

甘肃武山水帘洞石窟壁画艺术研究前瞻

张玉璧

(天水师范学院 艺术学院, 甘肃 天水 741001)

摘 要: 武山水帘洞石窟壁画艺术是古代丝绸之路文化的一个重要组成部分, 也是陇右文化研究的一个重要对象。其丰富多彩的壁画遗存体现了我国古代石窟壁画艺术的发展进程, 其绘塑结合的艺术形式极具可资借鉴的艺术价值。对于它的研究, 可从与敦煌莫高窟、天水麦积山等石窟壁画艺术进行的比照性研究入手, 结合水帘洞石窟壁画艺术所处的自然环境、形成的历史文化条件以及当地的民情风俗进行综合性研究。

关键词: 武山; 水帘洞石窟; 壁画艺术; 研究

中图分类号: K879.41 文献标识码: A

文章编号: 1371- 1351 (2007) 01- 0016- 03

一、武山水帘洞壁画艺术的保护和研究现状

甘肃是中国的石窟之乡, 在全省从东到西纵贯 1500 多公里的“丝绸之路”两旁, 分布着 180 多个大小不等的石窟群。国家级文物保护单位水帘洞石窟群就是其中之一。

武山水帘洞石窟艺术群, 位于甘肃省武山县城东北 25 公里的鲁班峡谷中。石窟始建于十六国后秦, 经北魏、北周、隋唐五代至宋元明清历朝的增建和重修, 曾形成“五台七寺”的宏大规模, 但近代以来, 由于自然和人为的原因而屡遭毁坏, 现仅存水帘洞、拉梢寺、千佛洞、显圣池四个较为完整的单元。

水帘洞石窟群是将浮雕、窟龕、悬塑、壁画相结合, 融历代佛教思想和艺术于一体的一处露天石窟寺群, 在全国石窟艺术宝藏中极为珍贵。窟群现存历代造像百余尊, 壁画 2000 多平方米, 建筑物十余座, 题记碑刻 10 通。其中拉梢寺摩崖题记更是为研究石窟分期断代及美术史的渊源与发展提供了重要的实物资料。

“古代遗留下来的壁画、彩塑艺术是我国的瑰宝, 值得研究与借鉴。”^[1] 364 水帘洞石窟艺术群于 1959 年由甘肃省文物管理委员会考古调查时发现, 1963 年 2 月 11 日, 被甘肃省人民委员会公布为省级重点文物保护单位, 1981 年 9 月 10 日,

甘肃省人民政府再次公布为省级重点文物保护单位。1984 年以后, 甘肃省文化厅和当地政府及民间组织曾多次拨款或筹资进行维修。1985 年武山县政府批准成立了水帘洞文物保管所, 对石窟进行日常化的维护和管理, 1995 年甘肃省文物考古研究所会同武山县文化局、水帘洞文管所、武山县博物馆共同进行了详细的调查、摄影和测绘, 2001 年 6 月 25 日, 被国务院正式批准公布为第五批国家重点文物保护单位。

但是, 诚如西北师范大学教授彭岚嘉教授所指出的: “千百年来, 由于自然环境的恶化与社会经济发展的滞后, 西部的自然生态环境已是极为脆弱, 而西部的文化生态环境也是极为恶劣的, 因此, 对于这些资源的开发, 应当有一个明晰而清醒的思路。我们习以为常的‘有效保护, 合理利用’的提法, 缺漏了一个非常关键的环节, 这就是科学研究。”^[2] 179 水帘洞石窟艺术群中现存的精美壁画, 除部分作为甘肃省主要石窟寺宇介绍的附属介绍而载入《中国美术全集·壁画卷》之外, 长期以来, 国内对水帘洞的壁画艺术尚无专门研究, 其研究现状, 甚至可以说是一片空白。可以这样说, 对水帘洞石窟艺术群的保护工作, 早已走在了研究之前, 也早已为研究者提供了宝贵的研究条件。保护是为了研究, 研究也是为了更好的保护, 所以, 我们应该抓住历史的机遇, 大力开展水帘洞石窟艺术的研究工作。

收稿日期: 2006- 10- 12

作者简介: 张玉璧 (1956-), 男, 甘肃天水人, 天水师范学院艺术学院副教授。

基金项目: 国家社科基金艺术单列项目“武山水帘洞石窟壁画艺术研究”(051F143) 阶段性成果

二、武山水帘洞石窟壁画艺术研究的可行性思路

首先，与敦煌莫高窟、天水麦积山等石窟壁画艺术进行比照性研究。

武山水帘洞石窟群的出现与遗存不是一个偶然的事物，它东邻麦积山石窟，西望炳灵寺，远眺敦煌莫高窟，同属佛教沿“丝绸之路”传入中国时东西方思想文化大交流、大融合、大碰撞的产物，也是东西方各国人民长期交往，互相学习共同创造的一种文化现象和实物见证。作为“丝绸之路”这个重要的文化链条中的一个环节，它既有着与敦煌莫高窟、天水麦积山的共同之处，也有着自己的鲜明个性，所以，在它们之间展开比较研究，既是可行的，也是有意义的。

