

新丝绸之路
New Perspectives
on the Silk Road

Thousand-Year Narratives

Collection of
Documentary and Art Exhibition

Chief Editor Wang Zan
Xu Yongming

Hebei Publishing Media Group
Hebei Fine Arts Publishing House

千年叙述

中国岩彩绘画作品文献集

王赞 徐永明 主编

河北出版传媒集团
河北美术出版社

新丝绸之路

千年叙述

中国岩彩绘画作品文献集

王赞 徐永明 主编

河北出版传媒集团
河北美术出版社

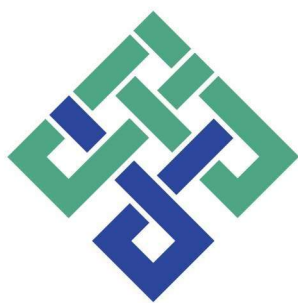
New Perspectives
on the Silk Road

Thousand-Year Narratives

A Collection of
Chinese Mineral Color Paintings

Chief Editor
Wang Zan
Xu Yongming

Hebei Publishing Media Group
Hebei Fine Arts Publishing House

千年叙述

中国岩彩绘画
作品文献集

Thousand-Year Narratives
A Collection of
Chinese Mineral Color Paintings

策 划：田 忠
责任编辑：杨 硕
装帧设计：朱 珺
特约编辑：王雄飞 管怀宾 喻 干
 兰友利 杨怀武 张书彬
编辑助理：柳 杨 伍冰蕾
摄 影：申 博

主 办：中国美术学院 新疆维吾尔自治区阿克苏地委宣传部
 新疆维吾尔自治区文物局 浙江省归国华侨联合会
承 办：新疆龟兹研究院 新疆维吾尔自治区拜城县宣传部
 中国美术学院视觉中国协同创新中心 中国美术学院外事处
协 办：浙江省援疆指挥部 新疆维吾尔自治区拜城县文体广电局
 新疆维吾尔自治区拜城县文物局 新疆维吾尔自治区库车县文物局
 浙江侨界中外文化艺术交流协会

图书在版编目（C I P）数据

千年叙述：中国岩彩绘画作品文献集 / 王赞，徐永明
主编. -- 石家庄：河北美术出版社，2015.9
（新丝绸之路）
ISBN 978-7-5310-6712-2

I . ①新... II . ①王... ②徐... III . ①克孜尔石窟 -
壁画 - 研究 IV . ① K879.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 194699 号

新丝绸之路

千年叙述：中国岩彩绘画作品文献集
王赞 徐永明 主编

出 版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编：050071
电 话：0311-87060677
网 址：www.hebms.com
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本：889× 1194 1/16
印 张：42.25
印 数：1-2000
版 次：2015 年 9 月第 1 版
印 次：2015 年 9 月第 1 次印刷
定 价：585.00 元（共二册）

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

序一

王赞（中国美术学院副院长）

进入 21 世纪，在新的历史机遇与挑战下，习近平主席提出了各国共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的重大倡议，旨在让古代丝绸之路焕发新的生机活力，以新的形式使亚欧非各国联系更加紧密，互利合作迈向新的历史高度。沿线各国将在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通等方面开展合作，其中传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化交流、学术往来、人才交流也被纳入战略重点。自汉唐伊始，丝绸之路将古代亚洲、欧洲和非洲的古代文明联系在一起，留下了无数东西方文化交流的见证和宝贵的艺术遗迹。在“一带一路”战略背景下展开的丝绸之路沿线申遗工程，将使人们重新深入研究古代丝路的文化与艺术。新疆克孜尔石窟文化遗迹作为文化遗产的重要地域，它记载着千年华夏民族宝贵的文化、艺术遗产。

克孜尔石窟壁画艺术是世界四大古代文明（即：印度文明、希腊罗马文明、波斯文明、中华汉唐文明）通过“丝绸之路”这一载体，进行传播、交流、交汇与融合的产物，也是东、西艺术进行相互碰撞、相互渗透、完美结合的精彩体现。它代表了古代中亚和西亚艺术发展的顶峰，并对中国古代石窟艺术发展产生深远影响。

中国美术学院八十七年风雨历程中始终将发扬中华文明传统精神作为学院发展的历史使命和责任，中国美术学院在中国壁画教学和研究发展的历史进程中扮演着十分重要的角色。自 1941 年至 1943 年张大千和王子云在敦煌研究壁画之后，1943 年在学术界和于右任、梁思成、向达等先生的倡议之下决定将敦煌莫高窟收归国有。1944 年 2 月正式成立国立敦煌艺术研究所，由国立艺专的教授常书鸿先生担任敦煌艺术研究所首任所长。研究所召集了二十几位自愿来敦煌的专业人员和工作者。其中，史岩、董希文、潘絜兹等先生均为国立艺专的教师和学生。第二任敦煌研究所的段文杰先生也是国立艺专毕业的学生，他追随老师常书鸿先生，并在其后接续先生担任第二任敦煌艺术研究所所长。上世纪五六十年代，浙派人物画家的领军人物周昌谷、李震坚、方增先、顾生岳、宋忠元都曾经赴甘肃敦煌、山西永乐宫临摹壁画。1977 年“文革”后恢复高考制度，浙江美术学院中国画系的教学中必定有临摹壁画的课程安排，每一届的同学几乎都把赴敦煌考察看作是人生的必然经历。中国美

