

方寸空间 苍野天地 ——古代中亚西徐亚人的金属饰牌艺术

A Small Object, a Large World—the Metal Decorative Art of the Scythia in the Ancient Middle Asia

◎周尚仪 by Zhou Shangyi

内容摘要：早在公元前9世纪，西徐亚人生活在阿尔泰山以东地区，统治着顿河和喀尔巴阡山脉之间的大草原，他们的文化艺术在不同程度上曾受到中国、两河流域、波斯、希腊等文化艺术的影响，他们既是“草原艺术”的创造者，亦是这一文化的传播者，流传下来的各种动物纹牌饰，车马饰品等传达出早期游牧民族的审美观念。

关键词：西徐亚人 图腾 草原动物艺术 金属饰牌

Abstraction: Early in the 9th century, the Scythia lived in the east of Altai and dominated the great grassland between the Don River and Carpathian Mountains. Their culture and arts was influenced by that of China, Mesopotamia, Persia and Greece to different extent, and they were not only the creator of “grassland arts” but also its disseminator. All kinds of plates with animal ornamentation and ornamental articles on carriages conveyed the easthetic taste of early nomadic people.

Keywords: the Scythia totem animal arts in grassland metal ornamental plates

中亚地区无论从地理上，还是从历史上来说，一直是古代亚洲、欧洲大陆最具影响力的文化艺术交汇处。这一地区的艺术主要包括阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克、吉尔吉斯、蒙古、尼泊尔、西藏、土库曼、乌兹别克，俄罗斯以及中国西部等地区的艺术。生活在古代欧亚草原的斯基泰各游牧民族所创造的艺术，其特点是用动物的形象来设计装饰各种用品。这些动物形象的图案饰品，或被看作是早期草原诸部族的图腾，也有人解释为游牧民族巫术观念的反映。其特有的风格为世人所瞩目，所谓“动物风格”，成了中亚地区金属艺术最显著的特色和风格。展示出游牧民族艺术中青铜制品神秘粗犷、古朴大气的特色和来自大漠草原的浓郁气息。这其中西徐亚人的金属艺术显赫一时，留下了标炳史册的一页。

早在公元前9世纪，西徐亚人生活在阿尔泰山以东地区，统治着顿河和喀尔巴阡山脉之间的大草原，后来他们主要活动在西伯利亚、多瑙河、南俄罗斯一带。他们没有固定的居住地，骑马征战，乘篷车不断向东、向西迁徙，生活习俗与蒙古族的突厥人十分相似。他们曾在西波斯地区（克孜勒河）一带建立王国，并在公元前625年侵入叙利亚，其势力范围甚至达到埃及边境，后几经迁徙回到南俄罗斯地带。因此他们的文化艺术在不同程度上曾受到中国、两河流域、波斯、希腊等文化艺术的影响，但他们的艺术随着他们的势力波及，从北面环绕着古代东方，到顿河岸边，一直延伸到阿尔泰山脉，包括整个辽阔的欧亚草原。他们既是“草原动物艺术”的创造者，亦是这一文化的传播者。后来中亚地区的考古发掘，证实了他们的广泛存在。

在广阔无垠草原上西徐亚人纵马驰骋，他们以马为生，善射骑猎，无稳定住所的游牧生活，使他们难以创造较大型作品。因此围绕着马具、服装、牌饰、箭筒以及剑鞘等这些随身物品，创造了自己喜闻乐见的艺术。其作品虽然尺度不大，方寸空间中却表现出生活在马背上民族特有的生活景象和精神气质。承载着自然的野性，人性本能的征服欲望和人类社会的文化与文明。流传下来的各种动物纹牌饰、车马饰品等传达出早期游牧民族的审美观念，装饰在武器和马具上的猛兽撕杀的画面，似乎呼唤着他们警觉戒备、迅速出击的高度敏锐，以及对生存悠关的自然和生命的倍加关注。公元前4世纪至公元前3世纪的动物纹样的牌饰，尤其成为引人注目的突出代表。

西徐亚人的金属牌饰多是服装、马具上的饰件，大都采用铸造、透雕的方法制成。以怪兽与马争斗、水滴纹和生命树等为主题，其间又常常留出向内凹的部

分，以便镶嵌研磨后的有色石块或宝石。俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏的几件金饰牌可谓其经典之作。

“纯金透雕狩猎纹牌饰”，由镶嵌着彩色宝石用镂空手法制作而成的两棵树纹前，一位骑马拉弓的首领正在射猎一只凶猛抗长着獠牙的野猪。一匹马儿受惊腾空跃起，骑者和猎狗皆被抛到树丛中。狩猎时惊心动魄的瞬间和猎人的勇猛被表现的一览无余。镶嵌的块块有色石头，使画面更加富有动感，引人入胜。（见图1）另一件金牌“人与马在森林中”，是两枚对称的金牌之一，用铸造和透雕的方法制成。一棵树下坐着男女两人，横卧一个男人，两匹马站立着，边缘没有人造的加框。构图自然生动，完美考究。坐着的男仆手握佩鞍带轡战马的缰绳，树上挂着弓箭。坐着的女性，侧面头戴高帽，两边的头发向上，与树梢连接，身穿带袖上衣，左手伸出，抚摸着横卧男子的头部。横卧的男子身穿紧身带袖上衣，腰间束带，下着长裤，足蹬软靴。整个画面安宁肃穆，可能表现女神祈祷亡灵复苏的内容，静谧中透出亲情。这件牌饰整体上是一个不规则的平面，但透雕式浮雕的表现手法显现出立体和空间感。（见图2）

