、研究的目的和意义

对新疆传统手工木器样态研究，是对全球经济文化发展造就了富于创造性的艺术的理解，是对跨越文化边界尽可能地得到人们的认识。伴随着经济的发展，木器样态的审美价值迅速有效地传播，各种传统手工艺品也随之不断发展蜕变。重新审视新疆民族民间传统手工艺品装饰，充分挖掘并关注本土民族本身那般朴素的、饱含辛勤的淳朴创作气息，探讨一种新的审美价值观，以摸索当代人的科学审美方向，探索新的创作途径以走进充满生机的真实世界是当务之要，也是本研究的目的所在。

（一）对民族民间木器样态研究的理论意义。

1. 展示新疆传统手工木器的非物质化遗产的艺术特征，以及强烈的地域性和民族性。非物质文化遗产对于我们今天最重要的价值，在于它们向我们传承着民族根性的延续。这种民族的根性，是我们民族情感与性格的基因。

2. 依托传统文化研究，将木器样态艺术，规置于一个现代装饰艺术审美意识下的文化和理论框架之中。本文的论证，对新疆民族民间传统手工木器的装饰艺术价值的具体定位可以作出明确判断，使传统的符号、记忆、智慧和人文精神得到定义。

3. 体现人类发展和生活方式的过程，是对现实生活的不断尝试。纵观木器的发展脉络延承，新疆各民族民间传统手工木制器物，是特殊地域中民族生活文化的缩影，具有现实意义和实践性。

（二）对民族民间木器样态研究的现实意义。

1. 初步构建新疆传统手工木器非物质化基因样本集，整合各学科资料使之多样化。民族民间传统手工木器代表了一定历史时期社会生产力的发展，是“实用主义”

与人类原始艺术的综合载体，理论与实践相结合，使得本文研究更加切实于新疆少数民族民间传统文化生活的保护与学习。

2. 具体展现了新疆“多元一体”的文化特征，再现非物质化特征的独特魅力。传统木器的样态，显现出的造型样式和装饰样式、完成方式，具有特殊的审美途径。因此探索新疆民间传统文化的独特审美，使得大众生活环境能够朝着更加健康的方向发展，这也是社会需求与民族文化的契合点。

3. 重点打造具有典型新疆本土特色的地域性标志产品，提供视觉审美依据。伴随着国家对新疆区域振兴规划的出台，中央加大对新疆的投资，对口省份的支援新疆被提升到了一个新的建设高度。在这样的背景下，从民族民间手工艺角度挖掘新疆传统文化以及新疆少数民族特有的审美方式、生活方式，力求打造地域性的标志产品，凸显地域风情。

三、对新疆传统手工木器样态进行多种方法的调查研究

对新疆民族民间传统手工木器样态的研究主要由五个主要内容组成：文献综合、历史溯源、论证分析、田野调查、实践分析。

文献综合：由于研究内容涉及多学科，故在初步资料整理的过程中，尽可能地阅读并获取关于研究项目相关的文献资料，众多工艺品、装饰、文脉、哲学、文化和艺术的研究文献给予了相当程度的理论支持，启发人们更有条理地深入研究。

历史溯源：通过历史溯源的研究方法，以历史时间为节点，追溯新疆传统手工木器样态艺术的历史线索侧重与发展，以及中国传统文化对新疆民间传统手工木器营造美学的影响，研究木器样态艺术的历史渊源和传承关系，为本文奠定深厚的理论延承背景。

论证分析：任何研究都需要一个论证思辨的探讨过程，因此必须将论文上升到理性思辨的高度，否则只能永远停留于虚无缥缈的表面，因此本文通过论证分析的研究方法获取具有实践意义的理性思想。

乡土调研：对新疆和田（洛浦、于阗、民丰）、喀什（英吉沙、莎车）、库车、吐鲁番、伊犁、阿勒泰、乌鲁木齐等地区进行实地调研，并对当地博物馆进行相关资料的查找，对不同时期与种类的木器带来的特殊视觉感受、审美心理暗示进行考量，并完成考察日志及阶段性调研报告，确定项目研究的可行性与必要性。

