

谈敦煌艺术的精神力量

高月红

(兰州教育学院 艺术教育系,甘肃 兰州 730020)

[摘要]敦煌艺术体现了延续不断的继承精神、绘画风格的连续精神、佛教艺术的宗教精神、向往美好的追求精神和艺术形式的自由精神。艺术形式的自由精神主要体现在艺术造型的自由性、色彩运用的自由性和构图运用的自由性三个方面,反映了中国文化的特点和中国人精神的自由性特点。

[关键词]敦煌艺术;精神力量;自由性

[中图分类号]K879.21 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)14-0071-03

自公元366年一位叫乐僔的僧人开始营造莫高窟,经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代,莫高窟现存洞窟492个、壁画4.5万余平方米、彩塑2000余尊,是世界上规模最大保存最完好的佛教艺术宝库。自第一个洞窟开凿以来,每一个朝代都在不断延续,除了清朝没有新的洞窟开凿以外,其他朝代均有不同规模的开凿。敦煌现代石窟开凿于1996年,是根据敦煌研究院创始人、“敦煌守护神”常书鸿先生的遗愿,由敦煌学者李承仙和常嘉煌母子自筹资金开凿。敦煌现代石窟艺术中心

目前有5个石窟,其中1号海外遗宝窟已经完成洞窟墙面处理和壁画制作,3号窟于2001年9月4日举行开窟仪式后正在创作,2、4、5号窟已经完成墙面处理。这种做法反映了中国文化的一大特点,那就是继承的精神。敦煌艺术是中西文化交流的结晶,它吸收了印度、中亚、波斯、希腊、罗马等地域艺术,在多元型文化交融中创造了中华佛教文化的特殊风采。上千年来一脉相承的绘画风格,虽然受到西域文化的影响,但是中国文化的特点始终如一地保持着,这就是绘画的连续精神。

国之后,从带有明显的外来风格到中原艺术家继承前代优秀传统文化的基础上吸收融合外来的艺术形式,创造出中国佛教艺术独特风格的历程。这种独特风格的创造并不是外来形式和本土艺术的简单融合,它是在适合于主题表达和形象塑造的前提下,通过艺术家对生活的观察与研究,并且在技巧上不断钻研的情况下,逐步形成和发展起来的。敦煌莫高窟这些美丽的佛教塑像,洋溢着作者丰富的感情,凝聚着无数劳动人民辛勤的劳动,是艺术家们高度智慧的表现,是唐代佛教艺术繁荣期的宝贵遗产。

莫高窟这座深藏在沙漠里的艺术宝库,自4世

纪始,经历了漫长的历史道路,留下了每一次历史变迁的时代印记。它的兴盛、繁荣和衰微、没落,都和当时的社会经济与人民生活息息相关。它是艺术,也是历史。莫高窟艺术无论是塑像还是壁画和历史上各个时期的思想感情密切相连。它是古代人民艺术家通过宗教,艺术地认识生活、反映生活的结果,也是中国艺术在宗教画中取得的伟大成就,更是古代人民艺术家以主人公姿态坚持民族艺术的优良传统,汲取外来艺术的营养与精华,不断充实与提高自己,最终将中国传统艺术大大推进的历史见证。

[参考文献]

[1]郎天咏,李铮.全彩中国雕塑艺术史[M].宁夏:宁夏人民出版社,2000.203.

[2]王家斌,王鹤.中国雕塑史[M].天津:天津人民出版社,2005.140.