术学院始终将传承中华传统壁画艺术作为教学的重要课程，把研究壁画艺术作为中国画开拓创新发展的的重要途径。

2008年8月我第一次走进新疆克孜尔石窟群，当时即被石窟壁画艺术的历史、文化、技艺等方面的成就所震撼。我随后于2012年6月赴新疆龟兹研究院，在中国美术学院“2011协同创新中心·视觉中国”的项目中与新疆龟兹研究院签订了战略合作协议，并建立了研究生教学基地，共同承担研究生教学任务。2013年7月和2014年11月两次赴新疆龟兹研究院带领研究生临摹石窟壁画。

自2013年开始，我与徐永明院长谋划2015年召开新疆克孜尔国际学术研讨会，希望通过我们双方的学术力量共同建构世界高水平的新疆克孜尔壁画的研究平台。并以此次会议的成果为基础，今后每两年举办一次这样的国际学术活动。

经过两年的积极筹备，“新丝绸之路·克孜尔石窟壁画国际学术研讨会”于2015年10月21日至26日分别在杭州和拜城两地举行。此次研讨会聚集了世界研究新疆克孜尔壁画最权威的学者和专家，也是中国境内规模最大的一次关于克孜尔壁画专题国际学术盛会。为了配合这场研讨会，我们推出“千年叙述·中国岩彩绘画作品文献展”项目，让学界能够了解中国传统壁画研究的历史文献，以及现代中国岩彩画创作的发展现状。

此次展览以作品和研究文献的方式呈现，是为了更好地继承和弘扬中华民族优秀传统文化传统，树立以中华民族传统文化价值为创新理念的观点，将传统的“赋彩”观在当下创作的境遇中继承和发扬，凸显当代绘画更为开放多元的视觉传达手段和效果，建立以中华文化为引领的当代东方国际绘画语言体系。展览也将展现近几年来中国美术学院在岩彩画教学方面所取得的突出成果。中国美术学院岩彩画教学一直把恢复和弘扬传统岩彩壁画为己任，从材料学、色彩学以及绘画技法等入手，进行充分挖掘、分析、实验、整理，建立图谱式的实验教学体系。课程安排主要围绕实地考察、下乡写生、对古代壁画临摹以及当代壁画创作等几个板块来展开，使同学在充分学习、领悟古代壁画艺术精粹的同时具备当代的艺术视觉构思理念，更好地将古典绘画学习与当代艺术创作完美地融合起来。研究生的教育以课题研究为引领的形式

进行创作实验性教学，将社会服务项目的实践纳入教学课程。教学中首先进行材质、色彩、技法的专题训练，进而推进不同题材的创作教学；辅之进行保存与修复课题的实践。这样就形成了“基础教学”——“主题创作”——“人才培养与传播”较为完整的人才培养模式。

此次我们参与了少林寺壁画创作项目，该项目以研究课题为主线，系统、全面地研究中华少林寺传统文化、禅学与武学的文化精神，以少林寺传统绘画为研究对象，发挥现代壁画艺术语言，使教学课程围绕理论与实践创作的内容予以实施，既可以填补目前此类研究的空缺，也为今后研究事业提供重要的借鉴数据。

中国美术学院和新疆龟兹研究院地处祖国的一东一西，是中外文化交流、融通的福地，这里具有深厚的文化底蕴和艺术氛围。在此召开“新丝绸之路——2015年克孜尔石窟壁画国际学术研讨会暨中国岩彩绘画作品、文献展”意义非凡。来自国内外专家学者、贤达满座，胜友如云。他们各抒高见、切磋交流，共同提升我国古代岩彩壁画研究领域的学术水平。从当代国际化的视角对古典壁画艺术的保护、修复、研究、文化传承等方面进行卓有成效的沟通和交流，并对古代壁画艺术的风格、流派、历史演变以及文化价值进行探讨，有利于促进对几近失传的非物质文化的保护与研究。立足当代，提升岩彩壁画的学术品味和理论建设的道路任重道远，我们将坚持不懈地继续奋斗，使古代岩彩壁画研究事业不断向前发展，在中国的美术发展史上写下光辉灿烂的一页。

