

新疆民族

木器 装饰 艺术

- ◆ 2011 年教育部人文社科基金项目《新疆民族民间传统手工木器样态研究》
项目批准号：11YJC760120
- ◆ 2015 年自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地项目
项目批准号：XJEDU040815B05
- ◆ 新疆师范大学自治区重点学科项目基金资助

赵 凯 著

中国建筑工业出版社

2011 年教育部人文社科基金项目《新疆民族民间传统手工木器样态研究》，项目批准号：11YJC760120
2015 年自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地项目，项目批准号：XJEDU040815B05
新疆师范大学自治区重点学科项目基金资助

新疆民族木器装饰艺术

赵 凯 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆民族木器装饰艺术 / 赵凯著. —北京 : 中国建筑工业出版社, 2014.12
ISBN 978-7-112-17578-9

I. ①新… II. ①赵… III. ①维吾尔族-木制品-装饰美术-研究
IV. ①J528.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第285601号

责任编辑: 唐 旭 李成成
责任校对: 张 颖 姜小莲

新疆民族木器装饰艺术

赵 凯 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 9 $\frac{1}{5}$ 字数: 306千字

2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷

定价: 58.00元

ISBN 978-7-112-17578-9

(26801)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

第一章 绪论	001
第一节 古丝路木器艺术述略	002
一、民族木器装饰艺术研究的目的	003
二、民族木器装饰艺术研究的价值	003
第二节 新疆民族木器装饰艺术综视	003
一、国内相关介绍	004
二、国外相关介绍	004
第三节 木器百态	005
一、类别划分	005
二、古风遗韵	014
第二章 新疆民族木器艺术历史源流	018
第一节 史前木器艺术的雏形	018
一、小河基地的木器艺术	018
二、古墓沟基地的木器艺术	020
三、扎滚鲁克基地的木器艺术	022
四、洋海古墓的木器艺术	023
第二节 新疆主要民族的木器艺术	026
一、农耕民族	026
二、游牧民族	027

第三章 新疆民族木器艺术的文化内涵·····	029
第一节 木器艺术的人文初曦·····	029
一、游牧生活与木器装饰的审美 ·····	029
二、农耕生活与木器装饰的审美 ·····	033
第二节 木器艺术的发生机制·····	038
一、民俗与木器艺术 ·····	038
二、宗教与木器艺术 ·····	047
第三节 木器艺术的价值内涵·····	061
一、木器装饰的自然观 ·····	062
二、木器装饰的生态观 ·····	065
三、木器装饰的人生观 ·····	067
第四节 木器艺术的审美特征·····	069
一、装饰语言的文化功能 ·····	069
二、装饰元素提取重构 ·····	070
三、木器装饰还原乡土艺术 ·····	074
四、挖掘传统手工木器多层次美学文化 ·····	075
第四章 新疆民族木器艺术的种类·····	077
第一节 建筑与木器艺术·····	077
一、柱饰 ·····	079
二、门饰 ·····	083
三、窗饰 ·····	086
四、梁饰 ·····	088
第二节 生活器物与木器艺术·····	090
一、木碗 ·····	090
二、木床 ·····	092
三、木箱 ·····	094
四、木柜 ·····	096

第三节 乐器与木器装饰·····	097
一、弹布尔 ·····	097
二、冬不拉 ·····	097
三、达甫 ·····	098
四、热瓦普 ·····	099
 第五章 新疆民族木器艺术的装饰特征·····	 101
第一节 木器艺术的设计语意·····	106
一、以“形”提取的木器艺术 ·····	106
二、以“意”运用的木器装饰 ·····	109
第二节 民族木器装饰的表现形式·····	111
一、木器装饰的构成形式美 ·····	112
二、木器装饰的视觉秩序美 ·····	120
三、木器装饰的精神感悟美 ·····	125
第三节 民族木器装饰的造型规律·····	132
一、新疆民族木器装饰题材 ·····	134
二、民族木器装饰造型程式化 ·····	136
三、民族木器装饰元素寓意化 ·····	138
第四节 民族木器装饰的色彩表现·····	140
一、木器装饰色彩元素构成 ·····	140
二、木器装饰色彩情感表现 ·····	140
三、木器装饰色彩肌理体现 ·····	142
 第六章 新疆民族木器艺术的工艺技术·····	 144
第一节 木器装饰的材料·····	144
一、木材的属性及选材 ·····	144
二、木材的基本处理 ·····	149
第二节 木器装饰的工具·····	150

