

新疆少数民族工艺美术研究 [纹样卷]

新疆维吾尔族模戳印花纹样艺术

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

新疆维吾尔族模戳印花纹样艺术

图书在版编目(CIP)数据

新疆维吾尔族模戳印花纹样艺术 / 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 978-7-5469-6537-6

I. ①新… II. ①张…②韩… III. ①维吾尔族—民间印染—纹样—新疆—图集 IV. ①J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114270号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆维吾尔族模戳印花纹样艺术

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.xjdzys.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 13.5

字 数 190千字

版 次 2015年6月第1版

印 次 2016年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5469-6537-6

定 价 56.00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，素而不乱，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

艺匠在拓印好的纹样中添色

目 录

前 言

总论：新疆维吾尔民间模戳印花布	1
一、模戳	5
二、模戳印花包皮布	10
三、模戳印花壁挂	16
四、模戳印花单独纹样汇集	24
五、模戳印花窗帘	26
六、模戳印花挂帘	29
七、模戳印花挂单	31
八、模戳印花台布	36
九、模戳印花头巾	41
十、模戳印花门帘	42
十一、模戳印花墙围	44

十二、模戳印花布 122

附 录 186

总论：新疆维吾尔民间模戳印花布

模戳印花，顾名思义，如同戳印图章一样，用雕刻有花纹的木模戳蘸黑色和其他色彩颜料在布上印花，故称模戳印花。有学者称它为“捺印”。

模戳印花工艺，先是制模。制模是先将梨木、核桃木、沙枣木、杏木、桑木等硬木，按纹饰需要锯切成厚4厘米左右规则或不规则的方块状或条状木块，按艺人构思，将纹样雕刻在木块的立茬面成为阴阳相间、凹凸分明的图纹模具备用，一个作坊艺人雕刻的木模戳成百上千，可以自由戳印。

其戳印方法是：先用模戳蘸着黑色染液置于上浆、捶展的白坯布上，用木槌头在模背上敲捶，黑色纹样便缓缓显现于白布上，整体纹饰形成后再套其他色彩的模戳或用彩笔涂染彩色染料而成彩印多色印花布，再经水洗、晾晒，完成整个工艺。

模戳印花布模戳也有在圆木滚筒上雕刻一个二方、四方连续纹样，以手摇印制之法戳印花布，可谓手摇印花机，技艺又提高一步。

模戳印花布在45~50厘米宽，7~8米长为一匹的手织粗大布上用一个散点以立式、斜式为骨架组织戳印，纹样多为二方连续和四方连续布局，色彩一般为黑、红、绯三色。绯色（粉红色）为地色。纹样呈现大红色黑线条勾勒，其效果柔和、雅致、协调、统一，一般做衣里、褥垫里布等。

用多种形式的模戳，可戳印多花色的多色印花工艺品，如墙围、壁挂、门帘、窗帘、被单、盖单、拜单、包袱皮等。上述工艺品是以多个模戳以一个组合的整体适合纹样构思印制，再用其他模戳或用毛笔填涂其他色彩而成多种装饰品。

模戳印花布和土法染色技艺

黑色称第一色。主要采用锈铁皮浸泡面汤做染液，也有做成直接染料的黑色，是用核桃皮、锅黑配置的，一般将干核桃皮磨成粉状，调匀后煮热成直接染液。其他彩色染料均取于植物、花卉和矿物质，有一种称为“扎克”的灰蓝色矿石粉末即是蓝色染料，也是各种染料的媒介剂。近代，艺人开始用直接染料及酸性媒介化学染料染色。

新疆的民间印花工艺历史悠久，全国保存的出土印花布装饰物以新疆最多和最有史料研究价值。

从出土文物分析，新疆的印染工艺品生产的时间最早为公元一世纪，距今已有

2000 年的历史。出土历代印染品有棉毛织物，也有丝织物。其印染技法多样，包括绞缬染、蜡染、模戳印染、防染等。1959 年以后，新疆考古队从各地古遗址、古墓群发掘出土了大量印染品。其中，从吐鲁番阿斯塔那和哈拉和卓古墓发掘的棉毛丝织印染品中有印花纱、绮、罗等，其中蜡缬“烟色地狩猎纹印花绢”是公元 8 世纪印花绢，纹饰绘有“骑士搭弓射猎，骏马奔驰，犬兔相逐，周围点缀飞鸟花卉”，“表现了一派生动紧张的狩猎场面，技艺精湛”（卞宗舜、周旭、史玉琢著，《中国工艺美术史》，第 256 页）。在洛浦县山普拉墓地出土的公元 1-2 世纪的蓝印花布，“蓝地白花，平纹组织，一端遗有经头，采用防染法，显露出白色花纹图案，由朵花、圆点、曲长线、勾连等纹样上下横列组成图案，是新疆现存最早的防染法棉布标本”（《中国古代新疆艺术》，第 197 页）。在民丰尼雅遗址出土的公元 2 世纪印花棉布（残片），“蓝地色，白色显花，在下方框内为袒胸露怀的半身菩萨，双目斜视，神情恬静、温婉，头饰串珠，双手捧盛满葡萄酒的角形容器，身后有圆形顶光，其右侧为鱼纹和鸟纹图案”（《中国古代新疆艺术》，第 196 页）。在现今新疆博物馆陈列的还有近代从和田等地出土和征集的模戳印花布及模戳、滚筒模戳，也有出土和征集陈列的镂版蓝印花布带把铁皮镂版工具。这些不同织物的印染工艺、染法之多样、技艺之高超、纹样之秀丽、装饰之优美、内容之丰富不仅说明古代西域印染技艺之发达，还表明古代西域文化的丰盛。20 世纪 60 年代，缬丝绢印染、扎染艾德莱斯花绸及模戳印花在南疆的阿图什、和田、莎车、叶城、英吉沙盛行，民间贸易繁荣，20 世纪 70~80 年代还有印花匠云集在农贸市场专辟一角宝地展销加工模戳印花布及印花装饰品，各种印花布耀眼夺目，犹如朵朵艳丽的鲜花吸引着四方游客。那个时期在农村城镇几乎家家都有花花绿绿的印花、绣花墙围、壁挂、窗帘……然而使你目不暇接的是印花作坊加工好的挂满庭院的印花布成品。更使你惊异的是那些脸上、手上涂有各色染液的印花“乌斯塔”（师傅）在街头就地熟练地表演模戳印染技艺，不但引人围观，那些货真价实、艳丽夺目的印花工艺品更是令人爱不释手。

模戳印花布，人们称为新疆民间方土艺术。一是因为它的生产主要集中于南疆等地，阿图什县称为印花布之乡，喀什、英吉沙、莎车、叶城、墨玉、和田、洛浦、于田等地均有生产。二是因为其工艺技术整套是民间土纺、土织、土染、土印，而又是物尽其用、物以致用的实用、经济、美观的与人们生活密切相关的工艺美术品。

随着现代工业的发展，随着机器印花布的大量生产，民间模戳印花布的生产受到冲击，现今它已作为非物质文化遗产被传承人继承。也有个别艺匠仍坚持土印花布的生产，你可以到新疆各地旅游景点看到它作为纪念品让游客鉴赏和购买。新疆模戳印花布虽由兴到衰，但它以特有的个性在民族文化中独树一帜，它不愧为民族民间工艺美术花丛中的一朵奇葩，不会为人所遗忘，这是因为：