

论新疆民间特色工艺的现代化发展

曾 轶

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070;
乌鲁木齐职业大学,新疆 乌鲁木齐 830002)

[摘要]新疆的民间工艺不仅种类繁多,而且极具地域特色。为了更好地传承民间艺术、发扬民族文化,应该多途径地将现代设计理念与民间工艺精华有效结合,从而促进其发展。

[关键词]新疆;民间特色工艺;民间文化

[中图分类号]K892.24 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)012-0044-02

新疆作为古代丝绸之路的腹地,在中国、印度、希腊、伊斯兰四大文化体系的交汇中积淀了丰厚的文化内涵,其独特的气候条件也使得尼雅遗址、楼兰古城、交河古城、克孜尔千佛洞等许多极具价值的历史遗迹保存下来,其中的壁画、雕刻以及大量的石器、陶器、玉器、丝和毛织品等都展现出新疆昔日的繁荣景象,透露着新疆鲜明的民族特点和浓郁的生活气息,也显示了聚居于此的各民族独特的文化心理与审美体验。

一、新疆丰富多彩的民间传统工艺

在新疆,地毯、印花布、编织、刺绣、雕刻、器皿、刀具、家具、乐器、马具、衣服、手饰等物品都透露着造型优美、色彩鲜明而且风格多样的民族工艺特色。

(一)纹样繁多的手工地毯

新疆地毯已有 2000 多年的历史,质地精良、美观大方并且柔软耐用,不仅具有实用价值,而且具有较高的艺术价值。新疆地毯吸收东西文化艺术与宗教艺术精华,具有独特的民族风格,选用半粗羊毛为原料;色彩多用蓝色与金色;图案设计多采用花朵、果实和枝叶,加以夸张变形组成对称的形式,以二方和四方连续纹样进行排列。其传统的图案纹样主要有开力肯、恰其曼(散花式)、阿娜尔古丽(石榴花式)、拜西其且克古丽(五枝花式)、艾地亚勒(洋花式)、博古图案、夏姆努斯卡(伊朗式)、拜垫图案等。同时,在不同地区地毯风格也不尽相同,如莎车的地毯粗犷有力、色彩对比强烈,库车的地毯纹样变化多端、色彩明朗,喀什的地毯纹样细腻严谨、色彩淡雅和谐等。

(二)色彩缤纷的艾德莱斯绸

艾德莱斯绸是新疆极富民族特色的绸料产品,其质地柔软,穿在身上自然下垂、轻盈飘逸。绸面上常由桃红、杏黄、翠绿、宝蓝、青莲、紫红、黑、白等颜色相互搭配,组

成一条条平行排列、宽窄不等、结构细密、错落有致的花纹,图案多以常见的巴旦木花、木板纹花和梳子花为主。艾德莱斯绸的色彩主要分为黑、红、黄、绿四大类型,都具有浓郁的民族特色。

(三)精美华丽的建筑装饰

新疆有着丰厚的伊斯兰文化底蕴,其建筑装饰更是独具伊斯兰风格特色。例如维吾尔族的民宅建筑,房屋的房檐、柱子、门窗上雕有花纹图案,墙壁上用砖横竖砌成图案花纹。屋内墙壁上建有许多放置食物、用具和工艺品的壁盒,墙壁上挂有壁毯,地上铺有地毯和花毡,地炕周围还挂着色彩绚丽的墙裙,显得非常华丽。

新疆建筑装饰的主要形式有木雕、砖花、石膏浮雕、彩画。木雕纹样多是二方连续、四方连续形式,有谢德纹、伊斯力玛纹、巴旦木纹、石榴纹、花蕾纹、花朵纹、叶纹等。砖花有的是用砖直接拼成三角花格、六边连环双关格、六边连环交叉格、菱形斜格等造型优美的图案,多用于房檐、台阶等处;还有的是将砖预先制成各种形式,再砌成不同的几何图形。石膏雕花形式多样,有以一点为中心的二方连续或四方连续图案,有的则为圆形、方形、菱形、三角形、多边形等独立纹样。彩画在建筑装饰中都选用一些色彩浓烈、鲜艳的植物纹样和多样的几何纹样作为装饰图案。图案色彩对比强烈,一般都是将相近色作大面积组合,再加与其相对的补色搭配,既有统一的主调,又有复杂的变化。

二、新疆民间传统工艺的现代化

在保持民族风格、发扬民族文化的基础之上,吸收现代设计理念,是当下艺术设计的发展要求与趋势。

(一)依托教育培训,传承民间工艺

传统民间美术是源自民间的朴素艺术形式,多年来,

民间技艺一般都是一对一的师承式或家传型传承,这种传承方式在当今无法满足时代要求。同时,在各类院校的艺术类课程和教材中还存在着缺乏本土艺术介绍体系、主流文化和本土艺术文化衔接不畅等问题,这就需要在艺术传承的广度与效率上进行改进与革新,能更好地促进民间艺术的传承、保护和开发。

