

波斯细密画与伊朗人文初探

杜 汭 河北大学艺术学院 河北 保定 071000

摘 要: 波斯细密画是产生于古代伊朗的一个重要中东画种, 承载着几千年来远古琐罗亚斯德教和伊斯兰教的文化精神, 以各种神秘的图像符号记录着先民们看待世界的方式和眼光, 无论其艺术价值还是文化价值都值得我们给予关注和解读。

关键词: 波斯细密画; 琐罗亚斯德教; 摩尼教; 伊斯兰艺术

作者简介: 杜汭(1978—), 女, 天津人, 马来西亚理科大学博士在读, 河北大学艺术学院讲师, 研究方向为中国绘画。

[中图分类号]: J2 [文献标识码]: A [文章编号]: 1002-2139(2011)-09-0179-01

荣获 2006 诺贝尔文学奖并素有“波斯细密画家”之称的奥尔罕·帕穆克在谈到绘画的时候这样说: “图像所承载的更多的是我们祖先看待世界的眼光。”正如他所说, 在灿烂绝美的画作中历代细密画家们以不同方式的神秘符号蕴藏记录了古老文明的精髓与要旨。

伊朗, 古称波斯。波斯是伊朗在欧洲的旧称译音。全盛时期领土东至巴基斯坦, 西北至土耳其、欧洲的马其顿、色雷斯, 西南至埃及。直至 1935 年, 改名为伊朗。波斯细密画是在手抄经典或民间传说、科学等书籍中, 和文字相配合的一种小型图画。最早发现的细密画是埃及法老墓中出土的, 可见该画种流传的时间之长。传说中的波斯细密画起源应该在公元 3 世纪中叶, 摩尼教的创始人摩尼就是最负盛名的细密画家, 传说他用谨细的绘画来装饰图解他的教义。波斯细密画的兴盛应该在 13 至 17 世纪, 主要题材都是伊斯兰教进入之前的古代波斯传说和故事等。为一些著名的诗人文学家作品作图解, 应该说是迄今为止世界上艺术性最强, 历史最久的插图。

既然说到伊斯兰教之前的波斯文明, 那么就不得不提到索罗亚斯德教, 也就是中国人所说的祆教。这是一个迄今至少有 3000 年历史的宗教, 是世界上最早的宗教, 它甚至直接影响了基督教犹太教伊斯兰教的发展。在公元前 558 年的阿契梅尼德王朝和萨珊王朝(226 年-650 年)都作为国教成为宗教和哲学的主流, 虽然自公元 651 年始阿拉伯帝国仅用了 30 年的时间征服了伊朗, 但是却用了 300 年的时间让伊朗人接受了伊斯兰教。时至今日, 仍有将近 15 万没有改信伊斯兰教的索罗亚斯德教徒分布在伊朗北部和印度边境, 他们仍然继承和遵循着自己的古代文化。

所以说, 即使包括索罗亚斯德教、摩尼教等古代波斯宗教在政治上的主导地位被伊斯兰教所取代, 在阿拉伯人统治后逐渐退出政治舞台, 却转化成很多的形式和方法使先人的智慧和民族的精神得以流传, 演变成为波斯文明的重要组成部分。我们从 13 至 17 世纪的波斯细密画就能看出这样的变化。

古代波斯宗教主张正义是在与邪恶的不断斗争中最终取得胜利, 所以斗争性也成为波斯文明的一个主要标志, 表现在绘画上即是张扬的动感, 富有动感可以说是波斯细密画的一个独特而明显的特征与中国绘画比较起来, 不仅画中人的动作和表情幅度较大。就连风景都像富有生命一样, 不规则的山石方向错综, 从中国绘画中借鉴来的云纹也运动感极强。各种各样的树像跳跃的音符一般。偏爱动感表现的另一个原因可能是对火的崇拜, 在很多细节处理上我们都能看到这种内涵火崇拜的神秘符号, 例如构图, 可能世界上再没有哪个国家的构图像波斯细密画这样充满变化了, 各种藤蔓树和建筑像火焰一样冲出边框, 自由而快乐地在外生长蔓延着。例如, 现藏于华盛顿, 1556 年左右为诗人贾米《七宝座》中的一篇名为《爱的教训》的作品中, 11 只云雀、扭动的山石枫树和开满桃花的桃树极不规则地冲出长方形画框的两边, 和框内严谨细密的装饰繁杂艳

丽的色彩形成这是觉得冲突和对比, 引人遐想。

信奉琐罗亚斯德教的波斯人喜欢观看火苗的跳动, 火在信徒们心中是最智慧的象征。因为它不仅美丽, 而且人们从其状态的移动变化中, 似乎能够看到蓬勃的生命力量。所以, 永不熄灭的火焰的信念在一幅幅的波斯细密画中反复出现, 煮水做饭的柴火, 点亮黑夜的灯火, 祭坛里的神火, 传说中象征重生的着火的树……正是这样的神秘符号承载了几千年的民族情感和人文记忆。

在波斯细密画中, 与火焰般的动感并重的是复杂的纹饰和艳丽的色彩。这一点就不得不向伊斯兰文明溯源了。在伊斯兰教义中, 明确反对一切人的造像和神的崇拜, 即便是萨非王朝以后苏菲派神秘主义对艺术的一些阐释和自由度的放宽。细密画的发展也必定受到伊斯兰教义规定的限制和引导, 走向了注重装饰的风格表现。伊斯兰画家们相信, 像“阿拉伯纹饰”这样极度纷繁复杂细密的图案能够使人的思维从有限的现实世界发散到无限的世界中, 通过对图案的描绘、观看和冥想能够使人得到超越, 与神更加接近正是伊斯兰艺术的主旨。所以, 不论是人的服饰, 建筑的装饰, 还是纹饰化的花草植物, 图画边缘的点缀, 甚至是细密画中充满装饰感的书法, 都是以变化和自由著称的。

象征和隐喻也是波斯细密画的一个鲜明特征。例如, 古代波斯的琐罗亚斯德教告诫人们要善思、善言、善行。在很多细密画作品中我们都能见到古代传说中和魔鬼野兽斗争的勇士(《王书》中的鲁斯塔姆), 纯洁忠贞的爱情(优素福和左蕾卡), 注重道德情操的君子等等, 无不体现人们对善的理解和崇尚。不同品种的树有不同的寓意, 有的代表智慧, 有的代表慈爱。蝴蝶、鸚鸟、橄榄都有着与古代文化一一对应的意思。甚至是各种颜色也有着自己的内涵和作用。

从赫拉特画派, 到大不里士画派, 再到伊斯法罕画派, 从毕扎德到苏丹·穆罕默德, 再到利扎·阿拔斯。所有的波斯细密画家都是在以萨珊王朝为代表的远古伊朗文明与艺术的土壤上, 在琐罗亚斯德文明与伊斯兰文明的交相辉映中创造出凝结波斯人智慧和精神的艺术作品, 向我们述说着生存与死亡, 爱与欢乐, 战争与和平的美丽而纷繁的大千世界。地处于欧洲、阿拉伯世界、印度、中国之间的伊朗, 其艺术保持着独特而鲜明的美感, 无论是那些充满意味和内涵的绘画还是那深邃崇高的异域宗教文明, 都是值得我们去关注和研究的。

参考文献:

- 1、(英)玛丽·博伊斯, 《伊朗索罗亚斯德村落》, 中华书局 2005.7
- 2、(土耳其)奥尔罕·帕慕克, 《我的名字叫红》, 上海人民出版社 2010.10
- 3、(英)罗伯特·欧文, 《伊斯兰世界的艺术》广西师范大学出版社 2005.8