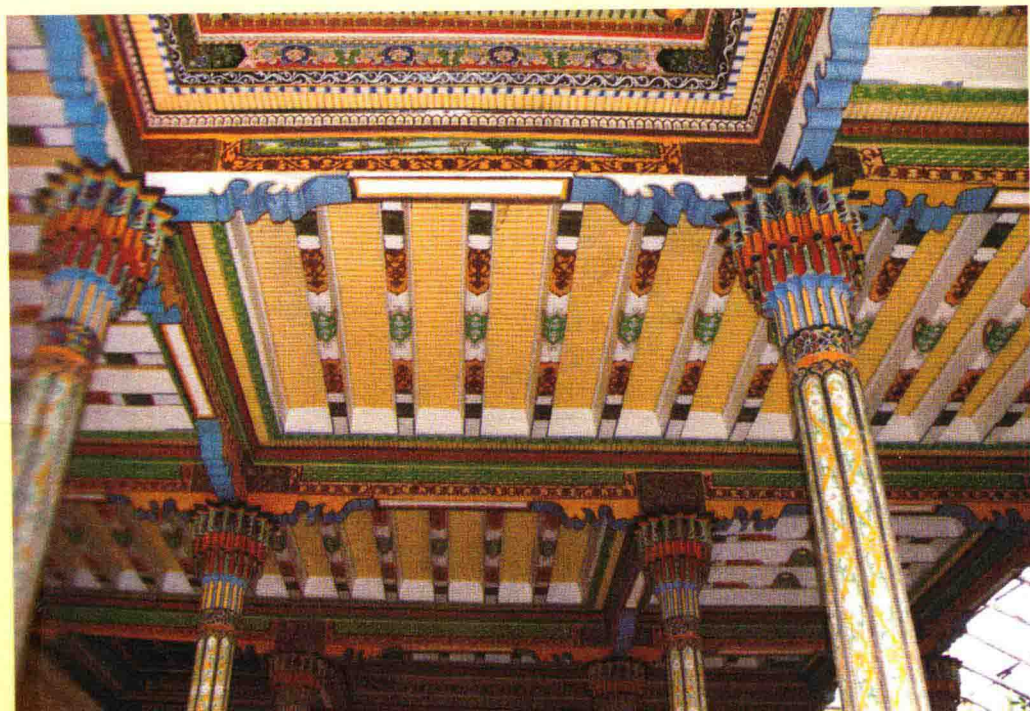

新疆少数民族工艺美术研究 [研究卷]

新疆维吾尔族建筑彩绘艺术

石妙春 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
研究卷

新疆维吾尔族建筑彩绘艺术

石妙春 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

新疆维吾尔族建筑彩绘艺术 / 石妙春著. -- 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. 研究卷)
ISBN 978-7-5469-6548-2

I. ①新… II. ①石… III. ①维吾尔族-民族建筑-彩绘-建筑艺术-研究-新疆 IV. ①TU-092.815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 114205 号

新疆少数民族工艺美术研究

新疆维吾尔族建筑彩绘艺术

策 划 人: 吴晓霞

责任编辑: 吴晓霞

责任校对: 李 瑞

封面设计: 李瑞芳

责任复审: 王英强

责任决审: 于文胜

责任印制: 刘伟煜

著 者 石妙春

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 092mm 1/16

印 张 9.5

字 数 100 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 978-7-5469-6548-2

定 价 39.00 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

新疆维吾尔族建筑装饰艺术与中国传统建筑装饰艺术一样，都是经过长期的建筑文化交流与融合，在保持原有装饰艺术风格的基础上，表现出鲜明的本土特色和民族特色。维吾尔建筑彩绘艺术从希腊、波斯、印度、阿拉伯和中国中原地区文化艺术中博采众长，勇于吸收，创造了本民族造型优美、色彩绚丽、风格多样、内容丰富的装饰艺术风格和民间图案。