一、传统工具	150
二、现代工具	151
第三节 木器装饰的工艺流程.....	155
一、制坯	155
二、打磨	155
三、着色	156
第七章 新疆民族木器艺术现代化发展之路.....	159
第一节 民族木器艺术工艺的困境.....	160
一、传统木器工艺种类减少与生产萎缩	160
二、技艺人才缺失与工艺水平下降	161
三、传统木器材料的资源匮乏	161
第二节 传统民族手工木器的拓展.....	162
一、民族木器新型产业的振兴	163
二、加大对民族木器的保护力度	165
第三节 当代民族木器装饰发展态势.....	168
一、新疆民族木器创新的必然性	168
二、新疆民族木器的流传	172
参考文献.....	174
图片来源.....	176

第一章 绪论

中华大地 5000 年没有间断的文明，深深地渗透在各民族意识和趣味爱好之中，并通过各种艺术形式表现出来。这种文化形态源自儒家的忠孝仁义，道家的天人合一，佛家的神秘天国。中国传统木雕是人们在满足建筑的实用功能之后，追求精神需求的具体表现。它与传统文化密不可分，表现了崇尚永恒的审美观念。

自古以来，新疆作为中亚与我国内地文化交融的重要桥梁，是民族凝聚力和创造力的重要源泉，其传统手工木器工艺蕴含地域民族文化和多元化的鲜明特征，而民族文化则是新疆民族民间装饰审美艺术的根之所在。作为新疆民族民间传统工艺制品的手工木器，它流传了千年，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，是整个中华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作了明确界定：“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，在国内外享有盛誉的手工艺品种和技艺”，而“传统”一词在《辞海》中的解释为：“由历史沿传而来的思想、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。

中国传统木器装饰艺术源远流长，在技艺和工艺美术诸多方面有很高的成就，其造型之美与制作之精良值得我们学习和继承。民族民间木器装饰是中国民间传统手工艺最为重要的一脉，民间的手工艺历史源远流长，融汇了几千年的人类智慧。这是人类历史发展过程中的必然，与人们的生活息息相关，也是之后几千年中国工艺美术发展的基础。

装饰手法从原始社会人类钻木取火，打磨石器、生活用品和占卜之物开始，就有了装饰的雏形，之后经历了古代各朝各代的迅猛发展：从安阳殷墟出土的雕花木板说明中国两千年前就有了手工雕刻艺术；秦汉时期木雕装饰艺术的运用就很普遍；唐宋时期的木器艺术呈现出

朴素大方的风格；到了明清时期，木器装饰达到了巧夺天工的境界；近代出现低迷与萎缩，处境艰难，再到现代社会面临严峻挑战，可谓命运多舛。

民族民间木器装饰经历了不同的发展阶段，功能也从简单到复杂，从物质到人文精神，从生活到文化艺术；作品形式从生活的必需品升华到艺术的欣赏、收藏之物，并且也成为深厚的历史文化的代表，不仅满足了生活，也承载了人们的心中希望和淳朴的情感。

