

新疆传统织毯伊朗式样图案探究

董馥伊

(新疆师范大学 美术学院, 新疆 乌鲁木齐 830054)

摘要: 文本从多元文化内涵、艺术特征等角度,对新疆传统织毯伊朗式样图案纹样进行了分析,揭示出其图案纹样以花卉植物、几何图形、抽象线条为主的风格特点,同时指出其所释放出的装饰艺术样态,并不仅仅局限于艺术形式所表现出的美感上,在民族地区世俗生活的诸多方面也有多层面的体现。在此基础上,以艺术设计学与数字化技术为契合点,从纵横、表里、此彼等视角出发,对新疆传统织毯伊朗式样图案纹样进行具体梳理与理论概括,以使其图案艺术的精粹在数字化技术中更加发扬光大,进而促进其在现代社会中的传承、发展与创新。

关键词: 丝路文化; 新疆传统织毯; 伊朗式样图案; 数字化辅助设计

中图分类号: J51

文献标识码: A

文章编号: 1005-9245(2015)06-0101-06

和田地区是古丝绸之路的中转站之一,特殊的地缘优势使和田地区既成为古丝路商品贸易的集萃地,又成为民间手工纺织业比较发达的地区,这使得和田传统织毯的工艺技术领先于其他地区。经过千年的发展,和田传统织毯以丰富多彩、独具魅力的工艺文化著称于世。新疆传统织毯中的伊朗式样图案,就多见于和田传统织毯。

一、伊朗(波斯)织毯图案对新疆本土传统织毯图案的影响

千年历史发展的伊朗(波斯)地毯工艺精湛、图案精美,以繁华细腻为主要特征,毯面图案题材多为花卉植物、人物、动物、狩猎等内容,其选择题材的广泛性反映出波斯艺术对外来多民族文化的吸收与包容。

伊朗(波斯)传统织毯的装饰艺术风格类型多样,

不同类型的植物、抽象纹样多见于毯面之上,各有特色。其主要特点:一是植物与抽象纹样为主体奎龙。多见于装饰感强烈的阿拉伯卷须纹或写实性自然主义强烈的多种花卉与植物相互衬托的毯面表现;二是植物与抽象纹样在花瓶式、花簇式几何形制中的有序组合。毯面中心奎龙格律多为菱形,一组组满铺的连续小花卉与一串串几何装饰枝叶并置其中,装饰形态各异,节奏规律;三是植物与抽象纹样以有序(密集)或无序的毯面图案骨骼为载体。此类装饰手法的创造性较强,植物纹样由心性体悟的审美性为主。图案几乎不露底色,精细的花卉与植物线条流畅,逐层勾皮而富于变化,中心奎龙或饱满或单一或多层放射性呈现,整体风格以图案的扁平化表现为主,瑰丽多变(见图 1)。

伊朗(波斯)传统织毯的图案艺术表现对新疆传统织毯的图案审美取向有较大影响,主要体现于植物花卉纹样的繁密多变性特征。在伊斯兰教传入之前,维吾尔族文化融合了游牧与农耕两大类型文化,