本书从维吾尔建筑彩绘的文化特征、艺术特征、装饰构成、表现方法、工艺流程以及传承与保护几个方面，对维吾尔建筑彩绘艺术的形态进行了较为系统的研究。我们可以看到，彩绘艺术是多元文化融合的产物，其体现出的价值及意义也具有多元性，这种多元性对发展新疆地域民间美术具有重要的作用。“彩绘”既是中国传统建筑的一种装饰形式，也是新疆维吾尔族建筑传统装饰艺术的载体形式之一。新疆信仰伊斯兰教民族的建筑装饰艺术整体上所表现出来的是伊斯兰教的审美追求和艺术特色。不同民族的习俗、奇异的地域环境、长期的多元文化融合和积淀，给这些民族留下了深深的烙印，形成了富有特色的多民族、多文化色彩的新疆伊斯兰教建筑装饰艺术，构建了具有新疆民间特色的建筑彩绘艺术，体现了新疆民间建筑装饰艺术的基本元素，凸显了地域性的个性特点，

又反映了生活在不同地域及风俗文化的功能性差异。因此，从建筑彩绘的艺术特征、文化内涵、历史流变，以及和其他民族地区建筑彩绘的比较中，能更多地挖掘出新疆维吾尔建筑彩绘的艺术价值，从而拓展新疆地域文化艺术研究的范畴，又可以为中国现代建筑装饰和艺术领域提供丰富的参考资料和创作素材。同时，做好新疆维吾尔建筑彩绘最本原的工艺模式和文化内涵的保护与传承，是我们亟待解决的问题。

本著作的撰写虽然与新疆丰富的民间工艺美术资源量相比还存在很多不足，但是它为新疆维吾尔族建筑彩绘艺术的传承和发展提供一些理论参考，希望能够为新疆地方特色文化的推进做出贡献。

目

录

前 言

第一章	概论	1
第一节	维吾尔建筑彩绘艺术的形成	1
第二节	维吾尔建筑彩绘艺术的价值体现	3
第二章	维吾尔建筑彩绘的文化特征	4
第一节	地域性文化特征	4
第二节	审美文化特征	6
第三章	维吾尔建筑彩绘的艺术特征	7
第一节	纹样特征	7
第二节	色彩特征	13
第三节	构图透视特征	18
第四节	寓意特征	25
第四章	维吾尔建筑彩绘装饰构成	27
第一节	藻井彩绘装饰	27
第二节	梁柱彩绘装饰	67
第三节	门框彩绘装饰	122
第四节	檐廊彩绘装饰	125
第五节	墙面彩绘装饰	130
第五章	维吾尔建筑彩绘的表现方法及工艺流程	137
第一节	建筑彩绘表现方法	137

第二节 建筑彩绘工艺流程 / 138

第三节 建筑彩绘油漆工艺技法 / 139

第六章 维吾尔建筑彩绘技艺的传承与保护……………141

第一章 概论

新疆维吾尔建筑彩绘艺术主要运用于民居、陵墓、寺院的藻井、横梁、门、柱、壁上部装饰以及壁饰等部位，按照建筑不同部位的各种布局造型，采用二方连续、四方连续、适合纹样形式，内容多是花卉、几何图案。设色大胆，鲜艳华丽，对比强烈，使建筑显得庄严肃穆，富丽堂皇。

第一节 维吾尔建筑彩绘艺术的形成

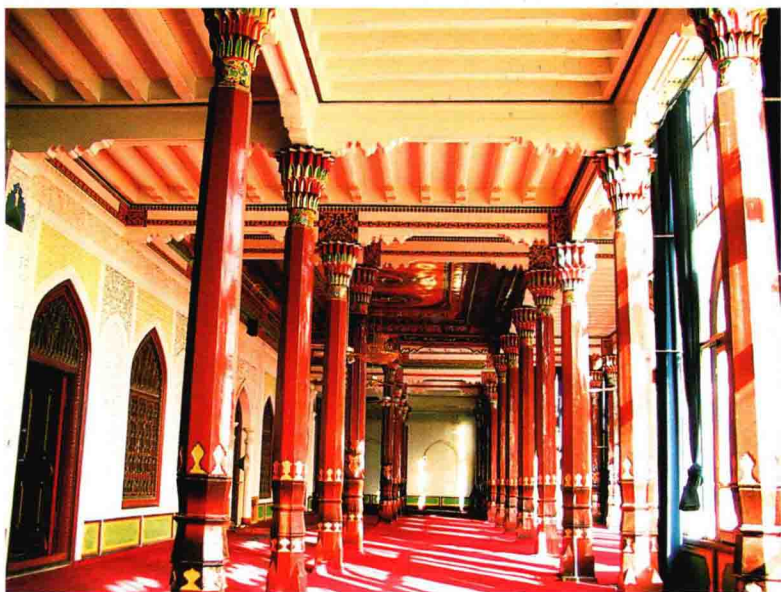
维吾尔建筑彩绘装饰艺术的形成主要表现在以下几个方面：

一是受气候因素的影响。新疆气候干燥，其建筑中以木质为材料进行修建较为多见。木质材料既易雕刻又特别适合彩绘，更重要的是用彩绘装饰建筑，不仅可以使建筑物免受外环境的侵蚀，而且起到保护防护的作用，同时也是为了掩盖木材表面的节疤、斑痕以及色泽纹理的不均匀等缺陷。

