

探析新疆传统角形纹样的应用

□ 刘鹏亮

摘要:角形纹样在新疆地区历史悠久,是西域游牧文化的一抹亮色。通过了解角形纹样的存在与发展的历史背景与不同民族审美文化的体现,阐述角形纹样在新疆地区装饰艺术中的应用。角形纹样作为一种典型符号已然成为一种文化现象,并且成为了具有新疆文化特色的装饰艺术,展现出新疆传统纹样的文化之美与精神之美。

关键词:游牧文化;装饰纹样;角形纹样

千百年来,新疆地区的先民们在生产实践过程中创造并发展了具有本地特色的装饰角形纹样。基于新疆独特的历史背景和不同民族审美文化的体现,角形纹样文化底蕴深厚,反映了新疆地区的民俗文化和审美理念,对于创造出符合现代社会语境下的文化艺术作品具有重要的意义。

1 角形纹样存在与发展的历史背景

在新疆考古中发现,新疆地区的纹样载体多是毛纺织品,如毛线编织帽、毡帽、毛质服饰、毛织腰布、毛毯等,这些毛织物纹饰大多数以动物和几何纹样为主。随着生产力的提高,新疆先民从单一的畜牧业生产模式中解脱出来,逐渐采用农业生产方式,开始从事农耕、手工艺和商贸等活动,并因此创造、使用带有纹饰的毛织物。两汉魏晋时期,随着丝绸之路的开通,新疆得益于处在东西方文化交汇处,来自中原的丝织品和来自西方的毛织品、棉织品通过丝绸之路开始源源不断输入新疆,加速了不同民族和地域间的文化传播与交流。这一时期,无论是丝织物还是毛织物、棉织物,纹样形式丰富,内涵深刻,普遍以动植物纹为主,并与其他纹饰(如人物纹、云气纹、文字纹、几何纹)相互交错出现。值得注意的是,由于中原织丝工艺和西方棉布工艺在新疆地区的传播,促进了新疆本地区传统工艺技术的高速发展。在保持本土化艺术风格基础上,新疆装饰艺术的传播与发展还吸收了一些犍陀罗艺术常见的图案形式,纹样趋于几何装饰化,色彩层次丰富饱和,创造出具有西亚和中亚民族特色的纹饰形象。与此同时,萨珊联珠纹锦、汉地纹锦等通过商品交易也来到新疆,他们一起构成了新疆地区丰富多彩、种类繁多的装饰艺术。

新疆地区各游牧民族崇拜自然,喜欢春芽、树木等植被,对植物的观照代表着老人对小辈们的美好祝福,体现了游牧民族对草原、树木、花朵等植物珍视爱护的高贵品质。因此新疆纹饰也会提取有关形象并加以应用,有的芽、叶、树木形象不仅仅只是作为纺织品、花毡等边饰出现,而是已经成为相对独立的视觉构成元素。

出于功能化和装饰化的追求,创作者还在毡毯等

纺织工艺品上频繁应用各种动植物“角”的形象。动植物题材表现渐趋程式化,对装饰美的直接诉求又促使民间匠师采用一些理想化的变形手法,如将不同种类的动物、植物角形纹样组合在一起,或者动植物角形纹样反复变形与几何形制完美融合。这些动植物角形纹样承载着对大自然的美好想象,突出了线条的自由化、构图元素的多样化。

2 不同民族审美文化中的角形纹样

新疆地区角形纹样的使用以哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族为主,哈萨克族、蒙古族主要分布在天山以北地区,柯尔克孜族主要分布在天山以南地区。

天山以北地区多是荒漠、高山、草原,复杂的自然环境给原始草原游牧民族提供了自由驰骋翱翔的空间,使他们具备了更强烈的生存需求和征服自然的能力。逐水草而居的游牧生活方式使得新疆哈萨克族原始先民存在着很强的不确定性,由此逐渐产生了在精神上向往自由的状态,角形纹样也反映出哈萨克族先民对自然世界的直观性感悟。在生产力发展水平低下的时期,新疆哈萨克族有过动植物崇拜,直接或间接影响着新疆哈萨克族的生活习俗、民族心理。角形纹样作为现如今新疆哈萨克族的典型符号,是动植物崇拜的原始意识,同时也是与现实需求。如为研究阿尔泰早期畜牧部落提供了珍贵资料的巴泽雷克墓地,发现了迄今所知世界上最早的拉绒多彩毛毯,毛毯上的鹿角式角形纹样、羊角式角形纹样和植物式角形纹样与现今的毡毯、纺织品上的角形纹样相似。

角形纹样在新疆蒙古族里称为“犄角形”,在蒙古语中装饰纹样指类似对称卷曲线条的犄角形,由此可以看出犄角形在蒙古族装饰纹样中的地位。在情歌《森吉德玛》里唱道:“花纽着的两条辫子,像那金鹿的犄角一样,花压着的两条辫子,像那大鹿的犄角一样。”在现实当中牛羊的犄角代表着牛羊,是五畜兴旺与财富的象征。清晰明确的角形纹样在新疆蒙古族日常生活用品中广泛应用,在装饰形式上可以单独出现,还可以连续出现,在组织结构上既可以做中心纹样,也可以做边缘纹样及角隅纹样。

