

新疆

● 中央工艺美术学院染织美术系编

民间染织 刺绣图案

23
72

人民美术出版社

J553
2672

新疆民间染织刺绣图案

中央工艺美术学院染织美术系编

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆民间染织刺绣图案 / 中央工艺美术学院染织美术系编
北京: 人民美术出版社, 1998.2

ISBN 7-102-01903-3

I. 新… II. 中… III. ①染织—民间工艺—新疆—图案—图集②刺绣—民间工艺—新疆—图案—图集 IV. J523-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 29666 号

新疆民间染织刺绣图案

中央工艺美术学院染织美术系编

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 欧京海

装帧设计: 欧京海

北京精美彩色印刷有限公司制版印刷

新华书店北京发行所发行

1998 年 8 月第一版第一次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 3 印张

ISBN 7-102-01903-3/J·1624

定价: 28.00 元

前言

我国各个地区的民间工艺美术,风格各异,特别是各兄弟民族地区,有许多优秀的传统工艺美术,具有浓厚的地方特色和鲜明的民族风格。为了对这些民间工艺美术作进一步的调查、搜集和整理,我们于1961年夏秋之间在轻工业部工艺美术局、中国美术家协会、新疆维吾尔自治区轻工业局、新疆艺术学院等单位的支持下,组成新疆民间染织刺绣美术工作组,先后到喀什、和田、洛浦、皮山等地,进行了调查和搜集工作。并临绘了彩色印花布、蓝印花布、织花丝绸、棉织花垫、棉织花袋、地毯、地毡、服装和绣花腰巾、绣花帽等各式染织刺绣图案近300幅,搜集了实物资料约80件。

新疆地区各族人民勤劳、智慧,能歌善舞,并善于美化生活。在工艺美术创作上具有卓越的才能。他们在长期的劳动生活中,创作了许多优美的民间工艺美术品,既满足了日常之需,又丰富了他们的精神生活。

新疆的彩色印花布,是凸纹木版印花,和我国各地流行的空心花版印花、木版印花均不相同。民间艺人在印制的过程中,可以根据布疋的大小尺寸,和花版的样式,随意配置。有时反复连续,有时左右对称,同一花版,可以有变化无穷的排列。衣料和被面图案,多用整齐的几何形,结构单纯,富于节奏感。墙围子可说是彩色印花布中最具有代表性的图案,花纹和色彩都很富丽,图案组织结构和当地建筑造型的特点有密切的联系,特别是和室内的天花板、壁橱等装饰,有着和谐统一的整体关系。一幅几米长的墙围子图案,像屏风那样,既有整体效果,又是独立存在的画面。看来好像是随意添置的各式散花,像繁星密布,各自闪烁着光辉,然而,却又能在繁乱之中见到整齐,可说“统一”、“多样”,两全其美。

和国内其他地区的民间工艺美术一样,新疆的彩色印花布具有“就地取材,因材施艺”的特点。它是采用当地手织棉布和土法生产的染料印制的,用铁锈和麦汤,经过空气氧化后变成的黑色和植物染料所染出来的颜色,色泽鲜艳又永不退色。手织布粗厚结实,配上茁壮的传统花纹和强烈的色彩,构成了新疆彩色印花布所特有的淳朴美。

织花丝绸(艾德列斯),是当地妇女最喜爱的连衣裙料。每当节日和在其他喜庆的场所,妇女们都爱穿这种富有地方特色的民族服装。关于它的产生,曾有这样一段美丽的传说:在很久以前,一个勤劳、善良的维吾尔族人,静坐在池塘旁边,水和池塘是沙漠地区的人民最向往的,他看到水里倒映着阳光和高大的白杨树,便投下石子,水面漾起了一圈圈波纹,于是在他眼前出现了一幅美丽的图景,他决心要把它织出来。……从此,维吾尔族人民就有了这种美丽的织花丝绸。

织花丝绸,以当地土丝为原料,用传统的绞缬法,把经线染上花纹,然后织上

素色纬线,由于丝的拉力不同,花纹在织造过程中,自然形成参差不齐的轮廓线,使花纹显得十分生动活泼。由于绞缬法染成的花纹,边界受染液渗润,出现了深浅不同的色晕,形成特有的效果。它既不同于织物,又有别于印染,色彩变化无穷,宛如天上的云霞,故此又称为“云绸”。