此次“新丝绸之路——2015年克孜尔石窟壁画国际学术研讨会暨中国岩彩绘画作品、文献展”经中华人民共和国文化部批准，得到了社会各界的大力支持。感谢我们的合作伙伴新疆龟兹研究院一直以来对我院教学给予的帮助，并为此次研讨会提供全力的保障；感谢新疆维吾尔自治区阿克苏地委宣传部、新疆维吾尔自治区文物局全心全意的帮助和指导；感谢浙江省援疆指挥部和浙江省归国华侨联合会将我们和新疆龟兹研究院的合作看成加强两地交流、合作、发展的共同事业，并在经济上提供的保障；感谢新疆维吾尔自治区拜城县委宣传部、文体广电局、文物局和库车县文物局等单位无私的支持。感谢中国美术学院同仁、各教学单位和职能部门的通力合作。我们将继续努力，再创辉煌。

序二

徐永明（龟兹研究院院长）

克孜尔石窟是中国历史上最早的佛教石窟，地处葱岭以西阿富汗巴米扬石窟和新疆以东诸石窟群之间，是古代东西方文化交流的结晶。她作为丝绸之路在中国新疆境内公元3～9世纪文化交流的产物，从不同侧面展示了这一时期内龟兹石窟产生、发展、繁盛和衰落的过程，也为特定的历史进程、文化传统、宗教艺术、民族民俗、音乐舞蹈的发展与演变提供了丰富的证据。尤其是壁画的独创性和多样性，成为克孜尔石窟艺术的突出成就之一，具有历史的和审美的突出普遍价值，是“丝绸之路”文化遗产不可或缺的构成要素。

克孜尔石窟壁画的艺术成就基于两大因素：一是深厚的本土文化底蕴，二是对外来文化的兼收并蓄与融合。克孜尔石窟壁画比较多的受到犍陀罗、秣菟罗、笈多佛教艺术，以及波斯文化的影响。同时，受到中原文化的影响也很深刻。在克孜尔早期（公元3-4世纪）壁画中人物形象具有明显的西来印记，尤其是犍陀罗佛教造像艺术的影响；公元5世纪人物造型风格近似印度秣菟罗艺术；公元6-7世纪壁画人体造型曲线即“三屈法式”的增强，显示出印度笈多佛教艺术风格的影响；壁画中还出现了中原地区汉代以来所流行的不同纹饰，以及波斯萨珊王朝流行的联珠纹饰等。这些外来影响，客观的反映了以佛教艺术为载体，丝绸之路上多种绘画风格在龟兹地区进行交汇、融合，并创造形成了独特的龟兹艺术模式，极大地影响了新疆以东，河西，以及中原地区佛教美术的发展。

克孜尔石窟壁画多方面汲取外来艺术的营养以丰富自己的创作，正是它得天独厚的地方。而且，吸收之后又能把它融合在自己的民族形式当中。比如从凹凸画法来说，它就与印度（天竺）的凹凸法不同。印度阿旃陀壁画中的凹凸法注重写实，采取的是一种原始油画的方法，与古罗马庞贝绘画有近似之处；而克孜尔的凹凸法注重装饰效果，是程式化的，采取的也是中国绘画以水调胶敷色的传统方式。克孜尔壁画作为古代龟兹民族的创造，曾经开拓了中国画史上的一代画风。从梁代的张僧繇、北齐的曹仲达，到隋唐之际的尉迟跋质那和尉迟乙僧父子，都以他们的艺术实践沟通了西域和内地文化艺术上的联系。

克孜尔壁画常用色为土红、赭石、青、绿、朱、白等，而以青、绿为主。早期以暖色调为主，中期青、绿增多，后期青色几乎消失，土红色则大量使用。另外，在各个时期，尤其是中期壁画使用了大量的金粉和金箔，其目的是为了增加壁画的金碧辉煌的感觉，让人体会彼岸佛国的美好。

克孜尔石窟壁画，虽然经过了无数次历史的风雨和坎坷，但至今依然焕发着独特的艺术魅力。另外，克孜尔石窟壁画所使用的矿物质颜料经历了一千七百多年的历史，至今依然保持着鲜艳的色彩，成为研究中国传统重彩画的活化石和珍贵的艺术典范。

我们目前所看到的克孜尔壁画色彩经过一千多年的沧桑和洗礼，无论是在色彩纯度还是明度，与当年早已不同，甚至色相也发生了较大的变化，变得更加和谐、宁静和神秘，这是历史所赋予它的深刻内涵。

当代岩彩画的理念是建立在对中国古代壁画语言的挖掘和对当代日本画学习基础之上的，更加注重矿物颜料材质的美感和岩彩肌理特征，使画面更为丰富厚重形成强烈的视觉冲击力。这种古老而又年轻的绘画形式，大胆尝试新材料、创新绘画技法，突破了传统程式对材料、工具的限制，引发新的创作观念，为当代中国绘画在材料的研究和表现带来了生机。

纵观当代岩彩画创作与发展，无论其延展性和包容性，以及民族性与国际性绘画语言特征，还是对东西方文化的融合方面，都与处在一千多年前古丝绸之路十字路口上的克孜尔重彩壁画有着惊人的共性，形成了一个默契的跨时空链接。克孜尔石窟壁画作为中国传统重彩艺术的杰出典范，不仅成就了