收稿日期: 2015-05-23

基金项目: 本文系国家自然科学基金项目“传统栽绒毯图案视觉感知与特征检索应用研究”(61162024)的阶段性成果。

作者简介: 董馥伊,新疆师范大学美术学院副教授。

图1 伊朗(波斯)传统织毯

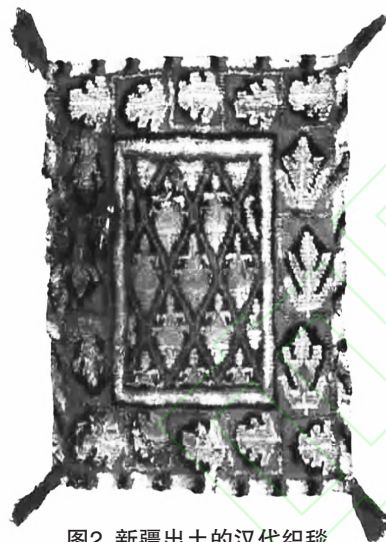

图2 新疆出土的汉代织毯

它蕴含着丰富的多元文化成分,而这种多元文化成分又特别表现在装饰造形艺术上。通过维吾尔族视觉艺术与图案艺术的发展我们可以看到:新疆传统织毯多以植物与抽象纹样作为毯面装饰表现的主流。这种审美倾向除来自于伊朗(波斯)传统织毯植物纹样的影响之外,还包含着印

度的曲线、中原的蔓草花枝纹等艺术形式,如1984年新疆出土的汉代地毯就是以网状骨骼为依托的抽象几何形植物单独纹样为主的图案装饰(见图2)。毯面主体植物纹样通过不断演变发展,成为今天的新疆传统织毯典型性本土图源之

一的伊朗式样织毯图案。这种装饰类型在西域得以发展的原因之一,是由于伊斯兰教传入之后,其教义从无偶像观念出发,反对一切具象造形艺术。爱好艺术的维吾尔人只有把全部才华转移到不违背伊斯兰教义的建筑艺术与装饰艺术上,使得维吾尔族的建筑艺术与装饰艺术取得了辉煌的成就。伊朗式样传统织毯的图案纹样所反映出的以花卉等植物、抽象线条为主的图案艺术文化观念,是因为在农业生产出现之前,人们的生存来源主要靠对动物的狩猎。而到了西域农耕时期,人们从现实生活中更加意识到植物是不可或缺的重要部分。自然环境与生产方式的变迁,使得人们将植物纹样作为图案装饰艺术的主体之一。正是绿

洲文化的特殊性决定了人们对植物装饰艺术表现形式的审美倾向性。

维吾尔族图案艺术得以发展的另一个原因,是因为其文化所体现出的较强的自然观念。基于对物质世界的认知与切身体验,维吾尔人的植物形象视觉艺术观念与审美取向催生着民族文化艺术在其漫长的发展中呈现出鲜明的多样化,使民族文化艺术得以不断吸收交融,在发展中体现出其特有的美学价值,对促进民族精神文化的传承发展与视觉图案艺术多层次拓展具有积极意义。显然,伊朗式样织毯图案中的花、果、枝、叶等植物形象所释放出的装饰样态,不仅仅局限于艺术形式的表现上,还涵盖了维吾尔族世俗生活的方方面面,如织毯装饰、墙面装饰、藻井装饰、印花布图案、器皿装饰、服饰装饰、马具装饰、花帽装饰、花毡装饰、金银器装饰等装饰图案。

二、新疆传统织毯伊朗式样图案的艺术特征

随着丝绸之路的开通,新疆作为东西文化交流与交融的重要地区,构建了多元文化发展的大框架。传统织毯、丝织物、棉织物之上的植物图案纹样与云纹、几何纹、文字纹等图案纹样相互绘制呈现,这一时期出现的各种植物图案仅仅是图案装饰的一种陪衬形式。历史的发展过程中,完全转型于农耕生活之后,绿洲文化使维吾尔族的文化艺术观念、艺术审美追求与审美情趣、装饰艺术表现均产生了较大的变化。植物花卉图案元素已成为维吾尔族审美文化中的主体。新疆伊朗式样织毯图案植物纹样的产生与发展,正是在这种多元文化互融的孕育下应运而生的。

对作为新疆和田传统织毯主要图源之一的伊朗式样图案纹样做一简要分析,我们就能更加清晰地认识到其艺术特征。

(一)新疆伊朗式样传统织毯的图案以写实基础上的装饰性花草类植物纹样元素为主

毯面的中心常有主花图案(变形)或满铺式花卉的四方连续重复出现;毯面四周装饰有环绕形的枝叶或几何图形的植物枝叶纹样;在排列布局上有时会用一组八角形纹样或一组菱形纹样按两个散点排列作纵向或横向的四方连缀反复展开;有时也会采用阴阳反色加以间隔,通过双色调配互换形成

