

论敦煌壁画中的唐代服饰艺术美学

陈 曦 长春工业大学 吉林长春 130012

摘 要：我国服饰艺术作为艺术体系中的一个分支，研究唐代服饰艺术美学具有重要的意义。借助敦煌壁画研究唐代服饰艺术美学思想、美学形式、美学特征，由此可见一斑。研究敦煌壁画中唐代服饰艺术美学对我们现、当代服装设计与服饰文化研究都有着深远而重要的意义。

关键词：敦煌壁画；唐代；服饰艺术；美学思想；形式；特征

敦煌石窟修葺于秦朝，在唐朝达到鼎盛，武则天时期曾拥有千余龛洞窟是世界上现存的最庞大的石窟群。唐代石窟壁画种类之多，内容之丰富，画艺之精湛，无不令人瞩目。唐代稳定的经济政治格局，广阔的疆域，连络四海的通达，使印度、伊朗、西域、吐鲁番等国的服饰文化不断融入本国的服饰艺术中，体现了唐代服饰开放、博取众采的艺术美学思想。敦煌壁画真实的记录下了唐代服饰艺术演变的全过程，为我们研究和学习唐代服饰艺术及对于现当代服装设计都有着深远而重要的意义。

一 敦煌壁画中唐代服饰艺术的美学思想

正如沃尔夫林在《艺术风格学》中所提出的无名美术史，敦煌壁画正是这样一部真正意义上的无名服饰艺术美学史，它以每幅壁画中人们的服饰结构成为服饰美学研究的基本元素，而这些服饰结构在整体上是唐代的艺术风格的体现，服饰美学史关心的不是单一的作品或者艺术家的个人愉悦及意志在艺术创作中的作用，而是通过具体的唐代服饰形式美学分析来证实时代的风格的整体趋势。

敦煌壁画门类繁杂，内容包罗万象，画工精美，色彩明艳，壁画内容大多以佛教故事和飞天作为主题，体现了唐代人们对极乐世界的一种美好愿景，由于佛教是由西域、印度等国传入，唐朝时得到广泛传播，所以敦煌壁画中的佛像、菩萨及飞天的服饰半裸露的装束也带有浓重的西域、印度等国的服饰艺术特色，体现了唐朝时期服饰艺术上的广纳众采的美学思想。

另一类敦煌壁画是以记录性的形式出现的，如《南唐女供养人图》，所谓供养人就是出资开凿石窟的施主或功德主，开凿后在石窟壁上绘画供养人画像，供养人可以是敦煌历代名门望族、地方官员、大德高僧也可是平民百姓。《唐民间乐人彩衣》是敦煌莫高窟壁画《张仪潮出行图》中的局部，其记载了河西节度使张仪潮统兵出行时乐人载歌载舞的热闹景象。从《南唐女供养人图》中女供养人的宽衣博袖到《唐民间乐人彩衣》的窄袖长裙，可以看出这部分壁画体现了唐代服饰艺术上思变的美学思想。

二 敦煌壁画中唐代服饰艺术的形式美学

1. 服饰的线性美

在敦煌壁画中服饰可以说是一种线性的服饰，轻逸的长裙配上细沙罗制的披帛，都是以长线来呈现的，使得飞天服饰艺术呈现出穿越时间与空间的极富感染力的韵律美感和线性美感。

在敦煌壁画女供养人图中，身着长袖圆领窄口透明薄纱外套、长裙曳地，内裙束至胸部，这样提高腰节线的位置能够有效的拉伸线条，使得整体比例看起来更加修长而挺拔。这是初唐时期服饰受到胡服影响所形成的服饰艺术上的线性拉伸美。

2. 服饰的色块对比与调和美

敦煌壁画中唐代服饰利用大块面的运用色彩产生强对比，尤其以服饰上披帛的小面积对比最为强烈；整体服饰是以长幅大色块均衡运用为主要的色彩表现形式，大色块与小色块构成统一协调的对比方式。外罩的大衫、长裙、披帛三者各为一色进行色块搭配，达到服饰艺术的色彩调和同时又能起到刺激感官的效果，既符合世人的审美需求又给人以震撼的色彩撞击感，完美呈现出唐代整体服饰的对比与调和之美。