西徐亚人的金属牌饰中动物是他们擅长表现的主题。鹰头、带角、有翼狮身的怪兽造型将现实与想象结合一

体,并且此兽异常凶猛常常扑向马匹相互嘶咬,用反复扭曲、变形夸张的躯体来表现搏斗的激烈场面极富艺术感染力,动感很强。利用动物的皮毛和花纹分成格子,嵌上玉石和宝石,不仅多了几分华丽,更增强了动势和眼花缭乱的视觉效果。从镶嵌技术和锻錾工艺来看,他们的技术虽不及波斯萨珊王国工匠制作的贵金属艺术品那样精细,但在粗犷中形成了独特的草原风格。如现藏大英博物馆的“金豹饰”,豹的形体弯曲成近似圆形的造型,豹的耳朵及足掌上都留有凹洞,其中的镶嵌物已丢失,但仍能看出是一件独具匠心精心制作的饰物。(见图3)另一件著名的作品是“金制鹿形饰板”,其眼睛、耳朵、腿部镶嵌的石头已丢失,鹿角以连续的S形构成,与呈卧式的牡鹿造型和谐统一呈长方形构图。牡鹿结构严谨富有力度,造型简括、体面分明,极具装饰性的艺术美感,视为“草原艺术”的代表形象。(见图4)

“三日月形金胸饰”呈新月造型,分上中下三层的带状构图中表现的内容相当丰富。是西徐亚人诸多金饰品中一件著名的作品。胸饰位于下层边缘带饰的动物多呈争斗的场景,其中两只怪兽正在袭击一匹马,另有一只狮子正在攻击一只野猪,动物相互嘶咬动人心魄。而位于最上层的动物则是一派恬静悠然的生活景状,特别是写实造型的两个正在挤牛奶、两个补衣裳的西徐亚人和一头母牛正在哺乳小牛的场面,一静、一动,充满生活气息。这些人物和动物的造型形体均匀,比例适中,精美细腻写实的手法让人叹为观止。(见图5)另一件纯金铸造的梳子,其上表现西徐亚战士正在战斗的场面,人物、马匹的造型写实生动,武器装备表现细腻真实。这两件作品的表现手法与希腊造型艺术的表现手法十分接近。据考证,西徐亚人曾直接掠回希腊的工匠为他们制作艺术品。从胸饰的边缘焊缝来看,胸饰是经多次的加工组合完成的,包括掐丝、锻打、精密铸造、焊接等多种工艺。其工艺繁复,需有很高超的技术水平。(见图6)

西徐亚人的游牧生活需要不停地迁徙,与同族部落之间和其它民族之间的接触,甚至是争斗反复不断的出现。既造成了自身内涵文化的复杂,也极大地影响了周边地区和后来的艺术。如果说在黑海沿岸希腊人与斯基泰人的紧密接

触,是后来希腊化时代的序曲,那么从黑海沿岸之内陆亚洲、斯基泰、塞人架起的“草原之桥”,也最早沟通了更遥远的东西方的联系。西徐亚人作为斯基泰民族的一支,所创造的金属艺术,越来越趋于写实的风格,或许是来自希腊文化的影响所至。在亚述海和黑海之间的刻赤市附近的库尔·奥巴出土了几件公元前4世纪的“金罐”,现藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆。金罐上面用錾刻的技法生动地刻画了写实的西徐亚战士,有的修理弓弦、有的对话、还有的治疗牙齿,人物带着直硬的尖顶高帽、穿长裤、踏软靴,和战斗中用的弓箭和长枪。其外貌、服饰、武器等特征具体刻画,颇具匠心。如修理弓弦的人非常认真,眼睛注视着双手,动作姿态自然和谐。另一组人物,一人右手伸向对方的嘴里,对方将右手反过来握住这条手臂,画面很像在治疗牙齿,生动而有趣。还有一个人为另一个人卷包足带,两人席地而坐,配合默契。所有人物的刻画都十分精细,衣服上的圆形小装饰、盾牌、箭囊和衣服上的缝制线脚也一一被工匠錾刻得清晰可辨,并通过头发和胡须表现人物的年龄和性格特征。画面中人物浮雕衬托在空白光亮的底子上,显得非常醒目,下面少量的花草石块浅而模糊。主题人物和陪衬的花草一实一虚拉开了空间,充分体现出西徐亚工匠非同凡响的表现能力,令人惊叹不已。

西徐亚人喜爱制作各种金属饰牌和其它艺术品,并有大量的纯金饰物,他们的作品在17~19世纪时在西伯利亚地区被大量发现。因当时哥萨克人盗取大量的墓中宝物拿去卖钱,引起沙皇彼得大帝的重视,即下令征集这些宝物,并将这些宝物保护在圣彼得堡。后经俄罗斯考古学家们在中亚地区不断的考古研究,确立了西徐亚帝国金属艺术品的无尚的艺术地位。■

参考文献:

- [1] [苏]罗塞娃等,古代西亚埃及美术,严摩罕译,人民美术出版社
 - [2] [法]勃内·格鲁塞,草原帝国,商务印书馆
 - [3] [荷兰]E·范·洛惠泽恩,德·黎乌·斯基泰时期,许建英、贾建译,云南人民出版社
 - [4] 北京大学历史系简明世界史编写组,简明世界史,人民出版社
 - [5] 台湾文化事业股份有限公司,大英博物馆
- (周尚仪 清华大学美术学院)

