

中国少数民族图案系列丛书

柯尔克孜族图案集

刘定陵 编绘

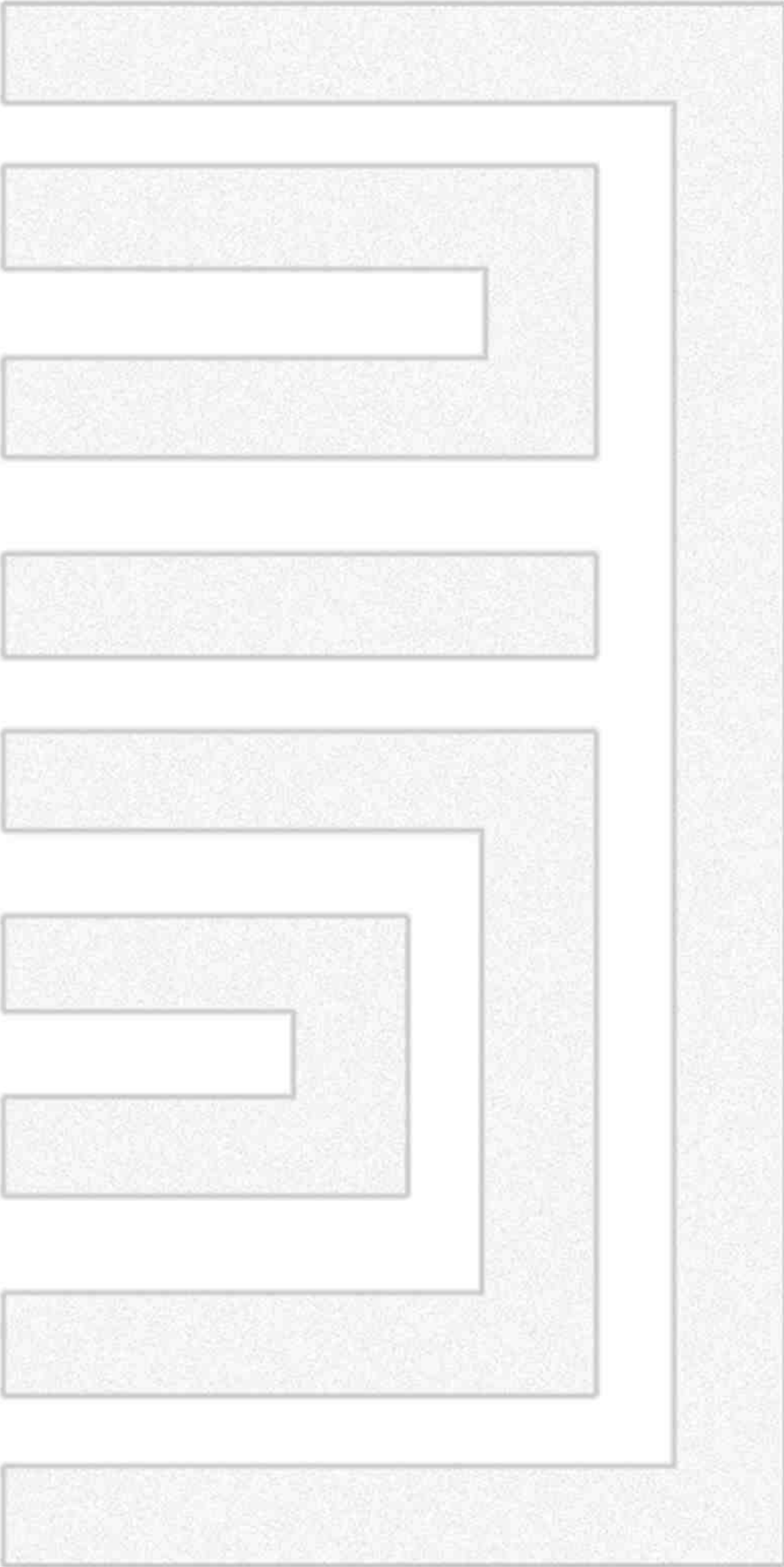
民族出版社

1522 8

内容介绍

中国民族图案，是个极丰富的艺术宝库，多少年来吸引着国内外众多的艺术研究者。《中国少数民族图案系列丛书》荟萃了中国五十五个少数民族最具艺术特色和民族特色的图案艺术，门类广泛，艺术性实用性强，是民族工作和美术工作者的参考资料，也是中外文化交流的宝贵资料。《柯尔克孜族图案集》是这套丛书中的一本。

中国少数民族图案系列丛书

J522.8
(W)8

0082087

柯尔克孜族 图案集

刘定陵 编绘

新疆维吾尔自治区图书馆XT0-0082087

民族出版社

730390

柯尔克孜民间图案渊源

我国柯尔克孜族是具有悠久历史的民族，早在公元前三世纪末，柯尔克孜族的先世就以“鬲昆”、“隔昆”之名载于《汉书》，其后曾以“纥骨”、“结骨”、“契骨”之名载于史籍。到了唐代，则以“黠戛斯”和“黠戛司”之名见之于新旧《唐书》。在十三世纪以后，又以“乞儿吉思”和“吉利吉斯”之名，见之于史著。

我国柯尔克孜族是具有灿烂文化的民族。除遐迩闻名的历史叙事长诗——《玛纳斯》外，民间图案更是柯尔克孜族的文化艺术中的瑰宝之一。

柯尔克孜族是跨国界的民族。在历史上，柯尔克孜族作为游牧民族，因逐水草或因战乱而经常迁徙，有时是长途跋涉的大迁徙，所以蒙古草原、西伯利亚、中亚细亚和新疆都有他们的足迹和滞留地。今天，不论居住在苏联、土耳其、阿富汗和我国的柯尔克孜族，都自称为 [qorqiz]。

我国柯尔克孜族与国外的柯尔克孜族一样，在漫长的转移、迁徙过程当中，他们吸收了其他民族的优秀文化艺术，从而丰富和发展了本民族的文化艺术。当然，这为柯尔克孜族民间图案的形成和发展奠定了坚实的基础。

柯尔克孜族曾信仰过萨满教，后来皈依佛教，十八世纪前半叶，改信伊斯兰教。自此，柯尔克孜人的审美意识，因为受到宗教上的偶像崇拜和描绘动物的禁忌，所以在涉及衣、食、住、行的物品上，大量使用图案纹样来加以装饰美化，并构成十分发达的独具特色的民间工艺美术。然而，柯尔克孜族经常易地而居，其固定的清真寺是极少的，这与农业区其他信仰伊斯兰教民族相比，他们的宗教仪式就不那么严格了。因此，他们喜爱的图案纹样中，仍能看到保持传统的原始描绘人物和飞禽走兽、昆虫动物形象等的图案，从图案中还能看到表现和反映萨满教或佛教的痕迹和遗风。

柯尔克孜民间图案的品种和来源，一般可以划分如下七大类：

（一）野兽家畜类

这类图案花纹是以野兽、家畜的整体或其头、角、尾、四肢、五官、骨骼和五脏、六腑等为描绘对象的，如大头羊、雪豹、牛、羊、驼、狗、鹿头、公羊角、马尾、驼蹄、鹿头骨、羊腿以及动物的眼、肾等。

从新疆各地发现的大量岩画中，我们就可以看到有各种描绘野兽、家畜的图形。这说明，

从古至今，由狩猎、游牧到放牧，野兽、家畜一直与人们的生活是息息相关的，并伴随着人们度过了漫长的岁月。正因为如此，柯尔克孜民间图案描绘野兽、家畜是具有历史渊源的。

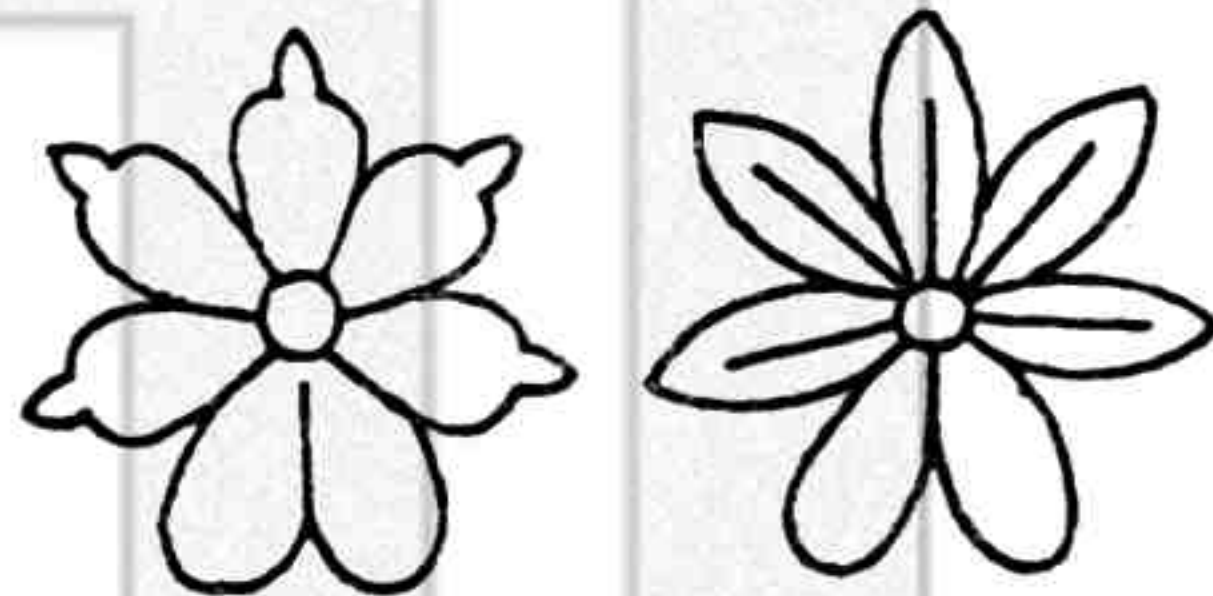
柯尔克孜族的祖先同许多民族的祖先一样，由于无法控制自然力量，无法解释自然现象，自然而然地产生了对自然物的崇拜。这便是许多部族信奉各种原始宗教观念的基础。在原始社会，一般说来，各部落所崇拜的图腾是各不相同的，有的以植物为崇拜对象，更多的是以动物为崇拜对象，并以不同的生物或符号为区别种族或氏族的血统标志。柯尔克孜部族所崇拜的图腾就有鹿、黄鹿、大鹿、雪豹、鹰、牛等等之分。二十几年前，我们到柯尔克孜牧区时，曾发现，毡房上、挡风墙上，几乎都摆放着一些野兽、家畜的头骨。这一方面表示他们是力士之家，是富有之家，另方面表示他们仍有原始宗教祭祀或图腾崇拜的遗风。

从柯尔克孜民间的这类图案可以看出，对野兽、家畜的功能、动作和习惯等都描绘得较精确，给人以深刻印象。这对人们的审美意识产生了并将产生重大影响。这样的图案纹样和式样是柯尔克孜族最早沿袭下来的描绘主题。某些野兽、家畜的美丽的头角是力量、兴旺和吉祥的象征，是对生命的艺术抽象的再现。所以，在毡制品、编织品、刺绣品、木雕品、彩绘品和镶嵌品上都有各种动物的形象，从动物的图案甚至可以追溯到群体在处于部族或氏族时期所崇拜的图腾。

