

世界艺术鉴赏译丛

伊斯兰艺术鉴赏

[意]加布里埃尔·曼德尔 著
陈卫平 译

北京大学出版社

目 录

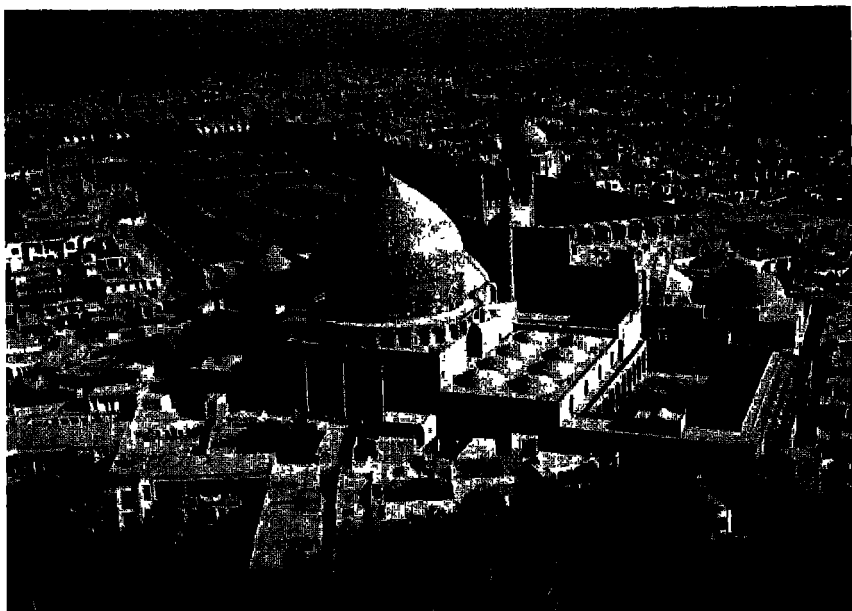
导言	(3)
建筑	(6)
装饰	(30)
金属、玻璃、象牙和木制工艺品	(36)
陶瓷	(42)
彩饰画	(48)
地毯	(54)

导 言

公元 610 年,一位名叫穆罕默德·伊本·阿卜杜拉的阿拉伯商人(一般称为穆罕默德)开始在阿拉伯半岛中部的一个小城麦加宣传伊斯兰教教义,或服从一神的教义。穆罕默德发起的运动最初是秘密进行的;然而若干年后,麦加的首领终于感到穆罕默德反对多神崇拜的传教威胁了他们的利益;622 年,穆罕默德被迫向北逃亡到麦地那城。这一事件史称“希吉拉”,这个词来源于阿拉伯语,意为“迁徙”。“希吉拉”是伊斯兰教历的纪元元年。(伊斯兰教历法的“年”以太阳月为基础,它与本书所使用的公历完全不同,常常很难在这两种历法之间进行比较。)在麦地那,穆罕默德创办了第一个伊斯兰教公社,并且不久便成为该城的政治领袖。他和他的信徒们走上了一条经济和领土扩张的道路,并在非常少的几年内,征服了麦加及其周围地区。

穆罕默德死后,他的信徒推选了一位领袖继承人,称为哈里发,哈里发的意思是“安拉使者的代理人”。在实行迅速征服方针的过程中,哈里发于 635 年占领了叙利亚,641 年占领了波斯和埃及,707 年到达了印度,并于 711 年开始使西班牙皈依伊斯兰教。不到一个世纪,这个新兴的宗教便在文化极不相同的许多民族中传播开来。这些文化所共有的艺术千百年来逐渐发展。伊斯兰艺术不是来自一个中心源头,而是源于几种不同文化要素的融合。

伊斯兰或穆斯林(两词含义一样)社会不仅吸收艺术形式,而且也吸收政治结构。661 年建立的倭马亚王朝制定了最早的哈里发职位世袭制。这个王朝又被另一个阿拉伯王朝——阿拔斯王朝(750—945 年)所取代。在阿拔斯王朝统治期间,东方的影响,特别在艺术方面,是十分明显的。从 10 世纪左右起,北非由柏柏尔人控制,包括 969 年在开罗建都的法

