

王征龟兹壁画临本

王征龟兹壁画临本
COLLECTION OF KUCHE FRESCOS PAINTED BY WANG ZHENG

策 划 许 刚
装帧设计 新理念设计工作室
责任印制 王少华
责任编辑 李 红

图书在版编目(CIP)数据

王征龟兹壁画临本 / 王征著. ——北京: 文物出版社
2005. 10
ISBN 7-5010-1784-0/J · 583
I. 王… II. 王… III. 壁画 - 临摹 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J228.6
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 090205 号

王征龟兹壁画临本

王 征 著

文物出版社出版发行
(北京五四大街 29 号 邮政编码 100009)
<http://www.wenwu.com>
E-mail: web@wenwu.com
2005 年 10 月第一版 2005 年 10 月第一次印刷
精一印刷(深圳)有限公司制版印刷
889 × 1194 1/8 印张: 33
新华书店经销
ISBN 7-5010-1784-0/J · 583
定价: 1585 元 US\$465

王征龟兹壁画临本

COLLECTION OF KUCHE FRESCOS PAINTED BY WANG ZHENG

王 征 龟 兹 壁 画 临 本

王 征 著

文物出版社

特別鳴謝

新疆维吾尔自治区文物局、新疆龟兹石窟研究所对本书的支持！

Acknowledgement to Cultural Relics Bureau of
Xinjiang Uigur Autonomy Region and Institute of Kuche Grottoes.

鳴謝

新疆ウイグル自治区文物管理局、新疆龟兹石窟研究所对本书的支持！

目次 CONTENTS 目次

再现中国西部文化深藏的惊世辉煌
——序《王征龟兹壁画临本》..... 王 仲

龟兹石窟壁画风格 王 征

图版目录..... 49

图 版..... 55

后 记..... 225

Reproduction of astonishing and enduring art achievements hidden in west China
Foreword for Collection of Kuche Frescos painted by Wang Zheng Wang Zhong

Style Analysis on Frescos of Kuche Grottos..... Wang Zheng

Contents of Plates 49

Plates 55

Afterword 226

中国西部文化に深く隠された驚天の煌めきの再生
——『王征亀茲壁画臨本』序..... 王 仲

亀茲石窟壁画様式 王 征

図版目録 49

図 版 55

後 記..... 227

再现中国西部文化深藏的惊世辉煌

— 序《王征龟兹壁画临本》

中国美术家协会《美术》杂志主编 王 仲

当王征告诉我，有关方面怀着极大的热情，要将他多年潜心临摹的一大批龟兹壁画郑重出版，我听后甚为高兴。高兴之余，不禁让我回想起与王征初识和第一次目睹这批龟兹壁画临品时的情境。

2001年8月，我到新疆乌鲁木齐主持“全国少数民族题材创作研讨会”。在会议中间短暂休息时，一位身材瘦削的青年人从三五交谈的人群中穿过，微笑地走到我跟前，谦虚地请我为他的几幅画作图片提意见，这个人就是王征。这几幅作品很有新疆龟兹壁画的味道，引起了我的关注。但此时又到了开会的时候，我们没有来得及多谈，我答应晚上到他家里去仔细看看他的画。

晚上，王征约了一个朋友开车到宾馆来接我。我们的车开了不短的时间，来到一片黑黝黝的地方，王征就住在这里，一个学校后园的宿舍楼的顶层。我们在漆黑的楼道里摸索着向上攀登，终于来到王征家的门口。王征的家朴素简陋，好像除了几件必用的家俱以外，似乎再无任何起眼的东西。我的到来

让王征感到兴奋，他把事先买好的饮料端出来招待我，我们就在一间灯光不算明亮的房间里慢慢攀谈起来。这位据说平时一向沉默寡言的青年人，今天却滔滔不绝地谈起他痴迷艺术的经历和现状。

王征的父母是早期支边者，从内地来到大西北新疆乌什塔拉(马兰基地)，王征1971年就出生在这里。童年的王征生活在支边垦荒者开发的一片绿洲中，那天边的天山总是让他充满无限的遐想，滋养着他最初的艺术思维。少年时代曾几次随母亲到四川乐山荣县山区老家探亲，蜀中那秀美神奇的自然造化，诱发了他最初的绘画冲动，他开始画山水画，临《芥子园画谱》。文革后父母调至乌鲁木齐工作，对小儿子的绘画兴趣倍加关爱，从精神上和物质上支持爱子。哥哥姐姐也都大力支持小弟弟学习绘画。到中学时代，王征除继续研习中国山水画之外，还学习素描和色彩，并走出户外，常到天山北麓的博格达山去写生。1989年王征考入新疆师范大学美术系，开始进行更正规和系统的艺术学习。在校期间，王征如饥似渴地阅读大量的中外文艺理论书籍，思考许多当代艺术问题，在实践上尝试将中国画传统笔墨与对景写生结合起来，努力探索一种能够表达新疆地域神韵的山水画形式。王征在新疆首届山水画展获二等奖的作品《春山惠蔚》，正是他在这段时期进行探索的一件代表作。1992年，王征到心仪已久的敦煌石窟留连多日，敦煌博大深厚、神采飞扬的壁画深深地震撼着他的艺术心灵，让他如痴如醉。从敦煌归来，王征的画路有了重大调整，为了给内心的浪漫主义情思以更大自由驰骋的空间，他把原来以水墨为主的表现形式转化成水墨与重彩相结合的形式。1993年，王征从新疆师范大学美术系毕业后分配到新疆龟兹石窟研究所，从事古代壁画的临摹和研究工作。这次工作分配，无意中暗合了王征内心的壁画情结和壁画梦境。他很快就进入了工作状态，奔走于克孜尔、库木吐拉、森木赛姆等几个石窟，开始了长达九年的临摹和研究历程。