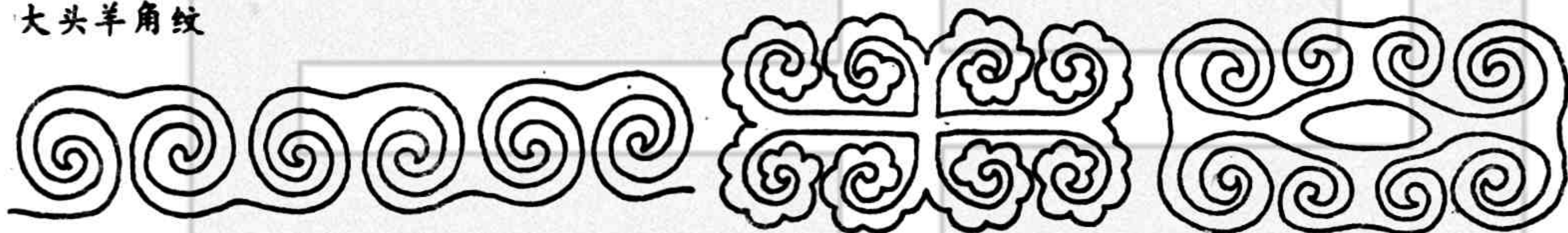
公羊角纹

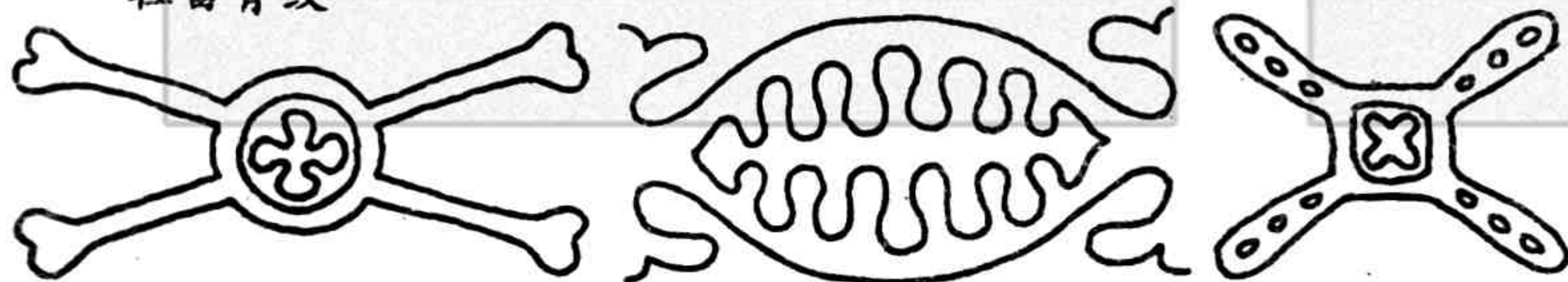
狗脚纹

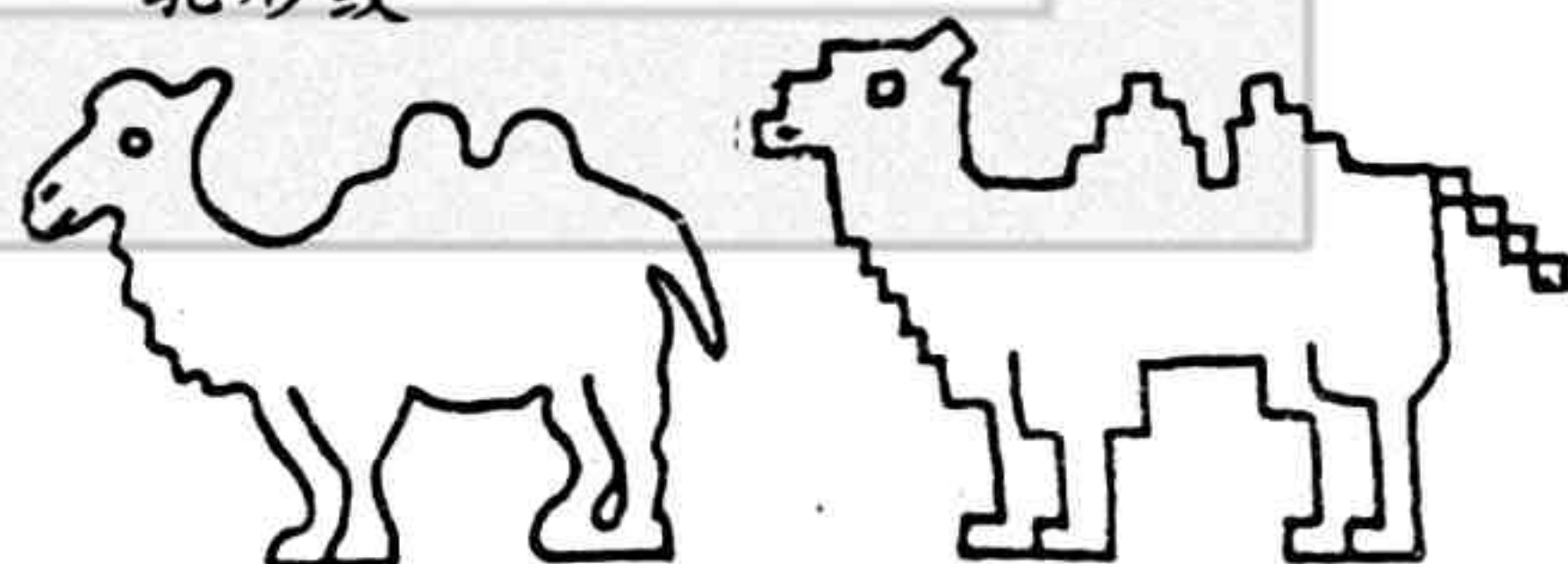
大头羊角纹

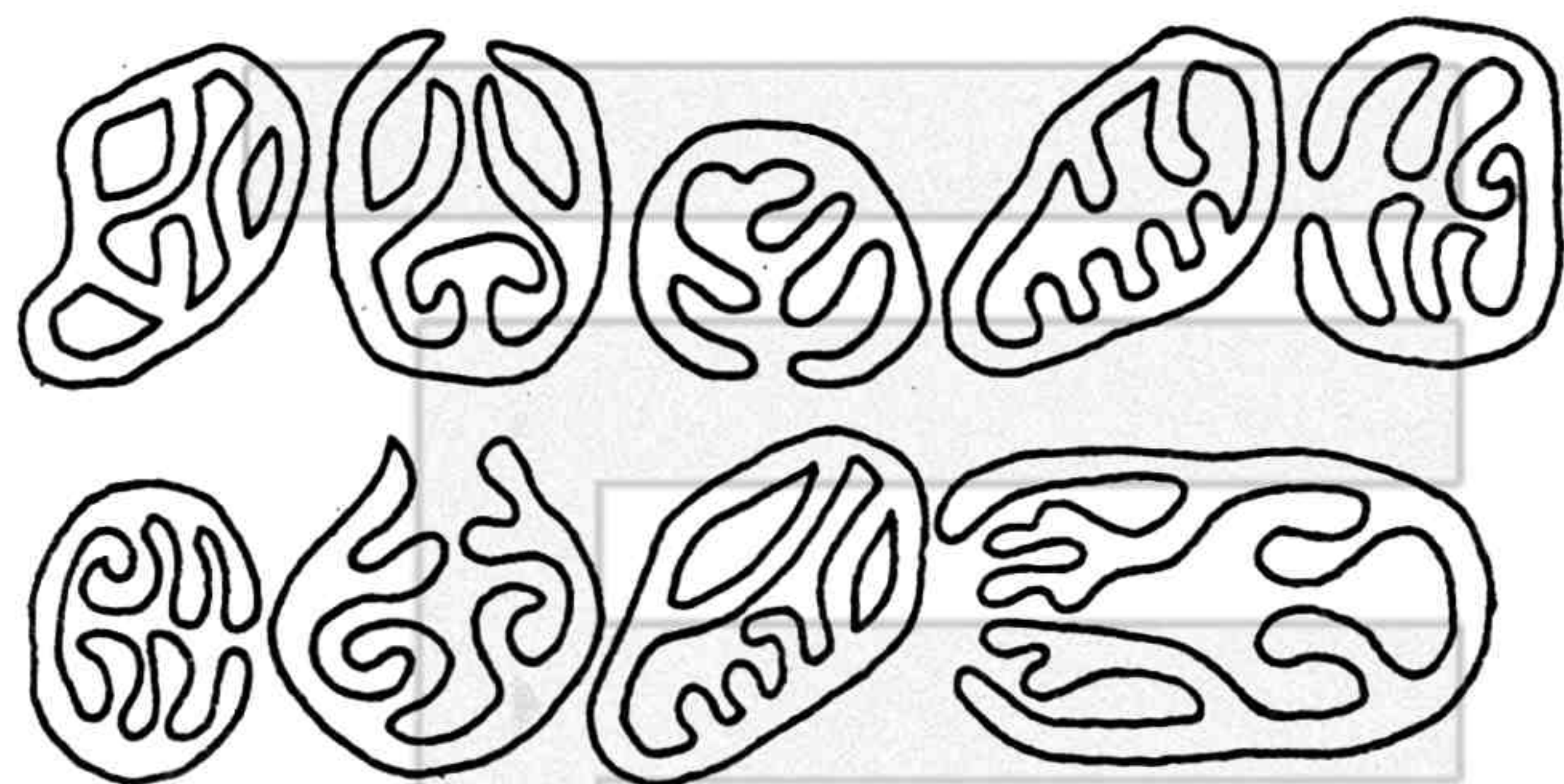
牲畜骨纹

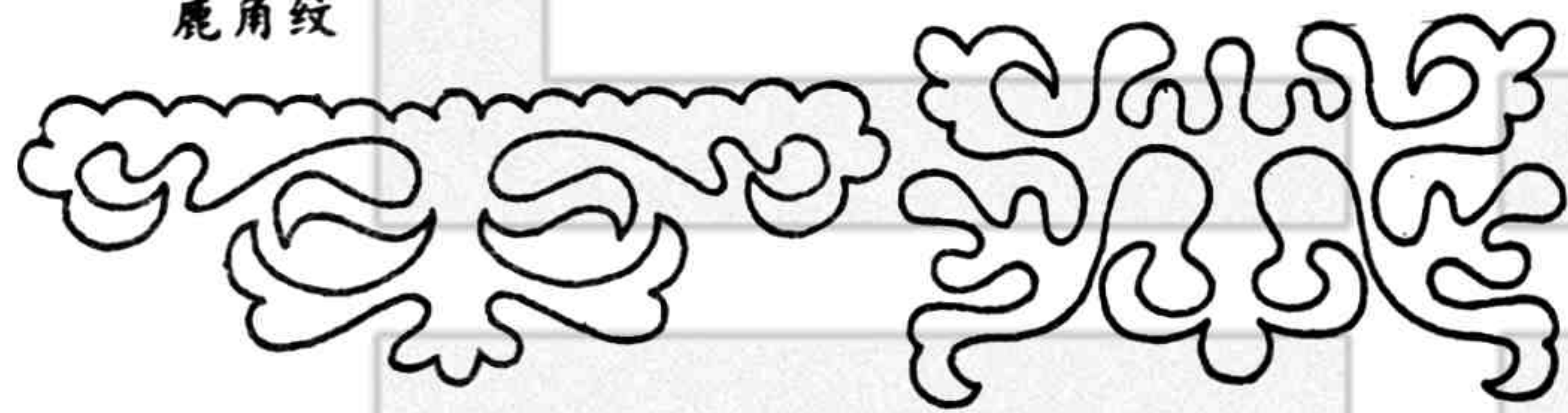
驼形纹

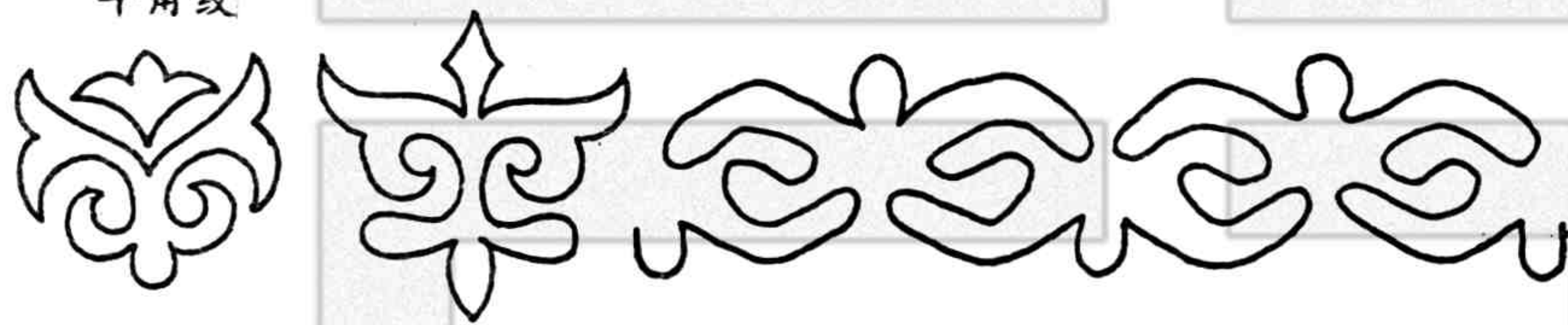
羊、牛、驼、狗、鹿头骨纹。

鹿角纹

牛角纹

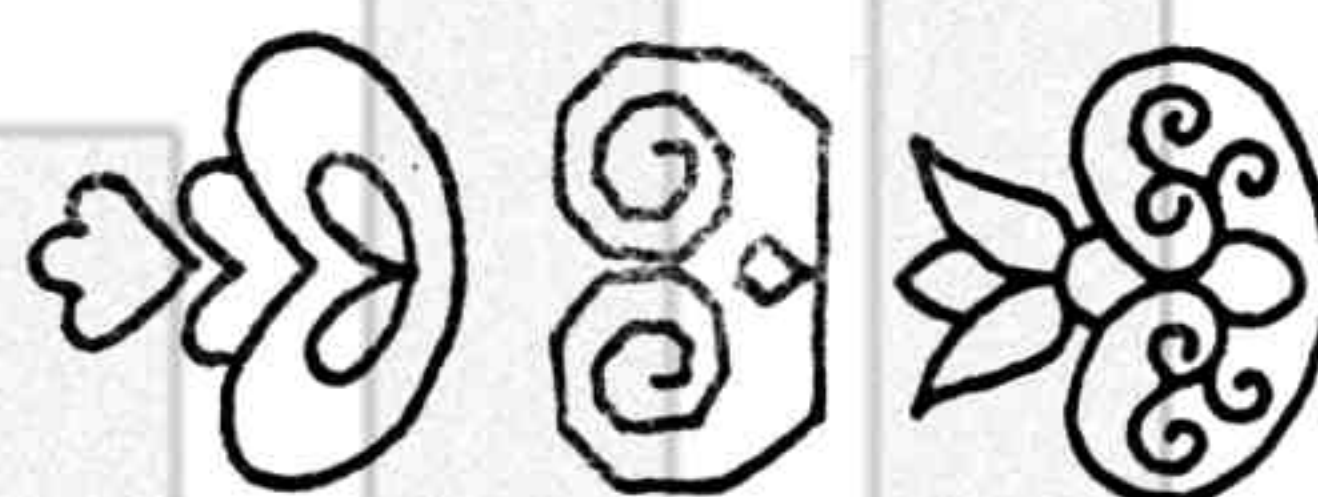
驼蹄纹：骆驼的足迹形似花瓣，以此构成二方连续纹样，有绵延不断之感。

马蹄纹

肾纹：各种牲畜的肾，变化成各种纹样。

(二) 飞禽昆虫类

这类图案花纹是以飞禽、昆虫和少量的鱼类的整体或其头、冠、爪、尾、羽毛和眼等为描绘对象的。如山鹰、雪鸡、锦鸡、野鸭、山雀、孔雀、白头鸟、丹顶鹤、鸳鸯、鸽子、鸡、蝴蝶、蝎子、蜥蜴、蛇、蛙、鱼等。

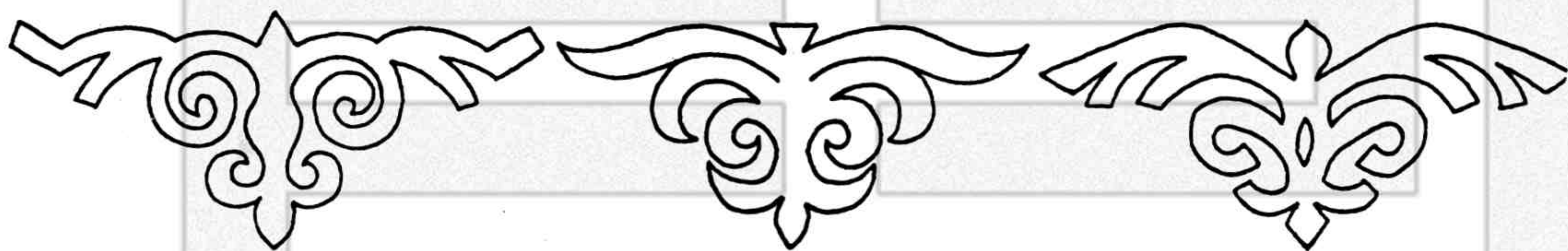
在历史上，柯尔克孜族曾长期信仰萨满教，把鹰视为神马，因崇拜而民间常常将鹰描绘于图案之中。栩栩如生的雄鹰，有的似屹立山头之状，有的似展翅欲飞之态，有的象凌空翱翔。于是，民间常以雄鹰来赞美那些英俊、健美、勤劳和勇敢的小伙子。此外，柯尔克孜人将猫头鹰的羽毛作为姑娘戴的小花帽的顶部装饰物，将羽毛作为壁挂和捣奶杵顶端的装饰物，同时认为这些装饰物有免灾、避邪、祛病和保平安的作用。这也是萨满教的遗风。

在古代，柯尔克孜族由于所处的自然环境、地理条件不同，有些部落以渔、猎为生计。这种经济生活为他们采用鱼的图案也是有的，特别是妇女的银饰物，如银链端部、缀饰物、腰带

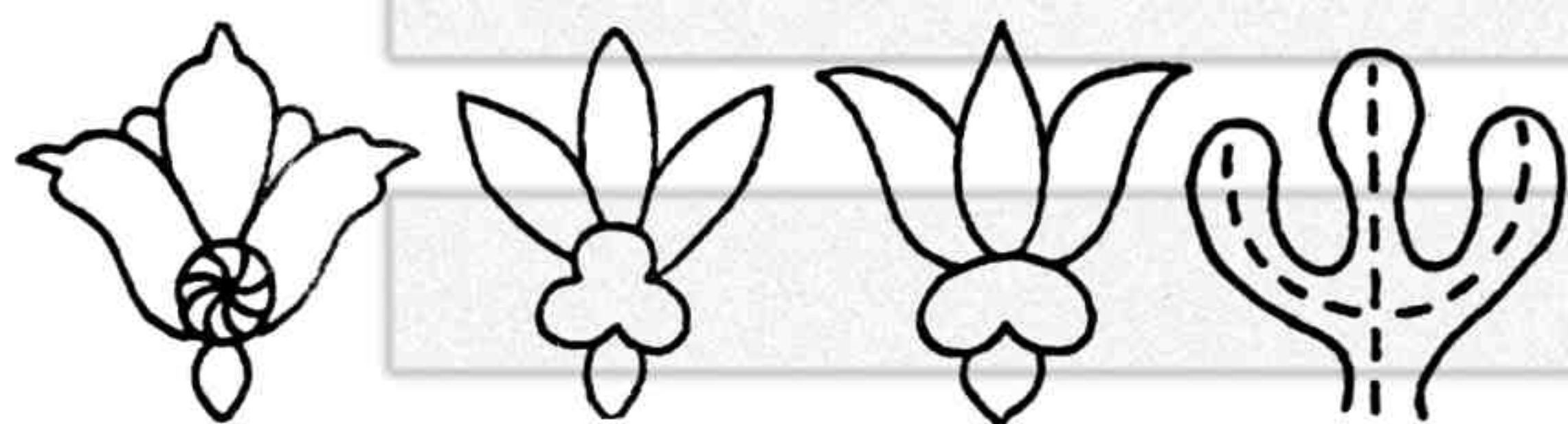
上都镂空或镶嵌有双鱼的图案，造形逼真，形象生动，除象征吉庆有余外，还喻意美丽漂亮。双鱼交媾图案则代表生殖繁衍、兴旺发达。这一古老习俗，一直保留至今。