毯面装饰变化,色彩间隔的空隙处多以纹样来填充,显得规整大方。

毯面图案纹样装饰的多样化与丰富性使人深切感受到其视觉艺术的魅力。其视觉艺术所产生的这种感染力,主要来自于艺术特征的鲜明性与维吾尔族族群的共识性:其一,在运用特定植物形象时,通过变形艺术手法在二方连续或四方连续的反复运用中以凸显其装饰感;其二,在毯面构图中,采取点、线、面相间、共存的艺术手法,纹饰中弧线形的花卉植物与几何形的边线达到完美融合;其三,通过高度概括与艺术提炼,使伊朗式样传统织毯图案中的主题花卉纹样成为写实改造、装饰变形后再生的新花卉纹饰,不是现实具象的装饰再现,而是多种植物花卉体经过艺术嫁接的再创造。

(二)线条纹样是新疆伊朗式样传统织毯图案最典型的图案装饰之一

毯面上曲线线条相互穿插,那繁密而缠绕的线条给人一种时空交错之感。线条在造形上是把写实性与抽象性两种艺术观念紧密结合的结果。就本质意义而言,线条是纹样的基础,线条在伊朗式样传统织毯中起到了组织构建各类图案主体元素的作用。

从图形艺术构成要素来考量,线条是其中主要的、最基本的装饰要素。织毯艺人把对自然界纷繁复杂的现象在认知的过程中高度概括、凝练为简洁而抽象的线条纹样,这种线条纹样又可以演绎出复杂多变、多姿多彩的植物纹样、几何纹样等多种装饰纹样。自然界的写实景象与毯面上的抽象线条以高度精炼的方式变化演绎出众多图案纹样,在装饰艺术上产生出对立统一的风格魅力。毯面上的线条除起装饰作用外,还起着对色彩的浓烈与艳丽的调和与分界作用,由于线条在色彩中起到的这种特殊作用,使得毯面上装饰的各种色彩产生出一种强烈的对比和鲜明艳丽的色相。伊朗式样织毯中的图案植物花纹如果没有线条进行轮廓和骨架平面化的勾勒,就必然会产生浑浊不清、杂乱无序的视觉效果。正是由于线条的这种特殊界定与独有的装饰特点,才使得植物花纹图案产生出一种别样的艺术效果。织毯艺人对线条的情有独钟,体现出维吾尔人的审美观念,在长期的历史发展中形成了西域本土的视觉审美传统,他们往往把植物造型的喜爱转化为对曲线造型的偏爱,并由此模仿为织毯图案的装

饰形式。此外他们也受到阿拉伯人倾向于把写实物象抽象化的审美取向的影响,就是在这种本土民族审美观与外来审美影响的融汇中,形成了传统织毯艺人对抽象美与曲线美的一体化追求。伊朗式样传统织毯图案,是维吾尔族传统织毯中最具代表性的