古代龟兹是佛教东渐首先兴盛的地区，又是丝绸之路的要冲，贯通欧亚大陆，是东西方文化交汇之处，而诞生于此的龟兹佛教石窟壁画，正是这种东西方文化艺术融汇升华的结晶。以拜城克孜尔为中心的古龟兹石窟群落，遗存着大量从公元3世纪至9世纪的佛教壁画艺术，虽历经千年自然与人为的损耗，至今仍保持着巨大的艺术魅力。由于古代商业交往的特殊地理位置，造成龟兹佛教壁画艺术具有多重文化融汇的丰富性，显现出斑斓奇异的美学风貌。

如同柬埔寨的吴哥神庙，龟兹石窟在人世沧桑的流变中曾被千年消隐，直到20世纪到来的前后，才被西方的

考古探险家们发现，从而才再度为世人所注目。德国人从新疆各地攫去了大量的石窟艺术品和珍贵资料，并将考察成果整理出版，其中科伦威德尔著的《新疆古代佛寺》和勒考克、瓦尔德施密特合著的《中亚与新疆古代晚期的佛教文物》七卷本，在国际上很有影响。随后中国艺术家和考古学家韩乐然、黄文弼、常书鸿、阎文儒等学者也曾陆续深入新疆地区进行考察发掘。1961年克孜尔和敦煌等国内重要文化遗址被国务院列为第一批全国重点文物保护单位，二十世纪七八十年代北京大学历史系石窟考古实习组和拜城县克孜尔千佛洞文物保管所合作，对龟兹地区石窟进行了一次全面的调查研究，使龟兹壁画形成的年代和分期等重要考古问题，有了新的进展。80年代末在新疆文化厅下成立了新疆龟兹石窟研究所，开始对龟兹壁画进行系统的管理保护和研究。但由于克孜尔地处更为偏远的穷乡僻壤，它的影响和所受到的关注，远远没有敦煌那样红火，又因地方保护经费的不宽裕，更使龟兹壁画的自然损耗加速演化，着实令人痛惜。就这个背景来看，更让我们感悟到王征的九年临摹劳作和本画集的及时出版，真是功德无量之举。它的魅力展现，不仅能够让世人感性认识到龟兹石窟不亚于敦煌石窟的艺术价值和历史地位，必将引起世人对它更多热情的关注，进而必将唤起国家各级文物保护部门的官员(尤其是能够支配资金的高级官员)的历史责任感，加大对龟兹石窟进行保护的投入，从而减少子孙后代的无尽叹谓和无情谴责。

王征是在敦煌结下“洞窟壁画情结”的。而高校毕业后能分配到龟兹石窟研究所工作，颇有点“正中下怀”的天意。克孜尔石窟地处天山南麓，四面环山，木扎提河从中穿流，草木丰盛，是一个集古代壁画、自然山水、民族风情和远离城市的喧嚣为一体的好地方，正是一个读书、画画、研究问题的理想境界。王征一头扎进去就是九年，除了公务和家事的短暂间隔，他几乎是不分春夏秋冬、成年累月地泡在洞窟里，和菩萨、武士、供养人相守，在扑朔迷离的佛国里神游。他身处伟大遗迹的现场，一方面进行考古学、宗教学、艺术学的学习和思考，一方面进行面对面的临摹和研究，从两方面深入领悟千年之前无名壁画大师们的艺术奥秘。王征是一个有毅力、沉得下心、耐得住寂寞的艺术苦行者。他一临摹上手，便一发而不可收，他临摹完一张，就要临摹第二张。他每临完一张就会对龟兹壁画的内蕴潜质获得进一步的认识和把握，这种进展的快感必然会强烈地激励他急切地想马上再来临摹第二张。他越临越自信，越临越想进一步得手，于是越临越不能撒手，致使他的胆识和魄力成几何基数扩展，到最后他希望把他所喜欢的所有壁画一张一张全部临完。他在这个探寻过程中找到了人生的快乐和意义。他经常饥一顿饱一顿地在阴暗冷寂的洞窟里秉烛而立、通宵达旦，画累了倒下就睡，睡醒了接着再干。他的狂热和执着常常让研究所的同事们惊叹。熟悉他的人都知道，他的妻子一年到头都难得与他见面，安在乌鲁木齐的家就像一座旅店，他总是来去匆匆。从新婚开始就习惯了这种生活的妻子，对他既心疼又无可奈何，默默地承担着里里外外的家务。幼小的女儿总想和爸爸在一起的时间多一些。当然，王征心中还是有家的，有时他为了与妻子通个电话，诉说一下思家之情，就要在崎岖的山路上步行二十余里，才能到乡政府所在地打个电话。无须讳言，王征确实把大量丰富的感情献给了他所热爱的洞窟艺术世界。在洞窟临摹古代壁画，不仅耗费体力，而且耗费心智。由于岁月风蚀和人为破坏，千年之前金碧辉煌的壁画于今已面目全非，但残破与烟熏火燎的遗迹，却赋予它一种残缺和沧桑之美。但这给王征的临摹无疑带来了极大的难度，要在模糊和混沌之中找出内在的逻辑和规律来，在动手下笔之前要做大量的分析研究工作，在动手下笔之后仍要继续不断进行归纳总结，如此往返不已，才可能摸到一点门道。不管怎样，壁画也是画，它离不开绘画的三大能力：造型能力、色彩能力和整体构成能力。临摹虽不是纯粹的创作，但它既然也是画，就必然要从这三方面去动手下笔。在绘画方面已经训练有素的王征，正是从这三大结构要素方面下手向着那一面面残破的壁画墙壁展开他的临摹工作的，他要以自己对一般绘画的理解为基础，进而对龟兹壁画这一具体的特殊的绘画形态进行分析和认识，从而揭示出它内蕴的资质。