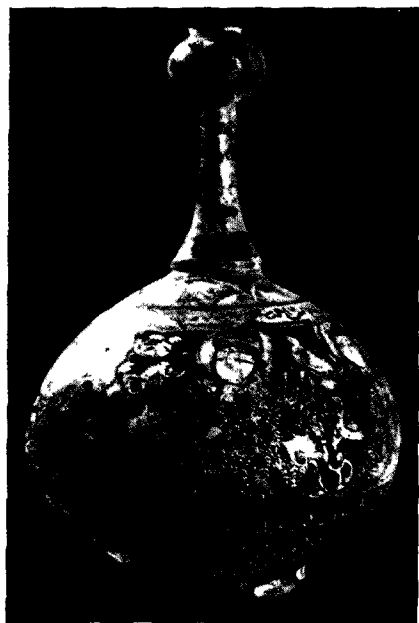
▲ 阿拔斯一世所建伊朗伊斯法罕皇家广场。图中的前景是沙阿清真寺（建于1611—1616年），其前面是一个称为马亚丹的大广场（150×500平方米）。左面是阿里·卡普宫，右面是谢赫·卢夫特安拉清真寺（建于1603—1617年）。

蒂玛王朝（963—1171年）。在西班牙和北非，倭马亚王朝也为几个当地的王朝，包括阿尔摩拉维德王朝（1087—1492年）和阿尔摩哈德王朝（1147—1230年）所接续。

从9世纪起，伊斯兰国家日益感觉到土耳其游牧民由中亚进入西亚的影响。从1038到1194年，塞尔柱突厥人控制了伊朗，1195年起，又控制了安纳托利亚；而奴隶出身的王朝——马穆鲁克王朝（1252—1517年）在埃及统治。在这里，他们又被另一个从14世纪起控制了土耳其本土的突厥人政权——奥斯曼帝国所取代。从13世纪开始，伊斯兰国家的东部边界受到中亚蒙古部落的进一步侵略。这些游牧民所建立的伊儿汗王朝和帖木儿王朝统治了印度（1215—1857年）和波斯（1256—1502年），最后又被萨非王朝（1502—1736年）所取代。

因此，在伊斯兰艺术达到其成就顶峰的年代里——大约从早期征服后不久直至18世纪遍及大部伊斯兰世界——伊斯兰艺术处在许许多多常常同时存在的势力范围影响之下，这种影响及于有着巨大的社会与地理的多样性的广大地域。

► 阿富汗彩饰画，米尔·海亚得绘于1436年。这幅画来自《穆罕默德的黑夜之旅》，表现了站在亚伯拉罕灵魂前的穆罕默德。说穆斯林不描绘人物是不完全真实的，尽管正统的伊斯兰绘画从未全面地表现过穆罕默德本人。

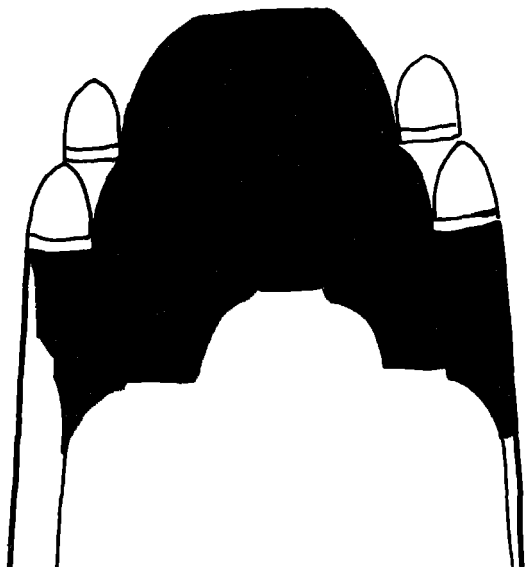

◀ 伊朗的卡尚于1236年制作的陶瓶。在一些伊斯兰国家中，陶器是艺术表现的最高形式之一。那里的工匠把埃及、美索不达米亚和中国的经验结合起来，发展出光辉灿烂的新技术，使他们能够超越匠人技艺的界限而创作出真正的艺术品。

