

浅谈敦煌艺术与文学

黄晓娜

(漳州师范学院中文系 福建漳州 363000)

摘要:随着敦煌石窟的挖掘,敦煌学作为一门国际性学问也渐渐发展和成熟起来,而敦煌学是一门博大精深、研究它对于我们这些华夏炎黄子孙还有着任重道远的责任,本文仅就敦煌艺术和文学两方面做一些浅入的探讨,以增进对敦煌艺术、宗教、文学、语言方面的了解,揭示敦煌艺术与文学中一些具有代表性的艺术文化与文学背景,从艺术与文学角度做了一些有益的探索,这些分析论述将有助于敦煌艺术与文学的研究,有助于大家更好的认识敦煌学。

关键词:敦煌学; 敦煌艺术; 文学; 变文

陈寅恪说“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。”^[1]敦煌学作为国际三大显学之一的学问近十年来愈来愈受到诸多学者的关注,说到敦煌不得不和西域、古丝绸之路、吐鲁番、新疆联系在一起。作为一门世界性的学问,自敦煌石窟发掘以来,对我们研究敦煌艺术与文学在世界上的影响具有非常重要的意义,好在如今全世界都在关注这一人类智慧的明珠,可以说敦煌文明集古希腊文明、印度文明、中国文明于一身,揭开它的神秘面纱才知道有众多的有价值的问题等待我们去研究。

一、敦煌艺术概念浅析及包含的典型内容

首先,敦煌艺术是一个统称,也是一个合理的称呼。从形式上看,它既包括敦煌石窟艺术,也包括敦煌遗书中的艺术品,还包括历史上与前两者并生的敦煌文史与民俗艺术等多方面信息。在这里仅就敦煌艺术中常见的两方面内容作浅要分析。

1. 敦煌菩萨的文化意蕴

中国人特别喜欢菩萨。在敦煌石窟中,被塑造的最多,亦最精致、最美的塑像,就是菩萨。

敦煌菩萨在塑像上表现的一个鲜明的艺术符号是“超脱”——一种不为尘世烦恼所羁绊的漂移和自由。莫高窟第194窟的菩萨,被塑成一个享受着荣华富贵、充满自信和悠逸、似乎能宽绰有余地给予子女以物质上的援助和精神上的慰藉的年轻母亲的形象。敦煌艺术中,还有相当多的菩萨是中国雕塑艺术家以年轻美貌的女性为模本,把她们塑造成美女,塑成充满生命活力、激荡着性感力量的情爱的对象。从塑造面相上看,她既是沉静的,表现着她对众生的怜悯以及她对他们的未来的信心。这种沉静中的热情与热情中的沉静,融和为一个艺术表现的符号就是“慈悲”,这是敦煌菩萨塑像共通的雕塑符号。她对入充满了爱心,这同儒家的“仁”有所沟通。敦煌菩萨是神,但她被中国人赋予更多的人性、理性。她是人与神的中介,是往来于尘世与佛世、现世与来世的使者。

2. 敦煌艺术中飞天的表现

在世界上任何一个地区的艺术形式中,对“飞”的表现,都不及中国的石窟艺术,尤其是敦煌的石窟艺术那么执着,那么宏大,那么热烈,那么轻灵,那么美丽。敦煌石窟借用佛教题材,又疏离佛教题材,通过对飞天的描绘,制造了一种独立的艺术氛围,这是任何其他地方的佛教艺术所没有的现象。

飞天作为艺术形象,最早出现在印度。公元四—六世纪的及多佛教艺术中出现了飞天的形象,公元五世纪时,阿富汗巴米石窟的53米高的大佛的西大窟窟顶中,也出现了飞天的形象。敦煌飞天,既是对乾闥婆、紧那罗等的描绘,又不可能对他们做细致入微的模仿;敦煌飞天,既是对中国人欲飞的幻想的表现,又不能带着他们的幽怨和凄婉飞上天空。在中国神话传说中关于“飞”的故事,女性多是主角。这使我联想到,敦煌艺术中的飞天,描绘的最美的,飞舞的最轻灵的、最自由的,都是女性化的。中国妇女在地上得不到的,在天上也没有完全得到的,敦煌艺术的操笔者让她们得到了。神话中,写女性能飞,多寓含许多凄婉的故事,非常美丽动人。而写男性能飞,则与战争有关,表现一种力量的美。写男性有飞翔本领的,最著名的是蚩尤和应龙。写女性飞的最著名的有女媧补天和西王母赴汗。在中国古典文学作品中,庄子、屈原、李白的作品中也时时会体现出飞的概念,这便是“精神化”的飞。中国的文人如思想家、诗人、艺术家等,追求精神自由、精神解放,张扬个性的无拘无束,所以,在他们的“飞”中,寄托的不仅仅是个人的际遇,而是从个人的际遇中升华起来,包含了对普遍的人性的弘扬,对压抑人性的政治制度、社会价值、伦理规范的反叛。