顺便指出，随着时代的前进，经济生活的变化，民族之间文化交流日益频繁，人们的意识形态和审美观念也在不断改变、更新。柯尔克孜族从汉族传统纹样移植引进新的图案，并加以改造创新，恰好提供了这方面的例证，例如：象征吉祥富贵的孔雀、象征忠贞于爱情的鸳鸯、象征长生不老的白头翁、象征幸至福来的蝙蝠等都是柯尔克孜人喜爱的图形。

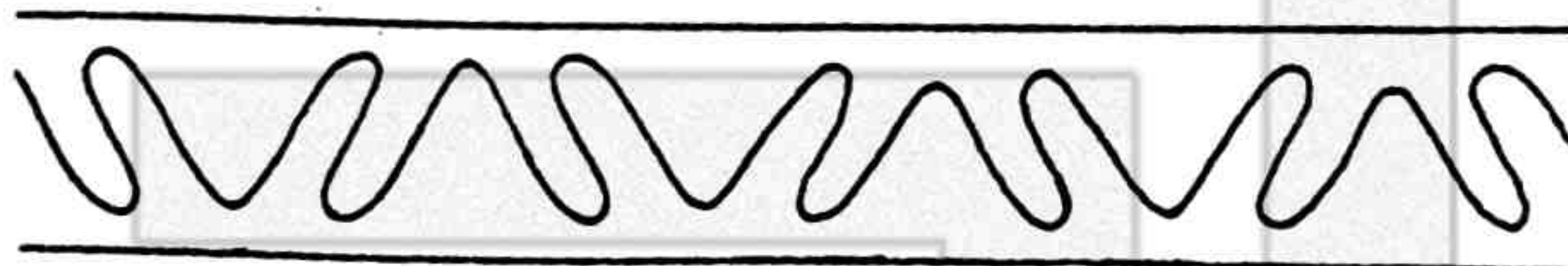
山鹰纹

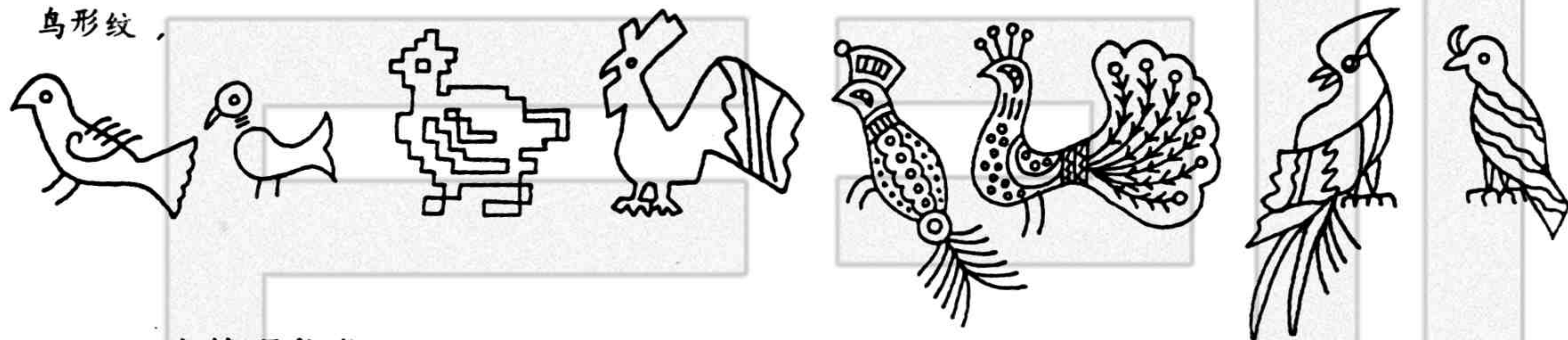
鸟爪纹

燕尾纹：燕尾呈叉状、取其形作二方连续有动感，多用于边框，也称剪刀纹。

鸟形纹

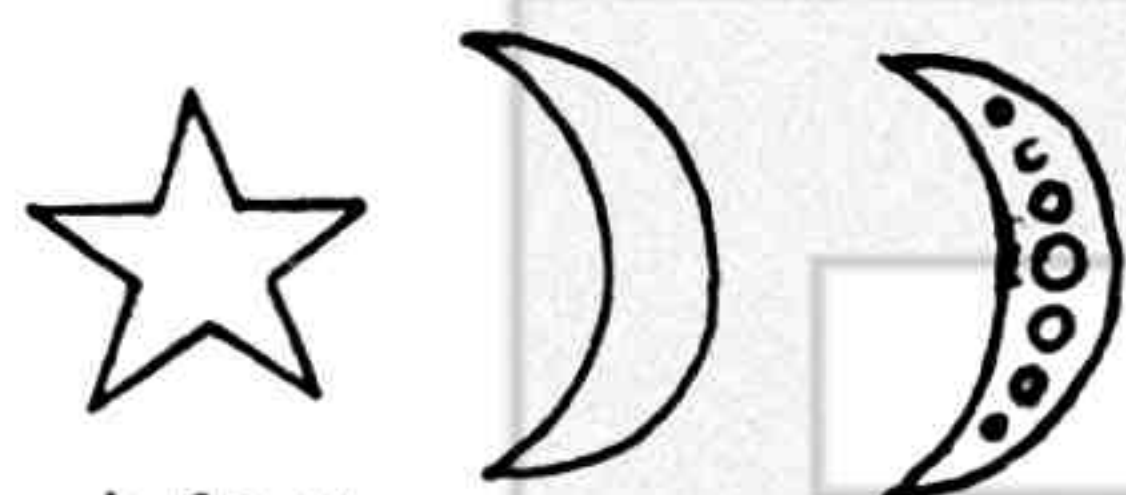
（三）自然现象类

这类题材是很广泛的，如日、新月、满月、星、云、流水、浪、漩涡、群山、火焰轮、雨、电、雪花等，都是图案中的描绘对象。

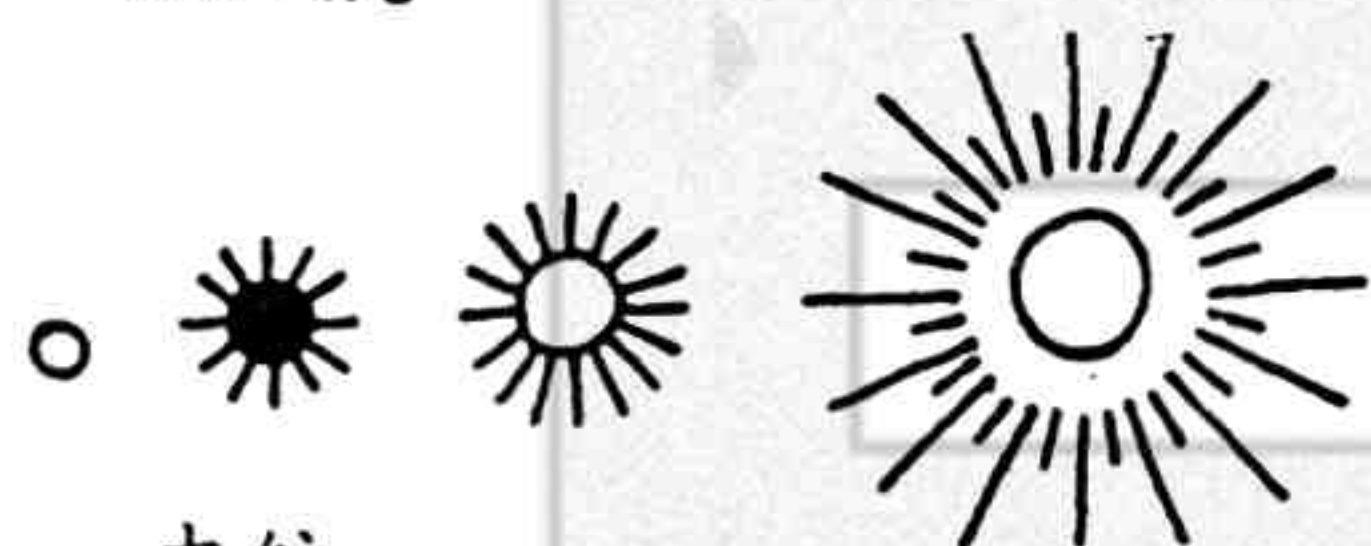
自古以来，世界各民族都以自然现象作为图案的永恒主题，柯尔克孜族也不例外。新疆岩画与国内外其他地方的岩画相比，基本上都是相同的。素以游牧为生的柯尔克孜族，主要是靠天吃饭，靠大自然恩赐，对大自然的理解深度和广度是逐渐增强的，对大自然的惧怕程度是逐渐减弱的，起初他们敬仰自然灵力，把自然现象当作神来崇拜，进而信仰萨满教，后来又归皈佛教，表明他们一方面惧怕自然灵力，另一方面寄希望于自然灵力，敬太阳为日神，敬腾格里（上天）为天神，拜鸟买（灶和子孙后代的保护神）为保护神，拜火为火神等就是这方面的明证。

柯尔克孜民谚说：“高山是父亲，水是母亲。”这对游牧于崇山峻岭之中，逐水草而生的柯尔克孜人来说，把山水视为父母，或者说视为神是很自然的。而柯尔克孜族将自然现象作为民间图案的主题也是很自然的。他们以连续三角纹样来表示悬崖峭壁，表示气势磅礴、连绵起伏的群山；他们以连续正反三角纹来表示山林（黑色或红色代表山上的土，白色代表雪山，绿色代表有茂密森林的山）都很有民族特点。

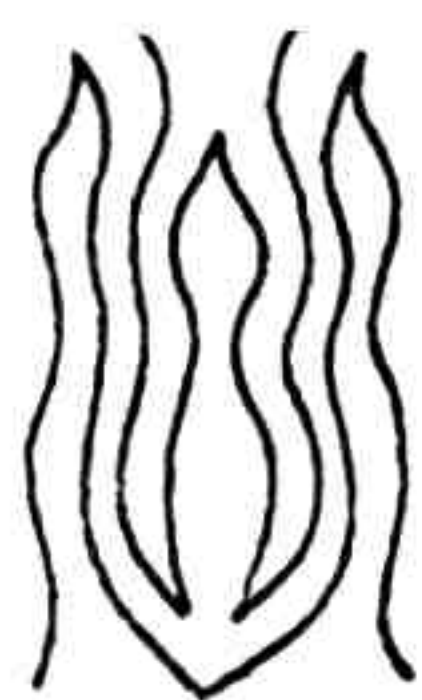
新月和五星纹、满月纹

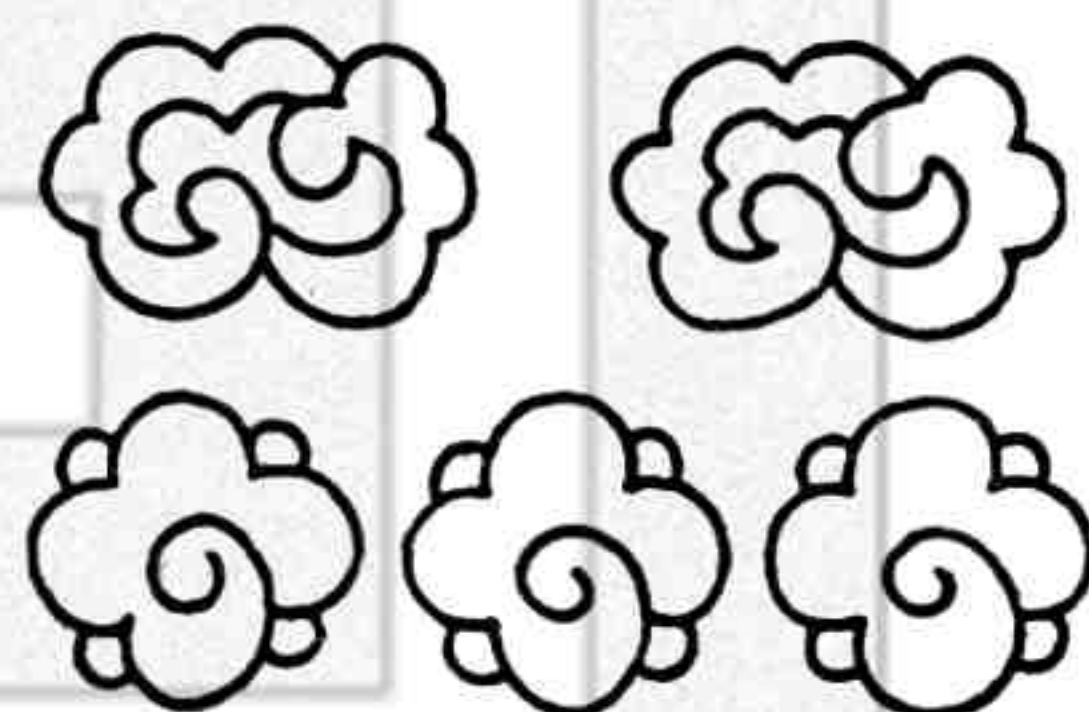
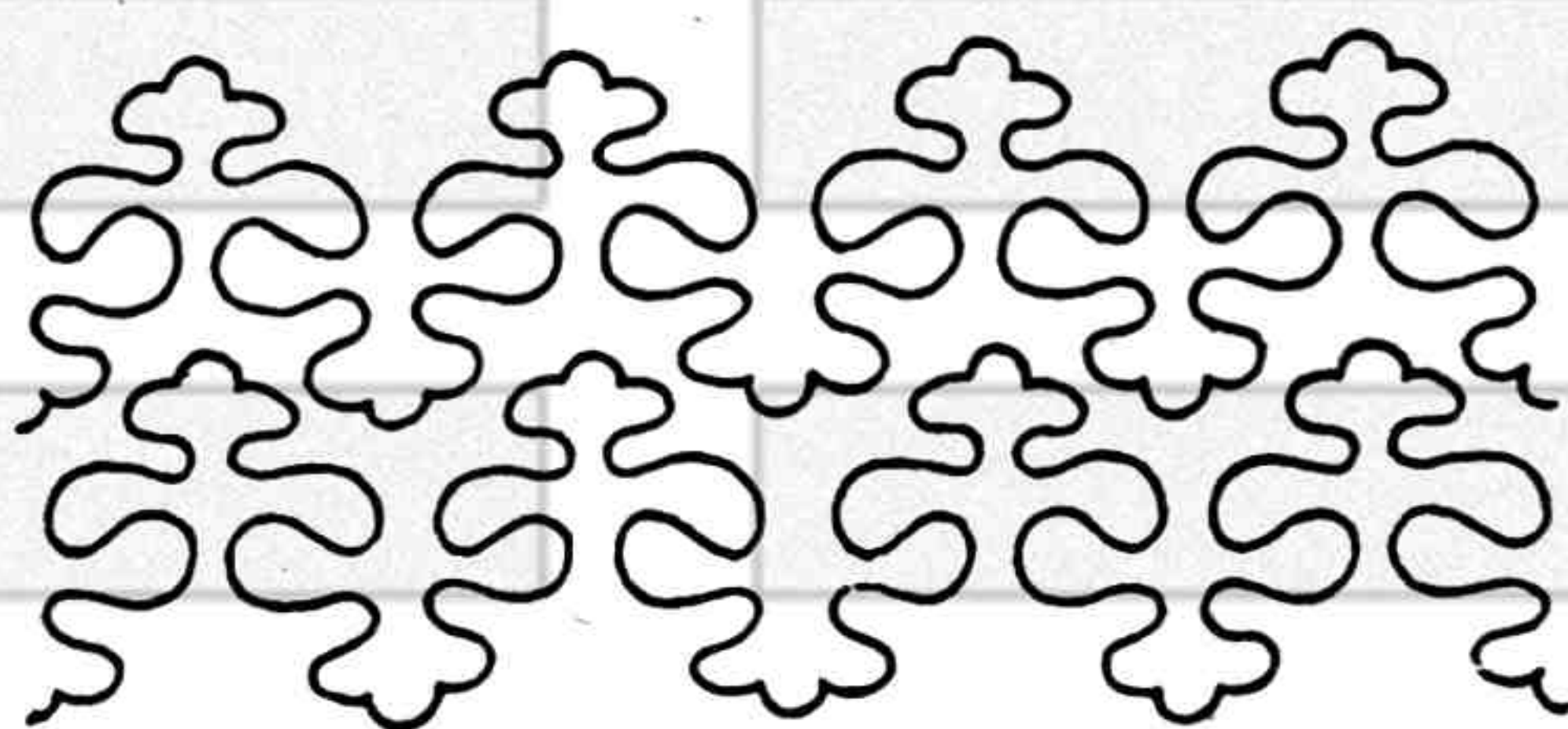
太阳纹