建 筑

在伊斯兰世界的建筑作为一组独立风格而最易辨别的时代——从早期伊斯兰征服到最晚 18 世纪——建筑风格看来始终是同周围环境相适应的。伊斯兰建筑在感情上普遍热烈开放，与严肃封闭截然对立。这种效果有时是由通常覆盖着建筑物的各个表面，特别是给建筑结构装假面的装饰获得的。不过，这类装饰绝不会造成任何将注意力引向它自身的焦点或中心。尤其是，防止任何单一要素变得过分突出的一个特征，是被称为“无限图案”的装饰风格，不仅在建筑中而且

► 钟乳饰实例：后壁和侧壁的拐角处有一个三角形托座。它承托着一个小龛，其侧面是另外两个与两壁相连的小龛。这三个小龛又是其上另一组四个小龛的基座，如此类推，直到顶部。每层都略微凸出一些，使其整体成为一个由若干小锯齿形组成的大壁龛。每个带有小拱的小龛，基座都像钟乳石那样悬垂着。

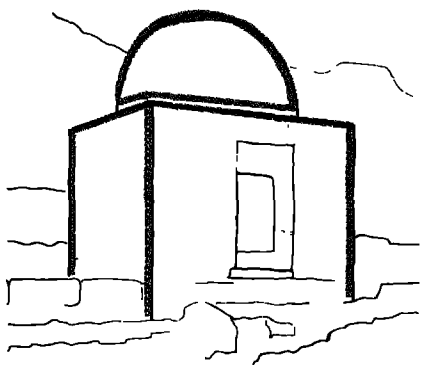
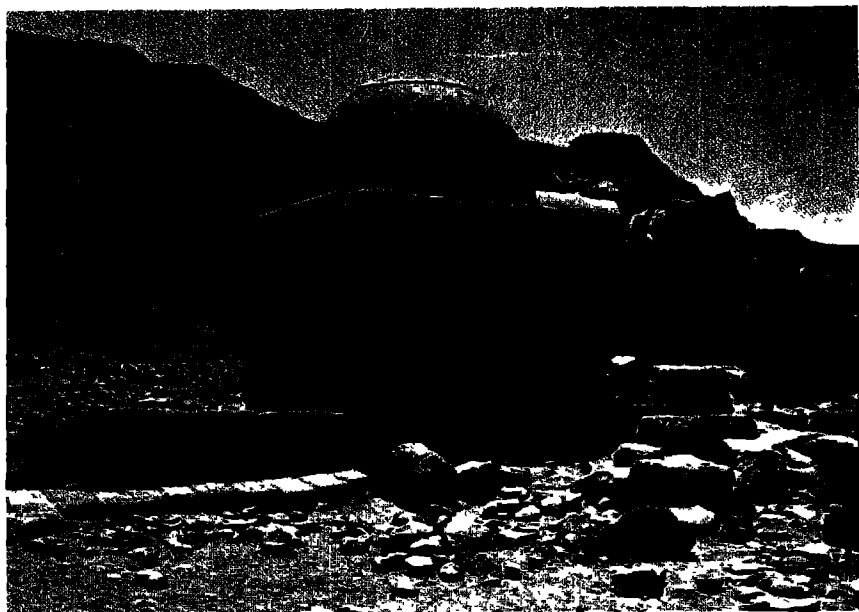
在几乎所有艺术形式中，它都是伊斯兰艺术的根本基调。

在考察任何个别建筑之前，让我们先考察一下伊斯兰建筑的两个要素，拱和圆顶；以及两个主要装饰要素，宗教建筑和世俗建筑所共有的帕提和钟乳饰。帕提在伊斯兰史前已经存在了很长时间，它是一个拱顶门厅，一面朝外敞开（见第19, 20, 25 和 27 页）。钟乳饰是墙和拱顶之间具有装饰性的过渡部分，常常是钟乳石形（见第 7 页）。它最初发展于 11 世纪初的波斯。