敦煌为丝路之咽喉，是中西交通之枢纽，更是东西方文化交流的见证者，因而，敦煌壁画艺术与东西方艺术尤其是与武山水帘洞石窟壁画艺术的关系也就必然要成为研究与探讨的焦点之一。敦煌壁画，从十六国时期始而至于元，经历了十个朝代，可以划分出成长、极盛、衰落三大阶段，其风格的差别是非常明显的。即使在相邻的时代，哪怕是为时很短的小王朝，也各自具有不同的时代特点。同时，敦煌石窟中，除了以石窟为主体保存有大量的壁画和雕塑外，藏经洞还出土了一批木版画、绢画、麻布画、粉本、丝织品、剪纸等美术作品，这样大量的文化遗存与遗物，是研究佛教及其文化艺术的重要依据，成为人们探讨中古时期东西方物质文化和精神文明的形象资料。经过几代敦煌学学者的不断努力，经历了资料登录整理、画面解读、内容考证、专题探讨、综合研究等，出版了一大批学术论著，这一切无疑为武山水帘洞壁画艺术今后进一步深入的研究提供了可资参考与借鉴的宝贵材料。

与武山水帘洞石窟相对距离最近且有“东方雕塑馆”之誉的天水麦积山石窟，创建于公元384年到417年的十六国时期，经西魏、北周、隋唐五代到宋代的开窟造像，以及元、明、清的重修和装銮，现拥有石窟194窟，共保存历代泥塑、石雕7200余件，壁画1300多平方米。石窟内佛教壁画内容丰富多样，蕴含着深刻的人生哲理和鲜明的劝善人心、扶世济世的道德教化色彩。虽因当地阴湿多雨、地震频繁，原有的壁画大多已剥蚀殆尽，但就存余的壁画来看，其生动优美的艺术形象，精细巧妙的构图布局，以及纯熟的制作技法，在我国现

存南北朝同期作品中，也是非常突出的。其艺术风格十分符合华夏民族的审美习惯，极富生活气息。麦积山石窟壁画艺术以及人们近年来对它进行的大量成果斐然的研究，对研究武山水帘洞石窟壁画艺术同样提供了形象而丰富的实物资料。

因此，将水帘洞石窟群的壁画艺术与敦煌莫高窟以及毗邻的麦积山石窟壁画艺术进行比较研究，将武山水帘洞石窟壁画艺术放在中国历史和佛教美术发展史的长河中进行系统的宏观考察，从佛教壁画艺术由“西域画风”向“中原画风”的纵向风格演变中考察水帘洞壁画的内容与形式诸方面的问题，是武山水帘洞石窟壁画艺术研究必然的也是可行的一个思路。

其次，结合水帘洞石窟壁画艺术所处的自然环境、形成的历史文化条件以及当地的民情风俗进行综合性研究。

甘肃境内的石窟艺术，有一个共同性的特点：由于各地历史条件、自然环境和风土人情的不同，所表现出来的内容与形式也各有不同。反映在早期宗教绘画中，也形成了同一时期不同地区的风格多样性。

“陇右石窟艺术，由于当地的地理因素影响，是以雕塑、壁画及建筑三位一体的表现形式直观地释译那些抽象的不易被人们理解的佛教经典，张扬其教义的。”^[330]也就是说，当地自然环境的影响，是研究武山水帘洞壁画不得不考虑的一个因素。武山水帘洞石窟位在甘肃东南部，远古时期就是东西交通的要冲，素有“秦陇咽喉，巴蜀锁钥，屯戍要塞”之谓，在沧海桑田的漫长地质变化过程中，丰富的地质褶皱和断层以及大自然的鬼斧神工，把这方圆不过数百公里的窟群所在地雕刻成了“雄、奇、险、秀、幽、旷”的自然景观。正是当地的这一自然环境特点，吸引了人们的眼光，促成了大量佛寺与佛窟的建成。据《武山县志》记载：公元385年，印度传教士鸠摩罗什到古藏（今甘肃武威），曾途经武山县境内，武山千佛洞、水帘洞就是在这一时期开窟建造的。另外，在拉梢寺石窟大佛北侧，镌刻有99字北周造像铭一方。铭文记载拉梢寺始建于北周明帝三年，即武成元年（559年）。此铭文无疑为当地的石窟断代提供了可靠的依据。据传，当时水帘洞方圆周围有千佛洞、拉梢寺、显圣寺、峰团寺、砖瓦寺、台观寺、金瓦寺和莲花台、清净台、说法台、钟鼓台等多处佛教圣地，虽然其中多数现已不复存在，但其中一些洞窟仍不同程度地保留了北周至明清的壁画艺术作品。