具有民间工艺美术的优良传统,既美观大方,而又经济实用的棉织花垫,是新疆古老的民间工艺美术品。当地劳动人家用它代替地毯,街头的地摊上,店铺里和驴、马背上,都常铺设这种美丽的织花垫。它的图案花纹和色彩均极单纯、洗练,反复连续,产生了整齐统一的节奏感,给人安定、舒适的感觉。以织物经纬线的浮沉变化,使简单的颜色,产生了深浅层次,异常优美,充分地表达出新疆地区各族人民艺术创作上的卓越才能。

棉织花袋,是新疆地区各族人民日常生活中极其普通的日用品,他们外出旅行,赶集,就用这种花袋装放物品。大的可以把棉被装在里面,搭放在马背上,称“马褰子”,小的可以随身携带,挂在肩上。这些织花袋,都是用极粗的手纺棉线织成,厚实耐用,图案多作带状几何形,反复连续,粗壮大方又极有条理。

新疆地毯,俗称栽绒毯,一向驰名国内外,具有紧、细、密的特点。新疆羊毛,柔软细致,是织毯制毡的好原料。当地产的染料,也具许多优点,如槐花染的黄色,木染紫红色等,可以久不退色。石榴皮加红柳花所染的黑色,还可以防止虫蛀。

和其他民间艺术一样,新疆地毯,大多数是世代相传。他们在长期的劳动中,不断予以丰富和发展,使各种制作技巧,图案的题材内容和艺术形式等都逐步完善起来。当地制毯的老艺人技术十分熟练,不用设计图稿,只凭记忆经纬线,就能够织出各式传统图案。这些图案,结构严谨,色彩绚丽。最受欢迎的“合子花”图案(见图 27、29、30),以菱形作骨架,在矩形里,安置各式小花,疏疏密密,很有变化。还有一种“盘子花图案”(见图 28、31),则又别具一格,整齐而有韵律。

制作简便,价格便宜的地毡,和地毯的用途基本一样,是新疆人民日常生活的必需品,生产地区遍及各个城镇。老艺人用各种颜色的羊毛,根据毡子的大小比例,剪出各种图案,然后用清水擀压而成。也有一种是用色布剪成花纹,像补花一样,把花纹缝贴在毡面上。地毡图案粗犷、茁壮,用色强烈、豪放,具有剪、压、补的加工特点。图案中的锯齿纹,除了剪制方便之外,还能正反使用,丝毫不浪费材料。鹿角纹也是阴阳双关的(见图 38),一个花样剪下来,阳纹是花,阴纹也是花,一正一反,既省工,又省料,既有统一的造型,又有阴阳正反的变化。从这里我们可以看出当地人民的艺术创作,是多么独具匠心!

戈壁滩是那样辽阔,绿洲是那样幽静,无论是城市或乡村,在街头巷尾,檐前屋后,可以经常看到有妇女坐在葡萄架下,绣着各种民族图案。这里的刺绣业非常发达,她们母女相传,姐妹相赛,一针一针地绣出鲜花艳草。她们绣出优美的绣花腰巾、擦手巾、花帽,美化着新疆人民幸福的生活。

花帽是新疆地区最普及的民间工艺美术品,他们不分男女老幼,一年四季都爱戴上一顶传统形式的小花帽。喀什、库车、和田等古老的城镇,都设有花帽街或花帽市场。在这里,到处挂满了五颜六色的各式花帽,有最古老的传统样式,也有近年来创作的新品种,样式有圆形、方形,宽边的窄边的,图案有繁有简,色彩有鲜艳夺目的,也有素淡雅致的,……总之,品种繁多琳琅满目。

花帽图案布局,都四面对角划分,帽顶边四朵花大致相同,花纹用各色丝线、棉线、金线、银线绣成,也有用亮片、串珠、嵌宝的。针法有平绣、戳绣、打子、十字挑花、平金等。花帽式样很多,图案各不相同,题材内容和艺术形式都直接和人民生活密切相关。最古老而又流传最广泛的“拜丹姆多帕”(见图 46),图案古朴、敦厚,不论在南疆、北疆,男女老幼都普遍喜爱。它以新疆特有的名贵果核“拜丹姆”为题材,帽边配置珍贵的“水”纹作装饰,强烈地显示了新疆人民希望江水长流,果核落地生根,茂林成荫的生活愿望。色彩鲜艳的“其琳塔什多帕”(见图 40),显得最富丽,特别为年轻的姑娘和小伙子所喜欢。对比强烈的明快的色彩,表达了新疆人民爽朗愉快、热情豪放的性格。在绿色底上绣各种植物花纹的“其曼塔什多帕”(见图 95),是以绿洲为题材,图案幽静,使人感到富裕和充满希望。在新疆旅行过的人,都能体会到走出戈壁滩之后,见到绿洲的喜悦心情。

