

Discussion on the Content of Mural Paintings in Cave 4 of Ya'er Lake

Yu Liu

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

The Ya'er Lake Grottoes Group is one of the representative cave groups in the Gaochang region. There are 22 caves in the Ya'er Lake Grottoes Group, of which the fourth cave is its main cave, and obvious Uyghur style murals can be seen. At the same time, the fourth cave of Ya'er Lake is relatively well preserved and has a rich content. Compared with the large caves in the Bozirik Grottoes of the Royal Temple of Gaochang in the Uyghurs, it is no less impressive. It was built during the prosperous period of Gaochang in the Uyghurs, and the murals are currently well preserved. Here, we mainly analyze the characteristics of the mural statues in the fourth cave of Ya'er Lake.

Keywords

Ya'er Lake grottoes; murals; Thousand Buddhas Map

浅述雅尔湖第四窟壁画内容

刘榆

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

雅尔湖石窟群属于高昌地区的代表性石窟群之一, 雅尔湖石窟群有22个洞窟, 其中第4窟为其主窟, 可以看到明显的回鹘风壁画存在。同时, 雅尔湖第4窟保存较为完整, 洞窟内容较为丰富, 同回鹘高昌皇家寺院柏孜克里克石窟群中的大型洞窟比较起来毫不逊色, 是回鹘高昌强盛时期建造的, 目前壁画保存较好, 在此, 主要浅析雅尔湖第4窟中壁画造像风格特点。

关键词

雅尔湖石窟; 壁画; 千佛图

1 雅尔湖第4窟洞窟及壁画概况

雅尔湖第4窟始建于公元5世纪, 洞窟形制主要为长方形纵券顶式, 在山崖壁上凿建, 是典型的回鹘风石窟建造风格, 场面恢宏, 不逊色于皇家寺院柏孜克里克石窟群中的大型洞窟。雅尔湖第4窟重绘的壁画与柏孜克里克同时代的31、33号窟壁画风格相似^[1], 主室两侧壁后部相对凿出四个小禅室。主室和后室都先在土墙壁上抹一层草泥后刷白灰, 再绘制壁画。

雅尔湖第4窟规模宏大、绘满壁画, 为礼拜窟, 供信徒烧香拜佛、讲经说法。窟内后部还有四个小禅室, 且第4窟曾有主尊塑像, 惜现已完全损毁丢失, 窟内后部还有四个小禅室。主室两侧绘《说法图》, 每壁上下两层, 下层大多被毁, 上下两层构图相似, 中间是坐莲座说法的佛, 四周围绕着听法的菩萨、弟子。侧壁和窟顶交界处绘纵向垂帐纹,

窟门西侧内壁绘六身比丘供养人像。后室中根据现存背光可以看出正壁原有一身主尊塑像。两侧壁上绘天部形象, 东侧壁有两行回鹘文榜题。窟门东侧内壁绘回鹘女供养人像上下两身, 上面一身头部已毁, 身穿红色通裙大襦, 身后垂一条长红绢, 中间挽花结; 下面一身面部完好, 云环发髻, 冠部已毁, 身后与前一身一样垂长红绢, 中间同样挽花结, 腰部以下残缺。窟门西侧内壁绘回鹘男供养人像一身, 着长袍, 黑发垂肩, 双手合十, 著冠残缺, 腰部以下也毁^[1]。

主室券窟顶绘有千佛, 有大量汉文千佛榜题。西侧壁还有后人刻画的“康熙陆拾贰”“道光”和墨书的“肃州”“乾隆”等汉文题记; 东侧壁亦有墨书汉文题记, 模糊不可辨, 后室东侧壁有两行回鹘文题记。虽然雅尔湖目前形制保存完整的石窟的数目较少, 但从壁画的画风来看, 最早的应在晋代设置高昌郡时期, 最晚也应延续到回鹘高昌时代^[2]。

2 雅尔湖第4窟中人物形象塑造

雅尔湖第4窟始建于公元5世纪, 中心柱正壁中部开龕, 龕内塑像已不存, 其余三壁绘一佛二菩萨式的说法图, 周围

【作者简介】刘榆(1997-), 女, 中国四川人, 在读硕士, 从事石窟艺术研究。

绘千佛。是正壁开龕以观音为主尊的礼拜窟，侧壁则作为正壁延续，绘制观音眷属或其他护法神像。主室侧壁绘因缘佛传，图中人物众多，布局有序。高昌地区的小石窟群在广义上看，仍然是以回鹘风格为主，回鹘风明显的特点之一即在中原画风的基础上又表现出鲜明的民族个性^[5]。

第4窟主室拱形门顶绘坐禅比丘一身（图1），最具特点的是其身光为条幅式，这种头光也是该窟的特点之一，比较柏孜克里克第9窟中心柱后壁主尊残存桃形背光也是类似的光芒型头光。