在西藏我们会看到很多的地方有神山圣湖,到处都是嘛呢石堆,甚至大树和大石头也富有灵性,上面挂满了经幡,你会感到自己与神生活在一起,在神的面前你的心灵是透明的,邪恶将无法隐藏。这样的生活是充满神性的,会净化人的心灵,升华人的精神,约束人的行为。敦煌莫高窟则处处体现了佛教艺术的精神力量,也可以说是佛陀的智慧和慈悲,这是一种博大、自由的情怀。置身其中会有一种怀古的感受、继承的感受、净化的感受、慈悲的感受、向往的感受、神秘的感受、崇拜的感受、无我的感受。历朝历代连续不断的开凿洞窟,是以祈求吉祥、祈求福报和做功德为目的,这个目的本身就包含着祈求和平的内容。如壁画故事《五百强盗成佛》,讲述五百造反的饥民被官府当成“强盗”全部俘虏,后来众“强盗”听了释迦的教诲,个个俯首悔罪,口称“尊师”,从此以后,五百“强盗”成了佛门弟子。很多年以后,当年的五百“强盗”终于修成了正果。壁画故事《舍身饲虎图》讲述的故事更让人感动:一个王子为了不让七只小虎和一只母虎因饥饿而死,毅然摔碎自己的身体让虎吃,得以延续了八条生命。伤心的人们为他建造舍利塔,将王子遗骸供入塔中,虔心供养,使王子早日功德圆满、升天成佛。这些故事都是最为典型的表达祈求和平祈求福报和做功德的意愿。直观上看这种艺术精神也是敦煌的环境所特有的:广袤的沙漠、一望无际的戈壁、神秘的绿洲,还有生长在莫高窟的大杨树,这样的地理环境使得人们把追求美好的愿望寄托于一个个精美绝伦的洞窟,并且能够相持不绝地开凿它和保护它,体现了人们伟大的宗教继承精神以及对于美好的追求精神。下面就莫高窟壁画艺术形式的自由精神进行探讨。

一、艺术造型的自由性

壁画艺术造型的自由性在飞天壁画中体现得最为明显。这种自由的特点在西方文化中也有表现,如自由飞翔的天使就是一类。天使与飞天十分相近,同样飞翔在天空,但却有极大的不同。飞天造型仅用几条飘带就勾勒出伎乐天(飞天)轻轻飞动的姿态,反映出东方的智慧。敦煌壁画在人物的比例结构上有很强的主观性,对于结构并不是客观描摹,而是采用理想比例的变形处理,使得造型变化更加符合艺术要求,以适应人们的宗教情感和心理需要。敦煌莫高窟

画图案纹样大多采撷于生活,我们可以看到,世俗人身上的服饰与经变人物的服饰相差无几,有时候使观赏者觉得就是“同一面料”。至于壁画上的装饰造型与屋宇殿阁、器物,都是历史上曾见于社会生活的形象,它与敦煌出土的同时期墓葬实物同属一个造型,甚至纹样色彩也完全一样。由此可见,作为装饰佛窟的大量图案,在当时并非佛教所专有,也并非都有宗教含义。这些流行于生活中的纹样后来又被新的样式取代,只有石窟图案被赋予宗教的神圣性而得以保存。

二、色彩运用的自由性

壁画色彩运用的自由性体现在用色上,讲究随类敷色,不是照相般记录色彩,表现色彩的调性、冷暖关系和光影变化,而是按照主观需要给画面赋予色彩,讲究色彩的整体对比,往往是将鲜艳的色彩安排在一起,使壁画色彩斑斓、变化丰富。在色彩的运用上,十分讲究视觉错觉的运用,例如唐代在画菩萨的眉毛时使用绿色,使用中国特有的矿物质真石色,石青、石绿这样的颜色在较远的距离显得十分生动,与脸上的红晕产生明显的色彩对比,在色彩明度上恰如其分地表现出眉毛的浓淡变化。这样的表现不同于用墨画竹的中国绘画特色,因为画绿色的眉毛是在考虑了视觉错觉的基础上使用的,是为了表现人物的生动性和艺术性,这是令人吃惊的运用方式。浓烈的色彩和大面积的红色底色,使画面有很强的视觉冲击力,一方面是画面需要,另一方面红色的材料是地道的红土,几乎永不变色,而且可以就地取材。

