

敦煌壁画中飞天形象的文化渊源与历史演变

无锡商业职业技术学院艺术设计系 张晓梅

[摘要]本文以敦煌壁画中的飞天为研究对象,从佛教文化、时代特征及华夏本土传统三方面来探讨飞天这种艺术形象的文化渊源与历史演变。敦煌飞天是中国艺术家天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着。本文提出了飞天这一形象所呈现出的文化多元性,阐述了其所蕴涵的博大而深邃的文化内容。

[关键词]飞天 文化 敦煌壁画 渊源

引言

敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志,是民族艺术的瑰宝,是佛教艺术中璀璨夺目的一枝奇葩。它凝聚了整个敦煌艺术精华的部分,只要看到优美的飞天,人们就会想到敦煌莫高窟艺术。在敦煌地区约500个石窟中,都绘有大量的飞天形象,她几乎已经成为敦煌艺术的一种标志性的符号。飞天形象的出现不仅与大的文化背景有着十分密切的关系,是中外民族的多种文化交汇融合的结晶,同时也体现了中华民族博大而深邃的传统文化。可以说是多种文化构筑了潇洒出尘、凌空飞动的“飞天”这一不朽的艺术形象。

飞天在天空自由飞翔,或脚踩彩云徐徐降落,或昂首挥臂,腾空而上,或手捧献花,直冲云霄,或弹起琵琶箜篌,横笛竖琴,联袂歌舞,或若歌若舞,互相追逐。她们如燕的身影,长长的舞带随风漫卷,恰似朵朵莲花在天地间飘起而升落。她们的飞扬奔放、潇洒轻盈的形态,不知陶醉了多少代人,常使人赞叹不已,对后代的服饰、绘画及设计艺术也产生了深远影响。

一、印度佛教文化与中国美神“飞天”

印度是佛教的发源地,据佛经记载,飞天是一种想象的飞神,她的形象似人非人,头上有角,并不美丽,但是经过艺术家的创作,她们成了佛国世界里幸福快乐的使者。飞天不依靠翅膀飞翔,画工们为她们描绘出长长的翻卷的飘带和轻柔的身体,使人感到已飞在天上了。敦煌飞天,仅凭着这些飘带却令人感到轻盈自在、充满魅力。飞天的形象随着佛教,自印度沿着“丝绸之路”传入我国。中国古代的“丝绸之路”是中西文化交流的象征,更是艺术交流之道。敦煌地处丝绸之路的咽喉,从而成为不同文化交汇的栖息地。泰始元康年间(公元265—299年),已经传进西域地区的外来佛教开始渗入敦煌地区,在带来了异域色彩的同时,也带来了“飞天”。从而为这一中国美神的塑造创造了前提。

二、“飞天”形象的时代特色与演变

从十六国开始,历经十个朝代,历时千余年,在这千余年的历史长河中新旧文化彼此撞击,造就了各具时代特色的飞天形象。她不仅体现了对异域文化创造性的吸收与发展,而且更是中华文化在敦煌这块土壤上的凝聚。

(一)引入和突破时期(北凉到北魏)

敦煌早期的“飞天”就已经带有浓郁的西域古风。从北凉到北魏,此时期的敦煌飞天深受西域飞天的影响,但这一时期两个朝代的飞天特点也略有不同。

北凉时飞天的造型和艺术特点与西域龟兹等石窟中的飞天,在造型、面容、姿态、色彩、绘画技艺上都十分相似。此时,敦煌地区的画师画工尚不熟悉佛教题材和外来艺术,处于摹仿阶段,运笔豪放,大胆着色,显得粗犷朴拙。

北魏的飞天形象,有的大体上还保留着西域式飞天的特点,但有一些已发生了明显的变化,逐步向中国化转变。飞天的脸型已由丰圆变得修长,眉清目秀,鼻丰嘴小,五官匀称谐调。身材比例逐渐修长,有的腿部相当于腰身的两倍。飞翔姿态也多种多样了。有的横游太空,有的振臂腾飞,有的合手下飞,势如翔云飞鹤。

