

克孜尔石窟装饰图案的研究 现状和价值分析

阳艳华¹ 张 婷²

(1.新疆师范大学美术学院 新疆 乌鲁木齐830054;2.新疆龟兹研究院 新疆 拜城 842300)

摘 要 克孜尔壁画中的装饰图案形式多样,内涵丰富,具有难能可贵的学术价值。但学术界对此的相关研究集中在图典资料式著作和期刊论文,鲜有系统论述,未有专题研究。本文试图从学科价值和现实意义的角度,综述一个世纪以来的克孜尔石窟装饰图案的研究现状并解析其研究价值,并为下一步对克孜尔石窟装饰图案进行梳理做准备。

关键词 克孜尔石窟 装饰图案 研究现状 价值

中图分类号 J196.2

文献标识码 A

文章编号 :1672-4577(2012)01-0007-03

一、缘起

克孜尔石窟中的装饰图案形式多样,内涵丰富,具有难能可贵的学术价值,却鲜有人对此作深入探讨。学术界的相关研究集中在图典资料式著作和期刊论文,鲜有系统论述,未有专题研究。本文试图从学科价值和现实意义的角度,综述其一个世纪以来克孜尔石窟装饰图案的研究现状并解析其研究价值,并为下一步对克孜尔石窟装饰图案进行梳理做准备,力求在保护发扬新疆佛教石窟装饰图案艺术领域有所建树。

二、克孜尔石窟装饰图案的研究现状

克孜尔石窟在20世纪初被发现,国外学术界首先对其展开研究。以德国的勒柯克、科伦威德尔、瓦尔德施密特等人的研究观点较有影响。国外学者在诸多涉及克孜尔石窟艺术的著作中刊布了大量肢解的石窟壁画与塑像资料,包括照片、摹本和线描图。在此基础上,较多运用历史学、图像学的研究方法对龟兹石窟特点和壁画风格进行了一定的探讨。如阿尔伯特·冯·勒柯克、

瓦尔德施密特的

《新疆佛教艺术》

记录了新疆佛教

盛行时期的壁

画、塑像等艺术,

是新疆佛教艺术

资料的汇集。其

中收录了部分克

孜尔装饰图案配

以图版说明。这

些图案被称为

“墙饰和彩绘装

饰花纹”、“装饰花边”、“佛龛装饰”、“带卷须图案

的装饰花边”、“花朵装饰带”、“萨珊式装饰花

边”。^[1] 但仅用了少量文字作了颜色和内容的描

述,没有具体的细节分析。格伦威德尔编写的《中

国突厥故地的古代佛寺》将各地石窟作了较详细

的描述,并将龟兹壁画风格分为犍陀罗风格和配

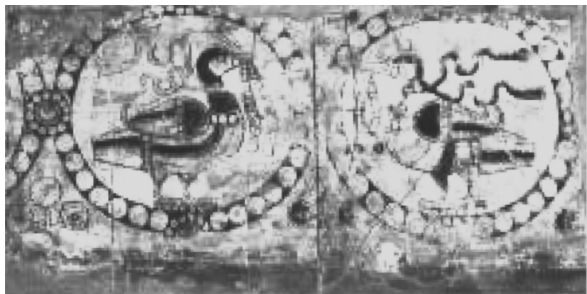
剑骑士风格。日本那波利贞的论文《克孜尔发现

收稿日期 2011-09-30

作者简介 阳艳华(1980-),女,新疆霍城人,新疆师范大学美术学院讲师,主要研究方向为佛教壁画艺术。

基金项目 此文为龟兹研究院2011年开放课题“克孜尔石窟叠涩图案研究”(20110008)和国家教育部课题“新疆克孜尔石窟壁画装饰图案艺术研究”(11YJC760095)阶段性成果。