尚未有其他艺术曾如此广泛地采用各种各样类型的拱券。最初，沿袭拜占庭风格而采用由圆柱支承的圆形拱。但是不久，尖顶拱便以许许多多不同变化形式得以应用。在该要素的运用方面所进行的第一次伊斯兰式的试验之后一百年，柱顶拱、扶壁或墙的外形有了一个庞大系列。有时，不同的外形或设计被相互嫁接或迭加。结果是风格广为多样化，从中选用何种风格常常不是出于结构要求，而纯粹是出于装饰考虑。它们包括马蹄形拱，著称于西班牙和摩洛哥（见第 13 页）；矢状拱；三叶形和多叶形拱；在细柱上升起的拱（见第

► 叙利亚钟乳饰实例，约 11 世纪建于耶路撒冷。制作这种建筑装饰物不仅可使用岩石和人理石，也可使用灰泥、木料和陶制品，结构细部多有变化。它通常装饰十分华美，特别是在伊朗，其拱顶要覆以釉面贴砖。

◀ 一个典型的伊斯兰建筑实例，带有半圆形屋顶的立方体屋子。

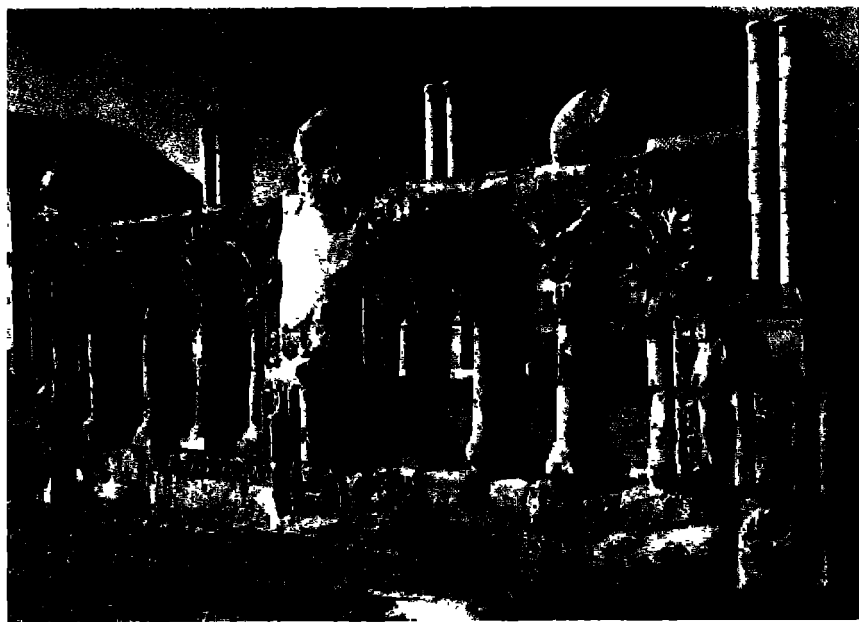
▲ 北也门阿卜杜拉教长墓。这是最古老的圆顶墓实例之一。虽然正统的伊斯兰教义禁止崇拜圣者，但从伊斯兰教的最初时代起，就已为永久纪念那些曾对这负有盛名的宗教做出贡献的人建造陵墓了。