王征临摹壁画有三种方式：(1)客观临摹。即对壁画现存状态做纯客观地忠实临摹，用尽一切办法把眼前见到的现状如实地再现出来。(2)复原临摹。这是过去张大千在敦煌曾经运用过的方法。即通过对残存部分形象的推敲研究，把残缺部分恢复补全，将整个壁画复原为当初的面貌。(3)适度复原。在保持残存的基础上，对残缺部分中的一些重要形象进行尽可能的复原，让残存部分和复原部分尽量协调统一，在整体上仍保持现存壁画丰富的视觉沧桑感。这第三种临摹方式，必须对前两种临摹方式有了熟练地掌握之后，才能得到收放自如的运用。王征现在基本上是在运用这第三种临摹方式。这种名曰“适度复原”的方式，应该是王征独创的壁画临摹方式。

我认为王征在多年临摹古代壁画过程中找到的这种“适度复原”的方法和原则，对当代的古建和古物的复原工

作很有启发。那种完全仿旧如旧的东西，让人们看了以后总不免有一种难知原貌如何灿烂辉煌的遗憾，但那种完全复原成崭新的东西，则又完全失去了历史感和自然岁月造成的丰富视觉审美内容，剥夺了人们审美关照时的联想空间和探求意趣。因此，我认为我们的一些从事复古工作的单位在制定工作计划时，参考一下王征的这个“适度复原”的方法和原则，是不无意义的。

为了逼近临摹对象的真实感，王征在宣纸、高丽纸、皮纸和布上根据各自不同的性能探索了各种表现技法，并对颜料进行考察和改造。当现成颜料无法表达陈年壁画衰变的斑斓视觉效果时，他不得不自己亲自研制颜料。王征在李时珍的《本草纲目》等古籍上发现许多能够加工成颜料的植物和矿物质，于是按图索骥地在新疆境内进行收集，从中分析有关数据进行试制，获得了不少收获。他甚至对有些从美术用品店里买来的颜料，也要进行加工改制，以期适合自己临摹出某种特殊效果的需要。他把改进材料和探索技法看成是自己临摹探究古代壁画奥秘和传达优秀传统文化精神不可或缺的有机组成部分。

王征对龟兹壁画的临摹历程，伴随着相关多学科的不倦的学习和研究。这种学习和研究，既是艺术的又是科学的，是艺术与科学的互动互促。坦率地说，自德国人科伦威德尔以来，大批考古学家对龟兹石窟的兴奋点仍在科学性方面，他们虽然也重视研究壁画风格的差异，并对题材的宗教内容和生活内容进行文化解读，但最后的落实之处还是在考古学上的分期年代问题。作为一个想从龟兹壁画中汲取营养来丰富自己未来创作的艺术家的王征，恐怕更关注的是龟兹壁画的风格本身及其艺术价值。无论对龟兹或者敦煌来说，那种非考古学的纯艺术研究，今后还需更多的王征们去开拓。

王征在九年石窟工作中认认真真地临画和研究，取得了丰硕的成果。我曾经在新疆两次去他家里看过他临摹的大大小的数百幅壁画，其中有几十幅大作是极其完整、极其优秀、极其珍贵的精品。尤其那幅库木吐拉58窟的巨大的《伎乐飞天》，让我的视觉心灵所感到的震撼，如同贝多芬和马勒的大型交响乐让我的听觉心灵感到的震撼一样，那是博大而深沉的。这简直就是一部引人神往的《龟兹壁画交响曲》。毫无疑问这批临品本身就是珍贵的文物。想到某些洞窟墙壁上的原作今天仍在继续悄然剥落损伤，王征面壁九年的甘苦则更显其意义，王征临本的抢救性价值则更显其可贵。