图1 雅尔湖4号窟拱形门顶坐禅比丘

第4窟中的说法图，构图是佛居中央，坐仰莲、覆莲双瓣莲花座，左右两面围绕6位闻法菩萨与佛弟子，皆作说法印，微微侧身低头说法，众菩萨、弟子仰头倾听。佛的华盖、头光与身光图案各不相同。每幅说法图之间有绘制精美的卷草纹装饰，侧壁与券顶绘一条垂帐纹图案相连接^[4]。

第4窟有双层壁画，后室窟门内侧壁绘有回鹘男女供养人像，东侧壁有两行回鹘文榜题，可以看到重新绘制壁画的时期在回鹘时期。后室门道中，左侧上残存一女性供养人，为龙女形象（图2），残存上半身，面朝后室，有头光，双手在胸前托举一装有宝物的托盘，头光之左上部描绘两条张嘴的蛇。另一侧供养人形象残毁，可能为龙王。

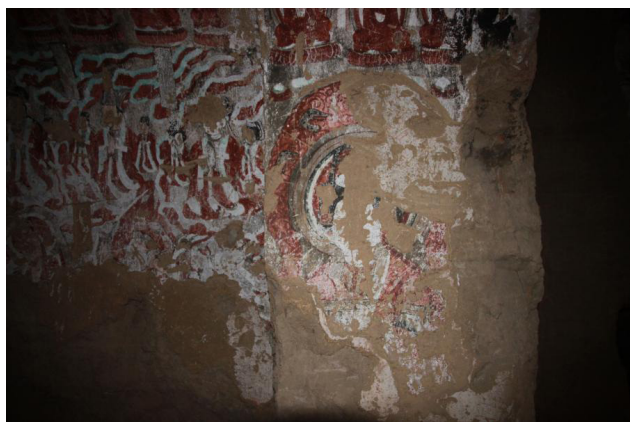

图2 第4窟后室门道左侧龙女

门壁内侧，左侧上方绘帷幔，右侧上方一回鹘供养人，头部残缺，从残缺的形象中也可以看到是一名身材健硕的男子，直立站在画面之中，面部为正侧面，面部位置残存，惜人物面部表情涣漫不清，头部残存的黑色带子垂在肩部；此供养人下方另有一供养人，残存脸部，为一女性形象。从供养人像来看莫高窟148号窟、西千佛洞16号窟甬道内壁者也接近雅尔湖4窟主壁龕两侧的表现，手捧大放光明的摩尼宝珠^[5,6]。

在第4窟中，后室前壁绘有男女供养人像为回鹘贵族。通过对人物造像的对比，可以看到明显的回鹘风在雅尔湖石窟壁画中的存在。回鹘人喜爱的服饰，一般为男子戴莲瓣形冠、桃形冠、三叉冠与扇形冠等，身穿圆领窄袖团花或散花长袍；女子戴桃形冠与花蕾冠，身穿圆领或V形领窄袖曳地长裙^[7]。概括来讲，主要服饰特征为：戴桃形冠，穿窄袖对襟及地长袍，红色为主，加上贵族特有的装饰璎珞、发型，突出贵族供养人的身份地位。

3 雅尔湖第4窟千佛形象

千佛是石窟壁画中重要的表现题材，往往布置在洞窟主室券顶，千佛图主要作为石窟壁面上用来填补说法图、故事画等主要题材的辅助图案，也有不少石窟是由千佛图占据大面积墙壁^[8]。千佛图对于石窟中空间和图像艺术效果都有举足轻重的作用，雅尔湖第4窟中的千佛也是该窟的特点之一。

踏入雅尔湖第4窟前室，仰头就便可以看见主室券顶并列整齐红色调的千佛图（图3），券顶8排千佛形象左右相向而对，每排57身，其中部分千佛被盗割或损毁。千佛穿红色袈裟，双领大衣，头顶无华盖，结跏趺坐于红底莲花座上。每一尊小佛像侧都有汉文榜题，如“南无照耀佛”“南无日藏佛”等，雅尔湖4窟千佛在佛像侧旁题写汉文题记，出自“阙议人名今附梁录”版本之《现在贤劫千佛名经》^[9]。

