

阿拉伯人的绘画艺术

梁国诗

摘要: 伊斯兰教产生后,阿拉伯人吸纳了其他民族的绘画艺术成果,形成阿拉伯伊斯兰绘画艺术,后虽受到古典、波斯和中国等绘画艺术的影响,但却一直保持着它的伊斯兰风格,到倭马亚朝和阿拔斯朝,已臻成熟。但由于伊斯兰教禁止偶像崇拜,阿拉伯人的绘画主要以插图、宫廷生活画和书籍装饰等形式出现。

关键词: 阿拉伯人; 绘画艺术

Abstract: After Islamic came into being, the Arabian attracted other nations' drawing art results to form Arab Islamic drawing art. Although it was affected by classical, Persian and Chinese drawing art, it always maintained its Islamic style. It was being ripped in the period of Umayyad and Abas. Islamic prohibits idolatry so that Arabic drawing appears in the form of plates, palace living drawings, book deco and so on.

Key words: Arabic; drawing art

自伊斯兰教产生以来的1300多年间,阿拉伯国家一直禁止偶像崇拜,因而给一些人们造成阿拉伯人没有绘画艺术特别是人物画的错觉。实际上,阿拉伯绘画艺术源远流长,汇集了东西方绘画艺术之精华,内涵极其丰富。

一、阿拉伯人绘画艺术的渊源

1. 本文中“阿拉伯人”一词的含义。据史料记载,“阿拉伯人”一词的历史久远,它第一次出现在公元前853年的一块石刻文字中。该石刻记载的是亚述国王沙利马·纳赛尔三世镇压一个名叫“阿拉伯人”的叛乱者的事,自此之后,阿拉伯人一词便开始使用起来,但其含义又不时在发生变化,有时变得有些含混不清。现在,该词泛指生活在西亚、北非地区讲阿拉伯语的所有居民。但本文中的“阿拉伯人”专指伊斯兰教产生后,生活在包括伊拉克、大叙利亚地区、埃及、马格里布以及西班牙与东部的波斯高原地区7~14世纪的各族穆斯林。

2. 阿拉伯人艺术的产生。伊斯兰教产生后,由于其快速向外传播及巨大的包容性和凝聚力,吸纳了更多波斯、埃及、柏柏尔以及突厥等各族人皈依伊斯兰教,其中不乏穆斯林艺术家。于是,中世纪在以阿拉伯半岛为中心的西亚、北非地区形成了一次各民族、各文化的大融合,阿拉伯人吸纳了波斯、埃及、柏柏尔及突厥等其他民族的绘画艺术,形成了独具特色的阿拉伯伊斯兰绘画艺术。

1258年,阿拔斯朝灭亡,13~14世纪,阿拉伯伊斯兰绘画艺术又受到波斯萨珊宫廷绘画艺术及其他绘画艺术的巨大影响,其形式和风格并未发生改变,而是继续发展。

二、早期阶段(倭马亚朝,691~750)

阿拉伯伊斯兰文明创造的最早绘画艺术作品保存在耶路撒冷的圆顶寺内壁。石殿是691年根据倭马亚朝哈里发阿卜杜·马立克的命令修建的第一座大型建筑,其内墙壁裹嵌着一幅幅精美的彩色玻璃马赛克画。这些画模仿植物的枝、叶、花与果实的形状画成,不仅重复采用了枝、叶、花与果实的形状,还配有花瓶和角形装饰图案。在图案的设计中广泛使用了老鼠筋属植物(带刺植物),是对古典绘画艺术(即拜占庭绘画艺术)的继承与发展,因为在此前的50年,耶路撒冷城还处在拜占庭人的占领之下。画中使用了竖向密集排列的植物图案,配有奇形怪状的大花朵。这种图案曾被波斯萨珊王朝广泛用于石刻和首饰上,因此,在伊斯兰教前,波斯的这种绘画艺术曾进入叙利亚的绘画艺术领域,但波斯的绘画艺术又缺少古典绘画艺术的某些特点,更多地用于装饰珠宝首饰和各种王冠。