的壁画鸭纹锦花纹》对鸭纹锦图案作了部分论述。总体来看,国外的相关研究中以资料型、图典式的著述居多,而对于克孜尔石窟装饰图案的研究是欠缺的。

国内学者对龟兹佛教石窟艺术的研究取得了很多研究成果,较早对此关注的有黄文弼、韩乐然先生,新中国成立后阎文儒、常书鸿、武伯伦、王子云、宿白、金维诺、谭树桐、马世长、霍旭初、赵莉、王征等先生都做出了很多努力。但国内相关研究主要从社会文化、考古学等角度展开。从美术史的角度研究的如金维诺先生的《龟兹艺术的风格与成就》,论证了具有鲜明的民族和地域特色的龟兹艺术风格的特点及其成就。王征在《王征龟兹壁画临本》和《龟兹佛教石窟美术风格与年代研究》以较多的图文对克孜尔石窟在各个历史时期的发展演变进行了断代阐释,其中利用部分克孜尔壁画图像作为论据进行论证,从美术风格角度论述了克孜尔石窟壁画形体的塑造与表现。总体来看对于克孜尔石窟壁画的装饰图案研究,都是以图典的形式再现了克孜尔石窟的部分装饰图案,但并未理论的源流探析和系统分析。

较有影响的是1993年阿克苏地区史志委员会、拜城县史志委员会、龟兹石窟研究所编写的《克孜尔石窟志》中用了一节阐述克孜尔石窟壁画中的图案。^[2]按照窟内装饰分为两面对称式、四面对称式、嵌入式、散点式、重叠式等12种图案配式,同时列举出二方连续屋檐形图案、金翅鸟图案、天雨花图案、四方连续菱格嵌花图案等58种图案。1996年张爱红、史晓明在此基础上作了大量工作,他们编的《克孜尔壁画装饰图案》一书出版,这本图案集将克孜尔石窟的装饰图案分成十二大类二百余种,对其中的典型图案都作了临摹线描稿。而2004年李肖冰著《中国新疆古代佛教

图案纹饰艺术》也涉及到了克孜尔石窟图案,此书概括介绍了克孜尔石窟典型的花树、连珠纹、孔雀纹、飞燕图案、金翅鸟、天象图、华盖纹等图案并配以临摹作品。但本书是方便大众概括认识佛教石窟纹饰的,谈不上深入研究。2005年王征编绘《龟兹壁画临本》,选临了克孜尔石窟的部分图案,没有介绍和分析。除此以外散见于期刊中的论文,如周菁葆的《克孜尔石窟中的图案艺术》概括介绍了克孜尔石窟中的典型图案。总之,对于克孜尔装饰图案这一基础问题展开深入细致研究颇为少见,尚未形成系统的研究体系,也没有全面而深入专项课题和著作出版。

三、克孜尔石窟装饰图案的研究价值分析

1.研究克孜尔石窟装饰图案能挖掘整理克孜尔石窟壁画中图案资源,多视角的探究新疆佛教石窟装饰艺术。梳理克孜尔石窟壁画图案艺术,填补壁画图典资料鲜有涉及的研究著述。

克孜尔石窟的装饰图案不仅纹样丰富,色彩绚丽,成为我国古代图案罕见的宝贵档案资料。研究克孜尔石窟中详实的壁画及文字考古资料,可以多视角的探究石窟壁画装饰图案的样式、特点及规律,为龟兹艺术研究增补宝贵的研究素材,从而使新疆克孜尔佛教石窟艺术的研究体例更加完善。

2.为当代图案艺术创作提供本土元素,为历史、考古、图像等学科提供参考资料。

克孜尔装饰图案的研究将为历史、考古、图像等学科研究西域历史文化提供相互参证与补充的资料,也为当代图案艺术设计引发创新思路提供本土素材。

3.利用克孜尔石窟壁画资源,寻找保护新疆地域性、民族性非物质文化遗产的基本途径。

克孜尔石窟壁画图案是我国图案艺术的一个重要组成部分。它如同一座桥梁,把石窟的建筑、壁画联系成一个风格统一的有机整体,洞窟如没有图案壁画则是孤立的,就不能展示其最佳装饰性和完整性。装饰图案艺术的文化认同是不可忽略的。研究克孜尔石窟装饰图案有助研究新疆与印度、波斯、犍陀罗等文化艺术渊源的关系,尤其是对寻找保护新疆地域性、民族性非物质文化遗产的基本途径具有积极作用。

