

敦煌飞天对现代艺术设计的几点启示

杨登丰¹ 干静²

(1. 四川大学艺术学院在读研究生 2. 四川大学工业设计系 四川 成都 610064)

【摘要】敦煌飞天作为中华佛教艺术宝库中一颗耀眼的明珠，以其特有的艺术风格和美学价值深受世人喜爱，在挖掘传统文化内涵和弘扬民族精神的今天，敦煌飞天在起源、演变和艺术风格方面的价值和意义依然值得现代从事艺术设计和创作工作的人们思考和借鉴。

【关键词】飞天；价值；艺术设计

敦煌飞天作为中华佛教艺术宝库中一颗耀眼的明珠，反映出上千年间各种艺术风格特点以及佛教美学思想与我国传统美学思想的交融、传承、演变，以其飘逸飞舞的姿态和灵动优美的神韵深受世人喜爱。在挖掘传统文化内涵和弘扬民族精神的今天，敦煌飞天在起源、演变和艺术风格方面的价值和意义依然值得现代从事艺术设计和创作工作的人们思考和借鉴。

一、兼容并包，注重整合

东汉明帝永平二年(公元59年)，佛教由印度经西域传至中国。在本民族的文化艺术基础上，不断吸收印度、中亚的艺术特长，融合西域、中原、江南的飞天形象。其中以敦煌壁画中的飞天最为著名，它成为敦煌艺术的标志和象征。从艺术形象上说，敦煌飞天不是一种文化的艺术形象，而是多种文化的复合体。飞天的源头虽在印度，但敦煌飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是将印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞仙的形象，融合为具有中华民族特色的飞天。

对西域文化和印度文化元素的大大方方的认可、接纳和传承体现出中华民族的博大胸怀和学习精神，从侧面折射出了是民族强大的自信心。当代，对西方艺术观念和设计理念的态度上，一直存在着民族化和国际化的矛盾和焦虑，这种焦虑来源于担心被国际化同化而失去民族传统，我们高喊着“民族的就是世界的”的同时，却茫然于实现的方法和途径。这种焦虑的深层原因正是近代中国历史遭遇所导致的民族自信心的低落，重建这份自信才是让民族文化不断增强其影响力的关键。

由于很好地处理了外来文化与民族传统的这一矛盾，对外来文化的兼容并包和融会贯通，才使得敦煌飞天形象能够成为本民族优秀的传统元素。对于当代中国面临的如何发扬民族传统和学习西方理念的问题上，这一演变过程本身就答案。正如黄宗贤在《植根人文沃土 高扬创新精神》中写道：在现代语境和传统内涵，全球性与区域性，共性与个性之间，我们的选择是整合。

二、理念为先 不断超越

古人运用浪漫与写实相结合的手法，以高度概括的流动线条，虚实、动静的对比，丰富绚丽的色彩和装饰夸张的形态，创造了飞天这一几乎完美的艺术形象，其目的却是在传达人类期盼超越自然和人类自身局限性的理念，或者说，正是由于这种企图不断超越的理念，才促使飞天艺术不断演化和传播。

印度佛教的飞天传来中国时，作为佛教美术体系中的一个构成部分，但却超越了宗教美术的局限，在表达人们对理想境界的追求的同时，又成功地把人对主体性的肯定、张扬变为可以观赏

的实在。这种对人的主体肯定和对自身的超越精神无疑是人类社会不断进步和发展的动力源泉，飞天对这一理念的传达既不是饕餮般狰狞恐怖的恫吓，也不是地狱般悲惨阴暗的警示，而是充满了积极、洒脱、开朗、乐观的精神。

在经历后现代的反思和批判之后，理念成为艺术价值新的标准和尺度。在笔者看来，飞天所体现的超越这一理念正是所有艺术形式应该追求的终极目标。

三、世俗但不低俗

经过一千多年的蜕变，敦煌飞天的内涵和作用也发生了微妙的变化：由最初的“教化”目的，在中国特有的文化背景下，逐渐转化为一种对于“美”的概念的追求，体现出中国人所追求的性灵至美的精神世界。从优雅的形体到婀娜的飞姿，从迷人的神态到飘扬的裙摆，无不展现出一种超越尘世的理想之美，给人以无尽的想象。但这种美却是通过世俗化的方式表现出来的，特别是在唐朝。

西魏时期敦煌飞天脸型削瘦、身材修长、动态轻盈、飘逸。北魏盛行结实丰满的飞天造型，东晋则偏重于画家顾恺之的“秀骨清像”、体态婀娜的风姿。到了唐代，随着国力强大、经济繁荣、文化开放，敦煌飞天姿态优雅，脸庞俊美，五官精致，气质超凡，手指灵巧，妩媚多姿，翩翩飞翔，轻盈矫健，呼之欲出，令欣赏者赞叹不已。飞动造型是通过人物形体的变化，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。作为我国古代富有装饰美的人体造型艺术，飞天用其形态表现的却是灵魂的飞翔。

飞天可贵之处正是在于通过对世俗人物的概括与表现，用世俗化的方式来展现和传达了一种超越尘世的美，而且达到了世俗但不庸俗，也绝不低俗的效果。现代艺术设计要发挥其作用，就必须符合时代所要求的审美价值；现代设计要体现其价值，就必须在消费社会广泛流行。如何使设计在适合大众的审美观念的同时，拥有很高品质和内涵，值得每一位艺术设计工作者思考。

参考资料

- [1] 敦煌研究院 《敦煌》[M] 甘肃人民出版社，1990
- [2] 郑汝中 台建群 《中国飞天艺术》[M] 安徽美术出版社，2000
- [3] 樊锦诗 赵声良 《灿烂佛宫》[M] 浙江文艺出版社，2004
- [4] 敦煌研究院 《讲解莫高窟》[M] 浙江文艺出版社，2006

在本质。设计是亦俗亦雅的文化产业，它在表现形式上依赖于对美学原则的应用，是很专业的；但它的本质是沟通是实用、具有商业价值的。设计的历史使命与商业资本总是处在一种此消彼长的博弈之中。商业资本不断创造着新的设计花样，而新的设计也不断创造着人类新的生活方式，人们在享受现代设计的同时，每天都要掏腰包为设计买单，这就是商业资本和设计微妙的关系。

参考书目

- [1] 《必要的张力》 吕品田著 重庆大学出版社 2007年出版

- [2] 《设计艺术学概论》 余强著 重庆大学出版社 2006年出版
- [3] 《世界现代设计史》 王受之著 中国青年出版社 2002年出版

注：本文为首次发表，修改前曾获校内研究生作品展优秀论文。