二是特殊的地理环境。新疆在历史上曾是丝绸之路的核心区域，中西贸易的必经之地。随着贸易活动的不断发展，文化艺术交流也日益频繁，维吾尔建筑彩绘兼收并蓄了中原和西方诸国的文化精华。宽容的西域文化并不因外来文化的冲击而失去本原性，而是将其“内在化”。这里需要指出的是，维吾尔建筑彩绘不是伊斯兰建筑的简单因袭，

而是维吾尔人在原有传统建筑形式的基础上，经过长期的发展与本民族文化的融合，根据新疆这一地域的南部、北部和东部的特殊自然环境和地理环境，形成了具有本民族特色的彩绘艺术风格。

三是多种宗教的影响，在伊

维吾尔建筑彩绘

伊斯兰教传入之前，先后有佛教、祆教、摩尼教、景教和道教在新疆这一地域流行，这些宗教同佛教并行不悖。直到 10 世纪中叶，伊斯兰教的传入给维吾尔文化艺术带来了一个崭新的艺术形态，使维吾尔艺术发生了根本的变化，即在维吾尔绘画、雕塑、建筑、工艺美术中，人物形象逐渐被取消，为宗教服务的建筑装饰图案植物纹、几何纹、阿拉伯书法纹在建筑装饰中得到空前的繁荣。

四是审美情趣上的满足，维吾尔人在日常生活上要做到方便实用，既坚固耐久，又美观大方，满足人们精神和物质上的需求。

五是民族文化素质，新疆各民族文化艺术的演进始终是宗教文化艺术和世俗文化齐头并进，从根本上讲新疆民族文化艺术都源于民间文化，民间文化是新疆民族文化的主流，所以较完整地保留了“文化遗留物”。由于民间文化具有稳定性、集体性、模式性等特征，同时民间文化中蕴含作为精神民俗的民间艺术，它涵盖了民间工艺、民间歌舞、竞技游艺等口承艺术，这些民间艺术形式在长期流变中世代相袭，形成了一种稳定的艺术结构。

维吾尔建筑一角

第二节 维吾尔建筑彩绘艺术的价值体现

从维吾尔建筑彩绘的艺术形态我们可以看到,彩绘艺术是多元文化融合的产物,其体现出的价值及意义也具有多元性,这种多元性对发展新疆地域民间美术具有重要作用,具体表现在几个方面:

一、完善和拓展了新疆地域民间美术的文化艺术价值

“彩绘”既是中国传统建筑的一种装饰形式,也是新疆维吾尔建筑传统装饰艺术的载体形式之一。新疆信仰伊斯兰教民族的建筑装饰艺术整体上所表现出来的是伊斯兰教的审美追求和艺术特色。不同民族的习俗、奇异的地域环境、长期的多元文化融合和积淀,给这些民族留下了深深的烙印,形成了富有特色的多民族、多文化色彩的新疆伊斯兰建筑装饰艺术,构建了具有新疆民间特色的建筑彩绘艺术,体现了新疆民间建筑装饰艺术的基本元素,凸显了地域性的个性特点,又反映了生活在不同地域及风俗文化的功能性差异,因此,从建筑彩绘的艺术特征、文化内涵、历史流变,以及和其他民族、其他地区的建筑彩绘的比较,能更多地挖掘出新疆建筑彩绘的艺术价值,拓展新疆地域文化艺术研究的范畴。

二、为建筑装饰领域提供丰富的参考资料和创作素材

通过对新疆维吾尔建筑彩绘的纹样、造型、寓意、图案构成、材质、绘制方法等方面的认识与了解,既丰富了中国建筑彩绘的艺术风格,又可以为中国现代建筑装饰和艺术领域提供丰富的参考资料和创作素材,使地域传统文化符号与现代生活相结合,对于发展中国的建筑装饰事业和民族民间艺术事业有着重要的实际应用价值。