库车的十字挑花帽,用色浓郁,造型结实。皮山男人戴的白色小帽,只绣黑线花边,加工简单,朴素大方。于阗一带妇女戴的小帽,只有小碟子那么大,别在白色纱巾上,歪斜佩戴饶具风趣。

在喀什、皮山等地,我们都先后发现了为数极少的蓝印花布,它的印制方法和图案的处理手法,都很似汉族地区的民间蓝印花布。但是,图案中的“水壶”和“拜丹姆”,都是新疆图案中所特有的题材。由此,我们认为这些图案值得重视,有待进一步调查研究,特收在这个集子里供大家参考。

新疆地方很大,那里的民间图案,十分丰富。我们由于时间短促,所到地方仅限于南疆维吾尔族聚居的几个主要城镇,未能更全面地深入搜集。本书共 129 图,大部分是按实物摹绘的,其中仅 4 幅是实物,多数是维吾尔族图案,尚不能代表新疆染织刺绣图案的全貌,这里只是向读者提供部分资料而已。

温练昌

目 录

彩色页

- 1 木版印花台布(实物 喀什)
- 2 木版印花墙围(实物 喀什)
- 3 木版印花墙围(实物 喀什)
- 4 木版印花墙围(喀什)
温练昌 李永平 袁杰英临摹
- 5 蓝印花布(皮山) 李永平临摹
- 6 木版印花布(实物 喀什)
- 7 夹缬(喀什) 李永平临摹
- 8 夹缬(和田) 李永平临摹
- 9 织花绸(和田) 常沙娜临摹
- 10 织花绸(和田) 温练昌临摹
- 11 织花绸(和田) 温练昌临摹
- 12 织花绸(和田) 温练昌临摹
- 13 织花绸(和田) 朱军山临摹
- 14 织花绸(和田) 李永平临摹
- 15 棉织垫(喀什) 李永平临摹
- 16 棉织垫(喀什) 常沙娜临摹
- 17 棉织垫(喀什) 温练昌临摹
- 18 棉织垫(喀什) 温练昌临摹
- 19 棉织垫(喀什) 温练昌临摹
- 20 棉织垫(喀什) 温练昌临摹
- 21 织花袋(喀什) 常沙娜临摹
- 22 织花袋(喀什) 李永平临摹
- 23 织花袋(和田) 常沙娜临摹
- 24 织花袋(和田) 常沙娜临摹
- 25 织花袋(和田) 朱军山临摹
- 26 织花袋(和田) 朱军山临摹
- 27 地毯(和田) 常沙娜临摹
- 28 地毯(和田) 袁杰英临摹
- 29 地毯(和田) 常沙娜临摹
- 30 地毯(和田) 温练昌临摹
- 31 地毯(和田) 朱军山临摹
- 32 地毯(和田) 李永平临摹
- 33 地毯(和田) 温练昌临摹
- 34 地毯(和田) 朱军山临摹
- 35 地毯(和田) 朱军山临摹
- 36 地毯(喀什) 李永平临摹
- 37 地毯(喀什) 温练昌临摹
- 38 地毯(喀什) 温练昌临摹
- 39 地毯(喀什) 李永平临摹
- 40 绣花帽(和田) 常沙娜临摹
- 41 绣花帽(和田) 朱军山临摹
- 42 绣花帽(和田) 李永平临摹
- 43 绣花帽(和田) 朱军山临摹
- 44 绣花帽(和田) 常沙娜临摹
- 45 绣花帽(和田) 李永平临摹
- 46 绣花帽(和田) 温练昌临摹
- 47 绣花帽(洛浦) 朱军山临摹
- 48 绣花帽(喀什) 李永平临摹
- 49 绣花帽(喀什) 李永平临摹
- 50 绣花帽(喀什) 温练昌临摹
- 51 绣花帽(喀什) 常沙娜临摹
- 52 绣花手巾(喀什) 温练昌临摹
- 53 绣花手巾(喀什) 常沙娜临摹
- 54 绣花手巾(喀什) 温练昌临摹
- 55 绣花腰巾(皮山) 李永平临摹
- 56 绣花腰巾(皮山) 李永平临摹