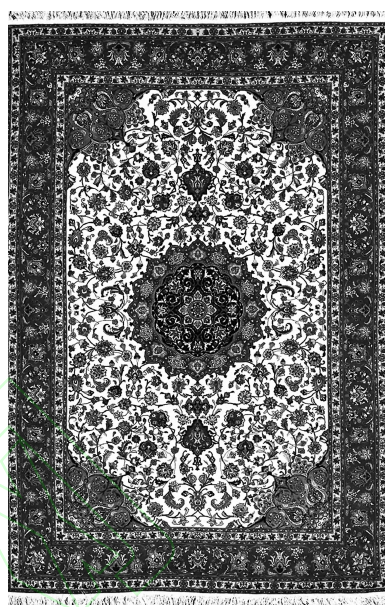

图3 植物、几何、线条纹样织毯

植物、几何、线条纹样之一(见图3)。

(三)新疆伊朗式样传统织毯图案的色彩,都采用纯植物染料进行上色

作为纯平面化装饰图案的传统织毯,其色彩的特性体现出明度、纯度和饱和度的高度协调,这使伊朗式样传统织毯图案色调更加分明、层次更加清晰,更具有可视性艺术效果。由于植物色彩本色的特点使伊朗式样传统织毯图案的色彩异彩纷呈。毯面上的主花有亮有暗,形成同一色系的不同明度色差,明暗搭配协调;亮色热烈、活泼;暗色深沉、稳重。根据植物本色的不同明度色差,可以组合出绚丽多彩的明度色阶。织毯艺人通过对高明度植物与低明度植物色彩的提取染色进行组合,使观赏者在视觉上产生一种层次分明、对比强烈的色彩冲击效果。仔细观赏伊朗式样传统织毯图案的色彩时,可以发现植物色彩本色中的纯度运用适度有序,恰到好处。在毯面中有的主花是高纯度的,反之,如过多运用高纯度的主花色调,必然会产生刺眼的色彩排斥感。毯面上的辅花是中纯度的,对中纯度要运用得当,就会使人有雅致、平和之感。毯面上的枝、叶是低纯度的,这种纯度的色彩运用比较广泛,给人以朴实、清淡之感。织毯艺人在搭配伊朗式样传统织毯图案的色彩时,非常重视保留与凸显植物本色的装饰美感。毯面上有浓浓烈烈的各色红与深深浅浅的各色绿,在多变与动感的色彩画面中,显现出植物本色天然的色彩体系魅力。

伊朗式样传统织毯图案常见的色彩可归纳为冷色与暖色两类色调,或相互并用或以暖色为主。对其具体分析可以看出:毯面上冷色与暖色并用的色彩多分布于植物纹样与底色上;其中主花与周边植物叶片为冷色调,常以蓝、绿色为主;辅花、边饰、底色均为暖色调,常以深红、赭石、羊毛色等为主,各色植物纹样的轮廓线多以黑色包边为主,形成强烈的对比反差。毯面上运用暖色色调,多见于深红、赭石、藕荷、明黄、羊毛色等,底色与图案色的色彩搭配方式常以相邻色、同色系不同明度色阶的暖色或深、浅两色底色与图案色的色彩互置搭配形成强烈视觉反差,毯面给人以明亮温暖、华丽浓烈之感。

(四)新疆伊朗式样传统织毯的骨骼框架布局严谨,总体可归纳为图案序列骨骼与毯面图案骨骼两大类

图案序列骨骼的主要特征以连续式、对称式或多种骨骼线交叉构成居多。以错落的骨骼线为分割,基本形纹饰彼此连续的不间断联动

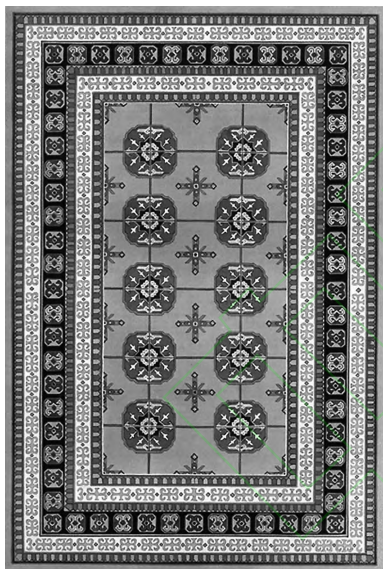

图4 基本形图案序列组合织毯

构成了有序格律与无序纹饰间的循序渐进。基本形单元纹样的对称使用在伊朗式样传统织毯中多有表现,内层与外层基本形的大小、疏密、位置等变化,产生出了多样的基本形图案序列组合方式(见图4)。