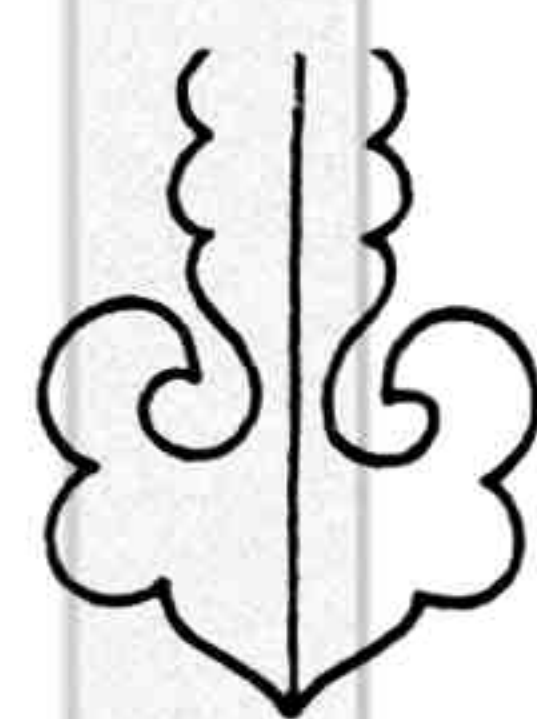
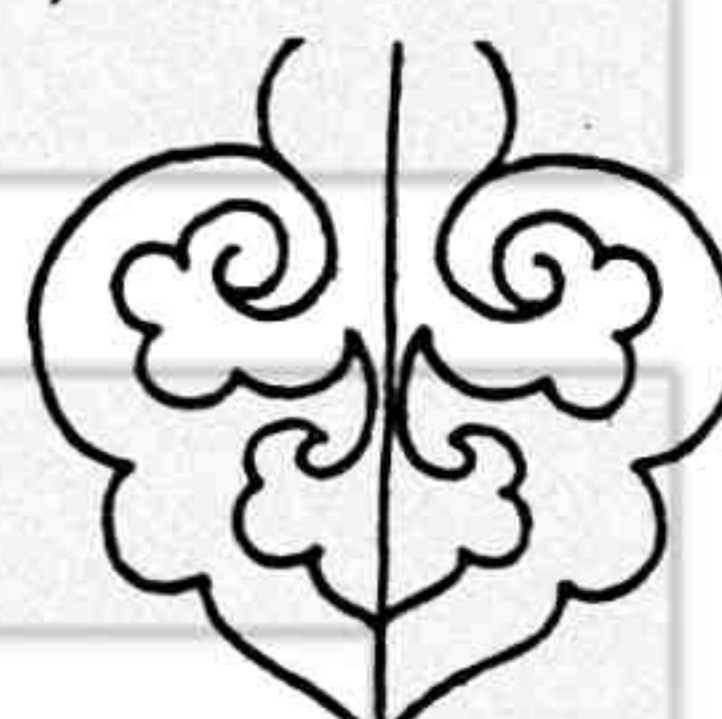
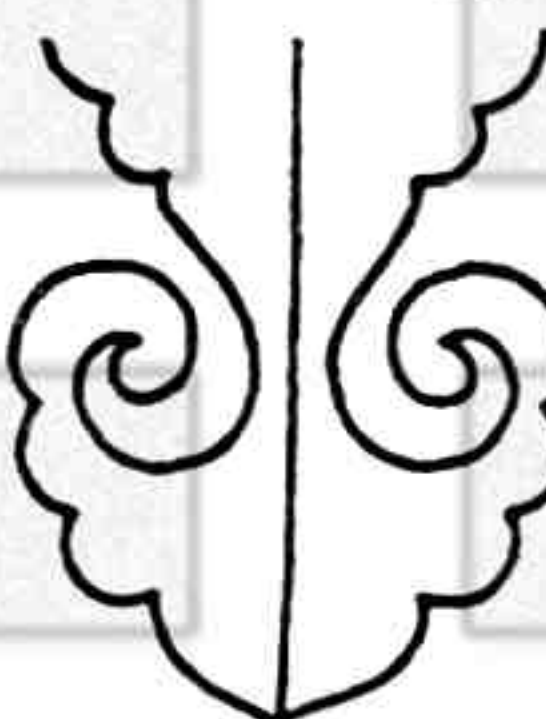
电纹

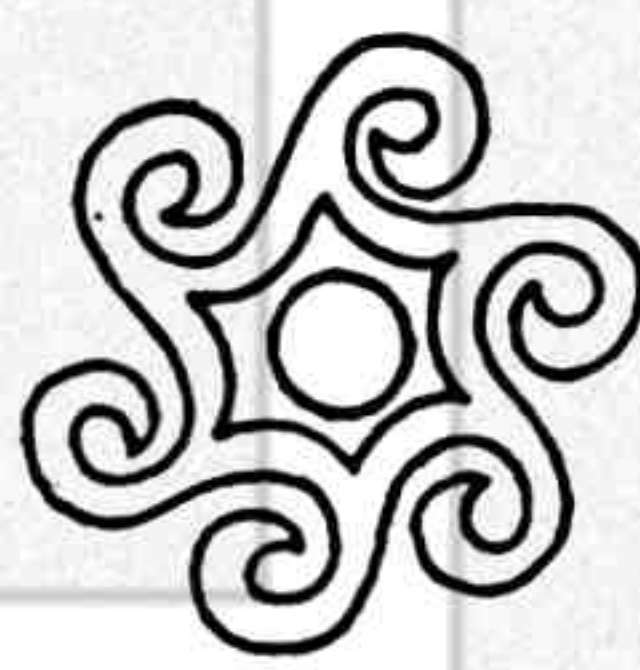
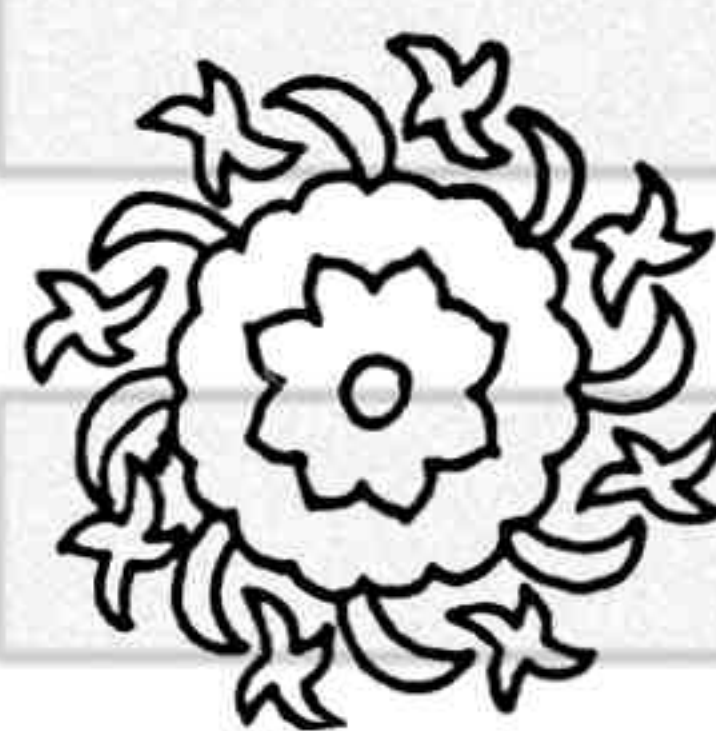
云纹

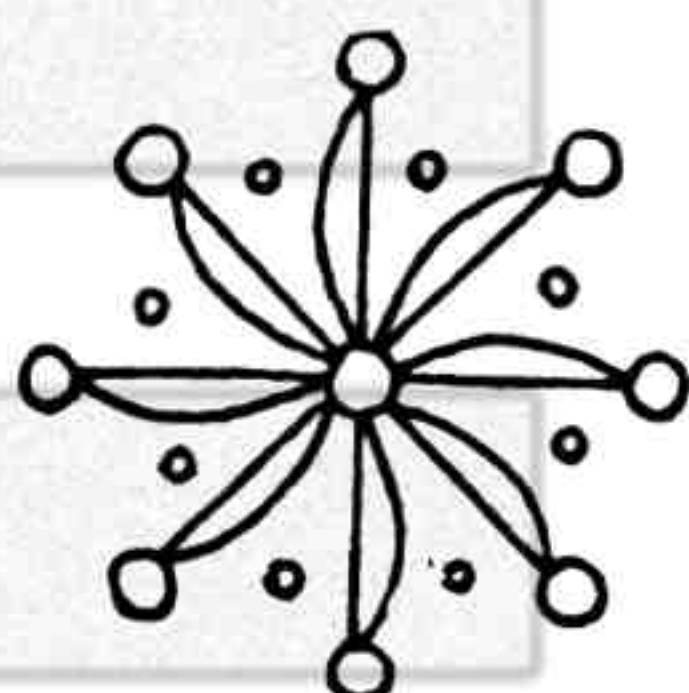
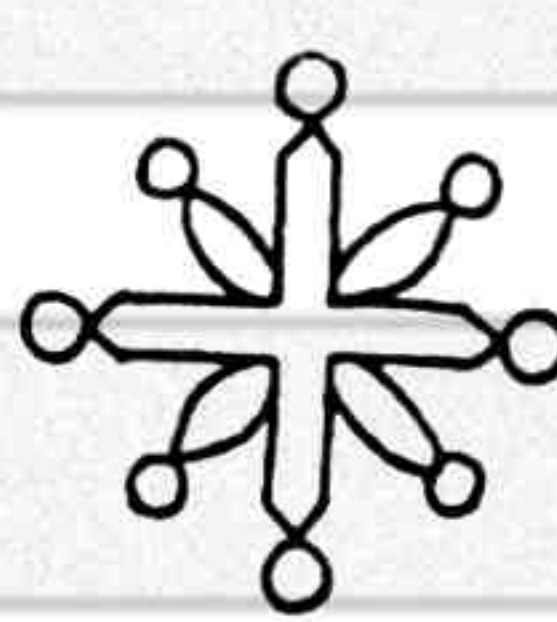
云头纹