3. 配饰的装点美

配饰在敦煌壁画唐代女子的服饰中扮演着极其重要的角色，女子的发髻、发饰、花钿、面靥、时世妆都极为讲究而精美。唐代女子的

发髻层出不穷、名目繁多，发髻的种类就多达四十余种；发饰更是在图案和造型上借鉴了很多外来文化，如藤蔓图案和花草造型，大量的配饰无不强调着唐代服饰的装点美。

三 敦煌壁画中唐代服饰艺术美学特征

1. 敦煌壁画中唐代服饰的技术美

敦煌壁画中唐代服饰的质地令人震惊，唐代面料由于纺织业的高速发展，丝绸和纱罗为最为常见的面料，面料使服装上突破性的想法变为可能，如在唐代抽丝纺织工艺，使服装抽掉纱线后留下的是一个镂空的龙纹图案，赋予了服饰以极强的技术美感。

在图案上，敦煌壁画由于佛教和外来文化的传入，大量赋有西域特色的服饰图案，如披帛上的唐草纹（又名卷草纹）、曳地长裙上的团花和宝相花图案都成为身份的特殊象征；运用印染、织、绣等图案表现手段，服饰的立体图案打破面料的二维视觉空间带来视觉冲击感。唐代的图案及印染和织、绣工艺体现了服饰艺术的技术美感。

2. 敦煌壁画中唐代服饰的艺术美

敦煌壁画以其高超的绘画技巧，逼真的人物形象，巧妙的构图设计，在世界文化艺术史上具有较高的成就，国内外美学研究者对敦煌艺术都有极高的评价，敦煌壁画中唐代服饰的艺术美也得益于此。唐朝时期因为军事、政治、经济、文化都发展到了一定的高度，唐代对于外来文化的接纳能力也相对较高，敦煌壁画中一些神佛故事又是从印度等国传入我国，所以在服饰上体现了唐代服饰理念的开放与豁达、兼收并蓄的艺术风格，因此也成就了敦煌壁画中唐代服饰独特的艺术美。

敦煌壁画中飞天、乐伎的服饰融合了中西方文化思想的不同元素，服饰的艺术美不同于现实美，它是根据创作者自身的审美情趣而创造的极富艺术想象力的艺术作品，服饰艺术品中的美学思想符合了当时人们的审美需求，体现了自由、奔放、舒展、随性的飞天壁画中服饰的艺术美学特征。

敦煌壁画中尤其是养供女画像的服饰最能体现唐代服饰艺术美学特征，莫高窟第30号洞窟的都督夫人供养像中的人身着碧罗花衫，袖长尺余，外套是绛地花半臂，穿红裙、披白罗花帛，一派雍容富贵的气度。由此我们可以看出唐代服饰极富装饰性而富丽大气的服饰艺术美学特征。

结语：研究唐代服饰艺术美学，对于研究古代服饰艺术具有重要的意义。敦煌壁画记录了比较全面的唐代服饰的演变过程，从敦煌壁画着手，对画中服饰的艺术美学的思想、形式、特征进行探究，由此可见一斑。研究敦煌壁画中唐代服饰艺术美学对我们现代服装设计与服饰文化研究都有着深远而重要的意义。

参考文献：

- [1] 易存国. 敦煌艺术美学[M]. 上海：上海人民出版社，2005：103-160.
- [2] 张志春. 中国服饰文化[M]. 中国纺织出版社.2001.
- [3] 牛宏宝. 艺术基础[M]. 北京大学出版社.2009.
- [4] 胡同庆. 罗华庆. 敦煌学入门[M]. 兰州：甘肃人民出版社，1994：23-55.
- [5] 史苇湘. 敦煌历史与莫高窟艺术研究[M]. 甘肃：甘肃教育出版社，2002：50-120.
- [6] 周大正. 敦煌壁画色彩观念分析[J]. 西北民族学院学报.哲学社会科学版.1990.第2期.