

新丝绸之路

New Perspectives
on the Silk Road

Silk Road • Meditations

2015 International Conference on
the Kizil Cave Paintings
Collection of Research Papers

Chief Editor Wang Zan
Xu Yongming

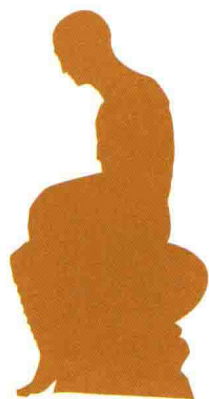
Hebei Publishing Media Group
Hebei Fine Arts Publishing House

丝路·思路

2015 年克孜尔石窟壁画
国际学术研讨会论文集

王赞 徐永明 主编

河北出版传媒集团
河北美术出版社

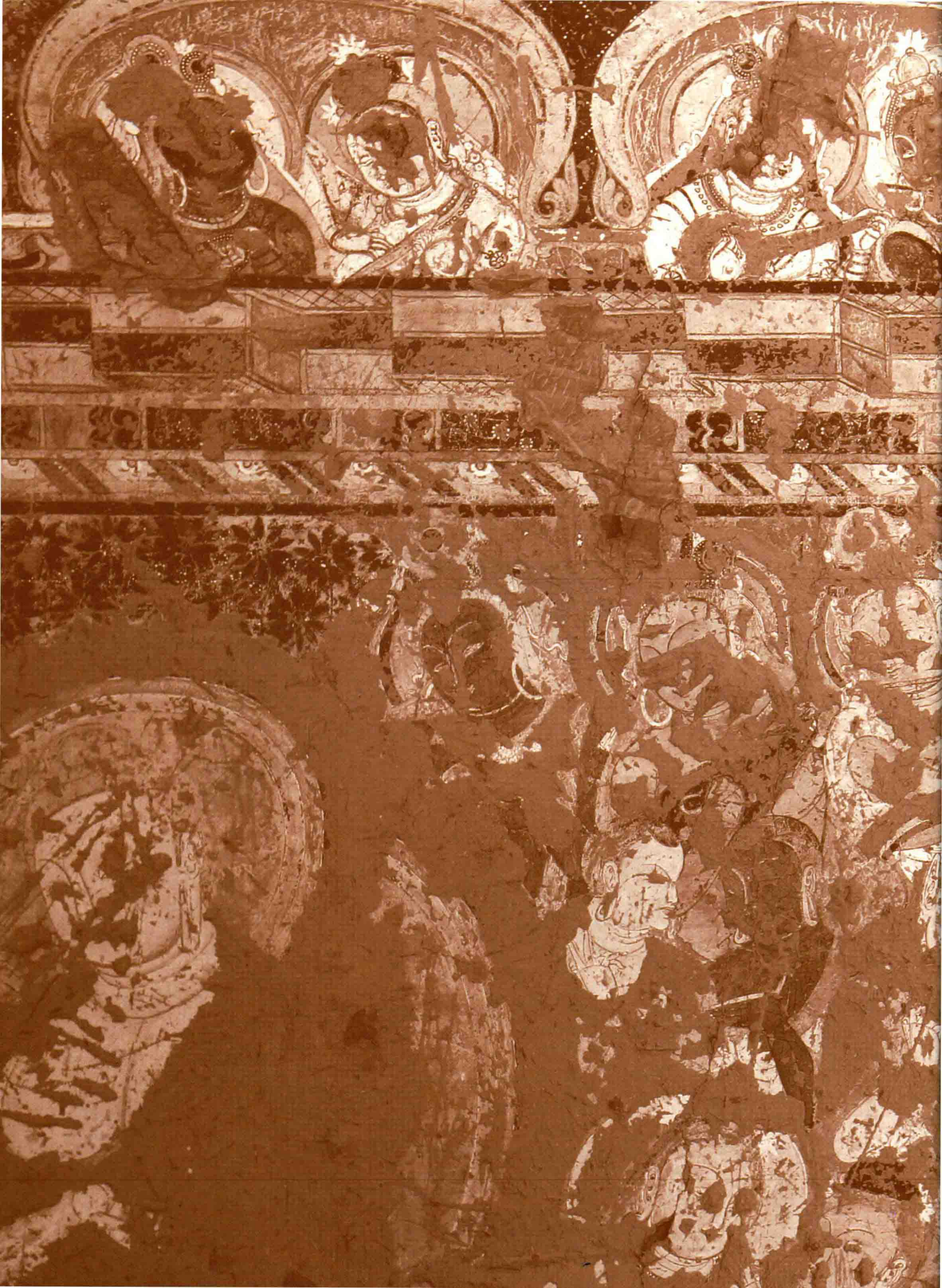
新丝绸之路

丝路·思路

2015 年克孜尔石窟壁画
国际学术研讨会论文集

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

Silk Road • Meditations

2015 International Conference on
the Kizil Cave Paintings
Collection of Research Papers

Chief Editor
Wang Zan
Xu Yongming

Hebei Publishing Media Group
Hebei Fine Arts Publishing House

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载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、潘絮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”后浙江美术学院恢复高考制度，中国画系的教学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”的项目,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,是为了更好的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,所取得的突出成果。中国美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版块来展开。