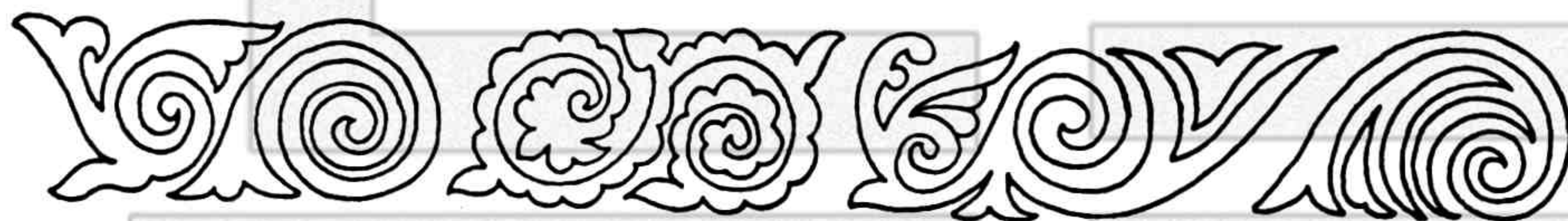
火焰轮纹

雪花纹

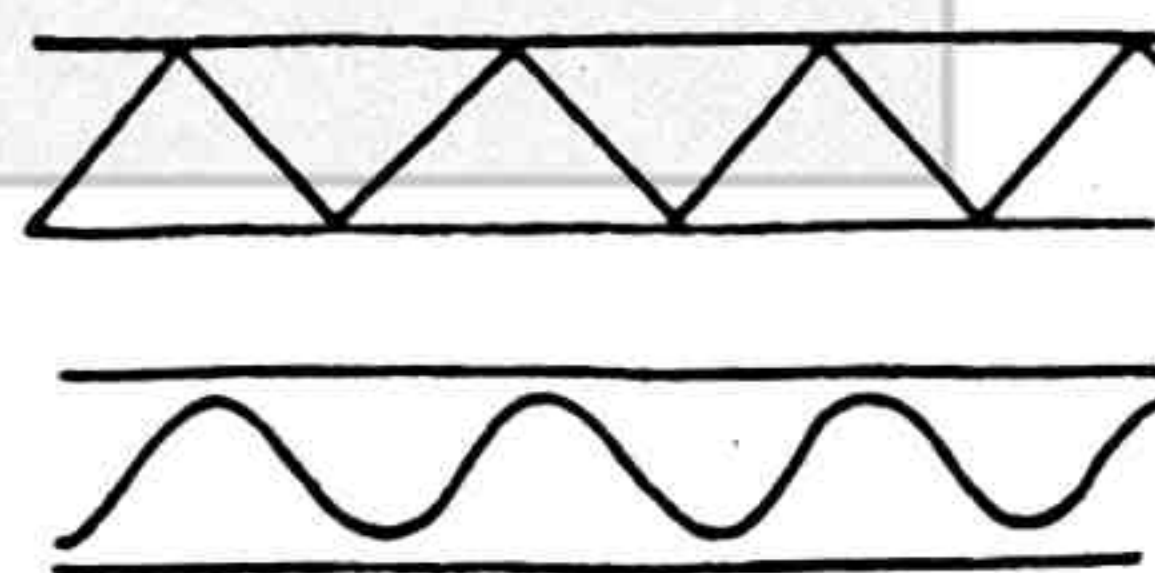
漩漏纹

水浪纹

群山纹

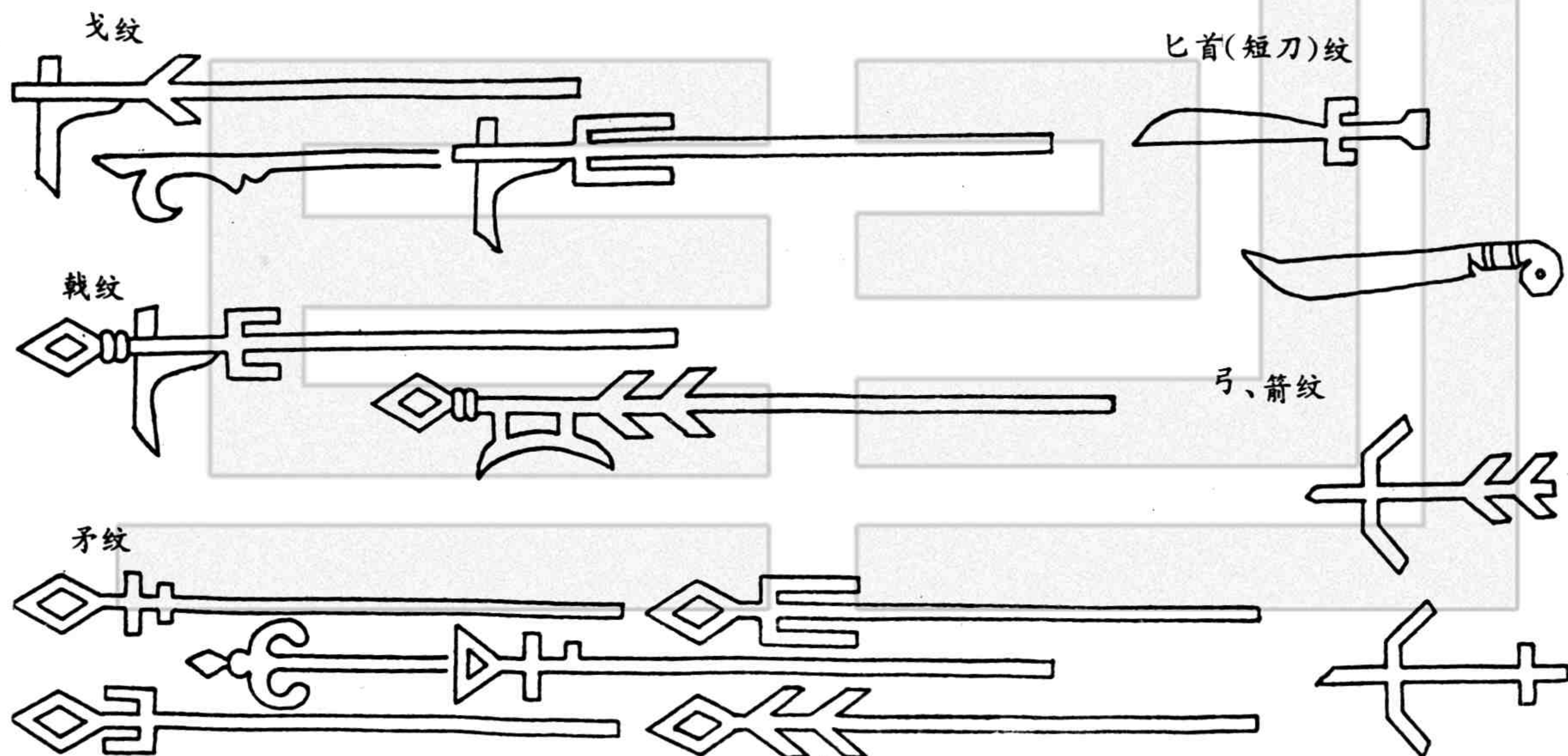
(四) 兵器工具类

这类图案大多以兵器和生产工具的整体构成。构成这类图案的可以是兵器和生产工具，如戈、矛、戟和刀、匕首等，也可以是兼用于作战和生产的弓、箭等。在古时候，实际上戈、矛、戟等既可以用于作战，也可以用于狩猎（生产），刀和匕首等既可以用于作战和生产，也可以用于宰牲畜和割肉吃（生活）。

柯尔克孜族的历史是一部斗争的英雄历史。柯尔克孜人为了生存、独立、自由，必须同包括凶猛野兽的自然界进行斗争，与此同时，还必须同侵略、奴役和压迫自己的异民族的敌人进行斗争。因此，在历史上曾出现过无数的英雄，谱写出了许多可歌可泣的英雄谱的长卷。流传至今的许多历史叙事长诗、民歌、音乐和舞蹈等，绝大多数以描述、歌颂这些英雄人物为主要题材。正因如此，古代柯尔克孜人几乎是全民皆兵，人人尚武，家家户户的毡房前都戳着刀枪剑戟之类的兵器。

柯尔克孜民间的这类图案很有民族特点，从图案布局来看，很象是古代军帐、军旅图，给人以神圣庄严、森严壁垒、威武雄壮之感。这类图案除为我们研究古代柯尔克孜的兵器、用具提供佐证外，还可以使我们认识到柯尔克孜族的确是一个英雄的民族。与此同时，这说明，柯尔克孜人是赞美、歌颂和怀念他们的历史英雄人物的，柯尔克孜人是用以激励自己的民族自尊、自强精神的。

值得指出的，柯尔克孜人壁挂上不但绣有匕首、刀、矛、弓、箭等生产工具的图样，还绣有牛、羊、鹿、骆驼的头、角、骨等猎获物的图样。这分明是一幅反映狩猎或围猎的丰收图。

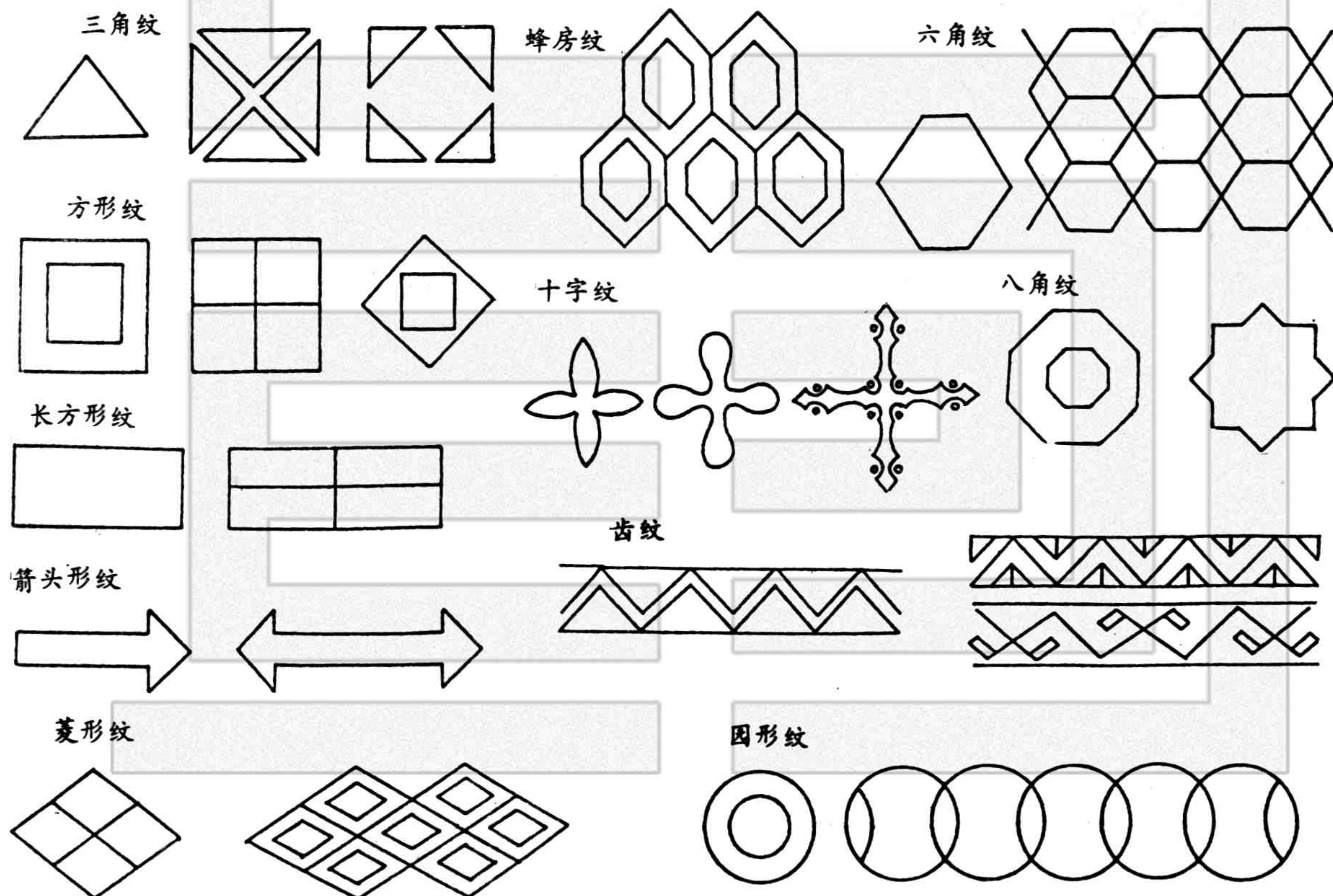

(五) 几何图形类

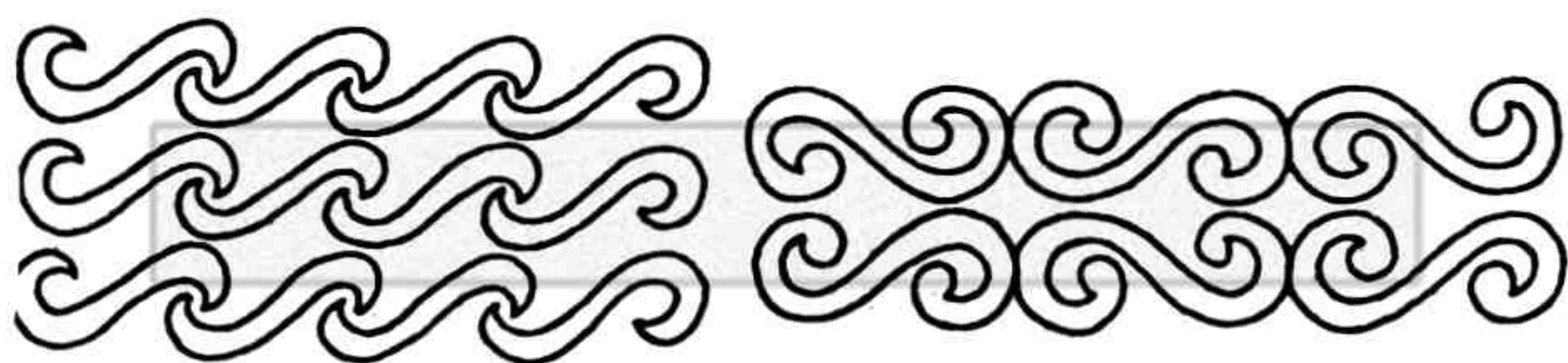
这类图案是用直线、曲线和弧线构成各种各样的规则的或不规则的几何图形，常见的有正方形、长方形、多边形、圆形等。这种几何图形是以点、线、面、体产生出条理性和有着音乐般的韵律节奏感，能激发人们极为朴素的美感。

柯尔克孜人除以在生产劳动、生活斗争中积累起的知识来构成他们的原始图案形态外，还以点、线、面、体的形式加以艺术化。这说明他们很久很久以前就掌握了观察宇宙方位，如四方、八位这方面的知识。他们正是用点的延伸，用不同的连缀方法演变和丰富了各种几何形图案。

这种几何形图案，多以拼接彩布构成，有的见于壁挂、墙围、囊袋上、有的则见于编织品、氍毹子上。图案花纹变化无穷，完整美观、朴素大方，这是柯尔克孜民间图案不可缺少的基本艺术语汇。

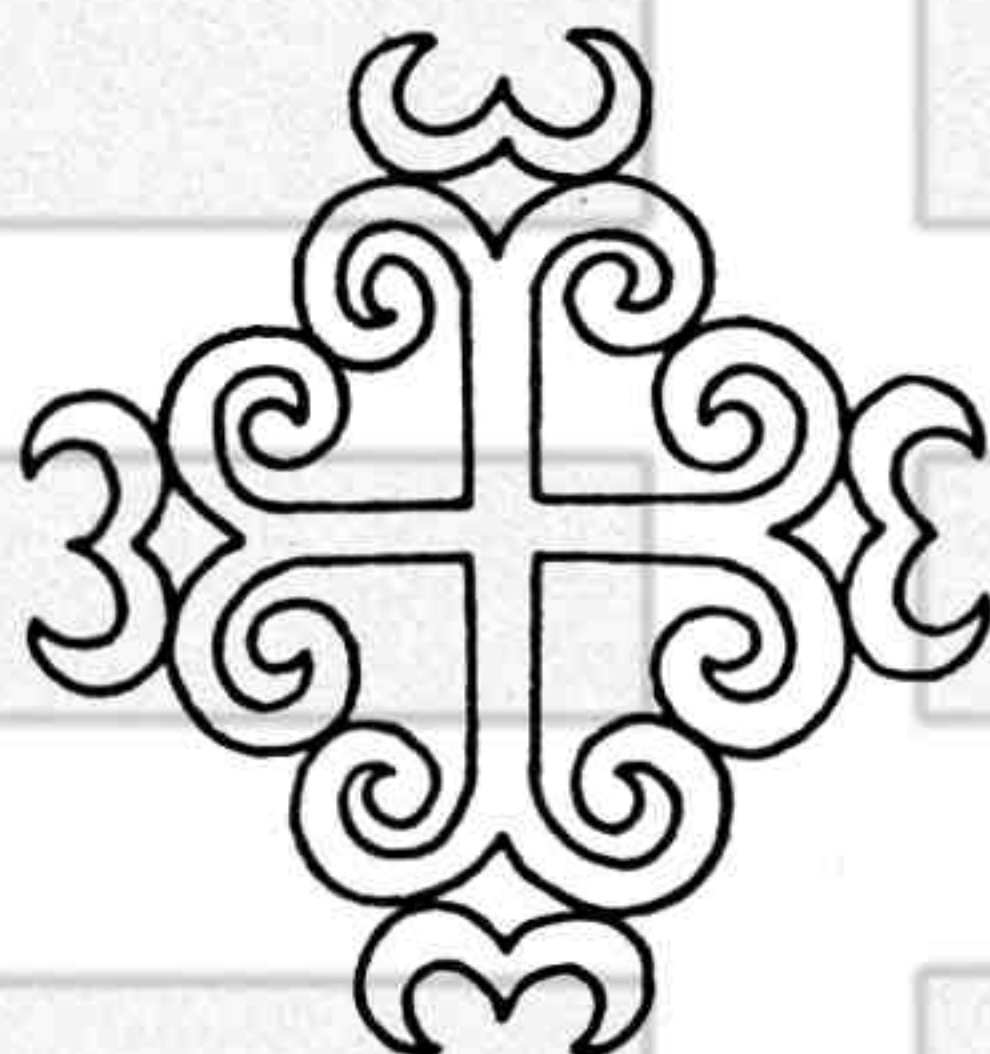
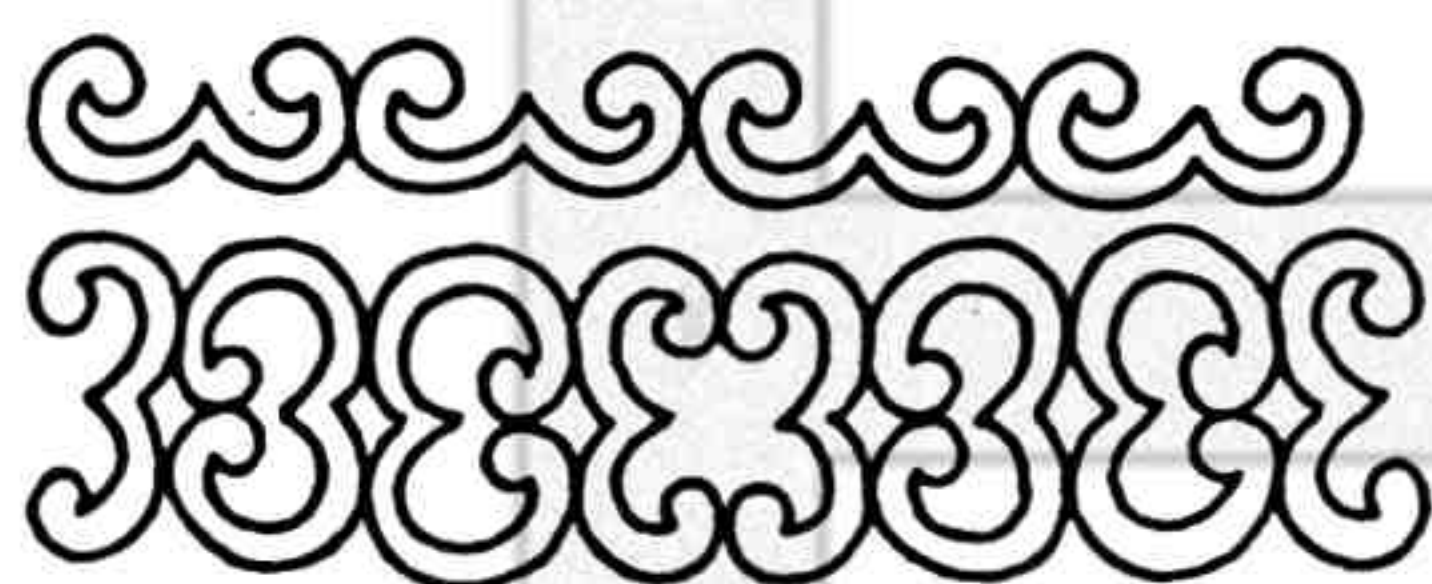
S 纹