我们《美术》杂志2003年第一期，曾经用大篇幅介绍了王征及其龟兹壁画临本，在全国美术界引起了很大的震动，从而也引起了世人对龟兹壁画的极大关注。大家忽然意识到，在中国大西北荒漠的边远文化中还深藏着绝不逊色于敦煌的惊世辉煌。而王征这种对人类优秀艺术遗产如痴如醉的深爱激情和顽强执着的钻研精神，在浮躁骚动的当代艺术界的背景上又显得格外突出耀眼，令人非常感佩。一时之间，王征收到来自全国各地许多热情的来信。在当年召开的全国美协工作会议上，中宣部副部长李从军同志在大会讲话时特别表扬了王征，并希望美术界的同仁们能够学习王征对继承优秀传统文化的热忱和面壁九年的刻苦用功精神。当时的中国美协副主席刘文西先生在会上也热情地表示，自己虽已年迈，但仍要向青年王征这种钻研艺术的忘我精神学习。

王征是一个既有爱国责任感而又有世界眼光的青年画家。王征曾经写道：“在全球化热潮的背景下如何建设当代中国艺术，我认为不应该盲目尾随西方现代主义、后现代主义的混乱思潮，而应该在继承中国的和人类的优秀艺术传统的基础上去有为地继往开来。”王征是这样想的，也是这样去做的。我所接触的王征，绝不是一个狭隘保守的民族主义者，他有年轻人特有的开放视野和创造精神，他从不拒绝古今中外一切优秀的文化资源，但他有自己的主见，对一切复杂纷纭的现象善于分析和选择，他始终把“继往开来、振兴中华”作为自己艺术人生的立足点。他之所以能够“面壁九年”，为保存和张扬古代龟兹壁画艺术的精华而做出杰出的贡献，正是基于他这种鲜明的文化立场和人生理想。

《王征龟兹壁画临本》的出版，是艺术界的一件盛事。我相信，他将会获得广大关爱中华民族传统艺术的中外人士的欢迎。

Reproduction of astonishing and enduring art achievements hidden in west China

Foreword for Collection of Kuche Frescos painted by Wang Zheng

Wang Zhong, Editor in chief of Fine Arts magazine proposed by China Fine Art Association

When Wang Zheng told me some copies of Kuche Frescos painted by him for nine years would be collected and printed, I am very glad and have to be cast back to my first meeting with Wang Zheng and first sight with these copies of Kuche Frescos.

In August of 2001 I went to Urumuqi attending "Seminar of production using the theme of Chinese minority". In the break of the seminar, a rawboned young man came in front of me smilingly and asked me for some suggestions of his paintings, who is Wang Zheng. These paintings with a style of Kuche Frescos impressed me. We had no time to talk more because of the continuing meeting, so I promised him I would go his home to see his paintings.

That night Wang Zheng together with one of his friends pick me up in the hotel. After a while we arrived in a dark place. Wang Zheng lived in a top room of a dorm in a school. We climbed up along dark stairs and came in Wang Zheng's room. Obviously he lived in a simple and crude life. There were nothing but some requisites in his room. Wang Zheng was excited with my coming, and some drinks were prepared. Chitchat between us began in the caliginous room. The taciturn young man dashed along his experience with fine arts.

Parents of Wang Zheng were early frontier volunteers. They came to Ma Lan Base of Xinjiang from inner land, so Wang Zheng was born here in 1971. When he was in his childhood, Wang Zheng lived in an oasis exploited by frontier volunteers. The Sky Mountains there brought him much imagination which nourish his first art thinking. When he was in his boyhood, his mother brought him to visit his home town in Le Mountains of Sichuan province sometimes. He was impelled by the beauty there and began to paint landscape pictures copying *Jie Zi Yuan Hua Pu* 芥子园画谱. After culture revolution his parents began to work in Urumuqi, and gave more support to his son mentally and financially, so did his brothers and sisters. When he entered juvenile school, he began to learn pencil sketch and color and always go to sketch in Sky Mountains. In 1989 Wang Zheng entered into Department of Fine Arts in Xinjiang teachers college, and received a regular and system training. In school Wang Zheng has read many books concerning Chinese and Western art theory and considered some problems of contemporary art. Meanwhile he tried to combine Chinese traditional brush and ink with sketch of landscape, in order to find a new form which can express the beauty of Xinjiang landscape. *Spring Mountains* 春山惠蔚 his magnum opus in this period was awarded the Second Prize in "the first landscape paintings exhibition of Xinjiang". In 1992 Wang Zheng went to visit Dunhuang grottos which impressed and changed him deeply. For a more freedom and romantic space he turned his painting technique from the representation of water ink to the mixture of water ink and thick color. In 1993 Wang Zheng graduated from Xinjiang teachers college, and was arranged to work in Research Institute of Kuche Grottos. He began to copy ancient frescos and do some researches. This work is in harmony with his love of frescos. He worked hardly in Kizil, Kumutura, Simsim and the other grottos, the nine years of reproduction and researches began.