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,更好的将古典绘画学习与当代艺术创作完美的融合起来。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,系统的、全面的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。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,我们将坚持不懈的继续奋斗,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。

2015年9月17日于杭州西子湖畔

序二

徐永明（新疆龟兹研究院院长）

克孜尔石窟作为公元3世纪至公元9世纪丝绸之路重要的佛教文化遗迹，不仅展现了佛教文化交流、传播的历史发展轨迹。而且从不同侧面展示了这一时间段内龟兹石窟产生、发展、繁盛和衰落的过程。同时，也为丝绸之路特定的历史进程、文化传统、宗教、艺术、民族民俗、音乐舞蹈的发展与历史演变等方面的研究提供了丰富的资料。

克孜尔石窟是已消逝的“丝绸之路”和古龟兹文明的独特见证。现存的早期洞窟见证了佛教文化自印度和中亚经新疆传入中原的历史；壁画中出现大量的商旅图像证实了沿丝绸之路中西贸易往来的历史；叙利亚画师来此作画的证据反映了沿丝绸之路中西艺术交流的历史；现存的壁画、文书和题记等遗存是龟兹文化最重要的实证，保存着丰富的历史信息，体现了龟兹古国时期的物质生产、生活方式、思想观念、风俗习惯和社会风尚。

克孜尔石窟虽然只有五、六百年的发展历史，但却是极其辉煌的，她对灿烂的古代西域文明和佛教文化艺术向祖国内地东渐传播与发展都产生了极其深远的影响。正如北京大学著名教授宿白先生曾指出的那样：她是中国佛教文化的摇篮。在一定程度上影响着中原石窟艺术的发展，成为中国石窟艺术的起始点。

公元10世纪，随着伊斯兰文化越过帕米尔高原向东传播之后，在近两个世纪的佛教与伊斯兰教的宗教纷争中，克孜尔石窟伴随着龟兹佛教的衰败而逐渐被废弃，并由此遭到较大的人为破坏，这是克孜尔石窟在历史上曾遭受的第一次浩劫。

19世纪末至20世纪初外国探险队，不断的在龟兹地区疯狂的进行石窟壁画文物的盗劫，劫走了包括克孜尔石窟在内的龟兹石窟大量精美的壁画和彩绘泥塑及珍贵文物。使许多洞窟的壁面上残留下斑斑刀痕和残缺不全的壁画，克孜尔石窟壁画也因此遭到严重破坏，这也是克孜尔石窟在历史上所遭受的