三、构图运用的自由性

构图运用的自由性表现为在壁画中采取了中国画的散点透视,图形接近平面的组合。这与西方的焦点透视有本质的区别,也是“意来取物”的自主观念的结果。在一幅中国画长卷中,人的视点几乎无处不在,眼睛到哪里哪里就是视点,画面中安排的景物也不同于西画的焦点法,就像唐代《高逸图》中的七个人物的排列,视线移动到任何一个人物身上都是正视点面对画面,这样的安排避免了焦点透视的局限。这样的艺术方法,即使长江万里,也可以共绘于一个画面。西洋透视法符合自然的客观规律,但是在艺术家的画面上大可不必如此拘谨,比较而言,中国画构成形式

就更加自由和主动。中国文字的构成方法与此一脉相承,反映出中国人精神的自由性以及中国文化中特有的艺术天性和思维方式。敦煌壁画中的构图形式大略有以下几种:

(一)独幅构图

代表性的有《降魔变》和同在一窟的《舍身饲虎图》等图。一般是主体人物居中,形体高大,次要的人物小得多,根据故事情节安排在主体人物周围。无论故事有多少个情节,主题形象只有一个。就像文字中的偏旁部首,同一个部首的文字,不论多少个,部首只是一个。画面上根据内容的主与次,用面积的大小对比来安排构图,使人对故事的主题一目了然。

(二)连续式构图

如《五百强盗成佛》和《鹿王本生》等图,壁画中的佛经故事很大一部分是用这种形式,主题人物在一个横长的画面上多次出现,表现主要人物在不同场景中的不同情节,这种形式也可以称之为连环画构图。但是与此不同的是,画面是横向的连续,没有纵向的分割,它的连续是用连绵不断的山脉、河流、树木、房屋等自然环境巧妙穿插安排的。

(三)平面构图

这种形式与前面说过的《高逸图》、《五百罗汉图》相同。代表作品如《张仪潮出行图》、《张仪潮夫人出行图》等,平面散点的形式十分典型。

(四)平面与立体结合

这种形式极具想象力,须弥座或佛龕突出的是实体部分,是立体的、三维的。而下面的墙面上画有金刚力士,是二维的、平面的。特点是突出实体部分,实体部分上面有彩塑的菩萨像和佛像,是虚与实的巧

妙结合。这种构图形式是敦煌画师们形象思维无拘无束、无挂无碍的结果。这种思维对于现代图形设计具有很好的借鉴作用。

(五)建筑与绘画的结合

从霍去病墓的石雕上可以看出这种艺术的主动性。那些伟大的雕塑杰作是在天然的大石块上稍加雕琢而成的,奇异的想象、艺术的处理与石头浑然天成,这是由中国人“天人合一”的世界观所决定的,这种精神体现在其他各个方面。中国文化的特点是从不把人与自然分割开来,中国人的文化和生活方式就是天人合一的方式。例如建筑,在居住的屋子外面还有院子,这个院子是没有顶的房子,是大自然向人为环境的过渡。在莫高窟这种观念体现得更加充分,建筑与洞窟、雕塑与壁画、室内与室外是一个极其自然的整体,在光线的利用空间上,古代艺术家们给我们留下了极为智慧的丰富杰作。

感受莫高窟壁画艺术,我们深切地体会到了历代画家的神韵。面对一幅幅壁画、一根根线条,就好像是面对一个个不同朝代的艺术家,通过观摩与他们进行交流,揣摩每一根线条的起承转合、抑扬顿挫,似乎可以感受到他们的呼吸,看到他们在绘画中专注的眼神。技艺精湛的画师们把对佛教的虔诚、对美好生活的向往和企求福报做公德的心愿都融入壁画、塑像中,让我们感受到强大的艺术精神力量并为之震撼。敦煌艺术博大精深、绚烂丰富,其所体现的继承精神、佛教精神、追求自由绘画的精神值得我们关注和研究,其中艺术形式的自由精神充分反映了中国文化的特点,反映了中国人精神的自由性。

[参考文献]

- [1] 欧阳琳,史苇湘,史敦宇.敦煌图案集[M].上海:上海书店出版社,1995.
[2] 敦煌文物研究所.敦煌壁画故事[M].兰州:甘肃人民出版社,

- 社,1991.
[3] 雒青之.百年敦煌[M].兰州:敦煌文艺出版社,1997.