

吐鲁番古代壁画绘画风格研究

刘媛媛

(新疆石河子大学文学艺术学院美术系 新疆 石河子)

【摘要】新疆吐鲁番地区古称高昌,地处丝绸之路要冲,因而成为东西方文化交流重地。产生了独具特色的吐鲁番古代绘画,其中包括壁画、绢画、麻布画、纸画、木版画等。流传至今作品最多、成就最辉煌的当属壁画,世称高昌壁画。

【关键词】吐鲁番;古代壁画;绘画风格

现在的吐鲁番地区在古代叫做高昌,是我国的佛教中心之一。佛教文化在这里仍然有着体现,火焰山沟谷内的许多石窟就是明显的特征之一,其中吐峪沟和柏孜克里克石窟最具代表性。无论是形制、内容还是在绘画风格上都有自己鲜明的特征,是高昌壁画的精华所在。

高昌佛教壁画受龟兹佛教壁画的影响较深。造型修长,线条挺拔,色彩浓重,通过色块的运用的敏感凹凸的对比来进行渲染,画面立体感强烈。如高昌古城寺的千佛坐像等壁画则有着印度犍陀罗艺术的印记。此外,从经波斯进入中国地区的基督教在高昌壁画中也有着体现。圣枝节图的内容就是人们欢迎耶稣基督进入耶路撒冷的画面。此壁画采用西方的写实手法,人物造型则采用头部与全身比例为1:7的比例,造型上符合西方的手法,相貌和服饰上则具有明显波斯特征。

值得重点提到的还有摩尼教,也就是在小说中看到的明教。摩尼教的传入归功于回鹘草原玩过的牟羽可汗。公元762年,牟羽可汗在会见摩尼教牧师之后皈依摩尼教,这个事件同样是摩尼教在中亚地区广泛传播的重要里程碑。摩尼教主要持“二元论”的思想,“二元论”不仅体现在他们的生活态度上,而且同样体现在书法、壁画等艺术形式中。在吐鲁番的岩画中,造型大多清晰而完美,显然是在追求一种纯洁和精神上的条理。

在柏孜克里克石窟中,第38窟中的壁画和“K”废墟中的象形文物就是具体体现。38窟中的壁画画的是信徒和诸神向一株生命树礼拜的情景——生命树在摩尼教中代表着摩尼,生命树上有着盛开的巨大花朵,叶下垂着累累的果实。在这幅画中共有六个人物,面目清晰,衣服以红白二色为基本色调,面相类似中原地区人物。服饰则变化较多,既有宽袍大袖,也有短衫打扮。发饰装扮也各不相同,有的戴帽子,有的扎发髻,有两个竟然戴着飞禽动物饰物。画面右边的男子在肩胛处生出一双翅膀。这样的手法与平常的不同,不仅与整体刻画风格不同,也与中国的单线白描风格和日本的平面平涂风格不同。

通过对回鹘高昌壁画的研究可以看出佛教壁画艺术的发展途径:从印度、龟兹地区传到高昌传入中原,在唐宋时期中原地区的壁画艺术又对高昌的佛教壁画产生影响,回鹘高昌佛教壁画不是各种壁画艺术的简单拼合,而是在吸收了多种艺术的基础上发展出来的具有当地特色的本土化艺术形式。

一、题材丰富

题材上有立佛、七佛、千佛等各式佛、弟子、菩萨、天王,也有具有民族特色的回鹘供养人像,大幅壁画常见有法华经变、净土经变及因缘佛传图。这些题材大多来自流传于中原地区的大乘佛教。中原为纪念高僧而修建影窟的风俗也传入高昌,

影窟包括前后两室,前室起甬道作用,后室存放高僧舍利子。影窟中的壁画则为僧人的生活场面,这是有别于中原地区的。

二、表现技法

回鹘高昌壁画非常注意发挥线条的表现力,线条挺拔有力,挥洒自如而不失分寸,有鲜明的西域特征。在柏孜克里克20窟的壁画中,佛和菩萨的显露部位以线条勾圈来表现关节,力士天王则以线条构成钉子样式来显示其强壮。也有些壁画在表现技法上吸收了中原的特点,如柏孜克里克第9窟的菩萨像采用莼菜式的兰叶描,在线型的用法上独具一格。

三、人物形象塑造

人物形象可以分为四类,第一类是佛陀,第二类是菩萨,第三类是僧人弟子,第四类是供养人。这四者既相辅相成,又相互区别,各成一类,但总体上却是浑然而一体,相得而益彰,共同构成一幅幅出色的画面。回鹘高昌佛教壁画中人物造型的形象大多健壮硕实,大部分人物,无论仙佛菩萨还是供养人都是端庄挺拔、双腿直立、身体匀称,给人以稳健而勇敢的印象。

四、文化特征

回鹘高昌佛教壁画具有明显的西域文化特征,西域文化是我国古代汉唐文化与国外古印度文化、伊斯兰文化融会贯通,并结合当地人文特点而孕育的有着鲜明民族特征、地域特色的一种文化综合体,包含有古丝绸之路特有的生动文化因子。

吐鲁番佛教壁画受到东西方文化的综合影响,不仅吸收印度、龟兹、波斯、中原等周边地区的壁画特色,也具有鲜明的本土化文化特色,表现出独具风格的文化魅力。吐鲁番壁画艺术是人类艺术宝库中的一颗明珠,以自己的风韵在世界文化长河中绽放着绚丽的光彩。

参考文献:

- [1]王炳华. 访古吐鲁番[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2008.
- [2]孟凡人,赵以雄,耿玉琨. 高昌壁画辑佚[M]. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2009.
- [3][德]冯·勒柯克. 高昌——吐鲁番古代艺术珍品[M]. 赵崇民译. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2008.