天山以南地区多是河谷、山区、平原、沙漠、盆地、戈壁、冰川等复杂的自然地理环境,加之崇拜和敬畏之心,造就了新疆柯尔克孜族独特的装饰艺术、牛和野生动植物(鹰、大雁、生命树、春芽等)形象,这些角形纹样形象通常以夸张变形的手法表现。对新疆柯尔克族人来说,角形纹样不仅具有祈求牲畜丰收的美好意愿,还有对自然植物发自内心的喜爱和依赖。他们将这些转变融合到日常生活中,如毡毯、服饰、室内装饰、器物之上,从创造、使用到发展、流传,逐渐演变出千变万化的动植物角形纹样形态。

3 角形纹样的直接应用

新疆地区传统角形纹样是在特殊的历史和不同民族文化背景下,经过长期的实践劳动生活,逐渐形成的具有地域性特色的装饰性纹样艺术。作为人们选择、吸收和融合多元文化的产物,角形纹样促进了新疆地区纹样的变化与发展,在非物质文化遗产中留下了浓重的一笔。

在种类方面,有些角形纹样可以直接应用到载体上,例如鹿角式角形纹样、羊角式角形纹样、牛角式角形纹样、鹰式角形纹样、猫头鹰式角形纹样、天鹅式角形纹样、植物式角形纹样都可以直接应用,或作为主图形或作为辅助图形或者边饰等。也有种类不同的角形纹样搭配组合直接应用到载体上,例如做毡毯边饰的羊角式角形纹样与牛角式角形纹样的搭配组合形式。

在工艺方面,还有些角形纹样直接在物品上镶嵌雕刻,这种应用通常出现在手工艺品、建筑外立面和室内装饰中。其中,运用最为广泛的方式是将每一个单元纹样依据所需本体的用途和材质,对其进行刺绣、粘贴、绘制、雕刻等,这些工艺手法是本地区最为常见的。新疆原始游牧民族过着游牧转场的生活,为了便于携带,流传下来的手工艺品体量通常比较小,角形纹样的形制也多根据形体绘制且风格简单大方。

在用途方面,以角形纹样在毡房中的运用为例,在自然环境影响下,新疆各游牧民族保留着逐水草迁徙的生活方式,毡房便成为他们主要的生活居住形式。毡房主要由内部骨骼和毡毯两部分组成,其中毡毯部分主要的装饰纹样以单一的角形纹样为主,但也在毡毯内外进行角形纹样装饰。这种装饰形式极大地丰富了本地区游牧民族的生活情趣,为其日常单调的装饰带来了活力,同时在鲜明的视觉形态对比中展现了丰富多彩的草原文化。

4 角形纹样的变形应用

随着视觉形态的美学发展以及对其他装饰纹样的认识和理解,各种形象(鹿、羊、牛、鹰、猫头鹰、天鹅、生

图1 新疆角形纹样的应用

命树、春芽)的角形纹样装饰应用在服饰、毡毯、手工艺品、建筑等方面,经历了一个由简单到复杂、由粗犷到精细、由模仿到创造等过程,在保持角形纹样特征的基础上不乏变形应用。

角形纹样的变形应用主要是根据文化、风格、喜好和变迁等因素,在传统角形纹样的基础上,通过扭曲形象、增减元素和形态变异等表现手法,改变原来的面貌或兼有质的变化,同时在其背后伴随着“意外性”的发生。在角形纹样变形的过程中,有些以单一的角形纹样为母体进行变形,有些以复合的角形纹样为母体进行变形,最终促生了新的角形纹样样式。例如,传统角形纹样中一般是一个弧度,而现在出现了两个或者两个以上弧度。变形之后的角形纹样变化丰富,有利于延伸和拓展传统角形纹样的表现形式,这种方法时常运用在创新展现民族特色的服饰、印染花布和绣品等领域。变形后精美的装饰和创造中的审美想象,反映了新疆地区人们向往美、追求美、感受美的品德,同时也是角形纹样的再开发、再发展、再利用的新路径(见图1)。

5 结语

在发展历史与不同民族文化背景下,新疆角形纹样吸收了多元文化特色,在保留与吸收中不断传承与发展。新疆角形纹样是原始思维与现实需求的结合,是对自然和生命一笔笔真实的写照,是民族情感和自然情感的表达,是人类美术装饰艺术史上一颗耀眼的明珠。

参考文献

- [1]仲高.西域艺术通论[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004.
- [2]李安宁.新疆民族民间美术[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.
- [3]董馥伊,赵妍.论新疆民间传统毡毯艺术的图元解析[J].新疆社会科学,2016(5):111.

(作者单位:北海艺术设计学院)