第二次大劫难。

解放前克孜尔石窟一直处于无人看管的状态。新中国成立后，克孜尔石窟得到了有效的保护。1957年克孜尔石窟被列为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位，专门成立了拜城县克孜尔千佛洞文物保管所对其进行专门的管理和保护，1961年被列为国家重点文物保护单位。从20世纪80年代开始，在国家的亲切关怀和大力支持下，在国际社会的普遍关注下，开始对克孜尔石窟进行了大规模的维修，目前无论是在石窟保护、管理和研究，还是在文物保护单位的环境治理和基础设施建设方面都得到了飞速发展。2014年6月克孜尔石窟被列入“丝绸之路：长安——天山廊道路网”世界文化遗产名录。

新疆龟兹研究院作为克孜尔石窟的保护管理者，始终坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，按照“保护、传承、弘扬、发展、创新”的学术理念，依托国家实施的文化遗产保护项目，不断加强对克孜尔石窟的保护；在扎实做好龟兹石窟综合基础科研工作的基础上，不断建立较为完善的龟兹石窟保护与龟兹历史、宗教、文化、艺术研究方面的信息资料系统，从而为龟兹石窟的保护和龟兹文化的深入研究打好坚实的基础；积极创建开放式的科研与学术交流平台，不断加强与国内外相关学术机构的交流与合作，促进人才队伍培养与建设；积极开展学术研究与展示交流活动，从学术和艺术角度客观真实的反映龟兹石窟多元文化并存、灿烂的发展历史。

为了响应国家“一带一路”建设发展战略，并为“一带一路”战略建设提供了独有的文化支撑和历史记忆的依托，传承和弘扬丝绸之路优秀的传统文化。这次由我和中国美术学院副院长、教授、博士生导师王赞先生共同策划，由中国美术学院、中共新疆阿克苏地委宣传部、新疆维吾尔自治区文物局、浙江省归国华侨联合会主办，新疆维吾尔自治区龟兹研究院、新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县委宣传部、中国美术学院视觉中国协同创新中心等单位共同承办的“克孜尔石窟壁画国际研讨会暨千年叙述——克孜尔石窟壁画文献及当代岩彩画创作作品展”，在中共新疆阿克苏地委宣传部和阿克苏地

区拜城县委宣传部，以及浙江省援疆指挥部、新疆维吾尔自治区文物局的大力支持下，在中国美术学院院长许江先生、中共新疆阿克苏地委宣部部长刘宝升先生、新疆维吾尔自治区文物局局长王卫东先生，以及浙江省人民政府副秘书长、援疆指挥部总指挥长徐纪平先生的亲切关怀和组织指导下，在我的同事和中国美术学院相关部门和师生的辛勤努力下，得以顺利实施，感到无比喜悦。

一个多世纪以来，中外学者对于克孜尔石窟所在地——古龟兹地区的人文地理、历史、宗教、文化、艺术一直在不断的进行探索研究，始终方兴未艾，并积累了许多可喜的成果。

龟兹是丝绸之路文化传播的阶梯和桥梁，以克孜尔石窟为代表的龟兹石窟，蕴藏着极为深刻的文化内涵，有许多未解之谜、许多学术问题有待发现和研究解决。在这样一个充满生机与活力的当下，举办这次国际学术讨论会就是希望能够为丝绸之路文化艺术和龟兹石窟的深入研究开启新的航程。此次国际研讨会共收到了国内外丰富多彩的学术论文 40 篇，内容涵盖了丝绸之路和古龟兹的历史、宗教、艺术、民俗、古文字，以及龟兹壁画保护和临摹等内容。国内外与会代表从多学科、多角度对包括克孜尔石窟在内的龟兹石窟，以及丝绸之路历史、文化、艺术等方面进行了梳理和探讨，在学术上有了新的突破和创新，为丝绸之路文化艺术的研究又增添了新的色彩，现结成此集予以出版，实乃可喜可贺。