圆顶寺内壁的马赛克画是阿拉伯人绘画艺术的杰作,它并非只是为了装饰,更主要的是根据哈里发的要求,满足宗教和美学的需求,达到吸引更多的人皈依伊斯兰教的目的。画中广泛采用线条和植物的枝、叶、花和果实的形状,摒弃人像,这不仅与伊斯兰教教义相符,也是阿拉伯伊斯兰绘画艺术的一大特点。

三、宫廷生活画

750年4月,阿拔斯人推翻了倭马亚朝,建立了阿拔斯朝,起先定都库法,762年,在底格里斯河畔修建了巴格达城,作为阿拔斯朝的首都。8世纪末、9世纪初,阿拔斯朝进入全盛时期,与此同

时, 逃脱阿拔斯人追杀的倭马亚人阿卜杜·拉赫曼在阿拉伯帝国的西部建立起了后倭马亚朝。

这一时期, 尽管阿拉伯帝国内部纷争不断, 但由于东部的阿拔斯朝与西部的后倭马亚朝都处于相对稳定的“太平盛世”, 文学、艺术得以发展, 并趋繁荣, 尤其是为迎合王室成员与达官贵人奢侈的生活需求, 与宫廷相关的绘画艺术也逐渐发展、繁荣起来, 这可从这一时期的大量绘画作品中得到证实。在这些绘画中, 尤以在“基乌西格宫”发现的一批画更为重要、精美, 它不仅包括老鼠属植物画、动物画, 还有一批先前罗马时代的精美人物画。当时哈里发聘用了一批波斯画家, 故这一时期的绝大多数画或多或少地体现了波斯萨珊朝的一些绘画风格和形式, 但又有区别, 因为萨珊朝的绘画大都是与《一千零一夜》故事有关的人物画。

一幅具有伊拉克中部城市萨马拉地方风格的画面的是一对舞女, 她俩各捧着一把壶, 双手交叉着伸到头后, 向身后的杯中斟饮料。从舞女穿戴的豪华服饰及首饰、珠宝看, 显然是哈里发宫中的舞女。另一幅是娱乐消遣画, 展现的是哈里发狩猎场面, 即一位姑娘宰杀羚羊的画面。

四、书中的插图

在阿拉伯诗歌中有不少描述动物的诗句, 最典型的是《卡里来和笛木乃》。它原是古印度讲述动物的故事书, 译者伊本·穆格法是根据波斯文本译成阿拉伯文的, 书中插入了很多幅彩色插图。伊斯兰教后, 插图这一艺术形式被传承了下来, 主要反映在阿拉伯的医药、科技、天文、地理、航海、动植物、农业及歌曲集等书籍中。

五、外来艺术的影响

倭马亚朝时期, 阿拉伯伊斯兰绘画艺术虽受到古典绘画艺术和波斯绘画艺术的交替影响, 但伊斯兰特性始终未变。到阿拔斯朝, 影响阿拉伯伊斯兰绘画艺术的主要是波斯及东方的绘画艺术。

由于拜占庭人对阿拉伯的占领长达6个世纪, 阿拉伯人吸收并完全消化了古典绘画艺术, 使之成为自己绘画的一部分, 这充分体现在阿拉伯人将古希腊的大量书籍译成阿拉伯文后的书籍中, 他们不仅以拜占庭的装饰线条来装饰, 还插入大量人物画, 保存在土耳其伊斯坦布尔的古希腊大哲学家苏格拉底著作手抄本就是一个证明。手抄本的第一幅画中有3人, 站在金色的地面上, 右边的坐者是苏格拉