三、有利于保护和传承优秀民族传统艺术

新疆维吾尔建筑彩绘有着悠久的历史,由于民族之间的融合和现代工业文明的冲击,民间美术在材料、技艺、种类、图案、造型、用途使用、习俗等内涵上都有了不同程度的变化。一些民族传统艺术出现断层的现象日益严重,民族传统艺术一般是以口传心授的方式进行,使民族文化遗产的空间非常狭窄,能对新疆民间建筑彩绘这一传统艺术找到一个相对稳定、系统的传承机制,特别是做好对其最本原的工艺模式和文化内涵的保护与传承,是我们亟待解决的问题。

第二章 维吾尔建筑彩绘的文化特征

第一节 地域性文化特征

新疆主要有高山、草原、绿洲、沙漠四大类地区，天山山脉横贯中部，把新疆分隔成南北两部分，以天山为界，天山以北为北疆，以南为南疆，邻近东天山主峰博格达山的东部为东疆。这些地域的差异性风貌，对新疆南疆、北疆、东疆的伊斯兰建筑及建筑彩绘装饰的布局、造型、

新疆绿洲

结构、色彩、纹饰等装饰元素产生了深远的影响。

从维吾尔建筑彩绘的艺术形态我们可以看到，建筑彩绘艺术是在西域文化的多元格局中形成的，而决定这种格局的因素之一就是地域性文化。季羨林先生把它概括为“新疆是东西文化交流的枢纽，许多国家的文化，包括世界上几个文化发源地的文化，都在这里汇流，有名的丝绸之路就是通过新疆的。尽管有许多古代民族今天已经不存在，然而他们留下的文化痕迹一直到今天还到处可见。”¹因此，新疆是一个多维发展中的中国地域文化。从民族类型上来讲，新疆诸民族属于大陆型民族，新疆文化也就属于大陆民族文化类型，是一种绿洲与草原并存、农耕生产方式与游牧生产方式共存、农耕宗法社会与游牧宗法社会同列的地域文化。这种文化也是生态环境、生产方式、宗法制度的复合型，也称为复合文化型。同时，这种文化因生态环境与生产生活方式的差异，又分为南部绿洲文化和北部草原游牧文化及屯垦文

1 仲高：《西域艺术通论》，乌鲁木齐：新疆人民出版社，2004年，第19页。

化三大类型。到魏晋南北朝时期，西域南部的龟兹文化、于阗文化，东部的高昌汉文化和北部的游牧民族的“行国”文化都与前期文化有不解之缘。

南疆属于沙漠、绿洲为主要的地域特征，从南疆建筑彩绘中反映出阿拉伯、波斯特有的几何纹饰和植物纹饰，同时还有南疆当地盛产的果实和当地种植的植物装饰纹样，这些纹饰既与伊斯兰教、萨满教相关，也有部分与佛教相关。在建筑结构上采用巨大的顶部和高大林立的列柱组成建筑空间，并有繁复的装饰纹样布满清真寺的顶部、柱部和墙壁上，如丰富多彩的藻井彩绘艺术主要分布在南疆清真寺建筑中。因此，从建筑彩绘艺术中，我们可以看到南疆文化艺术的繁荣与深厚。

北疆气候相对南疆比较湿润，北疆的山谷和准噶尔盆地形成了大片山地、草原、丘陵、农田，其在建筑装饰造型上与南疆有所不同。北疆地区的住宅多建在花园、果园之中或林树深处，房前有葡萄架，屋后有苹果树，其建筑彩绘多采用直线为主的饰纹，同时也有许多花卉装饰，使人感到幽静、雅致、清新。北疆维吾尔人善于充分利用各种高低起伏的自然地形，运用简朴多变的手法，精心设计有造型的廊柱，精致的楼梯，各种彩绘檐饰，室内的藻井彩绘精细典雅，以及壁龛、壁饰更是多种多样，而且色调淡雅，自然环境宁静舒适，只要建筑周围有果树、花卉，房屋上就会绘以花纹图案。北疆建筑形制及彩绘装饰，大部分是吸收中国传统文化特色的殿宇式建筑。