Ancient Kuche was the first flourish area in the process of Buddhism spread to the east and an important station on the Silk Road. In art and cultural communication of west and east Kuche Buddhism grottos frescos was born there. There are many Buddhism frescos in Kuche grottos centered in Kizil grottos dated to 3-9 century AD. Great art charm of these frescos still remains for thousands of years. Because of the unique location on the ancient commercial route Kuche frescos are famous of the diversity of different cultures.

Just as the Angkor Wat in Cambodia Kuche grottos were ignored until it was discovered by western explorers at the beginning of 20 century. German explorers robbed the great amount of frescos and sculptures in Kuche. Some archaeological materials were published. Some books, such as *ALTBUDDHISTISCHE KULTSTATTEN IN CHINESISCH-TURKISTAN* Edited by Albert Grunwedel, *DIE BUDDHISTISCHE SPATANTIKE IN MITTELASIEN* edited by A.V.LoCog und Ernst Waldschmidt, were widely accepted and cited. Chinese artists and archaeologists such as Han Liran, Huang Wenbi, Chang Shuhong and Yan Wenru all investigated or excavated Kuche grottos. In 1961 Kizil and Dunhuang grottos were listed in the first National Important Cultural Sites. In 1970s and 1980s the department of history in Peking University cooperated with institute of Kizil grottos, and made the complete investigations and researches on Kuche grottos. The date and periodization of Kuche frescos got some new solutions. In 1980s Research Institute of Kuche Grottos was founded. System works on Kuche frescos began. Because of obscurity of Kizil their influence is less than that of Dunhuang. And because of less protection funds Kuche frescos are in a bad condition. From this point of view it is necessary that the collections of paintings painted for nine years by Wang Zheng should be published, which will let people realize the astonishing and enduring achievement of Kuche frescos and awake some government officers who could invest more money on the research and protection of Kuche frescos.

It is in Dunhuang that Wang Zheng fall in love with frescos of grottos. After graduation he was satisfied with the arrangement of working in Research Institute of Kuche Grottos. Kizil is located on the south foot of Sky Mountains and is a good place for studying and painting where there are ancient frescos, beauty of landscape and peacefulness. In these nine years except for some institute and family affairs Wang Zheng was

always in ancient grotto accompanying with Bodhisattva, warriors and worshippers roaming in the Buddhism world. In the important sites he tried to do some archaeological, religious and aesthetics researches, meanwhile he insisted on painting and copying there frescos. He tried to understand those artists who painted these frescos thousands of years ago. Wang Zheng is an art disciplinant who can bear loneliness and poorness. When he copy a fresco he would understand more about these frescos, and the feeling of happiness impulse him copy the next fresco. So he feeled more and more confident and wouldn't give up. He earned more and more courage and insight so that he wanted to copy all of the frescos he likes. He feels the meaning of life in the process of exploring. He always worked in the grottos forgetting eating day and night, slept on earth if tired and continued to painting when getting up. His crazy and clinging impressed his colleagues. He even met his wife little. Their house in Urumuqi is just like a hotel for him. His wife is used to this kind of lives, and bare all of housework. Of course Wang Zheng missed his wife and daughter. In Kizil he need to walk more than 20 meters in mountains to call his family. It is the art world of Kuche grottos that Wang Zheng devotes to.

Copying ancient frescos in grottos is a mental and physical work. Because these frescos have experienced for thousands of years they are not well preserved. But these frescos contained a beauty of deformity and long time. It is also difficult to copy them because we have to discover the inner rule from these illegible and dark frescos. Many researches have to be done before painting and summed up after painting. Frescos are also paintings which include three basic abilities: shape, color and the whole composition. Copying frescos is not pure invention, but it also need these three abilities. Wang Zheng who has acquired the system training in college copied these frescos from these three points. On the basis of his own painting ability facing the unique frescos of Kuche grottos he tried to discover the connotation of these ancient frescos.

Wang Zheng has three methods to copy these frescos: (1) Impersonal copy. Copying these frescos impersonally as we can see today. (2) Recovering copy. The method was used by Zhang Daqian when he copy frescos in Dunhuang. Though deep researches on frescos we repair the ancient frescos and make the frescos as that were firstly painted. (3) Moderate Recovering. On the basis of keeping deformity we repair some important rotten parts which should be in harmony with the whole paintings in an old feeling. The third method can be used only when the former two methods have been grasped. It is the third method that Wang Zheng invented and uses now.

As far as I am concerned Wang Zheng has find the method and principle of Moderate Recovering in these years of practice which will also has influence on repairing ancient architectures and materials. If we totally repair culture relics as old, we would feel disappointed that we can not know how marvelous they are once. And if we repair them completely as new things, we cannot feel the sense of history. So I suggest that people who also try to repair ancient architectures and materials can use the method of "Moderate Recovering" Wang Zheng invented.

