

浅谈敦煌飞天的艺术价值

邓俊斌

(福建师范大学美术学院 福建·福州 350007)

摘要 飞天是敦煌艺术的标志,民族艺术的瑰宝,是佛教艺术中璀璨夺目的一枝奇葩。本文从它的艺术精神、造型特点以及绘画技法三方面论述了它的艺术价值。

关键词 敦煌 飞天 艺术价值

“飞天”是敦煌文化中经常出现的形象,敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天。在某种程度上说,她几乎已经成为一种标志性的符号,不仅是敦煌艺术的某种创造性的表现,更是中华艺术文化在敦煌这块土壤上所结出的健全果实。敦煌飞天跨越时间长、保存完整、数量最多、风格最典型。下面我将从以下几个方面浅谈一下它的艺术价值:

一、敦煌飞天的艺术精神

(一)敦煌飞天是浪漫主义与现实主义相结合的艺术

飞天这种形式的产生是一个伟大的创举,它生在佛教艺术里,但是却又超越了佛教内容,具有浪漫主义风格。人类在生产力刚起步的情况下,就渴望离开大地的束缚,到无限广阔的天空中遨游。这种理想主义的幻想,鼓舞、激励着先民们进行奋斗,给他们以抚慰和愉悦,并且代代承传下来,积淀在文化传统的深层,成为一种激励与愉悦人们的精神力量。因此,当佛教造型艺术的飞传来中国时,自然而然地就成为民族心理中的飞翔天宇这一理想的适合载体,在本土传统文化的土壤获得了根基。古代画师们用“飞”表示他们的精神解放,用“飞”倾吐他们千百年来被压迫、被屈辱、被歧视的心声。从另一点来讲,他们创作飞天在空中飞翔,象征着人类征服自然、驾驭宇宙空间和对未来、自由、和平的向往追求,也象征中华民族昂扬奋进的精神,其美学基调是积极向上、洒脱、开朗、乐观的情趣,是一种浪漫主义与现实主义相结合的创作思想。

(二)敦煌飞天体现了“天人合一”的思想

敦煌壁画艺术中的飞天等极乐形象不仅有佛性的因素、中华艺术线描技艺之功,以及服饰的华美质感等,更主要取决于源自本土文化的哲学根源,即“天人合一”的思想底蕴。“天人合一”在中国正统文化占主导地位,亦即视天道与天道、天与人、天性与人性是相类相通的,可以达到本质上的统一与协调。中国古代文化传统中儒、道、墨诸家都对人与自然的合一观点具有惊人的一致,即使是东渐而来的佛禅亦深深揉进了天人合一的思想观念,敦煌飞天也出于此。“飞天”的形象经历了由神到人、从天上到人间的清晰线索;不仅仅“是审美意识的变化,也是哲学观念的演进——人们对‘天’的认识由朦胧到清晰,逐渐加深,宗教崇拜日趋淡化,改造与服务人间社会的世俗需求日益强烈,随之而来的是现实与理想的结合更加紧密,这正是‘天人合一’观念在艺术上的具体而生动的体现。”^①在“天人合一”哲学根基上升腾起来的敦煌壁画艺术所表现出来的“飞动之美”,正出于天人合一的宇宙情调,从而成为敦煌艺术的代表和象征。

二、敦煌飞天的造型艺术别具特色

(一)敦煌飞天的形体之美

人体是艺术中永恒的主题。不论哪个国家,其原始的艺术都是以人的自身,作为艺术的中心题材。飞天正是我国古代的人体造型艺术。古代画家抓住这个题材,运用各种手段、各种形式,把飞天的形体之美表现得淋漓尽致。

值得注意的是,飞天的形体造型是随时代和审美观的转移而变化的。西魏时期敦煌飞天脸型削瘦,身材修长,动态轻盈、飘逸。在当时这是一种广为流行的造型模式。到了唐代,随

着国力强盛、经济文化的繁荣,敦煌飞天达到了鼎盛时期。此时的飞天造型由西魏以来的“秀骨清像”特征,逐渐发展成为张僧繇“面圆体丰”杨贵妃式唐代美人丰腴圆润的风格。这个时期的飞天,比例准确、体态丰满、线条流畅、色彩华丽。莫高窟172窟飞天,是其中的典范。她那丰腴柔美、婀娜多姿的体态,伸展自如、灵动优美的舞姿,把女性柔美的形体,表现得尽善尽美。

(二)敦煌飞天的飞动之美

飞动之美是构成敦煌飞天特征的基本因素。飞天艺术不同于一般的佛教造型艺术的重要特征在于,它要表现的是人物的飞动和飞动中的节奏、韵律。它与静止肃穆的佛像形成对比,动静结合,它使洞窟原有森严、呆板的格局得以缓解,在视觉上得到调和、平衡,使洞窟富有生气。“敦煌人像全是在飞腾的舞姿中,人像的重点不在体积而在那克服了地心吸引力的飞动旋律……唐代飞天,不长翅膀,不依托云彩,就靠一条长巾,展卷飞舞,便轻盈飘渺地翱翔太空。正象我国诗人李白咏飞仙诗所说:‘手把芙蓉,虚步蹑太清,霓裳曳广带,飘浮升天行。’”^②

飞天的飞动造型,是通过人物形体的变化,如身体的翻转、扭曲,四肢的伸展、摆动,衣裙飘带的走势,以及背景纹样的流动感,使画面中的人物造型具有流动的意态。从而体现出由力量、运动和速度构成的动态之美,体现出飞翔的节奏与韵律。飞天艺术的灵魂在“飞”,飞动感的创造与表现是飞天艺术的关键。

三、敦煌飞天的绘画技法别具特色

飞天艺术牵涉到很多绘画技法的问题,敦煌飞天表现技法主要有两个来源:一是中国传统的壁画技法;一是西域传来的表现技法。从西域传来的天竺凹凸法,即以明暗晕染表现主体感。这种方法从阿旃陀传到敦煌,已经有许多变化,但以肉红色涂肉体,以赭红晕染眼眶、鼻翼和面部四周,使明暗分明,最后以白粉涂鼻梁和眼球,表现高明部分。中国传统的色晕法,方法简单,与印度凹凸相反,只在面部两颊及上眼睑渲染一团红色,既表现红润色泽,又有一定的立体感。色晕法起自战国,西汉已很成熟。五世纪末进入敦煌壁画,与西域明暗法并存近百年,至六世纪末的隋代,才融合中西为一体,以色晕为主,又有明暗渲染,至七世纪初的唐代形成崭新的中国立体感表现法。正是由于两种风格的相互影响融合才形成了一种新的、独特的风格,使敦煌的飞天更加神采飞扬、灵动轻盈的飞翔于佛国的天堂,丰富了中国的绘画技法,展现了多姿多彩的艺术世界。

四、小结

综上所述敦煌壁画中的飞天不但创造了极乐世界的精神凝聚力,本身意义并不限于“美”的展现,实则赋有提升佛教艺术内涵的功能,也赋有文化上、艺术史、画史时代意义的传承价值。完成了中国人在追求性灵至美的精神领域中一种完美的型式。它的博大与精深,至今仍折射着夺目的历史光辉,它的表现形式与艺术魅力仍将为世人所喜爱。

注释:

①柴剑虹等:敦煌吐鲁番学论稿,浙江教育出版社,2000版。

②宗白华:美学散步,上海人民出版社,1981版。