黑白页

- 57 织花袋(和田) 常沙娜临摹
- 58 织花袋(和田) 李永平临摹
- 59 织花袋(和田) 李永平临摹
- 60 织花袋(和田) 袁杰英临摹
- 61 织花袋(和田) 袁杰英临摹
- 62 织花袋(和田) 常沙娜临摹
- 63 织花袋(和田) 常沙娜临摹
- 64 织花袋(和田) 常沙娜临摹

65	织花袋(喀什)	朱军山临摹	98	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
66	织花袋(喀什)	温练昌临摹	99	绣花帽(和田)	李永平临摹
67	织花袋(喀什)	温练昌临摹	100	绣花帽(和田)	朱军山临摹
68	织花袋(喀什)	常沙娜临摹	101	绣花帽(和田)	李永平临摹
69	织花袋(喀什)	袁杰英临摹	102	绣花帽(和田)	李永平临摹
70	织花袋(喀什)	常沙娜临摹	103	绣花帽(和田)	温练昌临摹
71	织花袋(和田)	常沙娜临摹	104	绣花帽(和田)	温练昌临摹
72	织花袋(和田)	朱军山临摹	105	绣花帽(和田)	袁杰英临摹
73	地毯(喀什)	袁杰英临摹	106	绣花帽(和田)	李永平临摹
74	地毯(喀什)	温练昌临摹	107	绣花帽(和田)	温练昌临摹
75	地毯(喀什)	朱军山临摹	108	绣花帽(和田)	温练昌临摹
76	地毯(和田)	李永平临摹	109	绣花帽(和田)	李永平临摹
77	地毯(喀什)	李永平临摹	110	绣花帽(喀什)	李永平临摹
78	地毯(喀什)	温练昌临摹	111	绣花帽(喀什)	李永平临摹
79	地毯(喀什)	温练昌临摹	112	绣花帽(喀什)	温练昌临摹
80	地毯(喀什)	温练昌临摹	113	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹
81	地毯(喀什)	李永平临摹	114	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
82	地毯(喀什)	朱军山临摹	115	绣花帽(喀什)	常沙娜临摹
83	地毯(喀什)	常沙娜临摹	116	绣花帽(喀什)	李永平临摹
84	木版印花墙围(喀什)	常沙娜临摹	117	绣花帽(喀什)	温练昌临摹
85	木版印花墙围局部(喀什)	常沙娜临摹	118	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹
86	木版印花拜帘(喀什)	李永平临摹	119	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
87	绣花帽(和田)	常沙娜临摹	120	绣花帽(喀什)	温练昌临摹
88	绣花帽(和田)	常沙娜临摹	121	绣花帽(喀什)	温练昌临摹
89	绣花帽(和田)	温练昌临摹	122	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹
90	绣花帽(和田)	袁杰英临摹	123	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹
91	绣花帽(和田)	温练昌临摹	124	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
92	绣花帽(和田)	李永平临摹	125	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
93	绣花帽(喀什)	温练昌临摹	126	绣花帽(喀什)	朱军山临摹
94	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹	127	绣花壁帘(喀什)	李永平临摹
95	绣花帽(喀什)	常沙娜临摹	128	绣花腰巾(喀什)	李永平临摹
96	绣花帽(喀什)	温练昌临摹	129	绣花腰巾(喀什)	李永平临摹
97	绣花帽(喀什)	袁杰英临摹			

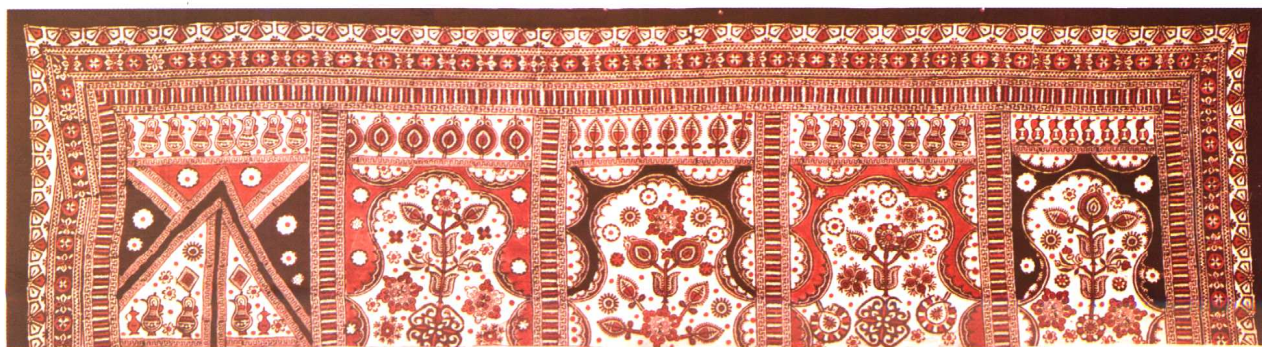

1 木版印花台布(实物 喀什)