卐字纹

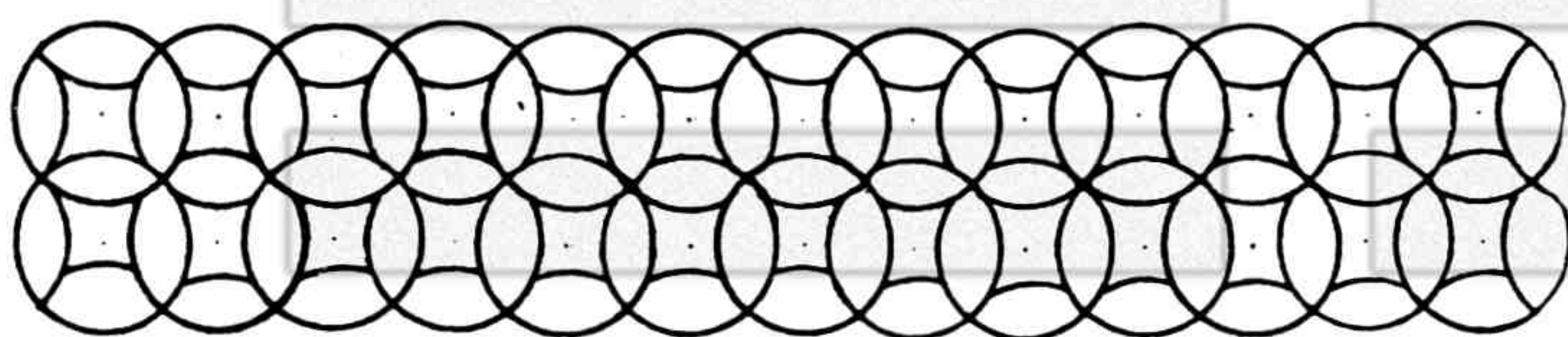
3 字纹

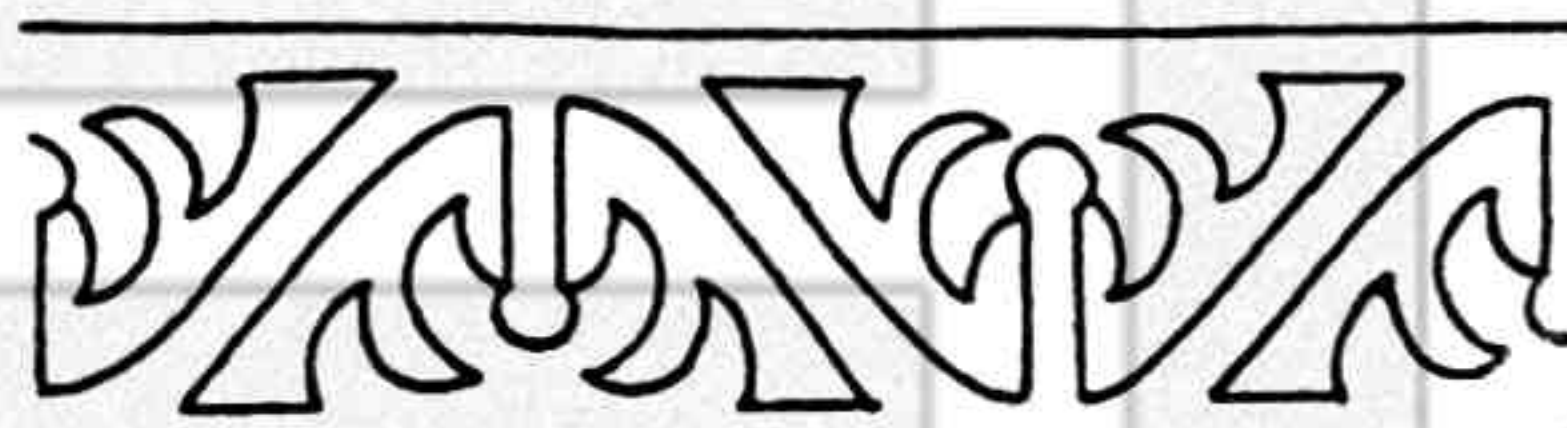
曲线纹

古钱纹

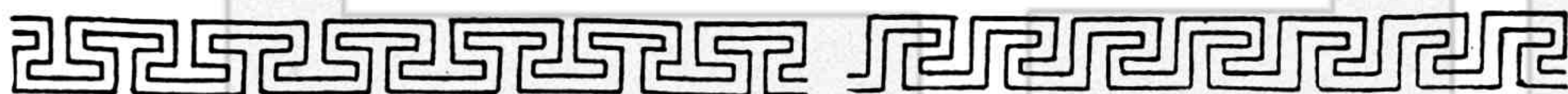
弦曲线纹

直曲线纹

回纹

(六) 生活用品类

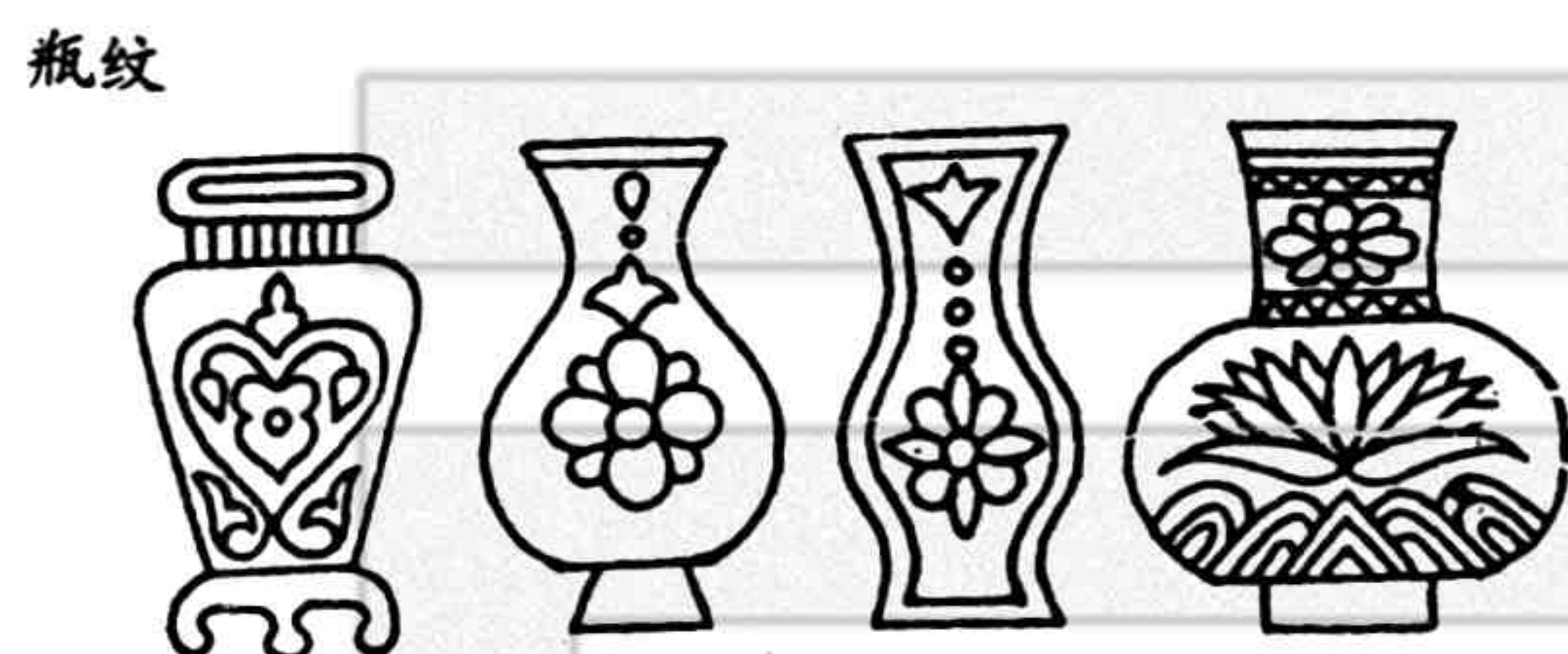
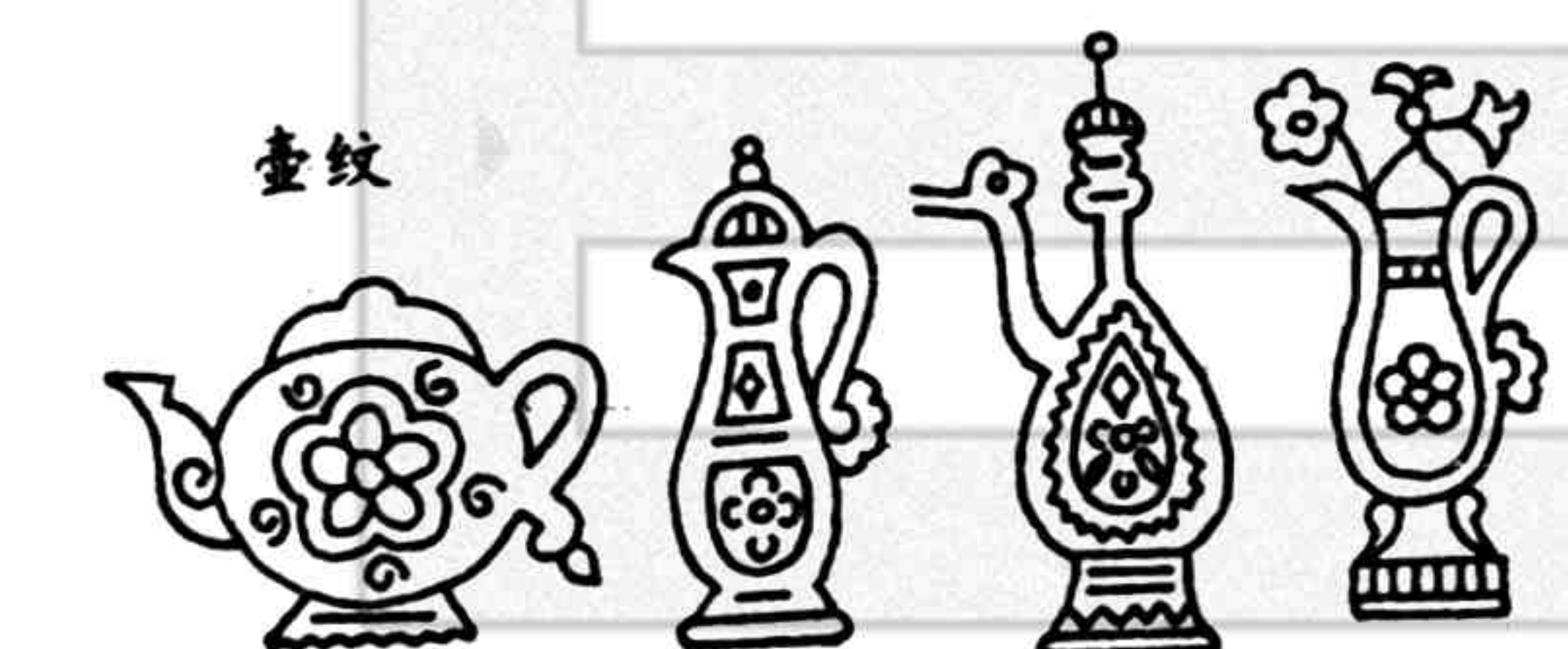
这类图案多来自生活中常见的用品。这些用品一是生活必需品，二是与宗教有关的物件，因为这些物件可以随时提醒虔诚信徒按着教规行事。反映在图案上的、经过艺术化了的生活用品很多，如权、绳、钟、铃、壶、盆、缸、坛、瓶等。

无论是木杈还是铁杈，对于从事游牧、放牧、狩猎、捕鱼的柯尔克孜人来说，都具有特殊重要的意义。因为无论是叉取草捆或禾束还是刺取猎物或鱼鳖，都需要木杈或铁杈。同样，绳子也是柯尔克孜人日常生活中离不开的东西。因此，他们使用的陶制品、木制品、毡制品、编织品，刺绣品上几乎都以绳结作为装饰物。这不能不说是他们经济形态在民族文化上的一种反映。

