

敦煌壁画——唐代 320 窟飞天

◎王晓杰

(西北师范大学美术学院 甘肃·兰州 730070)

摘要 敦煌飞天是在本民族传统文化艺术的基础上,不段吸收印度飞天的成分,融合西域、中原飞天的成就,发展创作出来的。从十六国、历经北凉、北魏、西魏、北周、隋代五个朝代,百年时间,完成了敦煌飞天中外、东西、南北的相互交流、吸收、融合、完成了中国化历程。

关键词 飞天 造型 线条

文章编号 1671-0703(2010)03-110-01

敦煌石窟艺术博大精深,气魄十分宏伟,它将建筑、壁画和雕塑融为一体,内容丰富。民间画师在继承了原汉民族和西域民族艺术传统的基础上,吸收并融化了外来民间绘画的表现方式,发展成具有敦煌特色的中国民间风格的佛教艺术。敦煌石窟的 500 多个石窟中,其中绘有大量的飞天形象。壁画中的飞天是佛教艺术中的八部侍从中的两部,它们分别为乾闥婆和紧那罗。紧那罗的音译为天乐神,而乾闥婆则天歌神。紧那罗与乾闥婆在极乐世界中弹琴唱歌,紧那罗主要在佛国演奏和跳舞,乾闥婆则主要为佛陀献花和供宝。他们形影不离,十分和谐,还是夫妻。我们通常所说的飞天,据事他们的合称。乾闥婆和紧那罗相互混合,男女不分,职能不分合为一体,变为飞天。

敦煌壁画和塑像中的飞天是与洞窟同时出现的,从十六国开始到元末,经历了十几个朝代,历时近千年。敦煌壁画中的飞天在人物形象上体态上,以及意境、和壁画形式的风格都在不停的变化和发展。而到了隋唐时代的飞天达到顶峰。飞天也进入了一个新的活动领域——净土变。其中代表性强的要数第 320 窟中在南壁《西方净土变》图中阿弥陀佛头顶华盖的上面的四飞天了。四个飞天两两相依,每对飞天都会以对称的形态展现,他们围绕着佛陀,相互的追逐。一个飞天前面,扬手撒花,回首侧顾,而另一飞天紧追其后。二者前后呼应,表现出一种自由自在、轻松进取的精神力量和飞行的美感。四飞天的四周,彩云漂浮,花瓣纷纷飘落,表现了飞天向佛陀做的供养,有变现出在佛国天堂的自由快乐。现在壁画中的飞天颜色虽然已变黑,面容也不是很清晰,但从整体来看,身材修长,体态轻盈,人体的比例准确,线条有力而又流畅,是唐代飞天的代表作之一。敦煌壁画中飞天的在制作的手法上与敦煌壁画所有的创作方法是一样的。正如上面所说隋唐时期敦煌的壁画水平也达到了历史的高峰。与其他时代比较从 320 窟中可以看到唐代壁画飞天有以下特点:唐代的飞天是极乐世界中最灵活最活跃的神灵形象。早期的人物形象比较多夸张和想象的成分,而唐代的画像多趋于写实,并且在人物的比例适度、体态丰满、面相沉静为造型特点。唐代时期的经变画的形式发展成熟,构图上的特点主要是饱满,画面内容丰富、人物众多,画面上的人物和场面也不同也早期简单的并列形式,也有了主与次、密与疏、聚与散、条理清晰和节奏分明的变化。在设计和绘画上,线条有了很大的发展,线条也由早期的铁线描和蓝叶描扩展到起稿线、定型线、提神线、装饰线,而且画师也注意到了主线和辅线的关系,飞天面部和体态的外轮廓为主线,粗而实,头发、衣纹则细而虚,虚实相结

合,使人物形象更加立体。除线描以外,赋彩也有所不同,色相有许多不同的色度,所有颜料也增加到石青、朱砂、朱膘、赭石、土红等数十种。其中值得一提的是赋彩和渲染的技巧发展到了十分成熟的境地。线描和赋彩的巧妙结合从而使唐代成为敦煌壁画色彩最为丰富、绚丽的时期。唐代的时候,画师则用淡墨起稿,精确的描绘,先完成白描,设色时色彩饱满,渲染叠晕,涂色自由,浑然天成。起稿的线条往往会被色彩掩盖,定形线不构或墨,往往与起稿线不相符合。这就说明了唐代画师们会在壁画制作的过程中不断的改善,不断的完善,使得色下线、色上线过隐或显、相互交错,形成一个色线形浑然一体的复合形象。这不仅不影响到飞天的形象的表现,反而会使飞天显得工致而且不死板,线条放逸而不粗糙,达到灵活而含蓄的意趣。这也是敦煌壁画风格的特点,也是敦煌飞天富有艺术生命力的重要原因之一。

敦煌石窟艺术对我们现代社会的影响也有这重要的意义。敦煌是当代世界最大的美术博物馆,壁画绘制过程也全部采用的纯天然矿物颜料,而矿物颜料所产生的色彩绚丽斑斓以及艺术水平之高,是世人瞩目的。敦煌壁画对现代中国重彩画派也起到了重要的影响。以丁绍光为代表的中国现代重彩画集中的体现了对敦煌壁画的继承和发展。从丁绍光的画中我们可以看到敦煌壁画对他的影响主要有材质上和作品的装饰线条上的创造性。画面直接吸收和沿用了敦煌壁画的主要用材矿物颜料,而在作品上的创造方面,敦煌壁画在每一个朝代时期,都会受到一定外来文化的影响,但更多的是本土文化的结合后的再创造。如壁画飞天中的装束从早期西域的风格到中原时期的完全的中国化,而在丁绍光的岩彩画很好的继承了这个特点,他提倡个性的特征,注重原创性,强调通过形式创新,从内容的“陌生化”来彰显画家的艺术个性。重彩画的继承、创新也敦煌壁画有着深刻密切的关系,要使重彩画有所发展,必须深入研究中国绘画的发展史,同时必定离不开对敦煌壁画的潜心学习,并且发扬光大。

敦煌壁画历经千年,它为我们可以更好的研究中国古代历史、文化、经济、宗教、民族等都提供了十分宝贵的资料。不论是从艺术还是历史的角度都为人类做出了不可磨灭的贡献,也是中西文化交流的结晶,我们可以毫无愧色的说,它是人类文化发展历史中最灿烂的里程碑。

参考文献:

- [1]段文杰.敦煌石窟艺术研究.兰州:甘肃人民出版社,2007.
- [2]段光明.敦煌壁画艺术与疑伪经.北京:民族出版社,2006.