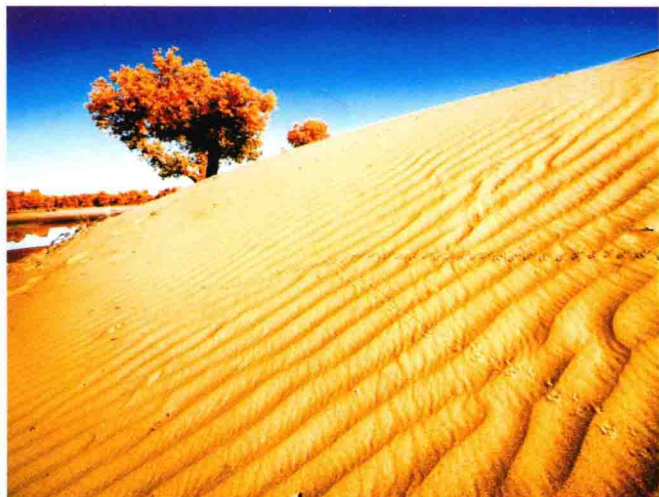
东疆兼容了南疆和北疆的地域性文化特征，同时又是交通要道，既有沙漠、绿洲、高山、草原、农田，还有“火洲”这样的地域形态。在伊斯兰教建筑文化中呈现出更丰富的建筑造型样式和建筑装饰样式。彩绘在吐鲁番、鄯善等东疆地区维吾尔大门的装饰中较为普遍，朴素的民居大门外形，没有过多的造型形式，色彩斑斓的彩绘显得格外醒目，是这一地区民居院门装饰的主要特征，成为当地的一道人文景观。形成这一装饰特色的原因是：其一，吐鲁番地区维吾尔族具有较强的文化融合性、开放性，有史以来与中原汉文化交往密切，汉文化在这一地区的影响较深。其二，传统农业生产方式决定了民居院门修建得必须高大，便于车马进出，而两扇宽大的院门若不加任何装饰，则显得非常单调和笨重，这使民居院门客观上具备了装饰的必要性。其三，吐鲁番地区夏季炎热、干燥，造就了维吾尔人天性乐观、幽默的性格。花帽和服装的艳丽色彩就体现了他们的这种性格特征。同样的，这种性格特征也体现在他们选择经济实惠、赋予表现力的彩绘装饰自家大门。

第二节 审美文化特征

审美情趣是人类对审美对象的价值判断能力,不同的地理生态和人文地理环境所形成的审美趣味也都有所差异。生态地理环境是审美中的自然因素,人们的审美情趣受地形、气候、水文、土壤等自然因素的影响而有很大的区别,而人文地理环境,也就是地域性文化特征,如生活方式、服饰、生活习俗、性格、信仰、观念、价值等,这是决定审美情趣的历史因素。

就自然因素而言,新疆因南北地理生态环境的差异,从事农耕和从事游牧的民族把自然作为艺术对象进行审美时其趣味是不同的。在绿洲农耕民族中,以自然为对象的审美客体有玫瑰花、石榴花、巴旦木、色布黛丽花、色妩色花、鸡冠花、葡萄、杏树、太阳、月亮、戈壁等,这些也成了绿洲民间文化中的艺术文化和意象。在草原游牧民族中,以自然为审美客体的是马、鹰、高山、草原、蓝天、绵羊、湖等。

“但是,审美情趣也有一定的阶段性,西域各民族尤其是突厥语民族的审美情趣就发生过两次较大的变化。一是突厥语诸民族信仰伊斯兰教后,审美情趣发生突变;二是20世纪三四十年代在抗战时期审美情趣的激变。第一次变化是因伊斯兰教反对偶像崇拜引起的,这是一次在外来宗教影响

干旱的沙漠与绿洲并存

下,审美情趣发生的突变历程。其结果是,原先因信仰佛教而产生的佛教雕塑、壁画、佛塔、佛寺等佛教艺术一下子从审美情趣中抹掉,代之而起的是几何图案、植物图案等非偶像艺术。从宗教建筑到民居建筑等,以菱形、三角形、四边形、圆形及各种花卉占了上风”。²变革之前的审美情趣注重谐趣厚味,技艺并重,情理统一的形式,但是随着社会转型和文化变迁,新疆各民族的审美情趣转变为从自娱自赏性走向社会功利性,从传统走向现代的审美观,从一元走向多元的发展。