民族民间木器装饰历经世代代的锤炼和传承，是中华民族传统艺术宝库中的明珠。它在过去、现在和将来都是不可湮灭和替代的。不管现代科技发展到什么水平，我们都要真正地继承和发扬这一艺术瑰宝。然而，如今新疆能看到的传统手工艺，只是曾经的冰山一角，其品种数量有限，优良者更是凤毛麟角。众多工艺作品在历史中遭到破坏，甚至被毁。技法没落和失传。走在大街小巷我们很难见到保护完好的传统民间工艺品的杰作，反而出现了大量粗制滥造的现代工业模仿品。

新疆民族民间传统手工木器装饰艺术是对“走出”与“回归”的重要考量，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”却是重要的。民族民间传统的手制品包含劳动人民辛勤的汗水与智慧，体现出劳动人民无限的智慧与审美情趣，更深刻展示了非物质化的艺术特征。随着大工业时代的到来，民族手工业正在遭受前所未有的冲击，在市场化进程下，是进是退，陷入两难。现

在被现代工业逐渐替代的传统，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。本书通过论述，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。

第一节 古丝路木器艺术述略

古丝绸之路是历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线，学界定论为“古代和中世纪从黄河流域和长江流域，经印度、中亚、西亚连接北非和欧洲，以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路”。故而悠悠丝绸古道不仅是古代中国联系东西方的重要“商道”，也是整个古代中外经济及文化交流的国际通道，并在延绵的历史长河中承载着不同的信仰和灿烂的民俗文化。

新疆，地处丝绸之路中间节点的位置，南枕昆仑山和喀喇昆仑山，北部深入古尔班通古特大沙漠腹地直至阿勒泰山系，是古丝绸之路西域段的多民族聚居地。千百年来，该地域以其独特的风物人情，孕育了辉煌的古丝路西域建筑文明。其中，木器装饰作为工艺品装饰的重要内容之一，在独特的地理自然条件及深厚的历史文化背景下诞生，在传统认知能力的影响下繁衍生息，已成为我国少数民族装饰艺术不可或缺的重要组成部分。因此，本书以新疆民族木器装饰艺术为研究对象，以古丝绸之路

文化影响下历史遗存考证为基础,对常见的新疆民族木器的形制特点归类比对分析,进一步探讨新疆少数民族装饰艺术的时代特色,以及对我国当代装饰艺术的引鉴价值。

一、民族木器装饰艺术研究的目的

(一)展示新疆民族民间传统手工木器的非物质文化遗产的艺术特征,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,在于它们传承和延续着民族的根性。这种民族的根性,是几千年文化的积淀,是我们民族情感与性格的基因。

(二)依托传统文化研究,将木器装饰艺术归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。本书的论证,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界定。

(三)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传承,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、民族木器装饰艺术研究的价值

(一)初步构建新疆民族民间手工木器非物质文化遗产基因样本集,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。理论与实践结合使得本书研究更加

有助于新疆少数民族民间传统文化生活的保护与学习。

(二)具体展现了新疆“多元一体”的文化特征,再现非物质文化特征的独特魅力。传统木器的装饰形式,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。

(三)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,对口省份的支援中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。

第二节 新疆民族木器装饰艺术综视

新疆民族民间传统手工木器是新疆南北地区主要的传统文化产业之一,据考证有两千多年的历史。目前,国内、国外对新疆民族民间传统手工木器装饰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装饰研究,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。

一、国内相关介绍

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。例如:1984年由文化部、国家民委、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,书中列举了传统木器的工艺制作和样式,但未深入论述。《新疆民族民间美术》一书广泛收集了新疆民间工艺品的基本资料,以图片为主,内容较丰富,层次更深。还有《新疆少数民族器皿器具装饰特征研究》课题系列论文,大多对少数民族装饰纹样的应用方面进行介绍,都是受新疆民族手工艺人所遵奉的《工艺经》中对艺术制作与风格的影响。其中新疆大学帕哈尔丁·伊沙米丁的博士论文《维吾尔族传统工艺文化研究》是在对新疆传统工艺美术进行分类研究的基础上,论述了有关民族与教育、社会分工、行业分类以及常规观念中的禁忌的关系。复旦大学的田欢也在其博士论文《维吾尔族视觉艺术的族群性研究》中对有关问题进行针对研究,主要通过岩画、石窟壁画、建筑装