四、克孜尔壁画装饰图案主要研究内容

1.梳理克孜尔石窟装饰图案的分布、类型和特点。

对克孜尔石窟有壁画的80余个中心柱窟、方形窟的装饰图案分布详实考查、记录;按照形式、题材、结构细致分类整理并建立资料库;收集克孜尔石窟壁画中频繁出现图案(花树、动物、几何、建筑等)和特殊装饰图案(菱形、鸟衔环、水中生物等)分析其特点。

2.探寻克孜尔石窟装饰图案源流。

在前期图案内涵研究的基础上对克孜尔石窟壁画装饰图案追根溯源,比较克孜尔和印度、波斯、犍陀罗的装饰图案分析它们的渊源关系;比较克孜尔和吐鲁番、敦煌装饰图案,考证克孜尔石窟壁画装饰图案的发展与形成,研究克孜尔石窟装饰图案的传播和影响。

3.解析克孜尔石窟装饰图案多文化融合内涵及象征意义。

克孜尔石窟作为佛教艺术传入我国的早期代表洞窟,曾受到来自各种文化的影响,在克孜尔石窟装饰图案中发现波斯、印度、犍陀罗以及中西亚的文化因素直接或间接存在,拟解读多文化元素融合的克孜尔风格装饰图案的形成原因,并探析外来文化的模仿与吸收以何种方式对装饰图案产生影响。与此同时作为佛教传播教义的图像中的重要组成部分,装饰图案的出现并非偶

然或仅为装饰,必然有着自身的象征意义,对它的解读也是此项研究的重要内容之一。

4.对部分克孜尔石窟装饰图案图像复原。

图案的图像复原能尽可能将克孜尔石窟装饰图案完整的面貌展现在世人面前,对研究起到重要作用,本课题将尝试性的以手绘的方式将克孜尔典型装饰图案60窟“连珠鸾鸟”图像复原,为以后的研究作铺垫。

总之,以上是为作《克孜尔石窟装饰图案艺术研究》课题的前期准备和在下一步研究中的具体计划内容,以此拙文求教于专家。

参考文献:

- [1] 阿尔伯特·冯·勒柯克,瓦尔德施密特.新疆佛教艺术[M].巫新华,管平译.乌鲁木齐:新疆教育出版社出版,2004:293-296.
- [2] 龟兹石窟研究所等编.克孜尔石窟志[M].上海:上海人民出版社,1993:132-144.
- [3] [英]约翰·马歇尔.犍陀罗佛教艺术[M].王冀青译.兰州:甘肃教育出版社,1989.
- [4] 常书鸿.新疆石窟艺术[M].北京:中共中央党校出版社,1996.
- [5] 霍旭初等.丝绸之路·新疆佛教艺术[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,2006.
- [6] 李肖冰.中国新疆古代佛教图案纹饰艺术[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004.

(责任编辑:李开荣)

On the Situation of Study and the Value Analysis of Kizil Caves' Vignette

Yang-Yanhua Zhang Ting

(Art Institute, Xinjiang Normal University, Urumqi, Xinjiang 830054;

Xinjiang Kucha Research Academy, Kucha, Xinjiang 842300)

Abstract:The Kizil Caves is one of the source of the early Buddhist Art in China. The vignettes in Kizil Caves have not been made a deep discussion. Thus, the writer attempts to summarize the situation of study as well as analyze the study value in century from the aspect of the value of subject and the real significance, and it meanwhile makes preparation for the study of Kizil Caves' vignettes, for striving to have more contribution to protecting and developing the art of Buddhist grottoes vignettes in Xinjiang.

Key words:Kizil Caves; Vignette; Research; Value