28 页)；不连贯和分级拱；以及钟乳石状拱。在有些地区，一种典型的伊斯兰式拱形由圆柱支承，圆柱的柱身上还装有古希腊或罗马风格的柱顶(见第 13 页)。

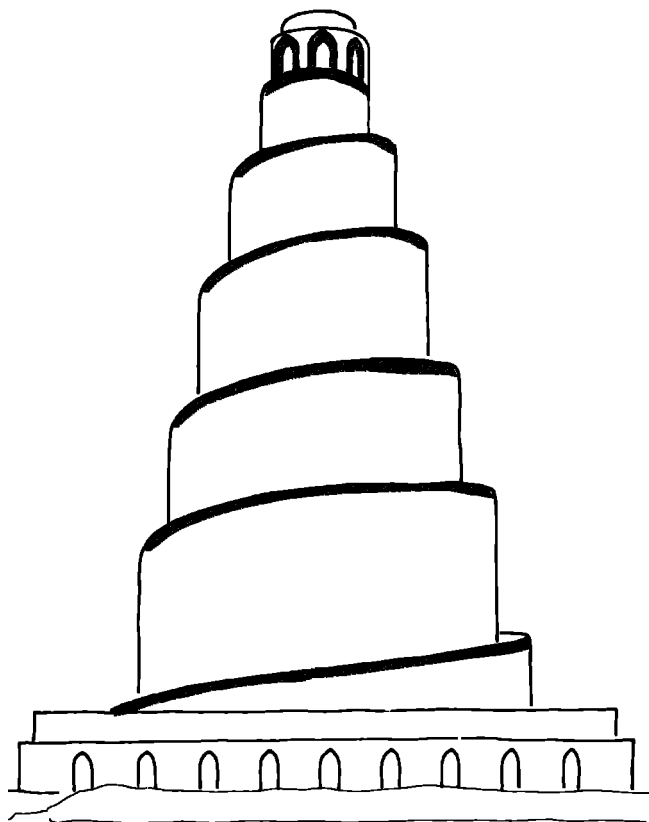
在最早的半圆形拜占庭或萨珊王朝(早期波斯)风格的圆

▼► 约旦耶利哥古城附近基尔伯特·马夫加尔王宫内景。这座巨大的宫殿被认为是由希沙姆哈里发(724—743)或他的继承人瓦利德修建的。从现存遗址来看,它和谐地融合了伊斯兰教产生之前的建筑风格和装饰要素,例如源于罗马、拜占庭的圆拱,以及萨珊王朝的风格。在它建成后不久,一场地震几乎将这座宫殿完全毁坏。

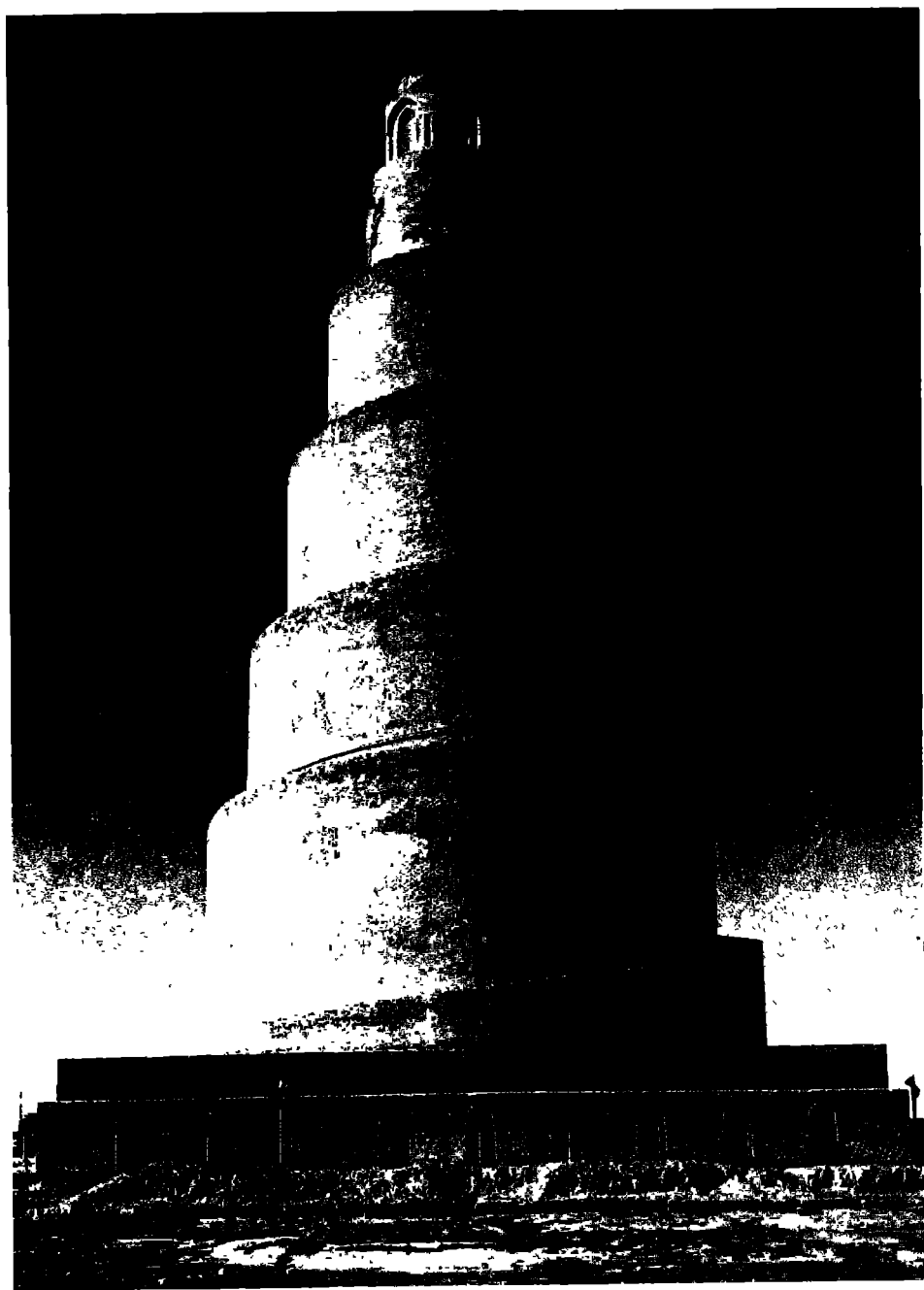
顶之后,一种更为独特的伊斯兰式圆顶在中亚细亚的影响下发展起来。这种结构更加细长,座落在高大的环形外墙(或圆筒形墙)上,外墙通过斜角与正方形的底层相连。后来,每种