实践分析：确立本文的研究目的需要通过实践引起思考、促进思考，实践反馈于研究成果，也是检验理论研究成败的有效手段。因此应用前文所提出的一系列理论研究成果，引用部分优秀实际案例，有利烘托，探讨开创新疆传统手工木器样态研究的可行性，并对制作方式、纹样表现、视觉语言、文化特征及内在本质进行思考，对传统手工加工、现代工业加工对比分析。

第二章 传统手工木器历史溯源

第一节 璀璨多彩的文化

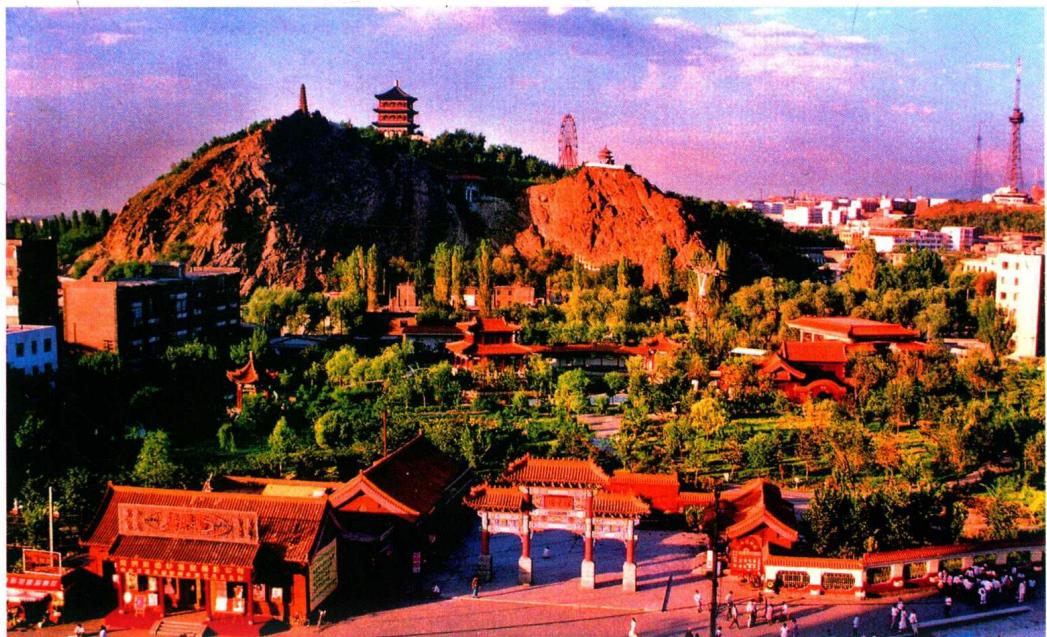
自古以来新疆就是多民族聚居的地区，在新疆的历史上众多民族在此繁衍生息，迁移融合，创造和构筑了精深博大、源远流长的西域文化，形成了独具异彩的浓郁西域风情。

新疆以其多姿多彩的民族风情吸引着八方来客。千百年来，生活在这里的民族在漫长的发展过程中受到不同宗教文化的浸染，逐步形成了独特的风俗习惯。从服饰、饮食、婚俗、禁忌到宗教信仰，像一面镜子，展现出各民族独有的历史和文化。各民族长期友好和睦相处，但各民族又都较好地保留着本民族的风俗习惯，所以新疆西域风情异常浓郁，素有“民族橱窗”之称。

追溯新疆传统手工木器样态的渊源不难发现，新疆少数民族装饰艺术的表现形式总是处在一个动态的交流、交互场景之中，通过不断的吸收、改造，融合外来各方面元素从而完善本体，并且在这种不断运动的历史情境之下，积淀出了新疆少数民族装饰特有的审美形式、艺术形制、表现风格等。应该从不同历史阶段艺术本源的形成方式入手，并且结合少数民族装饰艺术在形成与实践历史过程中外界环境的影响。

因此，我们不禁要思考，是什么影响着新疆传统手工木器样态在历史长河中不断的发展、变化？是具有民族天性的族群意识、观念？还是在后天环境中逐渐萌生、明晰并不断发生变化的各种环境因素？外来因素的影响是否至关重要？历史变迁过程中的民族性艺术是否具有从自发到自觉，从不稳定到稳定的规律？

第二节 草原意识的萌生

有关起源学的追问都会涉及何时、如何与何以发生等一系列问题，因此，追溯新疆少数民族艺术族群性的萌生，也必须以此作为逻辑起点，结合少数民族特有的生活环境进行综合分析。

