

柏孜克里克石窟装饰图案研究

马振林

昌吉学院美术与设计学院 新疆省昌吉市 831100

摘要: 柏孜克里克石窟内遗留的装饰图案种类丰富, 形式多样, 其中不少吸收了异国他乡的装饰图案, 回鹘艺术家们对其加以消化、吸收的基础上亦有创新, 反映东西方文化相融的特点。本文通过对柏孜克里克石窟装饰图案的梳理, 为我院壁画专业社会实践类课程的教学提供借鉴和参考。

关键词: 柏孜克里克石窟; 装饰图案; 创新借鉴

1 引言

柏孜克里克石窟中的装饰图案内涵丰富, 具有很高的艺术价值和文化价值, 目前学术界鲜有关该石窟图案研究方面的文献资料。本文试图在现有的研究基础上, 对柏孜克里克石窟装饰图案进行梳理, 力求能在保护和发扬新疆地区佛教艺术装饰图案的同时, 为我院壁画专业社会实践类课程补充新疆地域性装饰图案研究的途径。

1.1 柏孜克里克石窟概貌

1982 年柏孜克里克石窟被国务院公布成为了我国第二批全国重点文物保护单位。柏孜克里克石窟建在吐鲁番市东北 45 公里的火焰山附近的胜金乡木日土克村, 木头沟河谷西岸的崖壁上, 维吾尔语的意思是“装饰美丽的地方”^[1]。截至目前, 柏孜克里克石窟已编号 83 个, 其中残留壁画遗迹的达 40 多个, 壁画的保存面积达 1200 多平方米。各个石窟基本相邻接, 从北往南依次排列, 石窟依崖开凿有的与土块垒砌相结合, 是这座石窟寺所特有的建筑风格^[2]。根据现存洞窟建筑形制和壁画风格, 确定为回鹘高昌时期的遗存。

1.2 本课题的研究现状

国外学者: 俄国, 1898 年克莱门茨 (Klemetz, D.A.) 率领的该国考察团勘察的工作中, 对所发现的洞窟以及该地区的佛教建筑都进行了编号, 同时拍摄了大量的照片资料, 并画了石窟壁画、建筑的线描图、和结构草图, 克莱门茨将这些勘察所得资料用德文撰写完成后, 发表在他的报告《1898 年俄罗斯皇家科学院吐鲁番探险考察报告》, 该报告中涉及有大量装饰图案, 包括佛陀背光装饰、供养人服饰装饰、建筑装饰图案等。德国, 1900 年, 格伦威

德尔 (runed1, Albert1856-1935 年) 和勒柯克 (Albert Von Lecoq), 前者是当时德国著名的画家、佛教美术学者。他专注于高昌古城的研究, 夺取了相当丰富的文物撰写了《1902-1903 年冬季在高昌故城及周边地区的考古工作报告》。这份报告对笔者补充石窟壁画中残破的装饰图案有积极的参考价值。德国, 1904-1914 年间, 勒柯克率领考察队将考察所收集的重要文物照片以及考察情况、文物的发现点以及他个人的观点汇编成《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》该书中的每幅图版都附有一份作者的详细说明。

国内学者: 金维诺、罗世平编著的《中国宗教美术史》图案艺术是开放多元的艺术交流提供可参照的例证。孟凡人、赵以雄、耿玉琨编绘《高昌壁画辑佚》将吐鲁番盆地古代壁画及有关各种绘画资料已散失国外者收集成册, 书中大量的线描稿对研究石窟装饰图案艺术提供极大的帮助。贾逸、柳洪亮《中国新疆壁画全集 6: 土峪沟柏孜克里克》、《中国壁画全集: 新疆 (6) 吐鲁番》对于柏孜克里克石窟的遗存壁画和洞窟都有详细的介绍并配有大量高清的图片。刘颖《中国古代物质文化史—绘画石窟寺壁画》对高昌石窟艺术风格及价值, 窟内装饰图案都有较为详细的介绍。《中国纹样全集》的作者吴山在其著作中也较为详细的记录了我国各个朝代的图案纹样, 说明其代代相承, 又代代相异的特征。汪小洋著的《中国墓室壁画史论》, 墓室壁画是中华文明传承的一个重要的载体。

