

Analysis of Character Art in Xixia Murals

Jingwen Qin Wenjun Lu

North Minzu University, Yinchuan, Ningxia, 750021, China

Abstract

The Tangut nationality lived in the Songpan Plateau of Sichuan, China, they were subordinate to the Tang dynasty, the Five Dynasties and the Song Dynasty, they became the Xia dynasty in 1038. As the Northern Song Dynasty regained the management power of Xi'azhou, the Dangxiang people were forced to move to the Hexi Corridor, and the Dangxiang society completed the transition period from clan commune ownership to feudal ownership. Chinese nomads have a long tradition of painting art, which can be traced back to the creation of rock paintings in the Paleolithic age. With the progress of social productivity and the rulers' yearning for power, tomb murals shine brilliantly on the stage of art, and then the introduction of Buddhism, the ruling class preferred it as a means of enlightenment. Yulin Grottoes, Heishui City Ruins, Mogao Grottoes and other Buddhist caves were built from this generation. Among them, the Xixia murals are a strange treasure of this heavy history.

Keywords

Xixia murals; modeling; artistic features

西夏壁画中的人物艺术分析

秦婧雯 陆文军

北方民族大学, 中国·宁夏 银川 750021

摘要

党项族原居中国四川松潘高原, 先后臣服于唐、五代与宋, 后在 1038 年立国为夏国。由于北宋收回了夏州的管理权, 党项族被迫向河西走廊迁徙, 党项社会完成了由氏族公社所有制向封建所有制的转化时期。中国游牧民族具有悠久的绘画艺术传统, 其历史最早可以追溯到旧石器时代的岩画创作。随着社会生产力的进步与统治者对权力的向往, 墓室壁画在艺术的舞台上大放光彩, 接着佛教的传入, 统治阶级更加青睐以此为教化手段。榆林窟、黑水城遗址、莫高窟等佛教洞窟以此世代修砌而成, 其中西夏壁画是这繁重历史的一抹奇异瑰宝。

关键词

西夏壁画; 造型; 艺术特色

1 中原文化对西夏壁画的影响

西夏壁画的发展在于其独立性, 又在一定程度上受到唐、五代、宋的影响。西夏时期开凿的佛教石窟中留下了众多的壁画, 其中有珍贵的少数民族形象, 造型上民族特征较为明显, 也不乏中原特征。唐代壁画的形式对西夏壁画影响较为深远, 西夏吸收了唐壁画韵律的美感以及线条的灵动。西夏壁画主题大为佛教普世、社会生产, 绘画线条飘逸飞扬中带有厚重顿挫, 颜色多以对比度高的绿、红、黑为主, 纹饰以龙藻纹、团纹、花瓣纹为主要表现手法。西夏先辈拓跋思恭归附唐朝

的时候, 党项人开始学习“汉礼”。西夏的壁画不仅体现着中原汉文化的遗传基因, 还受到党项民族的生活习俗、游牧传统的影响, 呈现出鲜明的区域特色。西夏在努力坚守、创造自己本民族文化传统的同时, 也曾积极学习过汉族文化中的礼乐精粹^[1]。

安西榆林窟第三窟东壁南侧, 几幅以西夏农业和手工业生产为题材的壁画。此壁画都绘在五十一面观音变的法光(见图1)中, 八幅图片左右对称, 壁画涵盖内容有《酿酒图》《耕牛图》《风箱冶铁图》以及《舂米图》等。壁画内容十分真实生动, 根据绘画内容分析西夏所用的生产工具与中原的生产工具并无差别, 同时西夏使用的酿造技术、冶炼手法也差不太多。灵州与青铜峡得天独厚的地理环境与较高的农业生产水平为西夏的统治奠定了基础, 民众以务农、耕作为主。

【基金项目】北方民族大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号: 2019MYA10)。

【作者简介】秦婧雯(1994-), 中国河北石家庄人, 北方民族大学艺术专业研究生。

就此看来西夏时期在文化与经济上并没有与中原地区分离，依旧和宋保持交互联系。一方面在榆林窟中呈现出了农业和手工业相关的壁画，另一方面向历史研究者展示了西夏时期的历史资料，这也成就了榆林窟特殊的史料价值^[1]。

图1 观音经变像

2 佛教文化对西夏壁画的影响

西夏人曾经在河西走廊上的生活轨迹，通过藏传佛教和汉传佛教渐渐融合了佛教思想。西夏罗太后个人对佛教的信仰推动了西夏人对佛教的崇拜。西夏对佛的崇拜，体现在法典律令、书信往来及其他生活方式，所以他们的绘画以及造像表达了他们对佛教理解的程度。张澍发现的凉州西夏碑刻（见图2），西夏文字与汉文共同记载了天祐民安时期重修护国寺的具体情况，碑面上刻画有一对舞者，左手舞过头顶右手提裙，神态悠然，形态妩媚，表现技法类似飞天形象，人物发髻、面容却区别于汉人，类似尼泊尔、印度的佛教形象。