毯面图案骨骼的主要特征为:第一,多层边框。新疆大部分栽绒地毯的纹饰都有大小边框,这也是新疆地毯图案纹样的主要特点。多见于三层或五层,这些边框占据地毯的边缘,大致占据地毯面积的五分之一,使新疆地毯有一种韵律感。边框内以变化多样的线条与抽象化了的图案几何纹饰填充。这些边框使得毯面图案错落分割的骨骼体显得整体而端庄;第二,以S形线、中轴发射线等线形构成骨架为主,繁密有序的植物纹样与抽象纹样组合,层层交错成辐射状排列,这种分解构成图形如抽象花卉单体及

花卉簇、多边形几何纹等图元,体现出一种活泼自由、丰富细腻的视觉效果。几何图形也会成为地毯图案的主题,如大小几何形相互连接向两侧递变,使得地毯的图案有一种格律感。再以花卉或枝叶变形图案在四角填充;第三,毯面丰富不留空白的图案纹样始终占据主导。由连绵无尽的曲线形成盒形、长方形等框架,中间是细密的植物及抽象线组合,有时还用鲜明的对比色加以勾勒,具有强装饰、甚至过度装饰的效果。如果单纯从图案学的角度来讲,在平面上装饰具有边缘或者框架的适合纹样,相对于遍布平面上没有边框的花饰来说,更能体现出一种有节制的装饰倾向,起到稳定画面的效果。

三、新疆传统织毯伊朗式样图案的数字化

在探讨新疆传统织毯伊朗式样图案数字化问题时,必须围绕图形图像所展现出的图形建模、分类与存储技术方法等几方面,作为数字化技术处理的基本要求。图案纹样的搜集要注重广泛性,以体现出图形基元的全面、细致。除此还需注重其深度,要经过科学的分析把具有典型特征、代表民族地域特色与深含文化艺术价值的图形基元筛选出来,以保证图形基元的代表性和其精华的可传承性。具体而言,其所传承的内容应该将具有独特的传统工艺、民俗特征、视觉装饰、图案基因等,作为归纳分类的切入点。由于伊朗式样传统织毯图案涉及到植物、几何纹样以及装饰手法的多样化,因此在选择时要从多方面、多角度、多层次进行综合性与对比性两方面的分析归纳,为初步构建伊朗式样传统织毯图案数据库的框架结构奠定前期基础数据。在数字化过程中,对其图案基元的识别与提取至关重要,应按照语境语义、使用范围、采用源头、内容特点等围绕图形纹样的不同形态、不同题材进行梳理与归类。要准确识别图形之间的特征差异与种类区别,关键在于需要对图形生成中的规律性因素进行反复深入的分析,只有这样,才能使我们对其传统图案基元的识别准确无误。

伊朗式样传统织毯图案的艺术价值主要体现在其图形纹样丰富的艺术内涵上,只有通过数字化技术,才能使其传统图形设计加快成型速度,进而规范传统织毯图案设计的行业标准,使之统一化。伊朗式

样传统织毯图案原生状态的文化艺术价值在数字化的具体运作中得以最佳保护的关键点,就在于具体数字与分形程序操作的精确性、完整性与精粹性。所谓分形程序是只将伊朗式样同类图案纹样列入分形范围的方法,而其他类型织毯图案形似而神非的纹样则不能列入分形范围;同理,对那些纹样形置模糊无法确认的图形应分析其图元出处是否有伊朗式样图案的本质属性,如属一脉相承的纹样理应列入分形范围。只有在织毯传承人和艺术设计专业人员人工筛选的前提下,才能确保伊朗式样织毯图案分形的精确性,也只有在精确性的基础上才能使数字化分形程序达到全面性的基本要求。精粹性是指伊朗式样传统织毯图案原生态中所深含的历史文化、工艺特征、民族装饰风格、审美取向与经济价值等方面的特性,这些应成为计算机分形程序的重点所在。分形方法是实现传统图案纹样参数化的有效技术之一,其算法的规律性可以体现出图案纹样的多变性及自然优美的艺术效果,由此对图案纹样可进行有效的编程处理,只有采用分形方法才能使伊朗式样传统图案纹样最大程度地凸显出繁枝密满的审美装饰艺术感染力。伊朗式样传统织毯图案分形的难度在于,其生成受到地域自然条件、历史文化、宗教、社会习俗等诸多因素的影响,其图案纹样的图元结构比较复杂,在众多图元变化中常常无序可循,因此,选择最佳的分形分割方式便成为一项重要的数字化图形运作程序。