2015 年 10 月于克孜尔石窟

目录

- 18 伊朗, 中亚和中国: 丝绸之路主题的一个特殊视角 布鲁诺·杰立特
- 32 柏孜克里克石窟第14窟千手千眼观音经变初探 陈爱峰
- 44 奥瑞尔·斯坦因与大英博物里的新疆壁画 史明理
- 52 耶鲁大学艺术博物馆收藏的“月光王施头本生故事”石碑图像与克孜尔洞窟之研讨 江文苇
- 62 婆罗门的审美现象: 中国早期佛教艺术中婆罗门艺术形象探讨 孔哲
- 80 龟兹第一、二期印度——伊朗风格壁画与丝路文化交通史 松山智美
- 86 克孜尔石窟壁画之绘画材料与绘画技术 佐藤一郎
- 92 龟兹佛教与戒律 贾应逸
- 100 柏林亚洲艺术博物馆藏吐鲁番和克孜尔木头建筑构件 鲁克思
- 112 柏林亚洲艺术博物馆藏库木吐喇石窟汉风和回鹘风壁画残块 毕丽兰
- 128 库木吐喇石窟第15至17窟壁画与塑像的重构 刘韬 罗世平
- 150 克孜尔石窟中的菩萨体系研究 毛建波 建之栋
- 160 龟兹石窟壁画中的女式头饰 井上豪
- 174 龟兹石窟中的汉传佛教华严佛陀观 苗利辉
- 182 临摹的可能性——基于壁画临摹的思考 宫本道夫
- 188 龟兹语文献中关于颜色的词汇 庆昭蓉
- 202 克孜尔石窟壁画中的商旅图像及其艺术表现形式 申春
- 214 山高水长——以克孜尔菱格画为基点 史晓明
- 224 龟兹皇族智月考 王建林
- 232 古代壁画临摹对当代岩彩画创作及教学的影响 王雄飞
- 248 “画家画”之壁画与“六法”之间的关系 王赞
- 266 新疆库木吐喇石窟壁画病害调查 徐永明 叶梅 郭宏 王力丹
- 274 克孜尔石窟壁画“天雨花”图像谱系探略 银小宾 郑莎莎
- 294 新疆克孜尔石窟壁画与罗马圣玛丽亚古教堂拜占庭壁画之比较 喻干
- 308 库车苏巴什西区塔庙的彩棺墓 张平
- 318 中亚及古印度西北佛经故事写本初探 张文玲
- 330 卢舍那法界图像—龟兹石窟壁画之链环 张总
- 340 克孜尔石窟耳饰初探 赵丽娅
- 352 石窟是否为禅观修行而设? 汪悦进
- 354 华盛顿史密森博物院佛利尔、赛克勒美术馆(国立亚洲博物馆)所藏的克孜尔壁画残片 契斯·威尔逊
- 356 金翅鸟图像从龟兹到中土的流变 李星明
- 357 苏巴什第3窟的壁画和刻字 山部能宜 赵莉
- 358 龟兹语石窟题记解读的新进展 荻原裕敏
- 359 王后的帽子——克孜尔石窟壁画中的女性世俗人服装 苏玉敏
- 360 中国传统壁画的当代传承与保护——从大同、洛阳壁画艺术实践谈起 王颖生
- 362 新疆龟兹研究院馆藏彩绘泥塑、龟兹文木简 吴丽红
- 363 从克孜尔石窟壁画保护实践所引发的思考 徐永明
- 364 克孜尔石窟“弥勒受袈裟”图像考证 杨波
- 365 克孜尔壁画中的雁王相与《十诵律》 张乔
- 366 龟兹石窟壁画与《根本说一切有部毗奈耶杂事》对比研究 赵莉