2 木版印花墙围(实物 喀什)

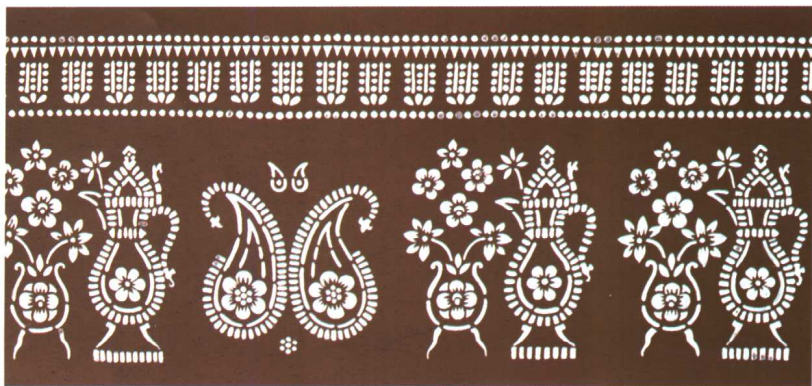
3 木版印花墙围(实物 喀什)

4 木版印花墙围(喀什) 温练昌 李永平 袁杰英临摹

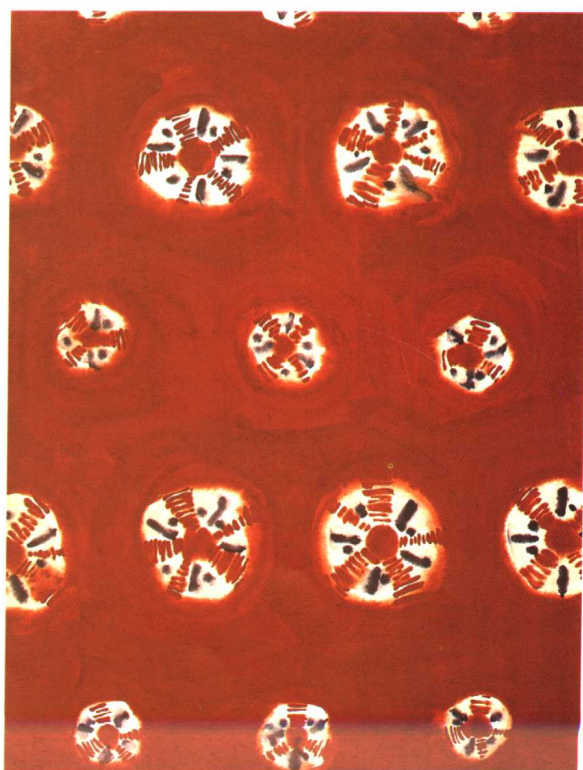
5 蓝印花布(皮山) 李永平临摹

6 木版印花布(实物 喀什)