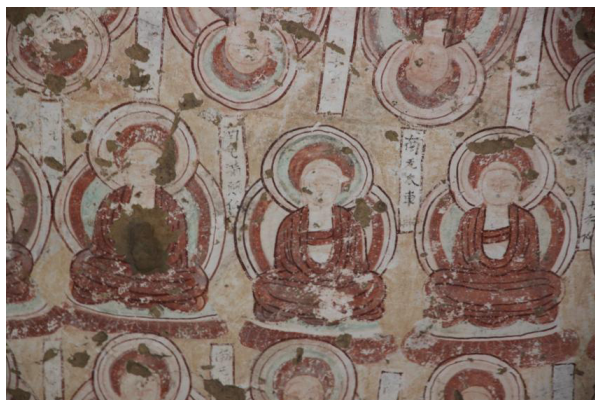

图3 雅尔湖第4窟千佛及榜题

比较柏孜克里克石窟第36窟券顶的千佛可发现，两窟中千佛都是汉文榜题，千佛样式也相似，区别在于柏孜克里克石窟第36窟垂幔纹样较为特殊，柏36窟垂幔雪白，每个

组合以彩带区隔，正中又有一土红布结再做区隔，形式的构成上更接近敦煌五代时期的垂幔；而雅尔湖第4窟中千佛图的垂幔是回鹘常见的土红色，布面平整，上面常常有网格式的缂络进行装饰，每个组合以彩带区隔，正中也是以一布结再做区隔，左右则再垂挂一条正中悬三颗宝珠的瓔珞。

在雅尔湖石窟中，不仅第4窟有千佛图，第7号窟也同样存在千佛形象。雅尔湖4号窟和7号窟对比，7号窟四壁所绘千佛形象中菩提树状的华盖、两手外露相握状，莲花座的莲瓣尖端是弧形，7号窟大量使用蓝、绿色，这与柏孜克里克石窟中第18窟对到四壁的千佛形象很相似。雅尔湖石窟与柏孜克里克石窟的艺术风格相同，一是由于两地近在咫尺，但在某种意义上也是车师文化与汉文化融合的结果。根据柳洪亮先生在《雅尔湖千佛洞考察随笔》中所做出的对比柏孜克里克石窟中的千佛袈裟的特点，可以发现不同之处在于雅尔湖4号窟的千佛身着双领下垂式袈裟，雅尔湖7号窟千佛有着圆领通肩式大衣和双领下垂式大衣两种形式，他们并相间排列。柏孜克里克18号窟中的千佛形象只有着圆领通肩式大衣一种形式。这也是千佛图回鹘风壁画系统中不同的表现形式^[1]。

4 雅尔湖第4窟壁画色彩与线条

在用色上，雅尔湖第4窟是回鹘人喜爱的暖色调为主，赭、红、黄等鲜艳的暖色，这一点与中原不同，但同时也不同于龟兹地区石窟中石青、石绿等冷色和对比色的运用。

回鹘时期洞窟主体色调偏向暖色，回鹘民族偏好朱红一类，更早时期绛色运用更多。壁画中多用土红与赭石，雅尔湖第4窟与柏孜克里克第9窟都是暖的色调。

重视线条的使用和表现力，是回鹘壁画技艺的特征之一。回鹘人大量使用铁线描，可以看到雅尔湖第4窟中的千佛形象的线条也是粗细相当的，雅尔湖第4窟中的线描也是

以严谨、遒劲为风格特征的，在红色调中以红色外轮廓线条勾勒形象，结合打底稿的土红色线条。

回鹘画家不仅用线条概括表现对象的轮廓，并用它描绘细节，以密集的线条表现衣服的皱褶，将服饰的质感与健壮的躯体凸显了出来^[10]。唐朝西域画家尉迟乙僧以“铁线描”为其绘画特点：“用线屈铁盘丝，用色堆起娟素。”这种特有的线描在高昌回鹘风壁画中也有所体现。

5 结语

雅尔湖第4窟作为回鹘风洞窟是高昌众多精彩纷呈的石窟之一，却依然绚丽出彩，多年来高昌地区石窟艺术研究者创造了现在如火如荼的艺术研究盛景。雅尔湖第4窟的壁画题材丰富、构图考量、优美精致，具有研究意义。中国画中的很多技法都与石窟壁画表现方法是相通的，形成了独特的艺术风格。

参考文献

- [1] 柳洪亮.雅尔湖千佛洞考察随笔[J].敦煌研究,1988(4):8.
- [2] 柳洪亮.新疆天山以南的石窟[J].北京:文物,1962(3):7-8.
- [3] 刘玉权.关于沙州回鹘洞窟的划分(摘要)[J].敦煌研究,1988(2):3.
- [4] 吐鲁番学研究院.吐鲁番中小型石窟内容总录[M].上海:上海古籍出版社,2022.
- [5] 尹璐瑶.敦煌石窟动物图像研究[D].兰州:兰州大学,2021.
- [6] 张晶.犍陀罗菩萨项饰考略[J].中国美术研究,2017(4):9.
- [7] 马振林.柏孜克里克石窟高昌回鹘时期供养人图像研究[D].乌鲁木齐:新疆艺术学院,2020.
- [8] 史泽萱.早期敦煌壁画中千佛形式美感——以西魏第249窟千佛图为例[J].收藏与投资,2023,14(3):42-44.
- [9] 佚名.吐鲁番学研究:第三届吐鲁番学暨欧亚游牧民族的起源与迁徙国际学术研讨会论文集[M].上海:上海古籍出版社,2010.
- [10] 贾应逸,祁小山.从印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002.