在选取伊朗式样织毯图案纹样基元时,应遵循如下原则:第一,纹样基元是否具有较完整的信息点,并且是否能梳理出某些带有价值含义的基元元素;第二,纹样基元中的地域文化含量是否具有世代延续传承发展的特性,纹样中其母体在多变的形式中是否具有稳定的不变性;第三,纹样基元所内含的民族文化特征是否在细分中每一个基元元素都有唯一性与不可替代性,而所有伊朗式样图案基元元素合成后的整体是否使内含的文化元素达到鲜明典型的最大化(见图5)。

(一)伊朗式样织毯的数字化构图

伊朗式样织毯的数字化构图始终以多种纹样基元构成的图案贯穿其中,在运作中,必然要涉及到其构成图案的诸多方面,如重复式构成、散点式构成、聚散式构成、发射式构成、对称式构成等,在分析这些构成因素的基础上,最终选定最佳数字化构图形式。在数字化运作中,应选用CAD技术作为构图设

计的基本方法,构图设计程序必须在模板构图法与CAD技术相互结合的运作中完成。伊朗式样织毯图案基元应明确标准,也就是遵循上文阐述的基元选取参数的三原则,以便于在数字化构图操作中对图案基元进行科学规范的取舍与整合。

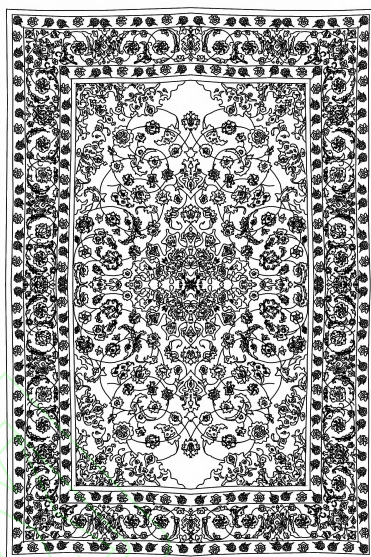

图5 伊朗式样织毯图案数字化

(二)伊朗式样织毯图案的数字化表现

图案基元与骨骼结构两者之间密不可分,所有基元的聚合体都在距离相等的情况下分布在骨骼的节点上。图案基元结构的移动轨迹表现出规律性与非规律性两种特点。规律性结构的移动轨迹大多分布在“井”字形与“X”形区域内,通过对这种基元的分割,使画面图与底的基元空间形成一种井然有序的节律与秩序美感。非规律性结构的移动轨迹以满铺式的无序状态分布于毯面上,给人以绵延不绝的繁盛之感。上述规律性与非规律性的图案基元结构形制正是伊朗式样传统织毯图案基元数字化表现的主要特征。

CAD和Illustrator技术平台是伊朗式样传统织毯图案结构移动轨迹表现的成熟技术标志。在操作时先要预设画笔,其选择途径必须是图案基元中某一个相关纹理特征明显的基元。在骨骼结构的移动轨迹上进行描边,要注意从图案基元的多少、角度、位置等方面进行变换生成,应以单元一作为分布对象的基数,以单元一的角度与位置作为移动轨迹上的计算数,复制多个循环生成。在保留图案基元母体的前提下,要达到图案纹样基元效果的多样化,必须采用混合多变的方法并默认其基元的移动轨迹计算路径。