In order to make the copy closer to the real fresco, Wang Zheng exploring the technique in different materials such as Rice paper, Korea paper, leather paper and clothes. Meanwhile he investigated all kinds of pigment. Because existing pigment can not be used to represent the old feeling of ancient frescos, he has to invent new pigment alone. Wang Zheng found some plants and minerals which pigments can be made of in *Ben Cao Gang Mu* 本草纲目, then he began to collect these plants and minerals and created some new pigments which are more suitable for his painting. He regards exploring technique and pigments as the important part of his research and comprehension of ancient frescos.

In the process of copying these frescos Wang Zheng also made some relative researches on these frescos. His researches belong to both science and art. Since German scholar Grunwedel many archaeologists focus mainly on scientific value of these frescos. Although they were interested in style and religious content of these frescos, they still wanted to clarify the date of these frescos. As an artist who wants to learn from Kuche frescos, Wang Zheng focus mainly on the art value of these frescos. Pure non-archaeological but art researches on Kuche and Dunhuang frescos need to be explored by more people like Wang Zheng.

In these nine years Wang Zheng worked hard and got high achievement. I have gone to his house to see hundreds of paintings in Xinjiang. Some huge copy of these paintings are completely and excellent works. One huge painting copied from Kumutura 58 grotto and called *Dancing Flying Deities* 伎乐飞天 impressed me deeply. I was shocked just as hearing the great symphony composed by Beethoven. I even call this painting *Symphony of Kuche Frescos*. Beyond all doubt some of these copies are rare cultural relics themselves. Some frescos of Kuche are still destroyed naturally now. The hard work of Wang Zheng can be regarded as a significative protection.

We have introduced Wang Zheng and his works in *Fine Arts* magazine in 2003, which impressed the whole field of fine arts and also led people make more attention on Kuche frescos. People realized that there are astonishing and enduring art achievements hidden in west China. And Wang Zheng's love and clinging on these frescos are very remarkable. Wang Zheng received many letters from everywhere. In the meeting of China Fine Art Association of that year Li Congjun, undersecretary of national propaganda ministry, praised Wang Zheng in particular and hope that all of the artists can learn from Wang Zheng. At that time Liu Wenxi, cochairman of China Fine Art Association also praised Wang Zheng and think he himself is old and still need to learn from Wang Zheng.

Wang Zheng is a young painter who contains both patriotism and a global perspective. Wang Zheng once wrote, "In the background of globalization, I think we should not follow like sheep western modern and post-modern idea, but inherit Chinese and the whole world art tradition and make all of these more splendid". Actually he does just as that he wrote. He is not a nationalist, but a creative young man who holds open head. He does not reject all of good art resource in the world, but he always has his own idea and is good at choosing and analyzing. The reason why he could face these frescos for nine years is that he has his own cultural position and idea.

The publishing of *Collection of Kuche Frescos painted by Wang Zheng* would be an important thing is art field. I believe it must be welcomed by all of people who like Chinese traditional art.

中国西部文化に深く隠された驚天の煌めきの再生

——『王征亀茲壁画臨本』序

中国美術協会『美術』雑誌主編 王仲

彼が長年打ち込んできた亀茲壁画の大量の模写作品を、非常な熱意を持って出版しようとしている人たちがいる——王征からその話を聞かされたとき、私はとてもうれしくなった。うれしさのあまり、思わず王征との出会いと、初めてこの亀茲壁画の模写作品を目にした時のことを思い出さずにいられなかった。

2001年8月、私は「全国少数民族題材研讨会」を主宰するため、新疆のウルムチに赴いた。会議の合間の短い休憩時間、4、5人で集まって話をしていた人たちの中から、一人のやせた青年が、ほほえみながら私のそばによってきて、遠慮がちに彼の何枚かの絵に対する私の意見を求めた。それが王征だった。この数枚の作品には新疆の亀茲壁画の趣がとてもよくあらわれていて、私の関心を引いた。しかしこの時、また会議の時間になってしまったので、われわれはじっくり話をする時間が無く、私は夜に彼の家を訪ねてじっくりと彼の絵を見ることを約束した。

夜、王征は彼の友人とともに車でホテルまで迎えにきた。だいたい長いこと走って、やがて真っ暗な場所で停まった。王征はその学校の裏にある宿舍の最上階に住んでいたのだった。私達は真っ暗な階段を手探りでのぼり、やつのことで王征の家の玄関にたどりついた。王征の家は簡素で、いくつかの必要な家具以外は何もないようだった。私の訪問は王征を興奮せしめたようで、まず私のために用意しておいてくれた飲み物の歓待を受けてから、我々はあまり明るくない部屋の中でゆっくりと話を始めた。いつもは口数が少ないほうだというこの青年は、この日は彼が芸術におぼれるようになった経緯と現在の状況について、堰を切ったように話した。