底, 正对着左边手持书本的两人在演讲。

另有多部这一时期的手抄本, 收有具有波斯、拜占庭和阿拉伯风格的画, 其中有表现各自特色的, 或将两种绘画艺术风格融为一体的, 或兼有三种绘画艺术风格的。

约7世纪, 在一些医案里的药草插图中插入了人的图形, 目的是指出这种草药是治疗插图中那人疾病的, 或解释如何寻找、采集这些药草及制作成药的方法。第一部出现人体示意图的是古希腊大哲学家苏格拉底的阿拉伯文手抄本, 其中一份抄于990年, 1083年编纂成卷、册。在拜占庭文和阿拉伯文的早期手抄本中, 插图的人像与药草植物的比例均十分匀称、和谐, 只是所处位置不很适当。

六、蒙古人入侵的影响

阿拉伯伊斯兰绘画艺术发展的一个转折点是蒙古人的入侵。1258年, 蒙古人占领巴格达, 杀死阿拔斯朝最后一任哈里发, 使阿拉伯世界发生了剧变, 也对阿拉伯伊斯兰文化和绘画艺术产生巨大影响。其一, 迫使一些艺术家外流到西部、西北部更安全的地方, 另一些艺术家则进入蒙古人新建的都城寻找工作; 其二, 留下来的艺术家们必须适应变化了的新环境尤其是政治环境, 他们原有的艺术爱好和风格也出现变化; 其三, 包括伊拉克在内的近东地区已成为远东蒙古帝国的一部分, 中东艺术不得不适应和接纳远东的影响; 其四, 中国的绘画艺术风格和形式到达今日的叙利亚和埃及等地区。

蒙古人统治伊拉克等地约100~150年, 其间, 阿拉伯伊斯兰绘画艺术虽未消亡, 但却局限在很窄的范围内。以后随着留下的蒙古人相继皈依伊斯兰教, 到马穆鲁克朝时期, 埃及、叙利亚等地已成为阿拉伯伊斯兰绘画艺术的中心, 在阿拉伯书籍中出现了更为美丽的装饰图案。这一时期的阿拉伯伊斯兰绘画艺术虽比不上13世纪上半叶的水平, 但到13世纪末和14世纪上半叶, 已有一定程度的恢复。

能反映蒙古人入侵对阿拉伯绘画艺术影响的, 是这一时期的四组插图中的一组, 即伊本·巴赫提舒所著的《动物的功用》手抄本前面的11幅装饰画。手稿成于1294~1299年波斯东北部的“马拉哈城”, 前面几章中的插图和先前蒙古人占领期间的一样, 反映的是阿拉伯人的风俗习惯, 但后面几章中的插图却是不同程度受到中国绘画艺术流派影响的作品。从绘画风格的这一飞跃看, 在蒙古人统治时期,

各民族的画家汇集在蒙古人的统治中心,从事绘画艺术工作。其中来自伊拉克南部的部分艺术家仍坚持按他们熟悉的传统作画。

七、巴格达的绘画成就

到12世纪,阿拉伯伊斯兰绘画艺术已臻成熟,其第一个证据是《兽医学》,作者为艾哈迈德·本·侯赛因·本·艾哈纳夫。埃及开罗国家图书馆的藏本证实,这部手稿1209年写于巴格达,装潢带有浓厚的古典绘画艺术及装潢风格;另一证据是《精诚兄弟社书信集》中的插图。这部著作类似百科全书,于1258年蒙古人占领巴格达后的1287年写成,其装饰和插图到13世纪稍晚时才完成。此时阿拉伯世界的形势已有很大变化,阿拉伯伊斯兰文化和绘画艺术吸纳了来自远东的大量内容,但书的装潢和插图所表现的还是阿拉伯伊斯兰特色和绘画艺术风格,尤其是巴格达绘画艺术顶峰时期的风格,从书中装饰图案和插画看,还融入了古典绘画艺术风格及形式。

八、“麦卡玛特”手稿

收藏于伊拉克巴格达的“麦卡玛特”手稿共50章,记述了发生在多个地区的事件。该书编纂于伊拉克,书中插图反映的是阿拉伯世界特别是伊拉克地区的生活现实,如清真寺、图书馆、公共集贸市场、墓地、沙漠中的帐篷和某一个统治者的王宫等场所的现实情况。