饰、雕塑艺术、器物装饰等方面,进一步分析在手工制作、造型样式和形式风格等方面的艺术特质,特别是对新疆维吾尔族的视觉艺术进行具体分析,探讨了新疆维吾尔族木雕工艺在现今社会中的意义及价值。北方民族大学艺术设计学院院长左力光教授的《新疆伊斯兰建筑装饰的艺术特征》一书,分类对新疆伊斯兰建筑装饰的艺术特征作了图文并茂的研究,对新疆各民族木器在建筑中装饰图案与装饰手法有很多借鉴作用。耿广可的论文《浅析阿拉伯装饰纹样的构成规律》从伊斯兰教的纹样形成,样式的种类、装饰形式和艺术体现等几个方面,对伊斯兰装饰艺术作了梳理。

二、国外相关介绍

随着世界工业革命的发展,国外对民族民间手工木器装饰艺术的研究呈现出冷淡的状态,传统手工木器产业因面临工业化、标准化的推进而陷入濒危状态。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的《中亚文明史》、新疆美术出版社出版的(英)斯坦因《沙埋和阗废墟记》等都在不同章节中涉及少量的新疆传统手工木器艺术。目前还有部分从旅游、考古探险

的角度展示新疆传统手工木器装饰，不属于学术性的专业研究成果。目前的研究成果尚未涉及该领域非物质文化遗产抢救与保护的研究，以及未来发展规划的研究。

综上所述，目前发表的学术著作及论文对于新疆的民族民间美术、工艺文化以及视觉艺术等方面，都具有一定的借鉴作用。国内外对新疆民族木器工艺研究，主要都是对某一方面的专项研究，实证成果丰硕，而对于新疆民族木器装饰艺术作整体性的研究比较少。

基于以上原因，本书针对新疆的木器装饰这个点，探寻新疆木器装饰的地域性特点以及它的多元文化关系，使新疆木器装饰艺术能够保持和发扬传统民族特色，更加具有创造力。本书对新疆民族民间传统手工木器装饰艺术主要通过以下五种方法进行梳理。

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与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：通过历史溯源的方法，以历史时间为节点，追溯新疆传统手工木器装饰艺术的历史线索与发展，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，研究木器装饰艺术的历史渊源和传承关系，为本书奠定深厚的理论背景。

论证分析：任何研究都需要一个论证思辨的探讨过程，否则只能永远停留于肤浅的表面，因

此本书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、于田、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，并在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。

实践思考：确立撰写本书的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，也是检验理论学习成败的有效手段。因此用前文所提出的一系列理论成果，引用部分优秀实际案例，有力烘托、探讨开创新疆民族民间传统手工木器装饰艺术的可行性，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、现代工业加工进行对比分析。

第三节 木器百态

一、类别划分

在新疆民族民间木器的种类划分上，各个民族的木质器物风格各异。随着生产技术的进步，木器制作的雕刻等工艺有所提高和发展，但主要分为生活用具：几案、木碗、木盆、木桶、木罐、木壶、木勺，细金属条镶花木箱、木柜、木制彩绘婴儿摇床，木制工艺马鞭等（图 1-1~图 1-6）。特色木质乐器如艾捷克、都塔尔、热瓦甫、萨塔尔、弹布尔、达普、冬不拉、库木孜、鹰笛等（图 1-7~图 1-11）。祭祀器物如人俑、

