

壁画艺术卷

XINJIANGYISHUYANJIAO

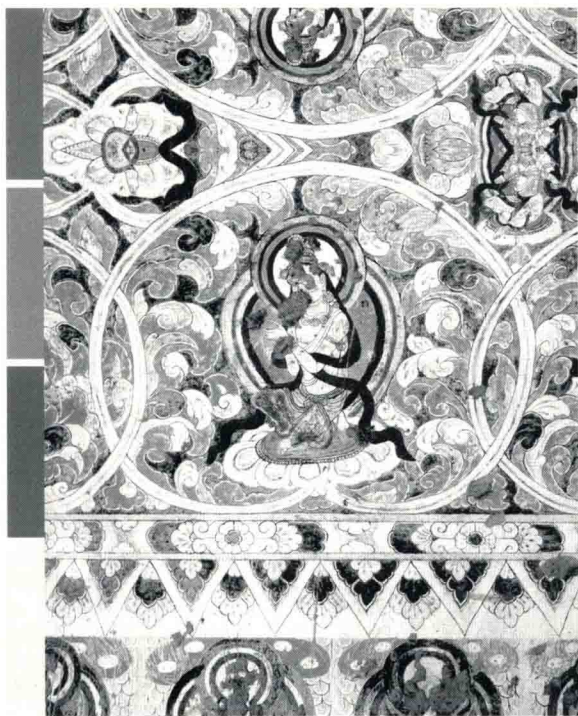
(第一辑)

新疆壁画中的图案艺术

周菁葆 孙大卫◎著
新疆美术摄影出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

壁画艺术卷

XINJIANGYISHUYANJIU

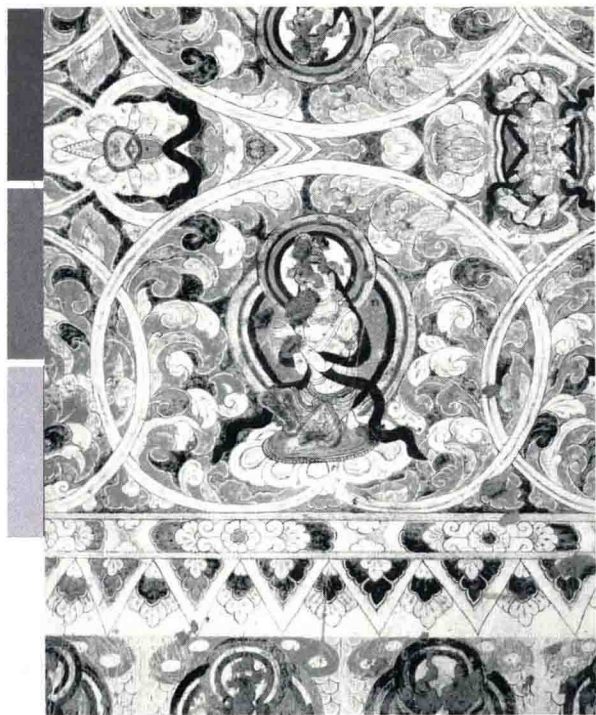

(第一辑)

新疆壁画中的图案艺术

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

周菁葆 孙大卫 著

新疆美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆壁画中的图案艺术 / 周菁葆, 孙大卫著. — 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社, 2013.11

(新疆艺术研究·第1辑·壁画艺术卷)

ISBN 978-7-5469-4628-3

I. ①新… II. ①周… ②孙… III. ①壁画—装饰图案—美术考古—新疆 IV. ①K879.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第259407号

编委会主任: 于文胜 库里达·胡万

编委会副主任: 王英强 孙敏

编辑部主任: 王族 吴晓霞 琴

责任编辑: 孙

书籍设计: 王英强 党红

版式设计: 新疆美术摄影出版社

新疆艺术研究(第一辑)·壁画艺术卷

本册书名 新疆壁画中的图案艺术

作者 周菁葆 孙大卫

出版发行 新疆美术摄影出版社

(乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号)

总经销 新华书店

印刷 北京新华印刷有限公司

开本 787毫米×1092毫米1/16

印张 10

字数 20千字 114图

版次 2013年12月第1版

印次 2013年12月第1次印刷

印数 1-1000

书号 ISBN 978-7-5469-4628-3

定价 88.00元

前 言

中国新疆石窟不仅有独特的题材和丰富的内容，而且其艺术水准也非常高。然而，国内外许多人对此并不十分了解，甚至学术界在论述中国“四大石窟”时也没有提及新疆石窟。佛教从印度先传入西域，再传入中原，如果不了解新疆石窟艺术，对于中国佛教文化的了解也不完整。

新疆石窟是伴随着佛教的传入而产生的。于阗传入佛教大概在公元前二世纪以后，西域信奉佛教的年代可以定为公元前二世纪至公元前一世纪之间，到公元前一世纪末大月氏已向中原传入佛教了。印度佛教从公元前三世纪阿育王开始向全国扩张，经历一个世纪后，东逾葱岭传入西域。新疆石窟的开凿始于公元二世纪末，比敦煌石窟的开凿要早。无论在石窟建筑、塑像和壁画上，在建筑、塑像与壁画的有机组合上，新疆石窟都显示出特有的时代风貌和地域特点。