► 伊拉克萨迈拉大清真寺宣礼塔。这座称为“马尔维亚”(意为螺旋形)的砖结构建筑物,其设计使人想起古巴比伦金字塔或亚述庙塔的螺旋形坡道。宣礼塔建于848至852年之间,与伊斯兰世界最大的清真寺毗连,塔高50米以上。

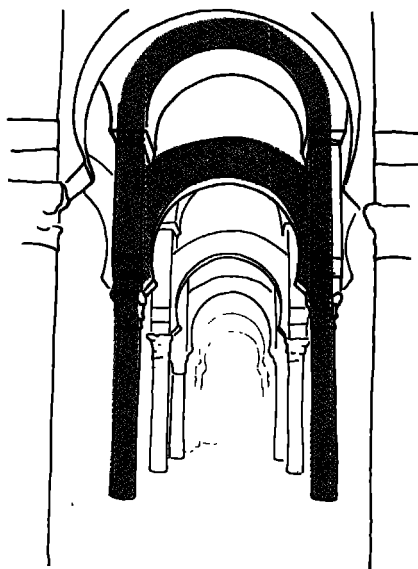

连接环节风格都得到应用:喇叭形、羽毛形、小型拱、壁龛、碗形以及钟乳形,配以各式各样的圆顶。土库曼人给他们的圆顶加一锥形屋顶,而座落在极高的圆筒形墙上并常常带有肋状纹或凹槽的优美的球形圆顶则是典型的蒙古建筑风格(见第9页)。萨非王朝摹仿蒙古包那独特的外形以强调顶部。起源于中亚细亚的球形印度圆顶,有时座落在轻盈的小型多边形连拱廊上(见第23页),它有一个引人注目的尖顶和顶

盖,其总的效果使它在许多情况下看上去像是一个倒扣着的花萼。君士坦丁堡被奥斯曼人征服(1453年)以后,四周也发展起包括和谐的圆顶体系的地方建筑。按照这个源于拜占庭建筑的体系,一个巨大的低矮圆顶座落于由四个人型拱支撑着的砖石建筑圈上,两侧则是一系列半圆顶或者完全围以小型圆顶(见第28页)。从内部看,这些圆顶结构传达一种空间感和比例感,在某种程度上使装饰物的细节对比之下变得无关紧要。

在萨珊建筑中,帕提上面覆盖着一个尖拱或筒形拱——其横截面是半圆形的一种拱——并且有一面是完全敞开的。皇帝在这里接待教会长老,进行司法审判。随着带回廊正方形庭院构成的穆斯林经学院和清真寺这类风格引入萨珊国家,帕提便建在四面墙各墙中央。这种壁龛后来逐渐变成又