图 1-1 柯尔克孜族木器

图 1-2 维吾尔族实雕花橱柜

图 1-3 维吾尔族羊皮木鼓

图 1-4 乌孜别克族木杯

图 1-5 乌孜别克族雕刻木箱

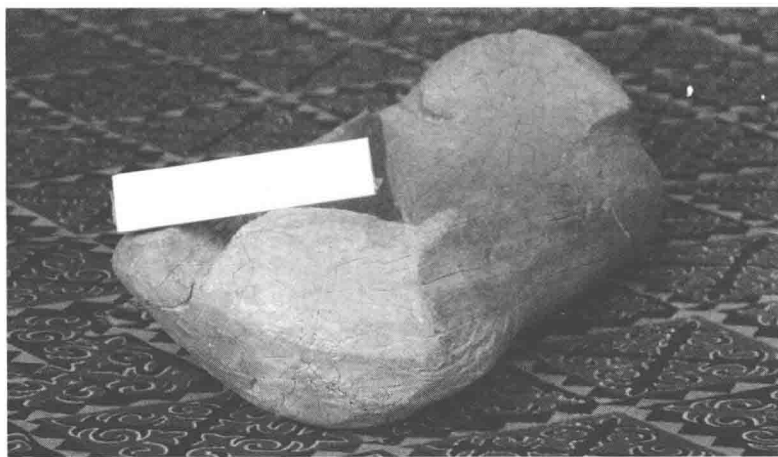
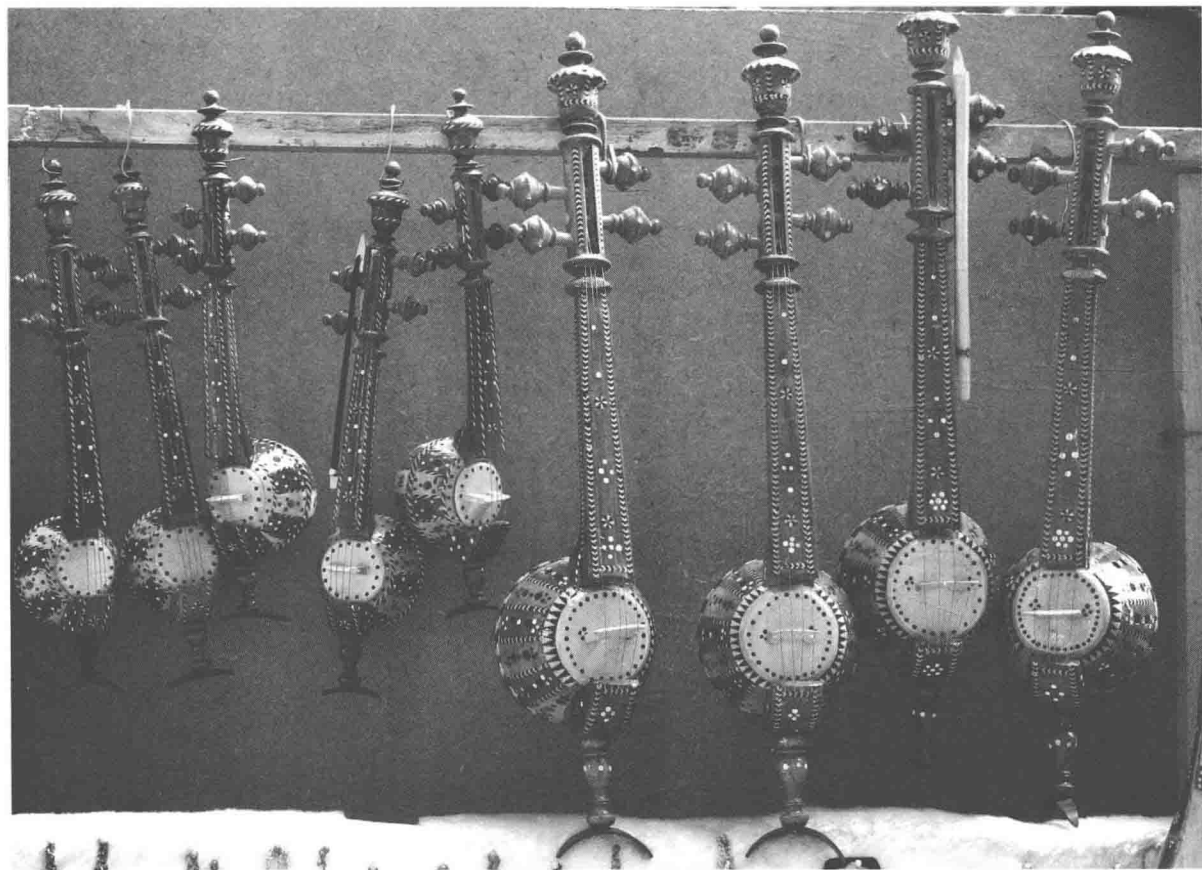

