上·壁下—龜茲石窟藝術的因緣與回 響」展覽以古代龜茲地區的石窟為原型, 展出26件臨摹作品、29件當代藝術作品,為觀眾 打開了千年文化的時空大門。

策展人殷傑表示,龜茲石窟的存在形態不可避免 是物質的存在,而文化信息的整理與觀眾對龜茲的 理解才是薪火相傳與文明賡續本身。該龜茲石窟藝 術展試圖在傳統與當代之間找到新的連接點,以高 精度的壁畫臨本和當代藝術作品構成的對話語境, 來尋找文化在傳承發展過程中的路徑、觀念及可能 性,並構建起一種跨時代、跨地理的視界,讓璀璨 絢麗的「東方賦彩藝術」在現代人文精神引領下, 不斷煥發出新的勃勃生機。

佛教東進「首站」中西交流「經典」

中國古代石窟藝術歷史悠久、源遠流長。佛教東漸,首及新疆(古稱西域)。東漢時期,石窟寺的建造首先在新疆興起,並通過絲綢之路逐步向東進入甘肅敦煌,最後到達中原地區。在漫長的歷史進程中,西來的石窟寺藝術受到我國傳統文化影響,逐漸形成了中華民族的獨特風格,成為中華五千年文明的重要組成部分,是我國文化藝術寶庫中的重要財富。

新疆石窟藝術以龜茲石窟寺群和高昌石窟寺群為代表。其中,龜茲石窟是古龜茲地區(今阿克蘇地區一帶)大小27處佛教石窟遺存的總稱,包括克孜爾、庫木吐喇、森木塞姆、克孜爾尕哈、瑪扎伯哈、合合爾、溫巴什、托乎拉克艾肯、阿艾石窟等,遺存702個洞窟,近10,000平米壁畫和部分精美彩繪泥塑。

國學大師季羨林曾說,龜茲是古印度、希臘羅 馬、波斯、漢唐文明在世界上唯一的交匯地。它融 合多元文化為一體,在本地傳統的基礎上吸收外來 元素,逐漸發展形成了長期而相對穩定的龜茲石窟

特寫

郵壇

茶座

藝術模式。

克孜爾石窟佐證 中華文化多元一體

◆「壁上·壁下——龜茲石窟藝術的因緣與回響」展覽現場

以龜茲石窟為代表的龜茲文化遺產,是古絲綢之路文明交流的結晶。源起絲路,始興於漢,繁盛於唐,扎根於中華文明沃土,印刻着海納百川、兼收並蓄、一體多元的特點。它曾對包括敦煌在內的中國石窟藝術的發展產生了深遠影響,並在東聯西引的傳播交流過程中,又向西輻射,極大地豐富了中亞佛教文化的發展,創造了古絲綢之路東西方文化交流互鑒與融合發展的歷史經典。

位於阿克蘇地區拜城縣克孜爾鄉明屋達格山上的 克孜爾石窟,是我國開鑿最早的大型石窟群,也是 龜茲石窟中規模最大、保存壁畫面積最多的一處石 窟群。作為龜茲石窟的典型代表,克孜爾石窟向東 對河西的敦煌莫高窟、隴右的麥積山石窟,向西對 中亞的阿富汗巴米揚石窟都產生影響。

克孜爾石窟現有編號洞窟 349個,壁畫遺存涵蓋 公元3世紀末至9世紀中的漫長歷史時期。其中,初 期洞窟形制以方形窟為主,頂部形式多樣,有橫券 式、縱券式和覆斗式。壁畫中人物形象具有明顯的 外來風格,尤其是受到了健陀羅造型藝術的影響。 公元4世紀中起,繪畫風格已向本地區民族化的方向發展,暈染法的強化與細膩是這一時期繪畫技法的主要特點。隨着中心柱窟的出現,菱格畫成為主室窟頂的基本供圖形態。到公元6世紀至7世紀,克孜爾石窟藝術模式主要特徵形成,壁畫的人物形態已完全龜茲化——面部更為豐圓,鼻樑挺直,與嘴唇靠近。人體造型曲線即「三屈法式」增強,這可能受到印度笈多佛教美術的影響。公元8世紀至9世紀中,克孜爾石窟壁畫裏千佛、化佛題材大量湧現,其他題材劇減或消失。洞窟規模日趨小型,繪畫技法簡略粗糙,用色單調少變。