2 石窟壁画中的装饰图案及色彩

柏孜克里克石窟装饰图案其渊源为佛教本身。高昌回鹘时期主要流行的装饰题材大多为植物、动物、花卉等图案。纵观该石窟的图案色彩有一定规律, 回鹘人喜欢用鲜艳的

颜料,故石窟内呈色彩斑斓之势,红色是这里的主色调,除此之外常用的颜色有石青、绿、土红、赭石、朱砂、红、黄、白粉等相对比较稳定的矿物质颜料。

2.1 几何装饰图案

几何纹是几何图案组成有规律的纹饰,是一种原始的装饰纹样,主要是以点、线、面组成多种有规则的几何图形而得名^[3]。包括网状花纹、编织物纹、三角形纹、菱形纹、曲折形纹、弧线形纹、窄条状形纹、回旋式样的钩连纹等抽象图案。

几何图案在整各壁面的四周及上下部都有出现,经常作为较大壁画内容的分割线,有很多在背光中出现,背光中每个大型花纹图案之间都用统一的颜色进行分隔。两条边线内白底中间一道黑线条的纹饰经常出现在花纹两边,这种几何图案在洞窟中经常作为边缘线使用。

2.1.1 佛像背光装饰图案

柏孜克里克石窟佛像的背光与内地石窟中佛像相同,都包括两部分即头光和身光。那些菩萨、弟子像也与疆内外其他石窟中只绘有“头光”而无“身光”的样式保持一致。头光被回鹘画师设计为圆形,主要由莲华瓣的纹样、忍冬纹样、火焰形纹样等组合形成。身光为舟船形,其主要身光纹样图案有火焰形的肩焰、窄条形纹、忍冬纹样等背光图案,图案的形于色都凸显了独特的回鹘风格样式,如第 20 窟大型立佛背光,由头光与身光两部分组成。头光由内向外主要纹样依次为:曲折窄条形纹、云头纹样、火焰纹样等多重装饰图案纹样。身光直接通向该副大型立佛像的边框顶部,其图案的纹样依次为火焰式肩焰、弧线形纹、红底色绿花朵纹、火焰宝珠纹图案等多重装饰纹样。

2.1.2 龕楣边框装饰图案

柏孜克里克石窟装饰图案的边饰随处可见,多以植物纹样为主,是一种带状纹样,有忍冬纹样、莲花瓣形纹样、葡萄串形纹样等。几何形图案有三角纹、龟背纹、线形纹等。石窟壁画中的忍冬纹样内容丰富,有单叶忍冬纹样、波形忍冬纹样、缠枝环形忍冬纹样等,主要分布在洞窟壁面的佛龕各层的分界之间,佛龕的龕柱与佛座之上。边饰纹样较为简洁,其形多为卷曲形状,纹样主要结构为流水形状,但在其组合排列的方式有丰富变化。在装点与区分石窟壁画方面起到了分区的作用。由此可见回鹘画师熟悉图案的形式美法则,并将其灵活运用。

2.1.3 人物服饰装饰图案

柏孜克里克石窟中回鹘贵族都身着锦袍,锦面色彩基本以红色为主,主要装饰图案都在出现在其盘领、对襟、袖口以及双臂上部。锦袍底边装饰有各种图案,常见的有卷草叶纹、绳形条纹、几何方格纹等图案于锦袍各主要位置。吐鲁番柏孜克里克石窟第 20 窟主室喜悦公主供养人像,其体态丰腴圆润,着茜色通裙大襦,服饰上有逼真的彩色缠枝卷草纹图案,发髻中有凤鸟展翅飞翔的步摇。正如唐代人对当时织锦的描写:“舞凤翔鸾,重葩叠叶,纷转宛以成文。”^[4]其领口对开,绘卷草图案。头饰造型别致装饰金镂雕饰的朵云纹、凤凰纹金饰片具有典型唐代风格的饱满的折枝花和深浅叠晕的花朵。锦袍款式虽与唐人装式样相似,但具体细节方面有高昌回鹘服饰特征,是回鹘服饰的代表。

2.2 植物纹样装饰图案

回鹘壁画中以各种各样新疆本土生长的植物为装饰题材,回鹘画家的笔下,都被图案化了,具有鲜明的民族特色,是装饰表现中最普遍的纹饰图案之一。主要植物纹样有莲花纹、宝相花纹、葡萄纹、卷草纹等。这些纹样的出现与演化,具有时代感,是我国壁画艺术的重要组成部分。