(三)伊朗式样织毯图案基元基础上的二次设计

在进行二次设计之前,不能忽略毯面中心区之外的图案基元的设计,应通过计算机辅助图形技术中的Illustrator以及Photoshop运算,使毯面周边图元达到重复生成与拼合的浑然一体,可以拓宽基元

组合的更大范围与多种可能性,形成连续不断的、丰富多样的辅助图形。

对伊朗式样传统织毯图案的中心主体基元与周边辅助基元的设计进行比较,运用 Illustrator 技术优势可以最大限度地使基元整合的图形既复杂化又简单化,达到快捷与连续多样的效果。多年来,由于伊朗式样传统织毯图案的复杂多变,同类图案在不同地区演变生成的差异较大,植物纹样、几何纹样的基元变化无序可循等问题,使传统二次设计不仅耗费精力与时间,而且没有显著效果。只有运用数字化遴选图案基元才能使上述问题迎刃而解,以实现二次设计中解构与重组图案基元的最佳效果。

图案基元的二次设计除采用 Illustrator 技术之外,还应选用 PhotoShop 辅助技术来生成与运算单位值图案基元。要使图案纹样达到更加规范与更加合理的要求,必须做好不断完善反复检验的工作,达到目标要求后方可输出。要使组合基元的选取达到科学化、规范化,就必须限定在伊朗式样纹样基元库中选择纹样进行 Illustrator 方案的参数化处理。要使组合基元在构成中达到设计程序,就必须选取与确认骨骼结构的行动轨迹。要使图案的构建与生成过程达到最佳化,只有采用 PhotoShop 技术,体现出

其功能宽领域、多层次的优势。就伊朗式样纹样基元而言,图案基元错综交叉、区域密集,其技术可以准确清晰地使伊朗式样纹样基元库中采样,使图案基元更加典型更加单一。应用基元运算的单位值区分出主形与辅形进行二次创新参数化设计,在母体基元的基础上形成多种新图元,使新图元在重构中依然保持着民族地域性原生态的精华,使之在层次与视角的多样化中得以更大的彰显。

以数字技术对新疆传统织毯伊朗式样图案纹样进行纵横、表里、此彼等多方面的梳理与分析,使其图案纹样的基元特点更加鲜明,文化艺术价值更加凸显。在市场经济条件下,与伊朗国家传统织毯相比较更具有本土民族传统特色的新疆伊朗式样图案传统织毯,其独特的经济价值、社会价值与文化艺术价值三者并存的图案纹样在数字化技术中将重放异彩。

参考文献:

- [1]宋生贵.传承与超越:当代民族艺术之路[M].北京:人民出版社,2007.
- [2]宗士增.工程图学[M].北京:北京理工大学出版社,2008.
- [3]董馥伊.传统栽绒毯典型性图案的数字化[J].装饰,2013,(12).

Research in Iranian Nusca Pattern in Traditional Xinjiang's Rug Weaving

DONG Fu-yi

(Academy of Fine Arts, Xinjiang Normal University, Urumqi Xinjiang 830054)

Abstract: The essay writer analyses Iranian Nusca pattern in traditional Xinjiang's rug weaving, illustrates the designs featured by flowers, geometric patterns and abstract lines and states decorative artistic shapes are not only confined to the aesthetic sense of artistic form but to multi-faceted secular life in ethnic-minority region. On that basis, starting from vertical and horizontal, exterior and interior and this and that perspectives with art design and digital technique as an integrating point, the essay writer makes a comb through Iranian Nusca pattern in traditional Xinjiang's rug weaving and puts it into theoretic summary so that pattern art in essence might be carried forward in digital technique and developed in modern society.

Key Words: Silk-Road Culture; Traditional Xinjiang's Rug; Iranian Nusca Pattern; Digital Aid Design