² 仲高:《西域艺术通论》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004年,第109页。

第三章 维吾尔建筑彩绘的艺术特征

由于受伊斯兰教的影响,维吾尔人们在彩绘表现中严格遵守伊斯兰教的教义教规,“禁止造像绘画的戒律,限制造型艺术的发展,特别是限制了人物和动物的形象塑造,具象的写实的创作方法被搁置下来,透视法、光和影、三维空间及造像比例等,也都被忽略不计。但是统一戒律却促使了装饰艺术的发达,导致了该项工艺的成就”¹ 比如文字、几何图案和藤蔓花纹便成为了重要元素,就曾是前伊斯兰时期的人物形象艺术元素的替代品。

第一节 纹样特征

一、植物纹样

维吾尔建筑彩绘装饰图案纹样中,占首要地位的是植物纹。这显然是由于地理环境和自然生态的特点所致。植物是生生不息,生命力顽强延续的象征。阿拉伯纹饰以枣椰树叶纹、圣树纹、葡萄纹的为常见纹样,在维吾尔建筑彩绘装饰纹样中,除了吸取西方和中国中原植物纹样的精华外,其表现主题乃是与维吾尔人朝夕相伴、喜闻乐见的当地植物。主要有雅皮热可、葵花、葡萄花、巴旦木花、石榴花、苏赛尔、亚扎、无花果、西番莲、金银花、月季、杏花、桃花、蔷薇花、玫瑰、波斯菊以及棉花、麦穗、豆荚、西瓜、甜瓜等,还有各种植物的枝、叶、滕、蔓、芽、蕾、种子等。维吾尔艺术家通过对植物实体的抽象与变体,按照花朵和藤蔓的规律组合形成各种形式的纹饰图案,以及弯曲的茎蔓,繁茂的枝叶,丰硕的果实,反复连续或相延的树叶,使植物的自然形态抽象升华为图案纹样的艺术形式。

植物纹样出现在9世纪,至13世纪达到繁荣。之后,植物纹在伊朗、印度等国十分流行,“当阿巴斯王朝在9世纪时迁都至萨马拉时,宫墙上就覆盖着大片雕刻和模制的粉刷泥灰。起初,工匠们采用圆顶清真寺,即几何框内可辨认的花状和叶状元素,但后来,工匠们发现了一种新型的装饰手法,让一些简单的植物元素,如卷须和叶片,不以自然规律生长,但以几何规则进行排列,这些元素的结合,就使的创造出来的图案不仅填补了装饰表面的空白,也使的装饰部分与背景主题融为一体。这种在西方被称为藤蔓花纹的装饰风格,到了1世纪中叶采用几何形式达到了

1 王嵘:《西域艺术史》,昆明:云南人民出版社,2013年,第615页。

顶峰，藤蔓或卷叶的叶状图案开始与几何框架交错在一起，甚至框架本身也转化为植物的茎”。²

“伊斯兰艺术中，人们对于藤蔓的钟爱一直持续到 14 世纪，当时藤蔓的元素逐渐开始被受中国灵感启发的菊花、芍药、荷花和云带设计所取代，但即使是这些新设计也保留部分藤蔓花纹的几何基础”。³阿拉伯式藤蔓花纹图饰是从伊斯兰之前的地中海东部盛行的叶形和葡萄藤蔓装饰演化而来。伊斯兰设计者不断探索由圆圈和螺旋形组成的图形的装饰功能，圆圈和螺旋通过分叉、发出新芽，这些不断重复的图形积累起来，填满了整个装饰空间。随着时间的推移，藤蔓图式越来越抽象，这种相互交织和重叠的藤蔓图形可以创造出更加复杂的效果。

在维吾尔建筑装饰中，彩绘植物纹样根据建筑类型的不同其表现形式也有所不同，陵墓建筑中纹样组织相对单一，民居和清真寺中植物纹样最为丰富，民居植物彩绘纹样主要布局是在赛热甫、娜姆尼亚处，纹饰组织主要采用二方连续和四方连续适合纹样、单独纹样为主，纹样主要是巴旦木、石榴、葡萄、波斯菊等花果、枝叶并配以卷草纹组成。清真寺中植物彩绘纹样形式十分丰富，主要体现在藻井天花中。

2 马库斯·海特斯坦·彼特·德利乌斯：《伊斯兰艺术与建筑》，北京·中国铁道出版社，2012 年，第 124 页。

3 马库斯·海特斯坦·彼特·德利乌斯：《伊斯兰艺术与建筑》，北京·中国铁道出版社，2012 年，第 126 页。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 1~5: 植物纹样效果