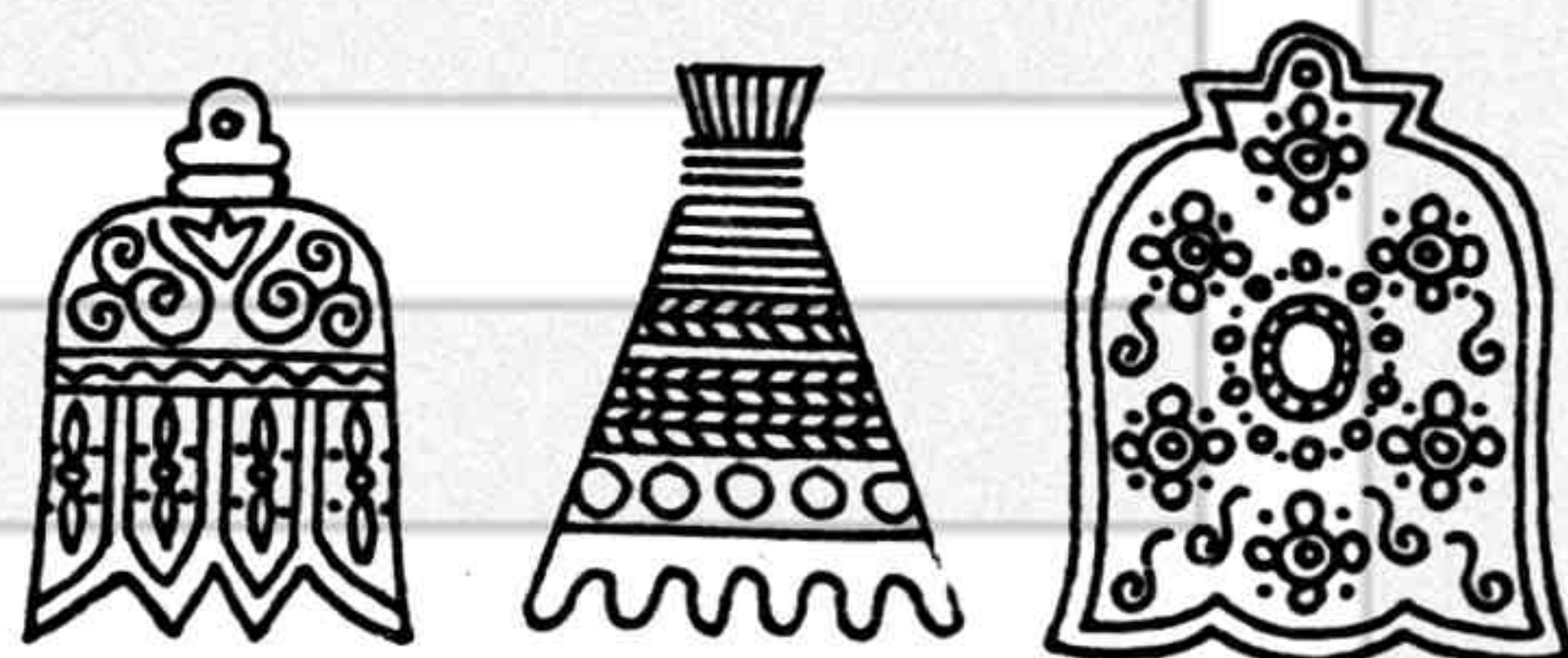
柯尔克孜妇女的耳坠、发垂饰以及男女都用的帽垂饰常是钟、铃形的银饰。这虽然与佛教有关，但沿袭至今的图案仍可见到钟、铃形的花纹。

水壶（或茶壶）和洗手壶是柯尔克孜人汲水、盛水、烧水和冲洗手或沐浴用的生活必需品。这里着重说一说洗手壶。按照伊斯兰教教规，水不能同时共用，饭前、做礼拜前都必须用壶来冲洗手，沐浴或大净时也必须用壶来冲洗，因此，有装饰纹的宗教用壶被称为圣壶，是象征洁净的标志。在旧时，贵族、大牧主以及宗教上层人士都以使用高级精美的壶来显示他们的地位和富有，有的人还将这种壶作为传世珍品。由此可见，把壶绘于民间图案是有深厚社会基础的。

此外，从中原传入的盆、缸、坛、瓶等纹样图案已成为柯尔克孜民间图案不可缺少的组成部分。

古钟纹

铃纹

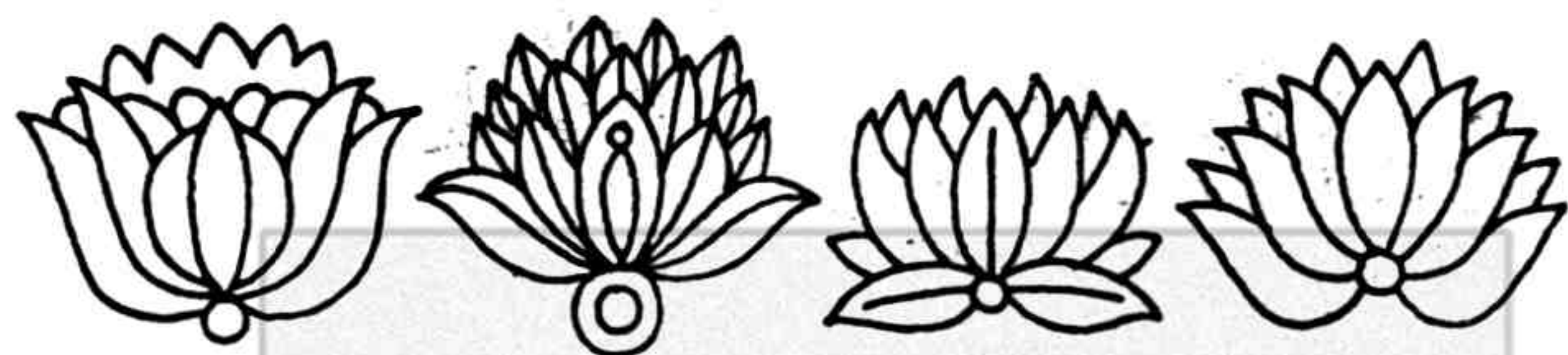
（七）树木花草类

这类图案的题材最为广泛，许多植物的枝、叶、蔓、果实等都是图案花纹的描绘对象，如柳枝、棕榈叶、葡萄、无花果、巴达姆、石榴花、新疆贝母、黑种草、茜草、骆驼蓬、台尔台孜、王不留行等。

柯尔克孜人最早使用植物纹样较少，当他们信仰原始宗教——萨满教以后才开始采用植物纹样。后来，他们从游牧逐渐转入放牧，大部分人定居从事农业以后，他们图案中就出现了大量的树木花草纹样。

当柯尔克孜人归皈佛教以后，民间图案中出现了莲花、莲座和忍冬等纹样。改信伊斯兰教以后，民间图案中则出现了巴达姆、玫瑰等纹样。这些图案纹样被用于衣、食、住、行各个方面。