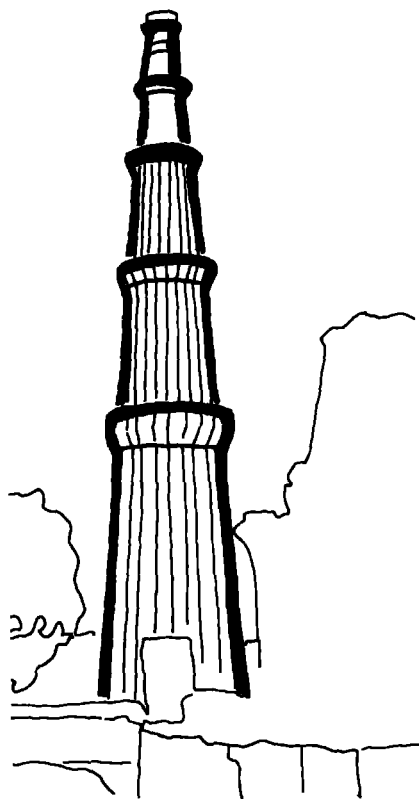

◀ 下层拱具有典型的伊斯兰“马蹄拱”形状。随着时代的发展,伊斯兰建筑师设计出的拱日益精致复杂,其外形和结构的变化也更加富于想象力。

▶ 西班牙科尔多瓦清真寺内景。这座清真寺是阿卜杜拉赫曼于787年修建的,后来又经多次扩建。除了双曲拱形外拱券是受了梅里达的罗马水渠拱券的影响,而交替使用红砖和浅色石料的拱券则模仿了后期罗马建筑。这类拱券横跨在19条走廊上,并有总共665根圆柱支承。

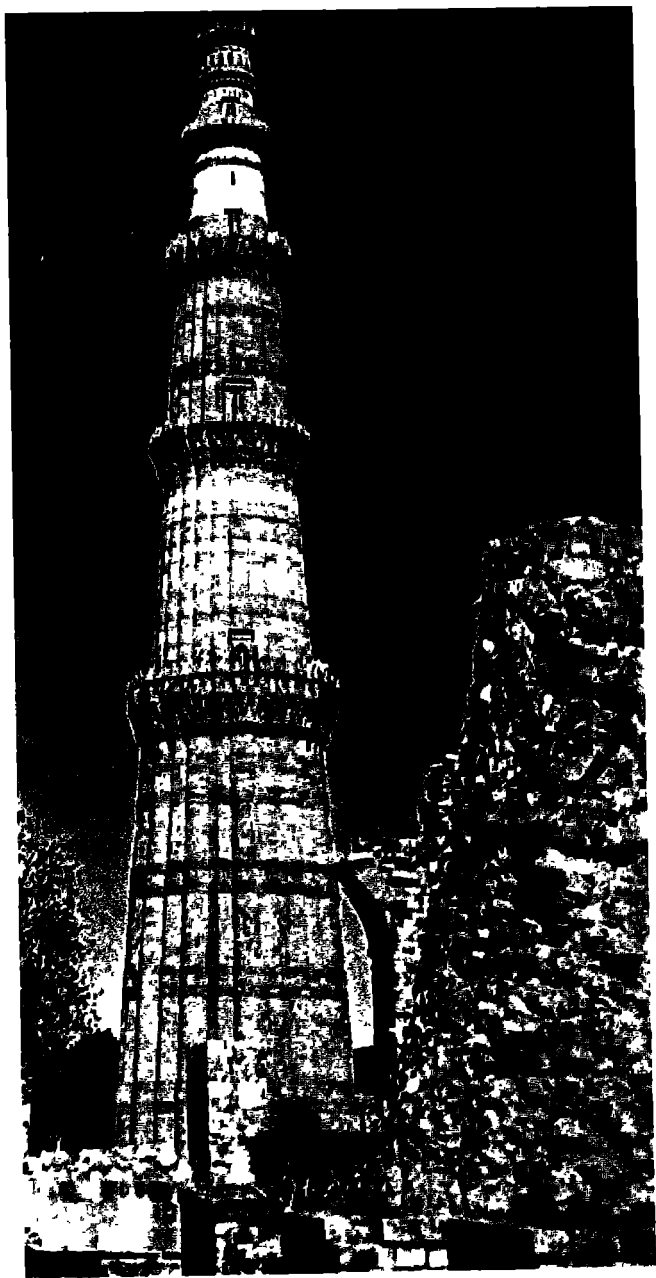
► 在大部分低矮、水平的建筑构成的城市风景中，像这座胜利纪念塔式的结构尤为引人注目。