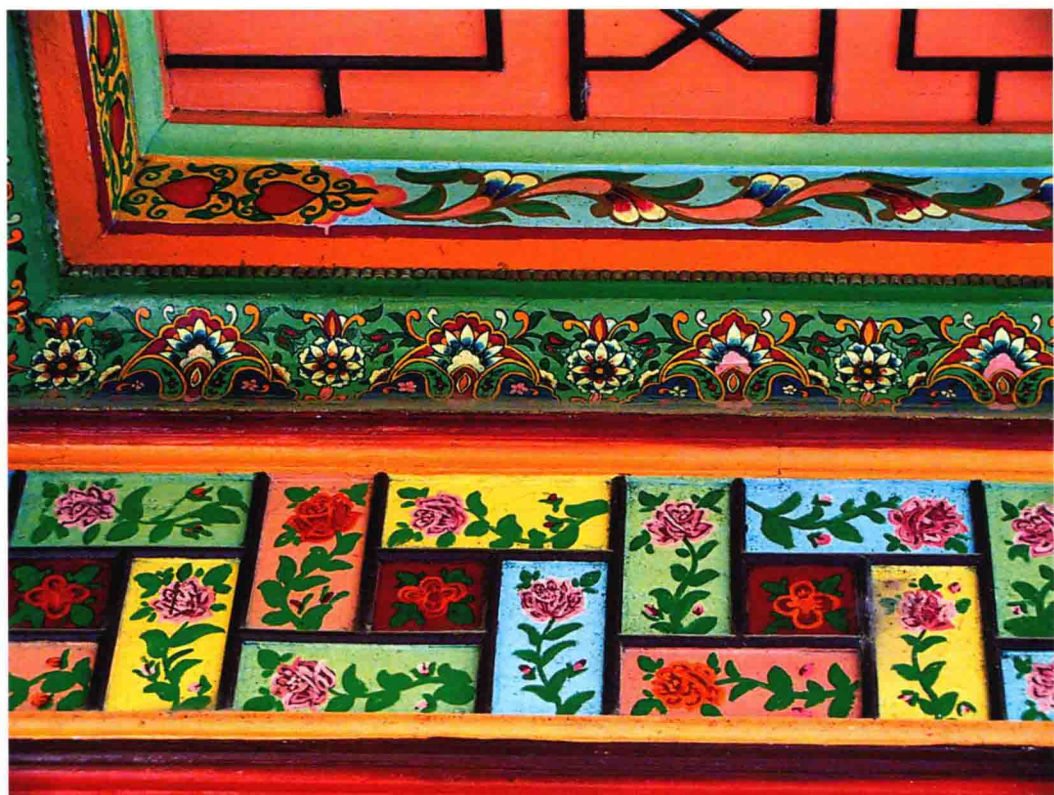

图 5

二、几何纹样

与其他纹样比，几何纹样是维吾尔建筑装饰艺术又一大主题，维吾尔人利用方形、圆形、三角形、菱形等基本纹样，通过交叉、组合、变异、繁衍产生出许多各种类形的几何纹饰，如以三角形为基础构成五角形、六角形、八角形、十二角星形，方形可构成八角形，也可构成其倍数的十六角形等，还有以正方形、十字形、卍字形等多种几何图形为基础，再通过组合、套叠、排列、交叉派生鱼鳞、蜂房、古钱、铜钱、方圆套格、回纹，形形色色的几何纹和扭曲状编结纹。在伊斯兰早期以线条和几何图形为主的装饰还沿用希腊和罗马时代的设计，并加以繁华。即使在伊斯兰早期三角形、五角形、八角形和星形就用于伊斯兰建筑中。从 12 世纪开始埃及的设计者用分割开来的几何图形发展出特别复杂和多样化的图案，大多数都利用圆形的要素和星形、八个角形的几何形利用圆形的八次风格——用正方形在圆中旋转。《古兰经》的卷首插图常出现以星状多角形为基础的设计，通过交错、重叠、连锁关系形成更为复杂的图形。直到 14 世纪，复杂的几何图形在木马路克王朝统治的埃及和叙利亚、伊尔汗王朝统治的伊朗、纳绥尔王朝统治的西班牙到了它的高峰时期。在单维度平面上发展起来的几何图形，在 15 世纪有被伊朗艺人用在立体材料上。