新疆石窟规模恢弘，现存石窟遗址共有14处，660多个洞窟，主要分布在南疆的库车、拜城县境内和东疆的吐鲁番一带。

新疆石窟艺术自公元四世纪以后进入繁荣期，一直到公元十四世纪，由于伊斯兰教取代了佛教而开始衰退。这些灿若星辰的古代石窟群落，可以划分为龟兹石窟群和高昌石窟群。

在以往关于新疆石窟的研究著作中，论述基本上是遵循佛教内容而展开的。如：佛本生故事、佛传故事、因缘故事等。“本生”是巴利文Jataka的意译，音译为“陀伽”，意思是释迦牟尼如来佛前生的故事。古代印度相信轮回转生，一个动物，既然降生，必有所为，或善或恶，不出两途。有因必有果，这就决定了它们转生的好坏，如此轮回，永无止息。释迦牟尼在成佛以前只是一个菩萨，必须经过无

数次的转生才能成佛，因此就产生了所谓的佛本生故事。佛教常以事物间相互的关系来说明它们产生和变化的现象，其中事物产生或毁灭的主要条件叫做因，辅助条件叫做缘，合称因缘，因此就有了因缘故事。佛传故事又叫做佛本行故事，是释迦牟尼一生中各阶段形象的表述，一般讲他诞生以后王太子的生活，放弃太子身份而出家修道，成为所谓等正觉佛后的教化事迹，直至去世前后的生平事迹。

本书突破了以往研究新疆壁画的分类方法，从社会与艺术的角度，将壁画类别分为供养人像、乐舞艺术、动物形象、人体艺术、服饰艺术、民俗文化和装饰图案等七大类，每类自成一卷，分别加以介绍。读者可在欣赏新疆石窟壁画艺术的同时了解佛教文化，而不会让繁复的佛教经典影响读者对壁画艺术的欣赏。宗教本是利用艺术来为其服务的，但结果却出乎意料，人们为壁画作者精湛的技艺所折服，对佛教内容的关注倒在其次了。

新疆石窟壁画真实地再现了当时的社会历史面貌，为人们了解古代西域人民的生活提供了第一手资料。新疆壁画艺术的博大精深，令观者流连忘返。

目 录

概述	1
一、花树图案	1
本生故事	2
因缘故事	4
迦叶像	6
供养菩萨像局部	9
佛像	10
因缘图	12
藻井式窟顶	14
供养人左侧饰纹	16
菩萨图	18
佛说法图	19
坐佛	21
因缘故事	22
因缘故事	24
穹隆顶菩萨图	25
二、花草纹饰	26
坐佛	27
背光项光图案	28
涅槃经变	30
菩萨	33
千佛	34
经变·千佛	35
经变图	36

因缘故事·····	37
因缘故事·····	38
三、菱格图案·····	39
因缘故事·····	39
佛·····	41
佛和菩萨图·····	41
流云装饰图·····	42
因缘故事·····	43
因缘故事·····	44
佛传故事·····	46
立佛菩萨像·····	48
佛传故事局部·····	49
装饰图案·····	50
图案·····	52
因缘故事·····	54
快目王本生故事·····	55
焚化佛遗体·····	56
禅定佛·····	58
本行经变·····	61
本行经变·····	62
有翼天人·····	64
本行经变·····	67
花链饰带·····	68
花链饰带局部·····	70
花链饰带局部·····	71
本行经变局部·····	72
四、适合图案·····	73
本行经变·····	74
本行经变·····	75
本行经变·····	76

本行经变局部·····	77
本行经变·····	79
本行经变·····	80
本行经变·····	81
本行经变局部·····	82
本行经变·····	85
如来佛像·····	86
明王像·····	87
六道轮回图·····	88
佛说法图·····	90
持灯恶鬼·····	92
菩萨·····	93
菩萨·····	94
券顶立佛图·····	96
立佛图·····	98
斗法图·····	100
壁画局部·····	102
斗法图局部纹样·····	103
举哀弟子·····	104
如来佛像·····	106
如来佛像·····	107
供养人·····	108
券顶图案·····	109
券顶图案局部·····	110
伎乐天·····	111
护法神·····	112
婆罗门像·····	114
卢遮那佛像·····	115
卢遮那佛像局部·····	116
弥勒佛说法图·····	118

本生故事·····	120
听法菩萨·····	121
伎乐飞天·····	122
天宫伎乐局部·····	124
天宫伎乐局部·····	126
弥勒佛说法图·····	128
飞天·····	130
听法·伎乐图·····	132
护法神·····	134
佛传图·····	136
佛传图局部·····	137
伎乐·飞天·坐禅·树鸟局部·····	138
本生故事·····	140
佛像壁画·····	142
经变图局部·····	144
摩尼教壁画·····	146
本行经变·云童子受决定记·····	148
千佛图·····	150
千佛图·····	152