武山县境历史上是一个多民族聚居地区。据《武山县志》记载：武山境内商周时期土著居民主要是羌戎。公元 361 年即有外族流入境内。春秋战国至汉代，已有羌人居住。唐代，县境曾被吐蕃占领，后来，汉民族也大量迁入，于是形成多民族杂居的局面，而武山水帘洞石窟群的壁画艺术，显然也是多民族文化碰撞、交流与融合的产物。

武山水帘洞石窟群始建于十六国后秦，现存造像、壁画主要为北周及唐、宋时期的早期作品。作为一种外来的宗教艺术形式，要在当地生根开花，必然会受到当地文化传统、风土人情和审美习惯的影响。据学术界考证，佛教传入中国汉地的路线与佛教石窟的分布，有着十分紧密的联系。随着佛教在汉地日益广泛深入的传播与发展，佛教石窟寺宇也日益具有浓厚的汉民族文化特色，变得更加符合汉地民众的审美情趣与道德伦理要求，为广大人民所喜闻乐见，自然也为弘传佛教起了很大的推动作用。

因此，对水帘洞石窟壁画艺术所处的自然环境、形成的历史文化条件以及当地的民情风俗进行综合考察，并对水帘洞石窟群壁画艺术本土化的程度做出理论上的梳理与艺术价值方面的判定，探究水帘洞壁画所具有的地域特色和独特艺术魅力，是我们进行研究的又一可行性思路。

三、武山水帘洞石窟壁画艺术研究的意义与价值

对武山水帘洞石窟壁画艺术的研究，至少有以下几方面的意义与价值：

第一，武山水帘洞石窟艺术作为外来艺术，在汲取了汉文化丰富的营养和精华之后，在中国大地扎下了深厚的根基。在它的周边，那些大小不同、风格各异的石窟群，无不闪耀着佛教文化的瑰丽光芒，其丰富的内涵、高度的艺术成就以及悠久的历史、优雅的造型、独特的审美视角，举世瞩目。在今后的深入考察和研究中，画家、雕塑家、宗教家、建筑师、工艺家、考古学者、民俗学者、古文字学者、历史学者、地理学者等，都可以从中找到他们所需要的东西。

所以，对水帘洞石窟群壁画艺术的现有文献和基础研究薄弱之处进行研究，不仅有利于进一步加强现存石窟造像、壁画的抢救性保护，还对研究

我国古代“丝绸之路”宗教艺术的传播和古代壁画艺术的风格演变以及地域民族文化交流都具有重要的历史意义。

第二，就武山水帘洞石窟群现存的壁画艺术来看，虽然面积并不是很大，但它上起北周时期，下至唐宋元明清各代，历时 1000 余年，足以勾勒出我国古代壁画艺术的发展过程，并在很大程度上可以反映我国古代绘画艺术的水平。这些壁画不仅可以填补中国美术史上的一处空白，也在我国美术史和世界美术史上占有相当重要的地位。

所以，对水帘洞石窟群壁画艺术的研究，既可以取照于甘肃省内其他石窟壁画艺术，也可以反过来为其他石窟艺术的研究提供经验与思想。通过对水帘洞现有的造像、壁画遗存、题记等的研究，通过对水帘洞壁画“绘塑结合”的地域特征富于理论性的揭示，可以对中国的美术史研究与壁画史研究做出贡献。

第三，研究水帘洞石窟群壁画艺术，可以为“西部大开发”提供深刻的历史文化背景，同时也有助于从历史的高度来提高人们对西部历史和文化的认识。

宗白华先生曾说过：“在中原本土，因历代战乱，富丽的壁画及其崇高的境界真是‘如梦幻如泡影’，从衰退萎弱的民族心灵里消逝了。支持画家艺境的是残山剩水、孤花片叶。虽具清超之美而乏磅礴的雄图。天佑中国！在西陲敦煌洞窟里，竟替我们保留了那千年艺术的灿烂遗影。我们的艺术史可以重新写了！我们如梦初觉，发现先民的伟力、活力、热力、想象力。”^{[4] 155}

宗白华先生如果亲临过武山水帘洞，观看过这里的石窟壁画艺术，他一定会更为高兴，因为天佑中国的是，替我们保留了那千年艺术的灿烂遗影者，不止敦煌一处，武山水帘洞，就是一个放射着奇光异彩的壁画艺术的圣地。

参考文献：

- [1] 张俊宗. 陇右文化论丛[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 2004.
- [2] 彭岚嘉, 陈占彪. 中国西部文化发展战略研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002.
- [3] 雍际春. 陇右文化概论[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 2005.
- [4] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981.

〔责任编辑 艾小刚〕