大又深的门洞形状，其正面由嵌在一个矩形面上的另一个拱顶构成，顶部则通常由一个钟乳饰与后墙连接。在清真寺中，主要的帕提朝向麦加，两侧是两个与之连接的尖塔。这个大厅上面盖以圆顶，就构成了实际的清真寺。波斯的帖木儿蒙古人和印度的莫卧儿人采用帕提作陵墓的入口，并且主要用在陵墓的正面，但也用在所有四面，使得这些建筑在外形上完全是穆斯林经学院的翻版。位于四面的帕提，两侧都有两层回廊。

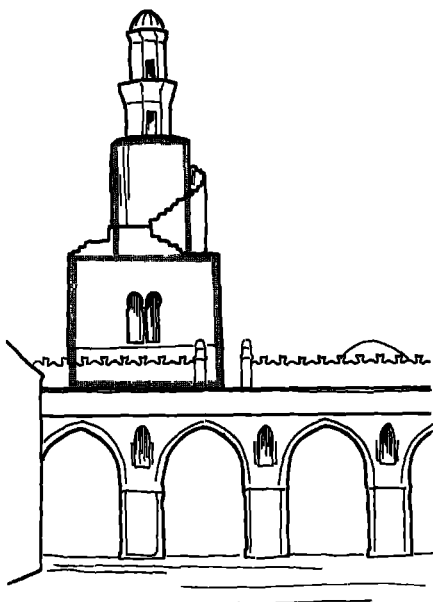
钟乳饰最初用作圆顶内部与正方形基座的连接件，形状为尖角形空穴或凹洞。它们后来改变成一系列形状像蜂巢或

► 德里的库特布宣礼塔，为胜利者库特布·阿尔-丁所建（最上面几层是后来加修的）。这一建筑物是作为胜利纪念塔修建的。塔的平面图呈一个精致的星形；外表以交替的尖角形和圆形截面的垂直凸条装饰，这种垂直凸条增强了整个建筑物的纤细感。凸条本身则完全饰以铭文和藤蔓花纹。

钟乳石的壁龛,表现出高度装饰效果。钟乳饰后来作为装饰,不带功能目的,而被纯粹运用于圆柱的柱顶和柱基以及拱的下部(见第 21 页),甚至(颠倒过来)用于圆顶的外缘。在叙利亚和埃及,这种装饰物用石料建造,而在波斯则用砖。

伊斯兰建筑特有基本成分,依地区和传统,特别是所用材料,而有相当大的变化。在不同时期这些材料包括晒干的砖坯(伊拉克)、方形石料(印度、土耳其、叙利亚、埃及)、烧制的砖(中亚细亚和北非),以及木料(印度)。数世纪以来,装饰依地区也具不同的形式。它们的范围包括以不同砌砖方式砌成砖外墙(见第 18 页),在墙面上描绘诸如柳丝交缠之类的景物,或构成几何图形或书法图案(中亚细亚),以马赛克或瓷砖形式(伊朗)用瓷片覆盖墙面(见第 21, 25 和 27 页),或以石板覆盖(土耳其),在石砌墙面上划刻方格和雕刻(埃及),以及用不同颜色的大理石或其他石料镶嵌(印度)。

◀ 在宣礼塔的发展过程中,第一层在有些情况下也建成方形,而第二层则是圆柱形。塔顶是一个像圆顶阁一样的小型多边形建筑物。这种方形底平面的宣礼塔具有北非的特色,而圆形底平面则是亚洲国家的。

▶ 开罗的伊本·图伦清真寺(建于 876—879 年)。它的风格使 9 世纪大部分年代的埃及建筑尤为辉煌的时期被称为“图伦时代”。不过,它与阿拔斯建筑有密切关系:例如见第 11 页的萨迈拉大清真寺。本图显示了清真寺的内部庭院和宣礼塔。注意代替圆柱的柱间壁。