7 夹纈(喀什) 李永平临摹

8 夹纈(和田) 李永平临摹

9 织花绸(和田) 常沙娜临摹

10 织花绸(和田)
温练昌临摹

11 织花绸(和田)
温练昌临摹

12 织花绸(和田) 温练昌临摹

13 织花绸(和田)
朱军山临摹

14 织花绸(和田)
李永平临摹

15 棉织垫(喀什) 李永平临摹

16 棉织垫(喀什) 常沙娜临摹

17 棉织垫(喀什) 温练昌临摹

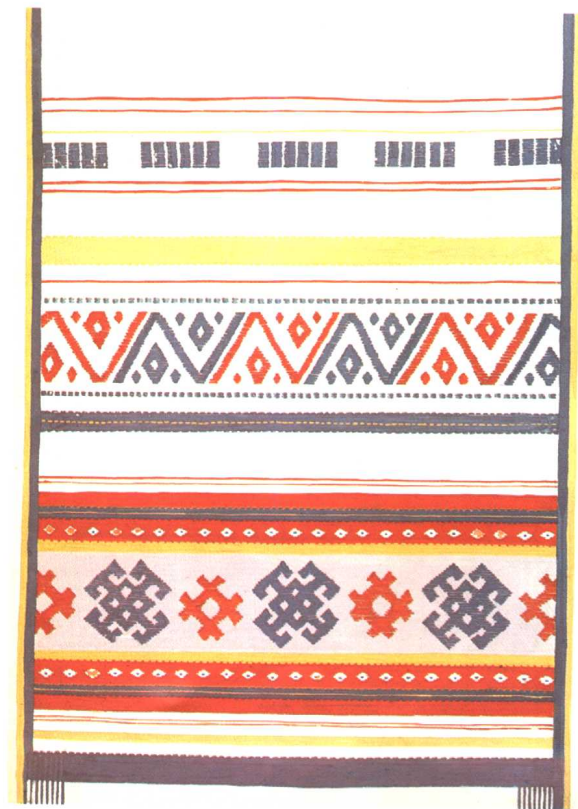
18 棉织垫(喀什) 温练昌临摹

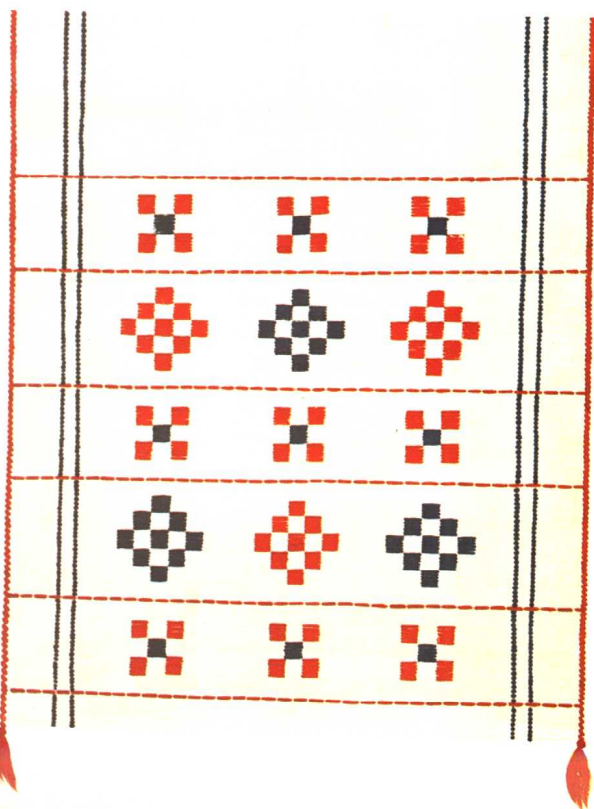
19 棉织垫(喀什) 温练昌临摹

20 棉织垫(喀什) 温练昌临摹

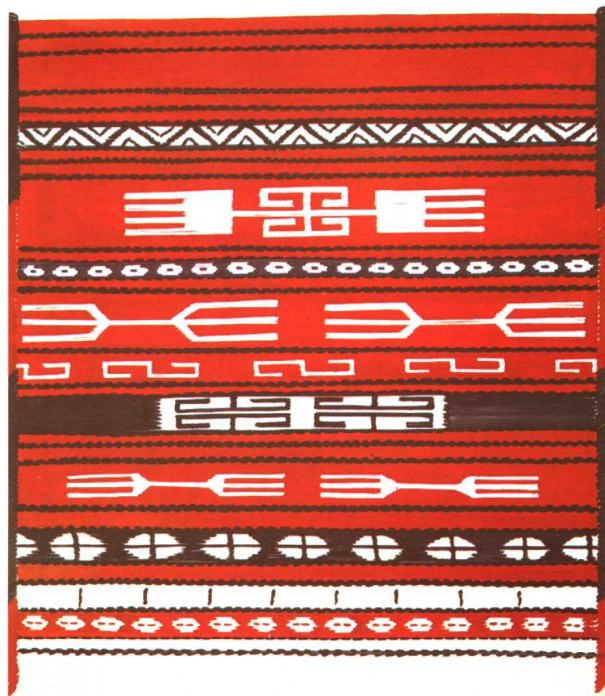
21 织花袋(喀什) 常沙娜临摹

22 织花袋(喀什) 李永平临摹

23 织花袋(和田) 常沙娜临摹

24 织花袋(和田) 常沙娜临摹

25 织花袋(和田) 朱军山临摹

26 织花袋(和田) 朱军山临摹

27 地毯(和田) 常沙娜临摹

28 地毯(和田) 袁杰英临摹