图 1-6 乌孜别克族木槽 (左)

图 1-7 木质民族乐器 1 (下)

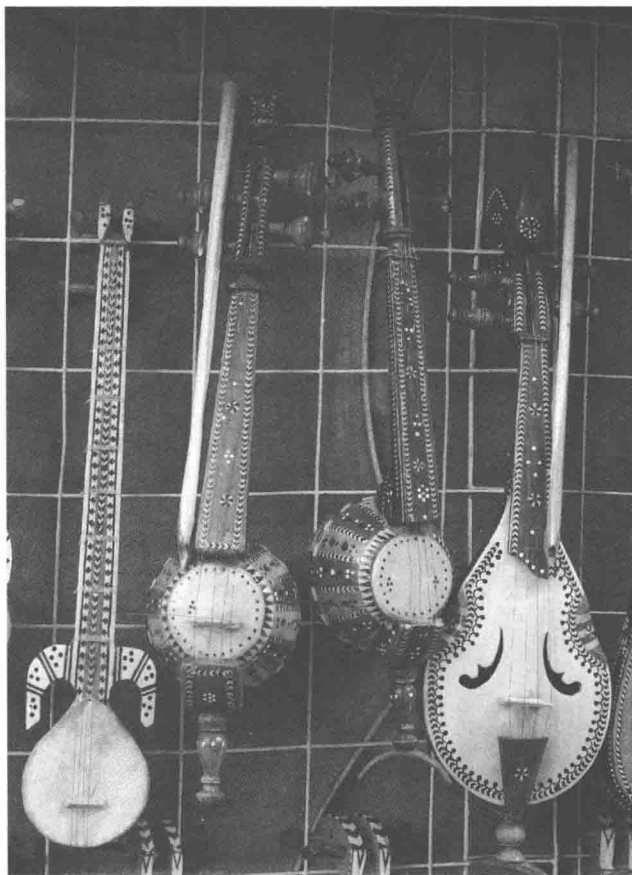
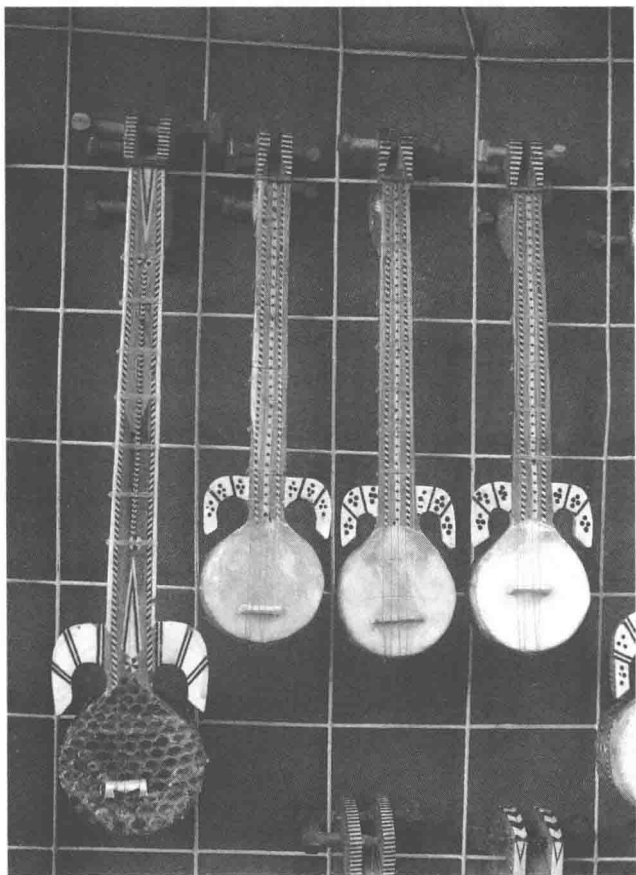