史家公認:克孜爾石窟是新疆古代多民族聚集、 多宗教並存格局下,以佛教為主要宗教的多種宗教 並存階段的佛教文化遺產,是中華文化多元一體有 力佐證。

持續高精度臨摹壁畫 有效保存歷史信息

歷經千百年的風蝕水侵及20世紀初俄國奧登堡探險隊、日本大谷探險隊、德國普魯士皇家吐魯番考察隊、英國籍考古學家斯坦因等探險隊和個人多次盜割洗劫,曾經輝煌的龜茲石窟遭受到嚴重破壞,許多精美的壁畫現已殘缺不全。

西方探險隊的劫掠行徑,引起中國學者及愛國志 士關注。1928年至1947年期間,先後有中國西北 科學考察團、中國西北藝術文物考察團、韓樂然等 團體和個人,對龜茲地區的石窟寺進行科學考察, 開展臨摹、拍照、進行洞窟編號等基礎性工作。自 此之後,克孜爾石窟保護、管理、研究逐步推進。 「壁上・壁下——龜茲石窟藝術的因緣與回響」展 出的這批壁畫臨品,見證了幾代克孜爾人在戈壁朔 風吹拂下青絲變白髮的無悔奉獻,其記錄下來的寶 貴圖像信息更是構成了今天再研究、再修復、再保 護的重要歷史文獻和文本參照。

二十年「苦行僧」堅守壁畫臨摹修復

TAT

3° 中国人民都政

1104中国人民無政

中国人民都政

130"中国人民郑政

「百年來,克孜爾石窟藝術的魅力源源不斷 地吸引着眾多探索者,我也是其中之一。」新疆工藝美術大 師趙國潔説。日前,她以克孜爾石窟壁畫中的精華篇章為臨 摹範本,將整理出的線稿和泥坯壁畫製作技法集於一體,編 著成《新疆石窟壁畫泥坯臨摹技法——克孜爾石窟》,由新 疆文化出版社出版。

畢業於新疆藝術學院工藝美術專業的趙國潔最初看到克孜爾石窟是2005年時,「眼前殘缺的壁畫,無聲而悲壯。我立刻萌生一個想法,要用自己的所學,修復和還原克孜爾石

窟壁畫裏的精華內容,讓人們看到這座石窟裏那些象徵着絢 爛的中華歷史文化的絕美圖案。」

這一做就是近20年。她和學生們每年都會去一趟克孜爾石窟,除了實地臨摹採樣,還要對泥坯岩壁上繪畫的材料及技法進行長時間、多方面的專門研究和模擬還原。

趙國潔說,這是一個漫長的過程,需要親自去當地採集黃 土,研磨曬後加入細沙、稻草等和泥,再用古代用的糯米膠 揉和好後,用很繁瑣的工序打製成厚薄一致的泥坯,經過十 天的晾曬,泥坯才算完成。之後,泥坯需要做白,將樣稿拷 貝至泥坯上,再進行繪製。繪製過程需要琢磨當時畫匠的手 法和技法,每一種顏色都要調得很淡很細,之後一遍一遍地 往上疊加,才能顯現層次和效果。

據介紹,修復一幅兩三米長的大幅壁畫需要好幾個月,如 A4紙大小的小幅壁畫,基本上也要十來天才能完成。趙國 潔笑言,做壁畫修復工作是需要秉持沉下心的苦行僧精神。

如今,她的工作室有部分壁畫已開發成文創產品推向市場,而她和同行們也在盡力擴大技能技法培養力量,吸引更 多年輕人加入這一行業。

▲ 趙國潔編著的《新疆石 窟壁畫泥坯臨摹技法—— 克孜爾石窟》

傳統民居普票設計(下)