- 18 Iran, Central Asia and China: a particular perspective on the Silk Road's topic Bruno Genito
- 32 Preliminary Study of Thousand-armed Avalokitesvara Sutra Painting in Cave 14, the Bezeklik Grottoes Chen Aifeng
- 44 Aurel Stein and Wall Painting Fragments from Xinjiang in the British Museum Clarissa von Spee
- 52 The Candrabhadra Jataka: A Stele at the Yale University Art Gallery and the Cave Chapels of Kizil David Ake Sensabaugh
- 62 Ascetic Aesthetics: What's in a Skull? The Story of the Buddha and the Skull-tapper Revisited Fletcher Coleman
- 80 Reflection on the Geopolitical Context of the Silk Road in the First and Second Indo-Iranian Style Wall Paintings in Kucha Satomi Hiyama
- 86 Painting Materials and Techniques of Kizil's Mural Paintings Ichiro Sato
- 92 Qiuci Buddhism and precepts Jia Yingyi
- 100 Wooden architectural parts from Kizil and Turfan the Berlin collection Klaas Ruitenbeek
- 112 Wall painting fragments from Kumtura in the Chinese and Uyghur style in the Asian Art Museum, Berlin Lilla Russell-Smith
- 128 A Reconstitution of Statues and Wall-painting in Kumtura Caves 15-17 Liu Tao Luo Shi Ping
- 150 A Study of Bodhisattva Belief System in the Kizil Grottoes Mao Jianbo Jian Zhidong
- 160 Women's headdress depicted in mural paintings of Kizil Masaru INOUE
- 174 Buddhist Concepts from the Hua-Yen School of Chinese Buddhism in the Kucha Caves Miao Lihui
- 182 The Possibility of Copying: From the Example of Fresco Copying Michio Miyamoto
- 188 Terms about Colors in Kuchean Texts Ching Chao-jung
- 202 Business images in the Kizil Caves and their Artistic Expression Shen Chun
- 214 The Torrential River Against the Towering Mountain Shi Xiaoming
- 224 The Study of ZhiYue -a Monk from QiuCi Royal Family Wang Jianlin
- 232 Ancient Murals on the contemporary influence of Yancai Painting Practice and Teaching Wang Xiongfei
- 248 A Comparison of the Relation between Mural Paintings by Painters and the "Six Principles of Painting" Wang Zan
- 266 Condition Survey of Mural Paintings in Kumutula Grottoes Xu Yongming Ye Mei Guo Hong Wang Lidan
- 274 A Study on the Image Spectrum of Murals in Kizil Grottoes Yin Xiaobin Zheng Shasha
- 294 A Comparative Study between Kizil Cave Paintings in Xinjiang and the Byzantine Murals at Santa Maria Antiqua in Rome Yu Gan
- 308 The Tomb of Colorful Coffin in West District of Kucha Soubachi
- 318 An Examination of the Manuscripts about Buddhist Narratives Discovered in Central Asia and Ancient Northwest India Zhang Wenling
- 330 An research on Image of the Vairocana dharmadātu: a link of Qiuci Grotto Murals Zhang Zong
- 340 Research on the Earrings of the Kizil Caves Zhao Liya
- 352 Were the Caves Decorated for Meditation? Eugene Wang
- 354 Kizil wall painting fragments at the National Gallery of Art of the Smithsonian Institution, Washington, DC J. Keith Wilson
- 356 The Variations and Changes in Garuda's Image from Qiuci to the Central Plains Li Xingming
- 357 Paintings and Carved Inscriptions in Subashi Cave 3 Nobuyoshi YAMABE Zhao Li
- 358 Some new progress in reading wall inscriptions written in Kuchean Ogihara Hirotoshi
- 359 Queen's Cap: Clothing Style of Secular Women in the Murals of the Kizil Caves Su Yumin
- 360 The Contemporary Inheritance and Conservation of Chinese Traditional Mural Paintings Starting from the Datong and Luoyang mural painting art practices Wang Yingsheng
- 362 The Collection of Color-painted Clay and Wood Slips Preserved in Kucha Academy of Xinjiang Wu Lihong
- 363 A Discovery Triggered by the Conservation Practices of the Kizil Grotto Mural Paintings Xu Yongming
- 364 Research on the Images of Maitreya Receiving a Kasaya in Kizil Caves Yang Bo
- 365 Yanwang Xiang in Kizil Murals and the "Ten chant law" Zhang Qiao
- 366 A Comparative Study of the Kucha Grotto Murals and Mulasarvastivada-Vinayaksudrakavastu Zhao Li