另外,可以把民间美术的内容编撰成校本课程,系统地融入小学、中学、高中和大学的艺术教育课堂,让民间美术成为艺术教育的必修课程之一。在本土艺术的教学中可以采取开放式教学法,将民间艺人请进课堂,组织学生动手参与艺术实践,让学生在民间艺术实践中提高动手能力,启发创造力;组织学生开展民间艺术调查,探寻民间艺术的造型特征、文化含义,感受民间艺术的魅力;充分利用职业院校的教育特点,在开展市场调研的基础上开办相关的民族传统工艺专业,系统性、有针对性地将民间手工艺的传承和现代的创新有机结合,最大力度地培养一批又一批民间艺术的传承者,还可以采取政府奖励或者扶持等策略积极鼓励社会美术学校、民办培训机构等办学团体针对社会人群进行民间美术工艺技术的培训;充分利用现代多媒体技术和互联网等媒介,尝试在网络上开设民间美术课程网站、发行介绍民间工艺的DVD光碟等方式进行民间美术的教育培训与宣传。

(二)扶持艺术团体,创新民间工艺

新疆的本土艺术家对民间工艺有着独特的感受,他们通过长期钻研和系统学习,能自觉地将现代艺术元素和设计理念与本土的工艺相融合,进行再加工和再创作,使其作品既有现代元素又不失地域特色。

近年来,随着新疆艺术教育的发展和内外交流的频繁,这样的艺术家愈来愈多。政府可以牵头为艺术家们营造好的创作环境,搭建畅通的市场平台,提供一定的政策和资金支持,这样可以吸引一批具有创造力的本土艺术家,深入挖掘和发挥新疆独特的文化艺术优势。例如乌鲁木齐七纺艺术街的繁荣就为民间工艺的发展提供了很好的借鉴。由政府牵头、媒体搭台,将以前的旧厂房改造成具有50余间艺术工作室和近2000平米公共艺术展厅的艺术聚集地,组织了60多位知名艺术家,在七纺街创办自己的工作室,艺术门类涵盖书法、绘画、雕塑、摄影、民族手工艺、音乐、动漫、涂鸦、服装设计、乐器制作等各个

领域。这些艺术家结合自己的特长,将新疆的传统艺术元素进行整合创新,制作了许多具有时代气息的手工艺品,吸引了大量市民前来参观和购买,实现了艺术作品到艺术产品的转换,使新疆的不少手工艺品在创新之后,作为新疆品牌和新疆名片展现在更多人的眼前。

(三)借助旅游平台,开发民间工艺

近年来,新疆的独特风情吸引了大批中外游客,促进了新疆旅游经济的发展,这也为开发民间工艺提供了很好的平台。在旅游产业中的民间工艺开发不仅要突出民族和地域风格、把握时代文化动态,还要关注新时期旅游者的审美习惯,能生产出符合民族传统特征、符合大众欣赏习惯、具有浓厚时代气息的民间工艺品。例如突出新疆特色的富有装饰性的地毯、花帽、小刀、披肩、首饰、服饰等,同时还可以将同一图案题材以不同的大小、位置、数量等装饰在不同用途的产品中,如丝巾、文化衫、靠垫、背包、手机套等,使产品系列化,满足不同旅游群体对其不同的欣赏与消费要求。

此外,产品包装也是民间工艺现代化设计的一个重要内容,设计与民间工艺产品艺术风格相统一的包装,会令民间工艺品更具有时代特征。如将艾德莱斯绸的纹样作为新疆旅游品的包装主打元素之一,在新疆的特色工艺品礼盒上使用,会更具地域特色。

(四)紧抓生活元素,彰显民间工艺

在城市建筑、公益设施、生活用品中都可以在继承本土民族文化和民族民间艺术优秀传统的基础上,将新疆民间工艺与现代优质生活有机结合、不断创新,也是彰显民间工艺的魅力与新疆独一无二的文化特色的有效途径之一。例如在市政规划时注意体现传统的新疆建筑风格与现代建筑特色相结合的特点;在电视节目、地方出版物的书籍装帧中体现民族风格、地域特色;在玉器市场,将人们喜欢的传统样式和现代的华贵风格相结合,创作金镶玉等形式的系列首饰等。

三、结语

在追求民族化、现代化的今天,我们只有充分利用所掌握的现代艺术设计观念,努力挖掘民间本土艺术的精华,开创多种途径,不断促进现代艺术设计与本土民族艺术的互通、互补与互融,才能真正发扬与发展民族传统艺术。

[参考文献]

- [1]李砚祖.设计之维[M].重庆:重庆大学出版社,2007.
- [2]李大保,李吟屏.论艾特莱斯[J].新疆艺术,1985,(6).
- [3]李安宁.新疆民族民间美术[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,

2006.

- [4]唐自力.浅析伊斯兰风格在新疆室内外设计中的体现[J].美术大观,2009,(9).