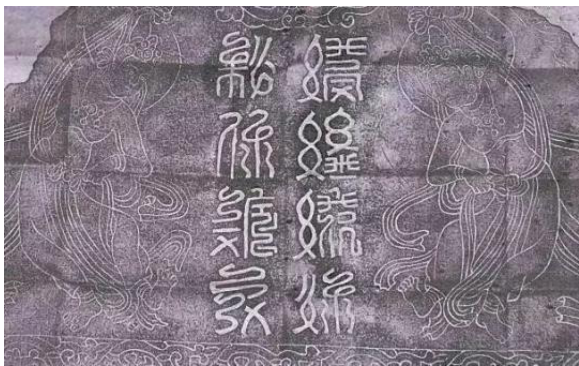

图2 凉州西夏碑刻

西夏壁画是西夏佛教石窟绘画的重要表现手段。榆林窟第二窟建造于西夏时期，位于东部下层、面朝东方。水月观音图（见图3）是西夏壁画代表作之一，构图、比例协调，

颜色华丽、对比度强。画面多采用石青、石绿为主色调，色块明亮。画面中观音意境深远、神态盎然的气质。在历朝历代的水月观音图中，西夏的尤为经典。因为其在内容上更加丰富，在表现的技法里面更加充分与娴熟。除此之外还有东千佛洞里的西夏壁画也是尤为经典与突出。东千佛洞里面的壁画展示了当地深厚的生活习俗，社会的现实呈现以及西夏人对未来期许，这些工匠们总结了当时社会内的美好事物进行表达。西夏人对佛教的信奉与尊崇，体现在莫高窟、榆林窟以及东、西千佛洞的壁画与泥塑当中。因此，这些壁画对于学者研究西夏有着至关重要的意义^[1]。

图3 水月观音图

3 西夏壁画中人物造型分析

在西夏壁画绘画中，绘画手法有兰叶描、铁线描、行云流水描，为了表现不同质感、不同神态所以展现了西夏绘画里面的手法多样性。其在榆林窟第三窟表现得尤为明显。《普贤经变》（见图4）是幅经变故事图，画面涵盖了人物与楼宇、山水的元素。不同对象采用的线条手法也各不相同，比如描绘菩萨的裙带采用线条流畅飞扬的兰叶描，背景刻画则采用中锋描绘。《文殊变》（见图5）的形象绘画采用了行笔凝重的铁线描来塑造衣物，表现庄重的氛围。西夏壁画的多样性得益于线条运用的流畅性和准确性，在《普贤经变》和《文殊变》的绘画中线条特征较为明显，分别突出了神采飞扬和圆润刚劲的特征。在不同技法的对比下，感受到西夏对汉传佛教和藏传佛教的融合与创新，形成西夏独有的艺术表现手法。黑水城遗址出土的《持经观音》（见图6）线条流畅，亭台建筑绘画手法区别于观音与人像，这些形象是画工基于当时社会现实存在的母本所进行的再次创作，用色大胆展示出西夏时期的别样习俗。

图4《普贤经变》局部

图5《文殊变》局部

图6《持经观音》局部

4 西夏壁画人物色彩分析

西夏壁画中色彩的运用也是独树一帜，颇有特色。大面积使用对比色是西夏绘画的主旋律，视觉冲击力强，张力十

足。青色和绿色常作为画面主色调在画面中体现，如《绿度母》《文殊变》。在藏传画师的影响下面画中的颜色饱和度较高，绝大部分采用较高水准的矿物质颜料。黑水城遗址出土的一系列唐卡作品有着强烈的装饰效果，人物比例精准，画面四周画有供养人和天女。这些形象的色彩运用大不相同，侧面证明了西夏时期多民族的沟通与交流；同时说明西夏画工用色的精湛、巧妙。虽然藏传佛教对于西夏壁画有一定的影响，但是西夏壁画用色和构图上相对含蓄，营造出神秘和空灵的画面氛围。

5 结语

党项民族经历了一个很长时期的迁徙过程，期间他们结合了汉族及其他民族的生活方式以及宗教的渗透，从一个相对落后到相对先进的发展演变，在技术文化方面也有了相对进步，还颁布了法令，恢复他们本身的传统习俗及生活文化，对外包容，对内独立自主。在他们的绘画和雕塑中，西夏人比较结合自身生活方式以及自身民族特色，从他们的遗址以及绘画画面，我们能清晰地感受到仪态典雅端庄^[4]，韵律优美。

西夏的包容性体现在多民族文化的交融之上，西夏壁画的表现形式里面充分体现了西夏人不断把中原文化和藏传文化相结合，取其精华，形成独立的艺术形式；另一方面是党项的独立自主的特点，虽然西夏人结合中原文化与藏传文化，也在经济、文化、政治上也与中原相互依存一段时期，但是他们带有的主观色彩更为浓厚，在文物中都得以充分体现，形成不同于宋、辽的艺术风格和神秘特点。

回归西夏壁画虽然西夏的统治时间仅有不到二百年的时间，但是艺术风格呈现出继承和学习唐代的精粹所创造出的艺术形象生动富有韵味。作为中国艺术的一部分，西夏壁画是不可多得的一份文化瑰宝。

参考文献

- [1] 陈育宁, 汤晓芳. 西夏艺术史 [M]. 上海: 上海三联书店, 2010.
- [2] 李希凡. 中华艺术通史简编 [M] 四卷. 北京: 北京师范大学出版社, 2013.
- [3] 张宝玺. 东千佛洞西夏石窟艺术 [J]. 文物, 1992(02):81-94.
- [4] 王胜泽. 西夏佛教艺术中的童子形象 [J]. 敦煌学辑刊, 2015(04):123-131.