中国人民部政

10°中国人民部政

被日本《郵趣》雜誌評為「世界最佳郵票」的《民居》普票,共21枚,其具有濃郁的地方特色,別致的建築造型,集知識性、觀賞性、普及性為一體。上期專欄寫道,中國傳統民居依據地理位置與氣候條件的差異,可劃分為四個不同的地區類型。這次為大家介紹北方地區、西南地區以外的另兩個地區。

3. 長江沿岸地區,主要包括華中、華東等地區,即人稱「江南水鄉」。這一地區人口稠密,留存下浩如煙海的個性強烈的傳統民居建築,展現出一幅「小橋、流水、人家」的水鄉生活圖景。

湖南民居建築平面多由前後兩個一明兩暗的3間房組成,單體採用「三間四架」、「五柱八棋」的典型構架。中為內院,植以花木。房屋空間高敞,青瓦白粉牆,山牆一般為風火牆,高出屋脊。

如:湖南民居(3分)、江西民居(2元)

江蘇河網密布,降雨量大。江蘇民居屋檐較寬,院子圍以高牆成封閉式,以減少太陽照射。 外觀粉牆灰瓦,色調淡雅。一般為2層樓房,穿 斗式木構架,並建有閣樓。不僅房屋前後開窗, 院牆上也開漏窗,以利通風。 浙江境內丘陵起伏,炎熱多雨。浙江民居隨地勢而建,房屋結構常用穿斗式木構架。細長的木柱裸露外面,牆壁用木板圍成,窗洞上裝飾着花格。屋頂上面朝河的閣樓和3層樓的處理,使整個造型有虛有實。

如:江蘇民居(4分)、浙江民居(1.10元) 上海的舊住宅以里弄「石庫門」最具代表性。

中国人民邸社

15' 中国人民影響

90°中国人民邮政

2"中国人民部政

20 中国人民的

內部道路有總弄、支弄,大片住宅沿支弄成排布置,互相毗連,每戶則獨門獨院。外門為黑漆石庫門,內有小天井,供通風採光。房屋2至3層,底層是客堂、廚房,樓上是臥室,頂層有閣樓和曬台。青瓦坡屋頂、正立面和牆頭、大門等處作簡單裝飾。

如:上海民居(20分)、安徽民居(30分) 安徽民居一般以三合院或四合院為基本單位, 多為各種造型的二三層樓房,樑柱步架結構。院 落內有天井,各室門窗都面向天井。

4. 東南沿海地區,包括華南、台灣地區等,

40 中国人民部政

160 中国人民都

南、台灣地區等 8°中国人RSA 50°中国人RSA 2°中国人RSA 2°中国人RSA 是中國依山臨海、氣候炎熱的地區,民居建築別

具一格。 福建土樓形成於宋元,成熟於明末、清代和民國時期。福建土樓的形成與歷史上中原漢人幾次著名大遷徒相關。北方戰禍頻仍,當地民眾大舉南遷,形成了以閩南話為特徵的福佬民系和以客家話為特徵的客家民系。長期以來客家聚族而居,形成幾百座龐大的群體住宅、古堡式的大厦樓。福建土樓所在的閩西南山區地勢險峻,人煙稀少,一度野獸出沒,盜匪四起。聚族而居既是根深蒂固的中原儒家傳統觀念要求,更是共禦外敵的現實需要。福建土樓多具完善的防禦功能。其外牆厚一至二米,下面兩層為倉庫、廚房、雜用間,不開窗,3層以上住人。中央建堂供族人公用,並有深井供水。僅有的堅固大門一關,土樓便成堅不可摧的堡壘。

2008年福建土樓被列入《世界文化遺產名錄》。專家們指出,中國「福建土樓」獲得通過的原因是,它是東方血緣倫理關係和聚族而居傳統文化的歷史見證,是世界上獨一元二的大型生土夯築的建築。

如:廣西民居(15分)、福建民居(1元) 台灣民居(90分)

台灣城鎮住宅都是獨家獨院,農家多用三合院,房與房之間用回廓互相串通,以避免日曬雨淋。屋面前後兩坡落水,屋脊屋角向上翹起,屋檐牆壁、門窗飾有花紋並塗以彩色。

◆文:李毅民(高級工程師、中華全國集郵聯合會會士、《收藏》雜誌原主編。)