图 1-8 木质民族乐器 2 (左上)

图 1-9 木质民族乐器 3 (右上)

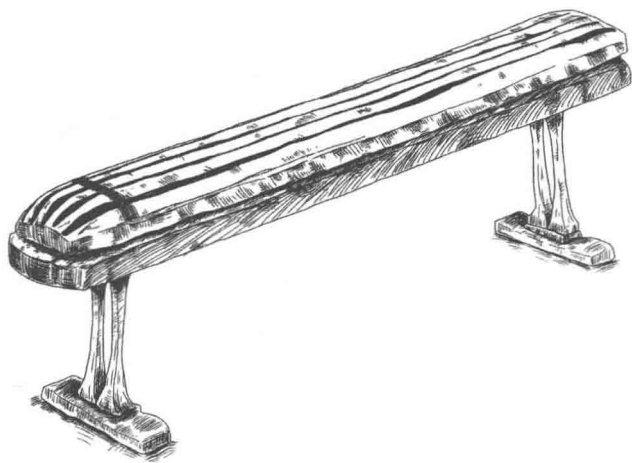

图 1-10 木质五弦琴 唐代 吐鲁番市阿斯塔纳出土 (新疆维吾尔自治区博物馆藏) (左下)

图 1-11 柯尔克孜族乐器 傲孜库姆孜

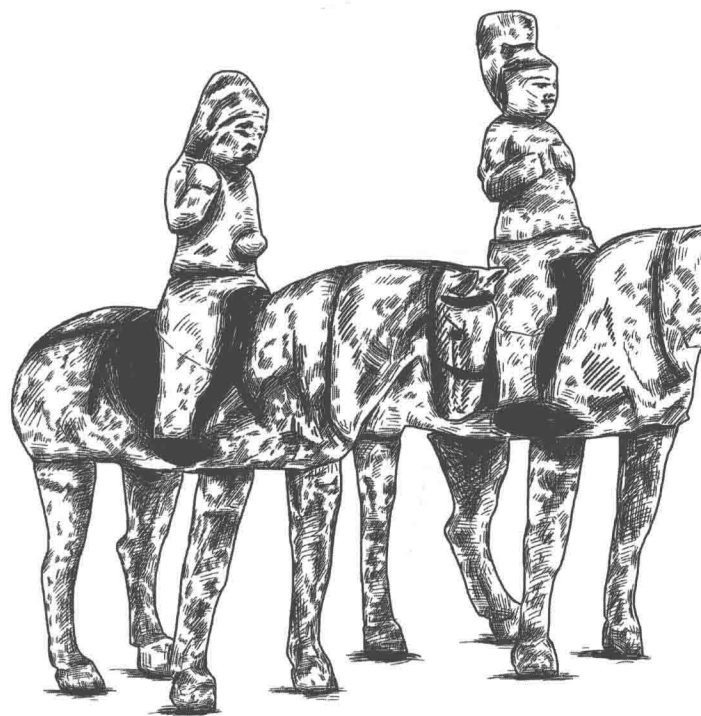

图 1-12 楼兰遗址木俑 (左)

图 1-13 彩绘骑马木俑 唐代 吐鲁番市阿斯塔纳出土 (新疆维吾尔自治区博物馆藏) (右)