概 述

新疆石窟壁画中有许多装饰性的图案，其中花草纹饰中的忍冬纹、卷草纹、莲花纹和宝相花等非常有特色。最典型的是菱格图案画装饰。在新疆石窟壁画中，图案分布非常广泛，不论是支提窟，还是毗诃罗窟；无论是窟内前后室、中心柱和佛龛，还是穹隆顶、拱券顶、平棋顶、套斗顶，都有图案，可以辨识的图案纹样约有30余种。还有藻井图案，则大都层层加饰，色泽各异，在佛窟殿堂中独立存在，其造型千姿百态。

一、花树图案

新疆壁画中有许多装饰性的图案，其中之一是花树图案。“花树”造型相当别致，有的树冠大，有的树梢似花，有的呈圆球状。有山、有树、有花，在像与非像的和谐中升华，体现出一种稚拙的情趣。既有白描手法，又有“单线平涂”与“线面结合”的装饰变形，两种手法的交替使用，创造出了繁花似锦的旖旎秀色，既浪漫又充满了想象力，给人以进入仙境般的氛围，从而美化了佛国世界。它是现实生活的缩影，又超脱了现实，升华成“花

本生故事

克孜尔第17窟。把每个故事用菱形格形式串接起来，既富装饰性、又含教化意义。绘画技术平涂晕染，先勾线，再着色，人体结构立体感强。配有很多花树图案。

树”艺术形式，把人类对于植物生命的爱，创造得如此美丽，又富有文化意蕴；把自然与艺术结合得如此贴切，那线描勾勒的叶筋脉络都有其独到之处。

“花树”的花冠，有复瓣也有单瓣。单瓣花大而显露，敞心露蕊；复瓣花似树似花，层层叠错，花蕊半露半掩，倾心可人。“花树”的组合，以高度的概括来表现主题意境，充分发挥花与树的自然特征，上升到畅神达意的境界。花型、树型美观大方，互为映衬，给人以明丽的美感。这种“花树”形式独步世界，在佛窟里映衬着佛门的宁静、淡泊与闲适，为佛教宣传增添了极大的魅力，打开了幻想中佛国世界的生命之门，创造了佛窟中的奇迹，成为古代美术样式中少见的艺术珍品。

花树优美的造型离不开线条，线条是画家智慧的语言，既是体现其风格的主要手段，也是画家主观意识的传递者。不论粗细曲直，或浓淡相宜，或刚柔相济，基本上表现了画家要表达的主要内容。它既能朴实单纯，又可以古朴稚拙，任画家熟练掌握，但决不是任意和随便为之，它具有一定的规律性。

画家创作花树的情绪也是很饱满的，这从画面那些花草树木，特别是有序的花冠造型和枝叶线条的精细勾勒上得到验证。而达到这样的艺术境界，必然是画家多年生活积累和观察的结果。花树与花冠的融合，还显示出了画

迦叶像 克孜尔第224窟。人物肤色及发饰均具有印度人特点。

面的内在和谐美。画面的生命，在于艺术的律动，正是画面上无数花树、花冠的位置、大小、布局和枝叶的凹凸、明暗和线条的变化，体现出了龟兹壁画花树图案画面的艺术动感，因而洋溢着令人赏心悦目的艺术魅力。

通过各种花树造型，特别在用色上，深色调与浅色调搭配合理，蕴含着大自然本质的力量，使画面生发出光彩夺目的灿烂场面。那种看似简单的用色，看似普通的造型，产生了令人意想不到的壮美效果。这是从大自然中那朴素、实在、率真的存在中提炼而升华的艺术效果。

变化，是花树图案纹饰的生命。变化是无穷无尽的，如抓住其特征，以点、线、面的有机组合，曲线、直线的流畅灵动，使画面呈现出精巧灵活、鲜明悦目和生动完美的效果。在佛教世界里，树是很有讲究、十分受重视的。由于释迦牟尼苦修成佛及涅槃等过程都与山下林木结下不解之缘，如释迦当太子时曾在阎浮树下静坐思索人生真谛，佛成道时曾在菩提树下说法，因而菩提树成为最大的圣树，又称“觉树”、“道树”，因“菩提”一词是梵文Budhi的音译，意即“觉”、“智”、“道”。

这种树实即苹婆罗树，系常绿乔木，茎干黄白，叶卵形。当佛降生及涅槃时都在娑罗树旁，此树又名摩诃娑罗树，是一种高大乔木，叶尖而长卵形。而在菩萨出行时，又发出香气的棱迦贝树，又称香果树。因而阎浮树、菩提树、娑罗树、棱迦贝树被称为四大圣树，其他还有圣干树、羌喃树等，这些都是产生于印度的热带植物，新疆地区并不生长，新疆画工只闻其名，难知其真实形状，因而新疆壁画中的树木花卉只可能根据新疆地区的山林原野间存在的实物图绘。

供养菩萨像局部
(右)

克孜尔第69窟。