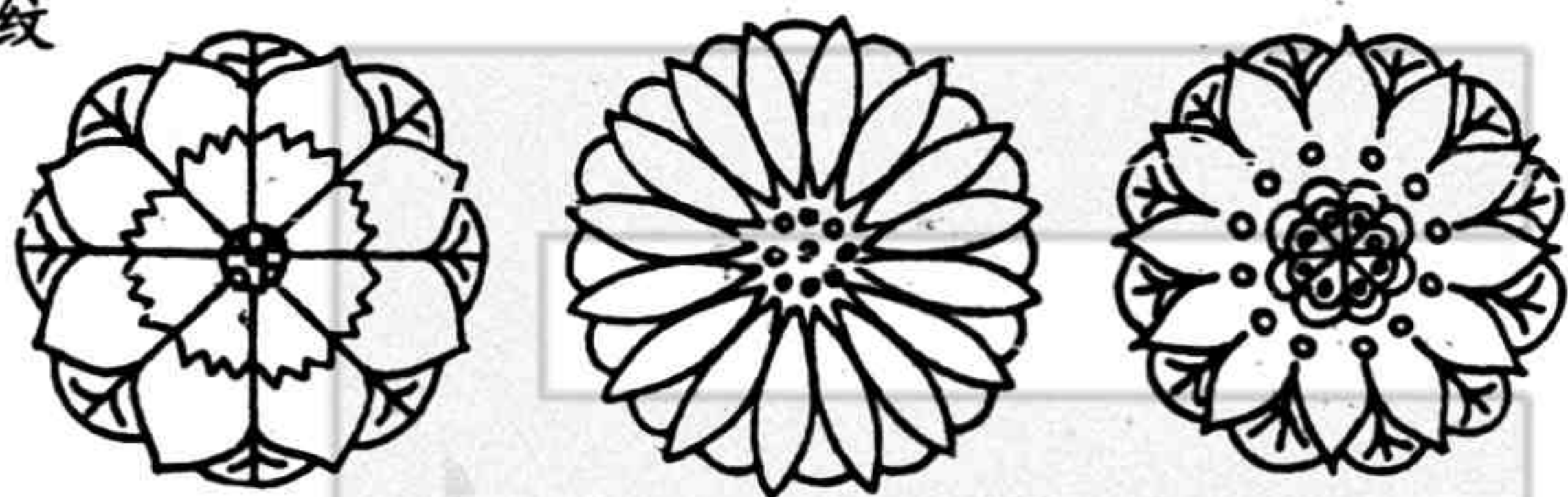
莲花纹

梅花纹

莲座纹

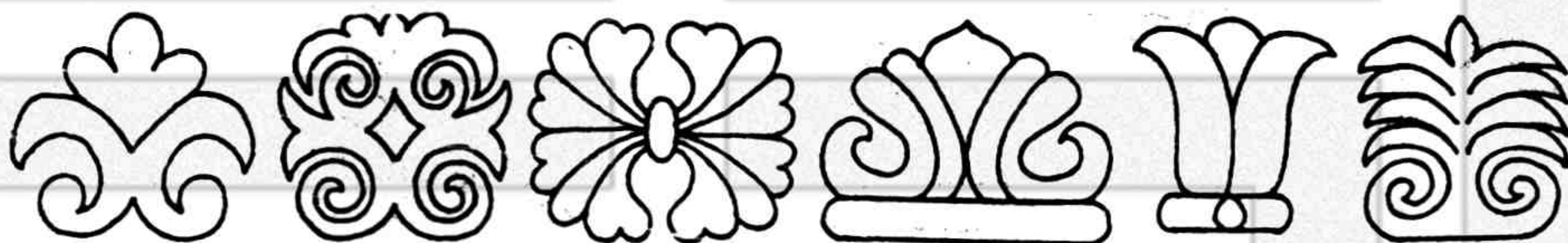
月季花纹

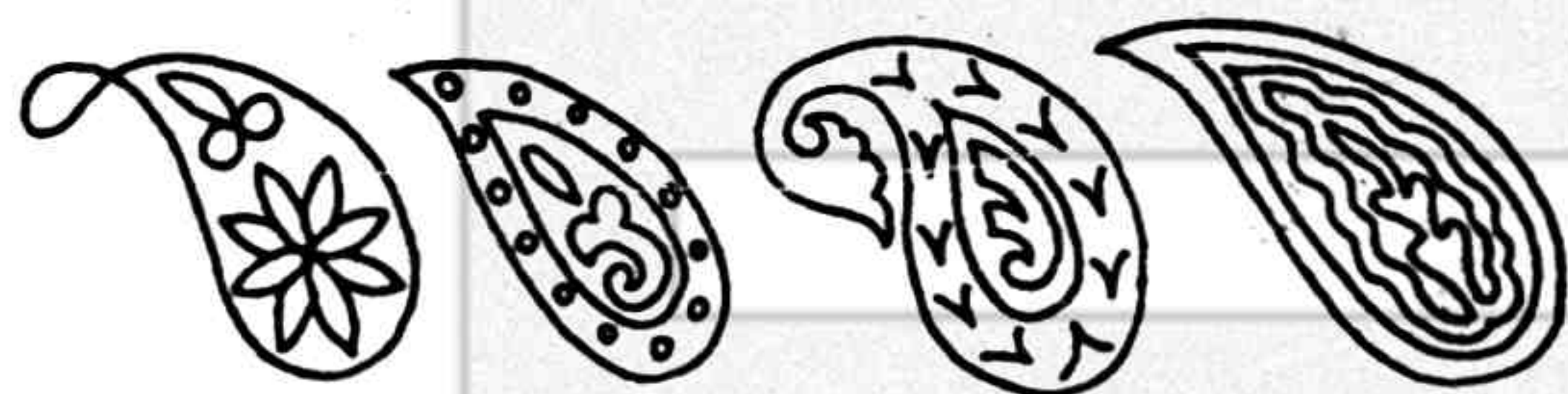
柳枝纹

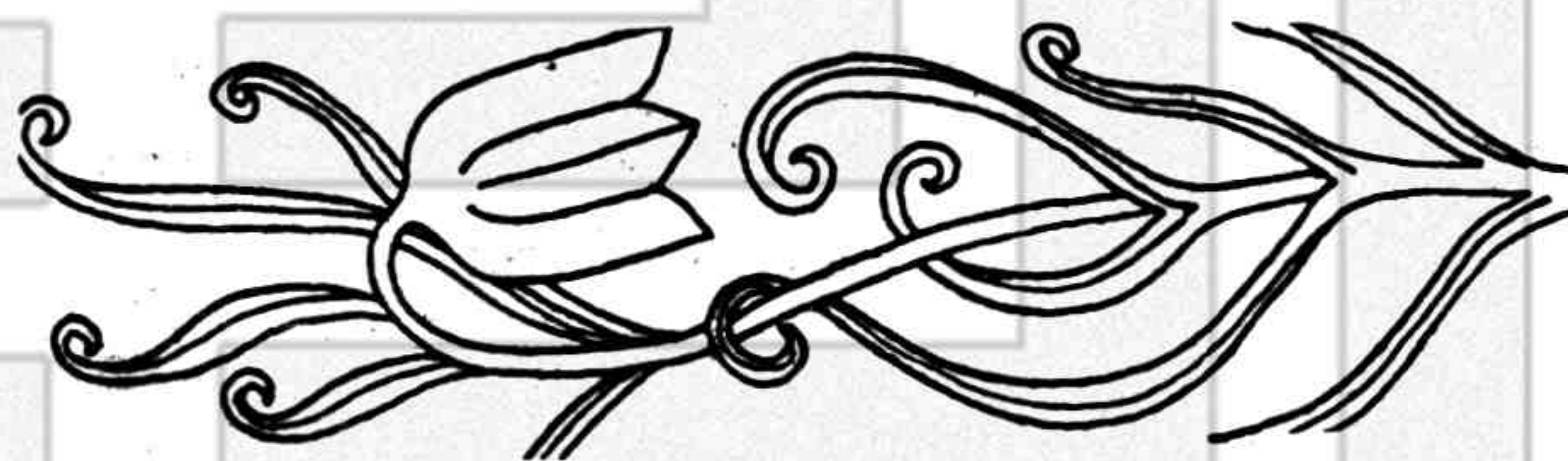
棕榈叶纹

巴达姆纹

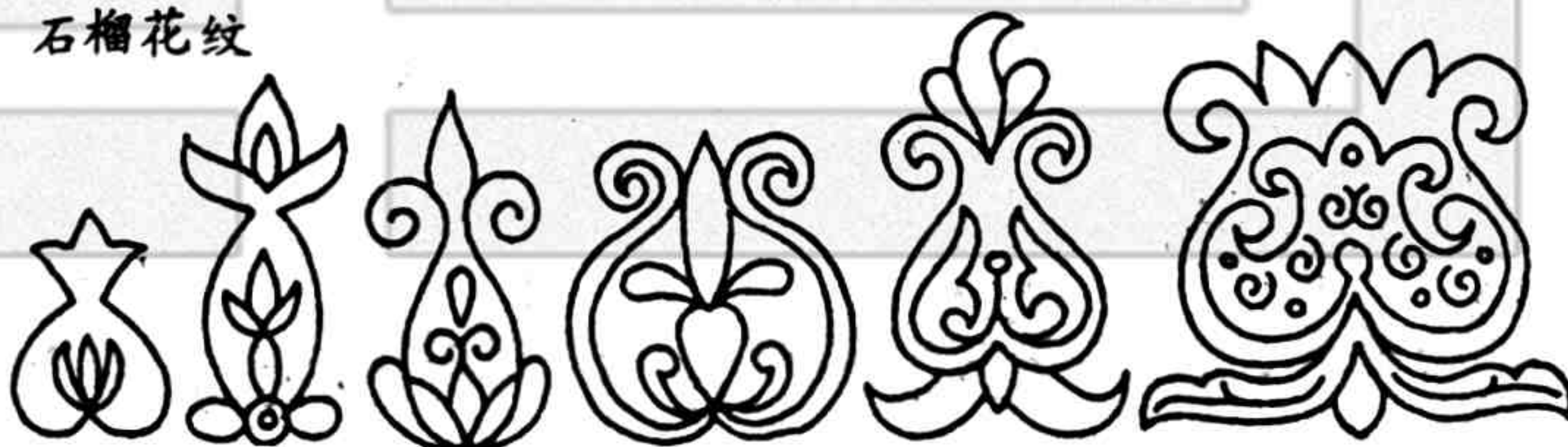
新疆贝母花纹：绣品上常使用这种图案纹样

葡萄纹

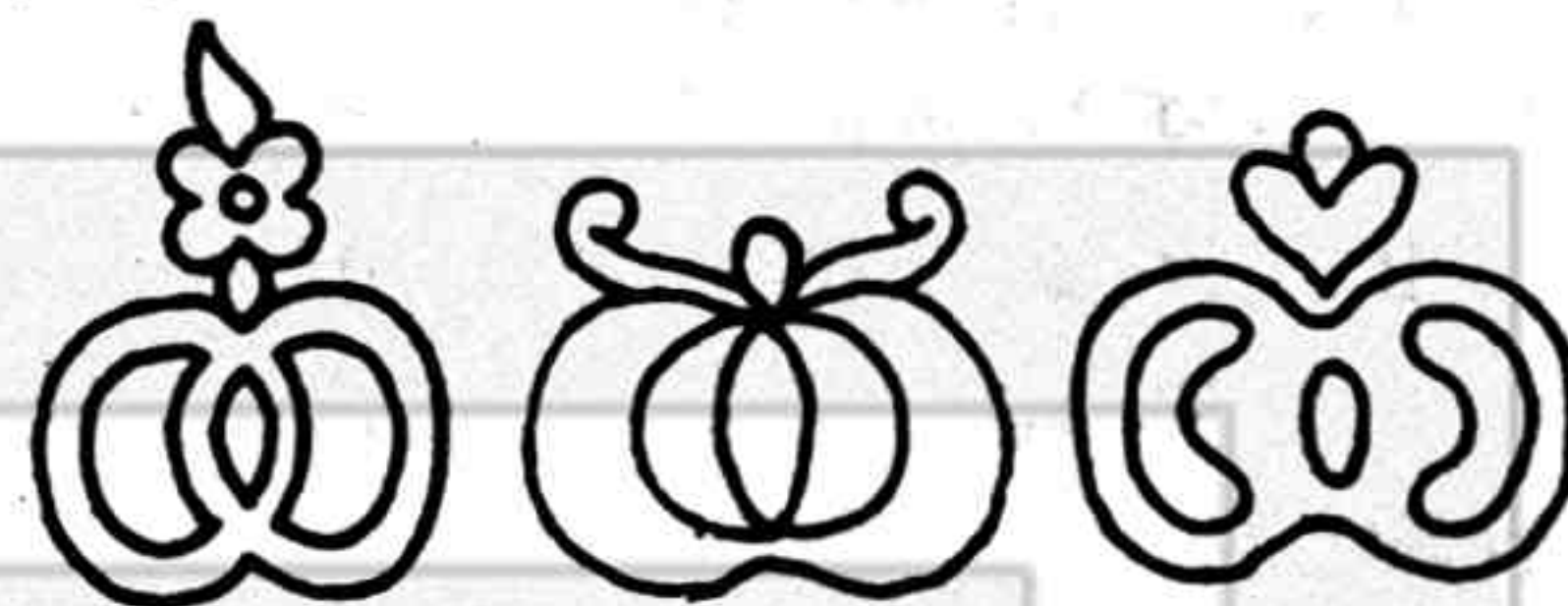
石榴花纹

骆驼蓬纹

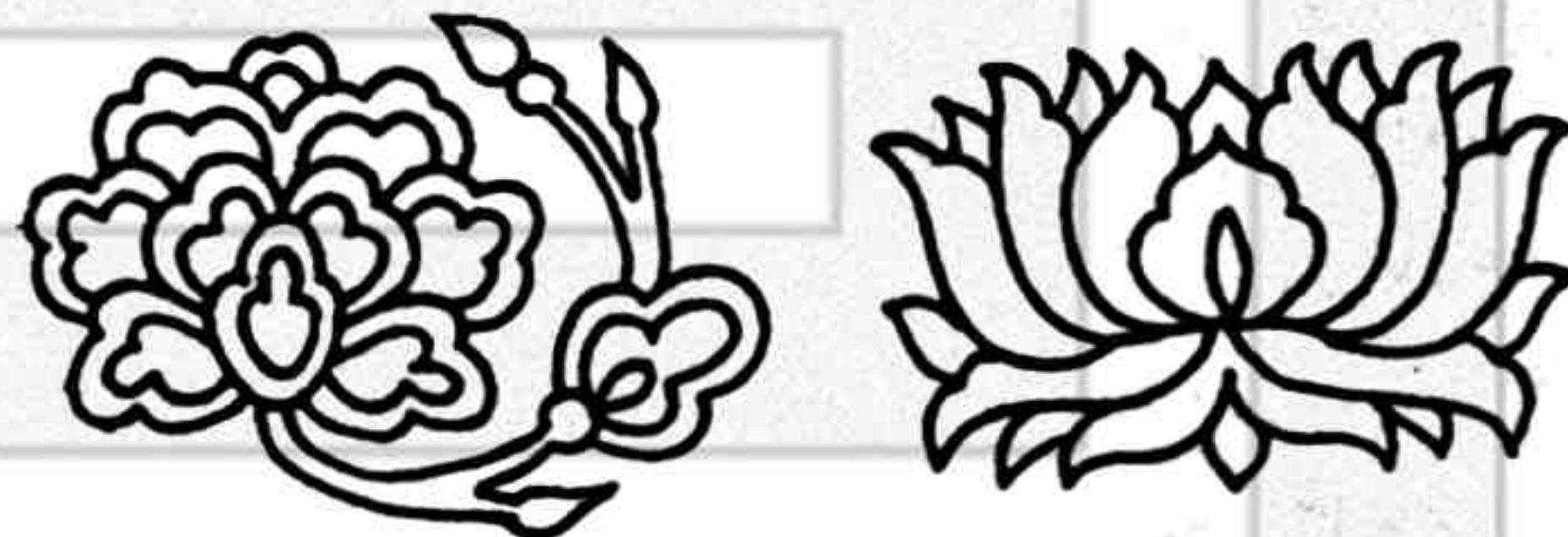
无花果纹

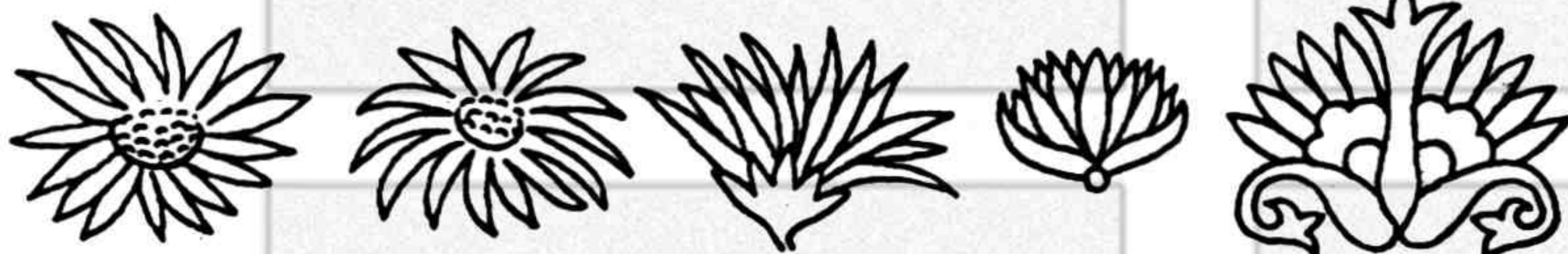
黑种草纹

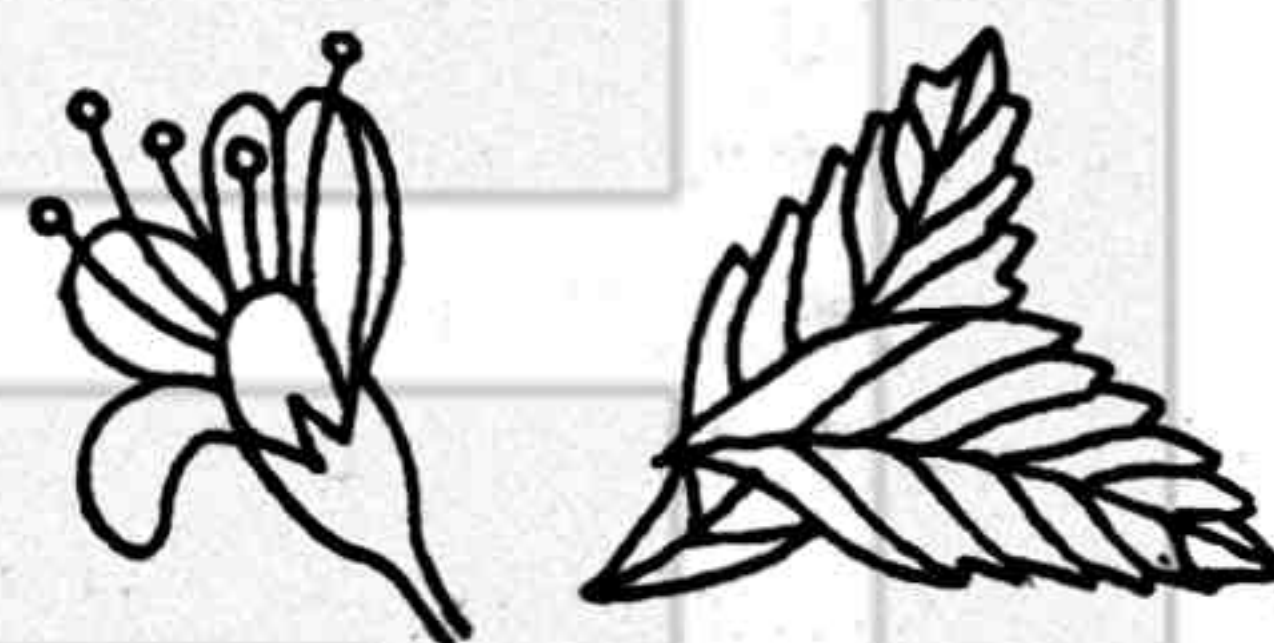
牡丹花纹

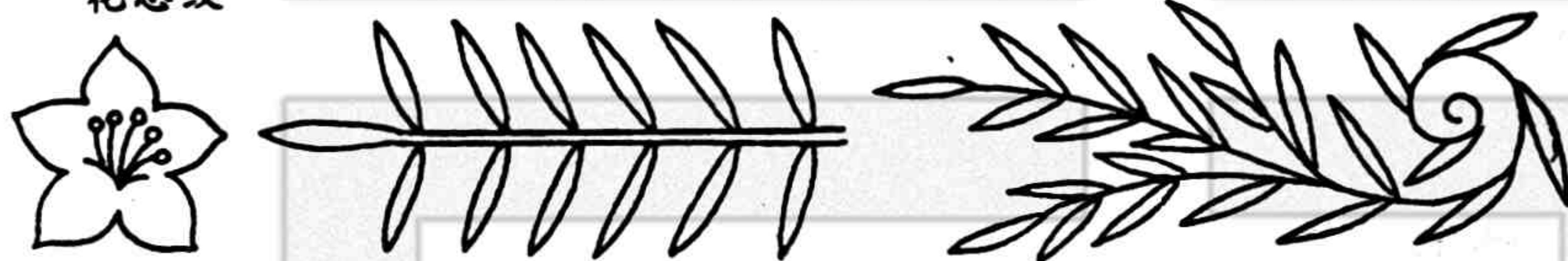
紫菀花纹

薄荷花纹

花葱纹

茜草纹

荷包牡丹纹

蔷薇花纹

花蕾纹

新疆维吾尔自治区图书馆
乌鲁木齐市图书馆
乌鲁木齐市图书馆

730390

下面就图案分类、名称中的一些问题提出个人的见解。

1、图案名称相同，取材来源相同，但由于宗教原因寓意不同。如树纹，萨满教称作“树神”，伊斯兰教则称作“圣树”或“长寿树”。

2、图案纹样相同，但取材来源完全不同。如驼蹄纹与驼蹄草的叶子纹相似等。

3、图案纹样造型相似，取材来源不同，只是因为使用在不同的物品上，并与不同纹样构成图案时，寓意才不同，而名称各异。如菊花、紫菀花等。

4、图案纹样相同，因民族不同，各有各的名称、解释、寓意。如卐字纹本是古代的一种符或宗教标志，通常被认为是太阳或火焰的象征。卐字在梵文中作“室利靺蹉”，意为“吉祥之所集”。卐字被佛教徒认为是释迦牟尼胸部所现的“瑞相”，用作“万德吉祥”的标志。卐字被汉族读为“万”，象征幸福。卐作二方或四方连续图案，俗称为卐字不到头，象征幸福天长地久。柯尔克孜人用此图案意在避邪、镇魔、保平安。

顺便说一下，希特勒把卐看作是“争取雅利安人胜利的斗争的使命”的象征，作为纳粹党党徽。世人则认为是暴力和血腥恐怖的象征、法西斯的标志。

5、图案名称相同，取材属同类，造型各异，用途不同。如树纹图案，都取材树木，但有松、柳、橄榄树等之分，因造型各异，用于不同物品上而其寓意也不同。

6、图案名称与纹样不一致，我想这是古老传统图案，长期以来，因人们的美感需要和工艺变化的限制，造型上有很大的增舍，名称虽未改，但纹样变了，于是名不副实的图案纹样出现了。如棕榈叶纹样，新疆不生长棕榈树，人们从未见过此树，因而无法真切地描绘出棕榈叶来。联想到柯尔克孜人曾在叶尼塞河上游生息过，他们之中会有欧罗巴和蒙古人种的血统成份的。这在阿勒泰出土的文物上的图案已经得到证实，说明这类名不副实的图案是柯尔克孜先人传下来的。

综上所述，柯尔克孜民间图案，在造型、构图上很讲究适应性、装饰性、大众性、意境性、民族性。只要搞清和掌握了柯尔克孜民间图案的构成规律和艺术处理特点，只要联系历史、地理、人种、民族、宗教信仰、风俗习惯、自然环境转移迁徙等因素，我们就可以大体上搞清楚柯尔克孜民间图案渊源。

刘定陵

1990年3月8日重写

(傅庭训校订)