2.2.1 莲花纹图案

莲花纹作为我国传统花卉形装饰纹样,从出土的战国瓦当和绢、帛的图案中都有发现。莲花纹样图案出现的部位不同,其寓意功能有区别,又有联系。柏孜克里克石窟内的莲花图案简洁生动,拙中透巧,种类虽不多但组合却和谐,同一花瓣反复连续的出现边构成了富于变化的边饰图案样式。

2.2.2 宝相花纹图案

宝相花为我国传统花卉形装饰纹样之一,从魏晋南北朝时期便伴随佛教的盛行而逐渐被广泛使用,这种装饰图案集合了众多花卉特征,是经过艺术设计而组合形成的图案纹样。柏孜克里克第 15 窟窟顶的宝相花纹图案,美轮美奂其外面绘一白色圆圈,极富装饰性。

2.2.3 其他植物纹图案

忍冬纹式样最早来自于古代西亚地区和中亚地区所崇拜的“生命树”,其纹样好似葡萄藤蔓纹样变化丰富,有单叶与双叶对称的,也有两叶顺向或者相背的。经壁画师艺术处理后都呈现为“S”形波浪排列,在石窟中构成二方

连续、四方连续的图案被循环重复出现使用。

2.3 动物纹样装饰图案

柏孜克里克石窟中有着丰富的动物图案，烘托石窟壁画主题、诠释佛教经典作用。纹样种类有传播佛教文化的瑞兽，如：龙、象、狮子、鹿、虎、金翅鸟等。也有现实生活中作为交通工具的如：骆驼、牛、羊、马、驴子等动物。它一般分布在壁画的四周、佛台座的两侧或者底部等处。

2.4 图案的色彩配置

色彩的使用上，柏孜克里克高昌回鹘时期的石窟壁画有自己用色特点。回鹘人追求色彩明艳的效果，画面中大量使用回鹘人钟爱的赭红、橘黄等鲜艳的暖色烘托壁画气氛，甚至许多壁画直接以红色做背景绘制。直观石窟内壁画的色彩呈色调和谐统一，使观者犹如置身于庄重而温暖的佛国世界。时至今日新疆地区的维吾尔族仍然喜用明亮鲜艳的色彩。

3 结语

柏孜克里克石窟装饰图案具有回鹘风格特色。石窟壁画所用装饰图案描绘精美且相互关联。有可以作为独立装饰的图案亦有作为组合使用的图案。回鹘画师在图案分布上充分考虑了石窟内的空间和结构，使得图案的应用既起到了装饰作用，还强调了构图的巧妙组合，丰富了空间的美感。也可以理解为这些装饰图案的使用是“别有用心”的补充，丰富了石窟壁画的内涵，生动地再现了高昌回鹘

时期石窟装饰艺术。柏孜克里克石窟的图案美学文化是可借鉴并能够传承古为今用的装饰图案博物馆，对其研究与传承有助于弘扬中国优秀的装饰艺术传统，有利于繁荣当代图案装饰艺术的不断发展。同时为我院壁画专业实践类课程应在吸收本地石窟图案的精髓基础上，不断融入新时代壁画装饰图案的理念和审美观点及表现手法，以现代意识与方法对柏孜克里克石窟装饰图案进行全新的演绎。

参考文献：

- [1] 贾应逸著. 新疆佛教壁画的历史学研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社 .2010
- [2] 阎文儒.《新疆天山以南的石窟》,载《文物》,1962(7)、(8).
- [3] 刘颖. 高昌石窟壁画所见证的丝路物质文化交流 [J]. 美术大观 .2016.12
- [4] 满盈盈. 高昌回鹘佛教壁画的审美特征及其多元文化价值 [J]. 南京艺术学院学报 .2009.3
- [5] 马振林. 丝绸之路上石窟壁画的艺术成就探索 [J]. 创意与创新 .2020.7

作者简介：

马振林（1980.09），男，回族，新疆昌吉市人，硕士，昌吉学院讲师

主要研究方向为中国画研究，石窟艺术研究。

（昌吉学院校级科学基金项目，编号 KY2020）