王征の両親は初期の辺境支援者で、内陸から西北部の新疆烏什塔拉(馬蘭基地)にやってきて、王征は1971年にここで生まれた。少年時代の王征は辺境開墾支援者たちが切り開いたオアシスで暮らし、彼方にそびえる天山はいつも彼を無限の空想に誘い、彼の最初の芸術的思考を育てた。少年時代、母に従って何度か四川省樂山市榮県の山岳地帯にある故郷へ里帰りし、蜀のあの美しくも神秘的な自然の造化が、彼の最初の絵画への思いを誘発し、山水画を描き始めた彼は、『芥子園画譜』の模写をはじめた。文革の後、両親はウルムチで働くことになり、息子の絵画への興味に対して今まで以上に目をかけ、精神と物質の面から我が子を支持した。兄や姉も、家族中が弟の絵の勉強を積極的に支持したのだった。中学になるまで、王征は引き続き中国の山水画を研究する以外にデッサンと色彩を学び、戸外に出て、天山北麓のポゴダ山へよく写生に出かけた。1989年、王征は新疆師範大学の美術学科に入学し、正式に体系的な芸術の勉強を始めた。在学時に、王征は国内外の大量の文芸理論に関する書籍をむさぼるように読み、多くの現代芸術の問題について考え、伝統的な中国画の画法と風景写生との結合を実践的に試し、新疆の空気を表現しうる山水画の形式を探索していった。新疆第一回山水画展で二等賞をとった王征の作品『春山恵蔚』は、まさに彼がこの時期に行った探索の代表的作品である。1992年、王征は長く憧れていた敦煌石窟に遊ぶ機会を得た。敦煌の広大にして重厚、そして表情豊かな壁画は彼の芸術的魂を大きく揺り動かし、彼を虜にした。敦煌から帰った後、王征の絵画的道程は大きく進路変更し、内心のロマン主義的感情をもっと自由に羽ばたかせるため、今までの水墨を主とする形式から、水墨と重彩の結合形式に転換した。1993年、王征は新疆師範大学美術学科を卒業し、新疆亀茲石窟研究所に配属され、古代壁画の模写と研究の仕事に従事した。この仕事の割り当ては、無意識のうちに王征の心の内にあった壁画への思いと夢にかなっていた。彼はすぐさま仕事に没頭し、キジル、クムトラ、シムシムなどの洞窟を駆け回り、彼の9年におよぶ模写と研究の道をたどり始めた。

古代亀茲は仏教東漸が最初に流行した土地で、またシルクロードの要衝でもあり、ユーラシア大陸を貫き、東西文化が交錯する地域である。ここで生まれた亀茲仏教石窟壁画は、まさにこうした東西の文化と芸術が融合、昇華した結晶であるといえる。拝城キジルを中心とする古代亀茲石窟群には、西暦3世紀から9世紀までの仏教壁画芸術が大量に残されており、千年を越える時間のうちに自然的、人為的な破壊を受けたものの、今なお巨大な芸術的魅力を保っている。古代の商業的交流における特殊な地理的立場が、多様な文化が融合した豊かさを亀茲仏教壁画芸術に与え、多彩で特異な美学的風貌を顕現させた。

カンボジアのアンコール・ワットと同様に、亀茲石窟は時代の移り変わりの中で千年の間埋没していた。20世紀が始まるころになって、ようやく西洋の考古探検家達に発見され、それによってやっと再び世間の注目をあびたのだった。

ドイツ人は新疆各地から大量の石窟芸術と貴重な資料を持ち帰り、その考察の成果を整理、出版した。なかでもグリュンヴェーデルの『シナ・トルキスタンの古代仏教礼拝所』と、ル・コック、ヴァルトシュミット共著の『中央アジアにおける古代後期仏教文化』全7巻は、世界的に有名である。後に中国の芸術家や考古学者たち、韓楽然、黄文弼、常書鴻、閻文儒などの学者が続々に新疆地区に分け入り、調査と発掘を行った。1961年、キジルや敦煌など、国内の重要な文化的遺跡が国務院によって第一次全国重点文物保护单位とされ、7、80年代には北京大学歴史学部の石窟考古実習班と拝城県キジル千仏洞文物管理所とが共同で亀茲地区の石窟に対して全面的な調査研究を行い、亀茲壁画成立の年代と編年などの重要な考古学的問題について、新たな進展があった。また、80年代には新疆文化庁の下に亀茲石窟壁画研究所を創設して、亀茲壁画に対する系統的な管理と保護、整理と研究を始めた。しかしキジルは遠い辺鄙な片田舎にあるので、その影響力と注目度は敦煌と比べてはるかにおぼろげで、また地方の文化財保護予算にも余裕が無く、亀茲壁画の自然破壊をさらに加速させることとなったのは、惜しむべき事である。こうした背景からかんがみると、王征の9年間にわたる模写の仕事と、本作品集の時宜を得た出版は、本当に非常な功績であると思わされる。亀茲石窟壁画の魅力を知らしめれば、世人に敦煌にも劣らない亀茲の芸術的価値と歴史的地位を感覚的に認識させるだけでなく、きっとそれに対する世間の温かな関心を引きおこし、ひいては国家各級の文化財保護部門の役人(特に予算を握っている高級官僚)の歴史的責任感を喚起し、必ずや亀茲の保護に対する投資を拡大させ、それによって後代の我々に対する無限の嘆息と非情の譴責を少しでも免れることができるだろう。