在该书的不同手抄本中,最著名的抄本保存在法国巴黎国家图书馆,其中绝大部分的插图都已公开发表或于1938年在巴黎举行的展览会上公开展出。插图多达99幅,其中的一部分是叶海亚·本·马哈茂德·瓦西塔在1237年加上去的。第二份手抄本保存于俄罗斯圣彼得堡科学院的东方学研究院,有人说该抄本的收藏价值不高,因为前11页已丢失,无抄写日期,插图被公开出版发行的不多,所以对其重视的程度也不高。尽管如此,其插图所表达的意义深远,丁·阿西·伊斯说:应该说,该抄本可能是所有保存下来的手抄本中最早的一份。还有第三份手抄本,但已丢失,可证明其存在的证据是书中的一些装饰插图不久前被发现,目前保存在伊斯坦布尔等地。不管怎么说,这两份手抄本的本身及其所收集的故事、插图都十分珍贵。

九、马穆鲁克时期的艺术风格(1250~1390)

阿拔斯朝和后倭马亚朝后期,阿拉伯世界已成

分裂局面,先后出现了穆拉比特王国、穆瓦希德王国、法蒂玛朝、阿尤布朝、马穆鲁克朝。马穆鲁克朝时期,埃及和叙利亚的统治权已落到军人和大臣之手。在这样的环境下,与其他地区的伊斯兰绘画相比,埃、叙地区绘画艺术的结构、形式和风格已变得有些严肃和呆板,以线条和植物枝、叶、花与果实构成的几何装饰图案为主,大量用于装饰清真寺、宣讲台、门窗、金属器皿、陶瓷器皿、书籍、《古兰经》及各种毯子等。

反映马穆鲁克时期绘画艺术风格的代表作是1273年写成的《医生的宴会》一书的装潢与插图。作者是11世纪巴格达医生伊本·巴塔兰,他用对白形式揭露了医生中的各种骗子及其骗术。

这一时期最杰出的手稿是“麦卡玛特”手稿,出自马穆鲁克的一所学校,成书于1334年,现保存在奥地利维也纳的国家图书馆。该手稿中的第一幅画表现的是一位手拿酒杯的被侍从簇拥着的统治者。从整个画面看,它是一幅反映阿拉伯伊斯兰装饰风格的精美彩色画,但仍带有波斯萨珊王朝的绘画艺术风格和样式。类似这一风格的画还有写于1215~1219年的保存在伊斯坦布尔的《歌曲集》中的插图和保存于维也纳的《底也伽》(解毒剂)一书中的插图。这些图画不仅有精美的装饰花边,还体现了伊拉克北部城市摩苏尔流派的绘画艺术风格。

十、《古兰经》的装饰(9世纪末至14世纪)

在阿拉伯伊斯兰绘画艺术中除反映宫廷生活和城乡社会生活外,还有专门用来装饰手抄本、书籍及其他用品,特别是装饰《古兰经》的由线条和植物枝、叶、花与果实构成的花叶几何图案。从11世纪起,这便已成为装饰《古兰经》的固定图案,最初虽受到一些宗教人士反对,但未能阻碍这一绘画艺术的发展。在阿拉伯甚至整个伊斯兰世界,《古兰经》的装饰不仅在书籍装饰领域占有极重要的地位,而且也是书籍装饰中的极品。

对《古兰经》的装饰,最初是用图案来区分《古兰经》经文的节,接着是区分《古兰经》的章,装饰《古兰经》书页的边和《古兰经》最初两章的整个版面等。

今天的阿拉伯及整个伊斯兰世界,都十分重视对《古兰经》的装饰,表面看有些不同,实质上是大同小异,装饰的样式、风格等各个方面依然保持着阿拉伯伊斯兰绘画艺术的特色、风格和形式。