二、敦煌文学研究

中国的文学,确切地说应是都市通俗文学或市民文学,它是产生在中国市民社会形成的北宋时期,它是流行于都市的、通俗的表现市民社会的和市民喜爱的文学,它具有明显的商业性和娱乐性的特点。它的历史渊源与唐代佛教的讲唱文学、燕乐歌词、话本、小说有密切关系。敦煌文学的发现使我们见到中国通俗文学的原生状态,提供了新的文学史线索,尤其使我们由此见到中古时期的中华民族思想和感情的一般历史。

1. 敦煌赋和敦煌曲子词的研究

在中国古代文学发展的长河中,赋是一个古老的源头,又有着十分丰富的流变。“赋”的本义见之于《尚书·禹贡》,是田亩之税,与文学无关。《诗经》“六义”:风、雅、颂、赋、比、兴,“赋”是文学创作的手法,如《汉书·艺文志》所云“不歌而诵谓之赋”“赋诗言志”。每一篇赋,都有自己的声律特点,具体分析它们的句式、节奏、韵律,和常见诗歌、散文、骈文做比较,可以大大丰富我们对具体体制特征的认识。王重民编校的《敦煌曲子词集》收录唐五代流行于西北民间的无名氏作品162首,它们都有幸保存于敦煌密室中,由于敦煌曲子词绝大多数没有作者署名,故论者极愿意将他们一股脑儿归于“民间之作”的“俗文学”范围。区分“雅”与“俗”的标准并不是作者身份,而是作品的内容、形式特点,除了这些基本标准外,鉴赏者与评论者个人的审美观念也起着重要的作用。敦煌曲子词的出现,表明公元8世纪之初,中国已经存在标准的律词,它标志了词体的起源。

2. 敦煌变文——中国说唱文学的先驱

敦煌文学中最重要是“变文”。郑振铎认为:“敦煌宝库打开而发现了变文的一种文体之后,一切的疑问,我们才渐渐的可以得到解决了。我们才在古代文学与近代文学之间得到了一个连锁”。“变文”是说唱文学,说的部分用通俗的散文,唱的部分用三、五、七言的韵文。印度古代盛行这种说唱文体,佛教传入中国后,此种文体也介绍到中国。下面以《秦妇吟》为例也说敦煌变文的特点。

中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭。路旁忽见如花人,独向绿杨阴下歇。凤侧鸾惊鬓脚斜,红攒黛欢眉心折。借问女郎何处来?含颦欲语声先咽。回头欢笑谢行人:丧乱漂沦何堪说!三年陷贼留秦地,依稀记得秦中事。君能为妾解金鞍,妾亦与君停玉趾……^[2]

堪称唐代“第一叙事长诗”的《秦妇吟》,在佚失千载之后,藉藏经洞文献的面世而重见天日,发现它的功臣仍是国学大师王国维。这首长诗写于唐僖宗中和三年(公元八八三年)。通过秦妇自述其在战乱中的所遇所闻,从侧面反映了在黄巢起义军冲击下唐王朝分崩离析的重大现实题材。站在反对黄巢起义军的立场上,对这场轰轰烈烈的农民起义进行了歪曲和攻击。全诗基本的政治倾向,无疑是反动的。但是,这首诗一方面在客观上反映了起义农民粪土王侯、无法无天的气概,惊天动地、力转乾坤的气势,另一方面又对唐王朝军队的残暴腐败和胡作非为进行了鞭笞,指出军官的恶作劣行远甚于起义军的破坏。因此,这首诗又是具有一定的现实主义力量而不可简单笼统地加以否定的。同时,这首诗既明显地受有白居易诗风的影响,连篇章结构都有与《琵琶行》相似之处,又明显地从古乐府民歌中吸取了营养,采用了如《陌上桑》等诗的表现手法,其构思运笔亦独具匠心,自由特点。从学术上看,达到了很高的水平,因而也应引起重视。

敦煌作为中国的巨大的文化宝藏,其中仍有许多问题等待我们去研究,敦煌是中国的文化遗产,也是全人类的文化遗产。这正是“敦煌在中国,敦煌学在世界”这个口号能够得到学界广泛认同的基础。不论是这里浅述的敦煌艺术美学还是敦煌文学,作为敦煌文化它们都是多元文化相互交融、促进、共存的多民族文化,敦煌文化反映了兼容、进步、和平、发展的时代精神,敦煌文化体现了保存与积累文明财富、创造人类幸福的民众愿望和历史要求。因此,珍视、继承、创新发展敦煌艺术与文学研究是我们每个炎黄子孙任重而道远的责任。

注释:

[1]陈寅恪.陈垣敦煌劫余录序.金明馆丛稿二编[M].上海:上海古籍出版社.

[2]唐诗鉴赏辞典补编[M].四川文艺出版社,1990年6月版.

作者简介:

黄晓娜,漳州师范学院中文系中国古代文学专业2009级研究生。主要研究方向为元明清文学。