一、游牧叙事的生存需求

历史上，“最早的新疆古代民族以游牧作为主要的生存、生活方式，在汉文正史中，东起鄂尔浑河和土拉河，西至中亚撒马尔罕地区，南起天山山脉，西北至乌拉尔阿尔泰山系，从古代西域北部到蒙古草原，都留下了他们的生存足迹。”¹并且纵观人类文明的演化历程，越是在生产技术落后的时代与环境中，族群各个方面文化发展受到自然条件的限制和影响的可能性就越大，在这种情况下，决定生存的自然地理环境在根本上决定了该环境下的主要生产与经营方式，也进而影响到艺术创作定型的基本格局。由此可见，特殊的大自然环境为新疆少数民族装饰艺术的产生起到了定性的作用。

哈萨克族奶勺、奶杯

维吾尔族木器

¹ 王茜、刘国防：《维吾尔族历史与现状》[M]，乌鲁木齐，新疆大学出版社，2005年。

哈萨克族酒壶、酒杯

柯尔克孜族乐器希得拉克

法国学者格鲁塞认为，“当几乎整个欧洲、西亚、伊朗、印度和中国都在中世纪后期达到了相同的物质文明阶段时，草原和森林地带仍处于野蛮状态。虽然如此，但是这并不是说，生活在草原与森林地区的人们比其他地区的人们欠缺，他的意思是说，由于长时间地受到该特殊地域环境的影响，这里的社会形态长期保留了符合该地域条件的最本源的生活方式”。²例如，历史上在漠北草原地带生存的几大少数民族群，如匈奴、突厥、回鹘、蒙古等，都有大致相同的生活方式，居毡幕、用骑乘、服毛皮、食乳肉等，并且有大致相同的性格特征与心理偏好：豪侠义气、彪悍粗犷等，从而孕育出了具有独特艺术魅力的北方草原艺术。

从自然地理环境来看，亚欧大陆内部的蒙古高原南部地区就是中国的西北草原地带，东起兴安岭，西至帕米尔高原；北自中蒙交界，南至明代的万里长城。从今天的行政区划看，包括内蒙古、宁夏、青海、甘肃北部、新疆北部及与之毗连的地区。³所谓的“北方草原艺术”，则来自于陈兆复先生首提的“中国北方草原画派”⁴一说，它的原形就来源于北方草原地域原发的文化情境，其艺术表现技法及形式特征等各方面，与中原艺术有着明显的区别和突出的艺术风格。

塔吉克斯坦彭吉肯特故城 木柱

2 [法]勒内·格鲁塞：《草原帝国》[M]，北京：商务印书馆，1998年5月。

3 王茜、刘国防：《维吾尔族历史与现状》[M]，乌鲁木齐：新疆大学出版社，2005年。

4 陈兆复：《中国少数民族美术史》[M]，北京：中央民族大学出版社，2001年。

塔吉克斯坦杜尚别塔吉克族 木梳

吉尔吉斯奥什 木水壶

吉尔吉斯托克马克 木制马鞍

关乎生存需求的游牧民族艺术特性，首先，从艺术创作的角度来看，他们的艺术创作具有更多的附加性、功能性特质，或者强调艺术对日常生活器物的装饰功能，把大量的植物纹样、几何纹样作为一种装饰表现附加在日常生活器皿及建筑物上，包括新疆少数民族传统手工木器。其次，游牧民族艺术特性的功能性指向是人类艺术发展早期的一个普遍性特征，艺术及审美观念尚未特化独立。并且因为地理环境等特殊条件的限制，例如，适合农业生产地区面积的大范围缩减，缺水缺草的趋势愈演愈烈等自然灾害，会逐渐导致生活在游牧区域的少数民族先民，逐渐改变其生存方式以适应自然条件之变化，形成以游牧为主、狩猎为辅的经济生产方式，而最终形成与中原地区大不相同的文化和艺术特征。

二、族群意识的理性原发

北方草原艺术具有与游牧艺术一致性的特征，并且参与了北方草原艺术发展建构的历史，这也是族群意识。在族群意识萌发的时期，地域共性多于族群个性体现，在这样一个过程中，文化艺术的族群特征从无到有，从蒙 到清晰，为最终建构北

维吾尔族建筑木器