王征は敦煌で「洞窟壁画との情交」を結んだ。それが大学卒業後に亀茲石窟研究の仕事を与えられるとは、すこぶる「思うつぼ」にはまったと言わざるを得まい。キジル石窟は天山南麓に位置して、四方をぐるりと山が巡り、その間をムザルト川が流れ、緑豊かで、古代の壁画と自然の山水、民族風情、都会を遠く離れた静けさが一体となったよい土地で、まさに本を読んだり、絵を描いたり、研究を行ったりするための理想的な世界である。王征がそこへ足を踏み入れてからの9年間、公務や家事などにとられる短い時間をのぞき、季節にかかわらず、ほとんどの歳月を洞窟の中で菩薩や武士、供養者たちとともに、幽冥の境、仏の国に遊んだ。彼は偉大な遺跡の現場にあって、一方では考古学、宗教学、芸術学などの学習と思考を行い、もう一方では実地での模写と研究を行って、両方面から千年の昔に活動した名もない壁画の大家達の芸術的奥義を深く感じとっていった。王征は根気があり、落ち着いた心を持ち、寂寞に耐えることのできる芸術の苦行者である。彼が模写を行うときには、一度始めるととどまるところを知らず、一枚が終わると、すぐに二枚目に取りかからずにはいられなかった。模写を一枚完成させるごとに、彼は亀茲壁画の奥妙に対してさらなる認識と自信を獲得し、こうした発展の快感は、必然的に彼を次の模写へと強烈に駆り立てた。彼はどんどん自信をつけ、模写をすればするほどいっそううまくやりたくなり、ますます手を引くことができなくなり、彼の度胸と見識、精神力は幾何学的に増大し、最後には、彼は彼の愛する壁画を一枚一枚全部模写したいと望むようになった。彼はこの探索の過程に人生の快樂と意義を見つけたのである。彼はよく食事もおろそかにロウソクを手に暗く冷たい洞窟にはいり、夜が明けるまで中で過ごし、疲れたらその場で眠り、目が覚めるとまた模写を続けた。彼の熱狂と執着は、よく研究所の同僚達を驚嘆させた。彼をよく知る人は皆知っていることだが、彼の妻は彼とめったに顔を合わせる機会がなく、ウルムチの家はまるで旅館であるかのように、彼はいつでも慌ただしく行き来している。新婚の時からこうした生活に慣れている妻は、そんな彼をどうすることもできず、ただ黙って内外の家事に従事している。幼い娘はもっとお父さんと一緒に過ごす時間がほしいと願っている。もちろん、王征も家を忘れたわけではなく、時には妻に電話をかけて、家族への思いを伝えるため、でこぼこな山道を10km以上も歩いて郷政府の所在地まで出かけて行き、やっと電話をかけることもある。とはいえ、有り体に言えば、王征は確かに多くの情熱を彼が心から愛した洞窟芸術の世界に捧げた。

洞窟の中で古代の壁画を模写するのは、体力を消耗するだけではなく、精神をも消耗させる。歳月の風化と人為的破壊により、千年前にはきらびやかであった壁画も、今ではすっかり見る影もなくなってしまった。しかし破壊され油煙にくすんだ遺跡も、それが却って欠落と諸行無常の美となっている。しかしそれは王征の模写にとって非常に大きな障害をもたらす事にもなる。ぼやけた混沌の中から内在的なつながりと規則性を探り出すため、筆をおろす前に多くの分析と研究を行わねばならず、実際に描き始めた後も、引き続き結論をまとめなおす。こうした往復運動のはてに、やっと少しの手がかりが得られるのだ。なにとはともあれ、壁画も絵であり、絵画の三大能力(造型力、色彩力、構合力)から離れることはできない。模写は純粋な創作とはいえないが、これも絵画であり、必然的にこの三方面から着手しなければならない。すでに絵画の訓練を受けていた王征は、まさにこの三大要素から着手し、あの崩れた壁画の壁に向って彼の模写を開始し、自己の絵画に対する理解をもとに、亀茲壁画という特殊な絵画様式に対する分析と認識を行って、内に隠された性質を暴き出したのだった。

王征の壁画模写の方法には三種類ある。(1)客観的模写。壁画の現状に対して客観的で忠実な模写を行い、あらゆる方法を使って、現在目の前にある状態をそのまま再現する。(2)復元的模写。これは、かつて張大千が敦煌で使った方法で、欠落部分のイメージを推敲、研究し、欠落部を補って壁画全体を当初の様子に復元する。(3)適切復元。残存部の保持を基礎に、欠落部分の中の重要なイメージについてできるだけ復元を行い、残存部分と復元部分をできるだけ調和させ、全体的には現存の壁画にある時代を経たビジュアル的イメージを残す。三番目の模写方式は、前の二つの模写方式をし