(二)融合时期(西魏到隋代)

此时期的敦煌飞天,处在佛教天人与道教羽人、西域飞天相交流融合、创新变化的阶段,属中西合璧的飞天。西魏时期的飞天,讲究动态写意夸张,所画的位置大体上与北魏时期相同,只是西魏时期出现了两种不同风格特点的飞天:一种是西域式飞天,一种是中原式飞天。西域式飞天继承北魏飞天的造型和绘画风格。中原式飞天,是东阳王荣出任瓜州(古敦煌)刺史期间,从洛阳带来的中原艺术画风在莫高窟里新创的一种飞天。这种飞天是中国道教飞仙和印度教飞天相融合的飞天。

西魏飞天

北周是鲜卑族在大西北建立的一个少数民族政权,虽然统治时期较短,但在莫高窟营建了许多洞窟。鲜卑族统治者崇信佛教,且通好西域,因而莫高窟再度出现了西域式飞天,这种新出的飞天具有龟兹、克孜尔等石窟飞天的风格,脸圆、体壮、腿短,头圆光,戴印度宝冠,上体裸露,丰乳圆脐,腰系长裙,肩绕巾带。最突出的是面部和躯体采用凹凸晕染法,现因变色,出现了五白:白颊、白鼻梁、白眼眶、白下巴。飞行姿态成敞口“U”字型,身躯短壮,动态朴拙,几乎又回到了莫高窟北凉时期飞天的绘画风格特点。但形象却比北凉时期丰富得多,突出表现中国画的线造型,开始试图把颜色放弃,把线突出来,逐步走向汉化风格,画面中出现了不少伎乐天。怎样把外来艺术变成自己的艺术,怎样融合中国的笔法线法,这在北周时期是比较明显的转折点。

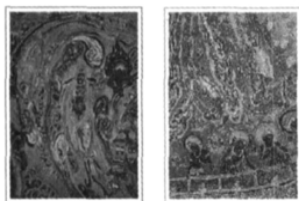
隋代是莫高窟绘画中飞天最多的一个时代,也是莫高窟飞天种类最多、姿态最丰富的一个时代,这个时期的飞天很讲究动感。隋代的飞天多以群体出现,隋代飞天的风格主要表现为“四种不一样”,即脸型身材不一样,脸型有丰圆型,也有清秀型;身材有健壮型,也有修长型。衣冠服饰不一样,有穿无袖短裙的,也有穿宽袖长裙的;有头戴宝冠的,也有头束发髻的。飞行姿态不一样,有上飞的,也有下飞的,有单飞的,也有群飞的,但飞行的姿态已不呈“U”字型,身体比较自由舒展。在隋代洞窟里,既有西域式飞天,也有中原式飞天,更有中西合璧式的。

从总体上说,隋代飞天是处在交流、融合、探索、创新的时期。总趋势是向着中国化的方向发展,为唐代飞天完全中国化奠定了基础。

(三)创新时期(唐代)

到了唐代,敦煌飞天进入成熟时期,色彩饱和和富丽堂皇,艺术形象达到了最完美的阶段。这时期的敦煌飞天已少有西域飞天的风貌,是完全中国化的飞天。唐代飞天主要画在大型经变画中,在题材上,一方面表现大型经变画中的佛陀说法场面,散花、歌舞、礼赞供养;另一方面表现大型经变中佛国天界——“西方净土”、“东方净土”等极乐世界的欢乐。从这时起,飞天进入另一个风格,线条进入了表现主导地位,色彩也达到了一个饱和艳丽的高度。唐代飞天带子的卷动,不仅是飘了,因为特别长,还要卷过来。这个时候,线跟色都同时达到一种表现的高度。色彩很饱和,很艳丽,富丽堂皇。但线,还是主导地位。敦煌研究院的专家们把敦煌石窟的唐代艺术,划分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。把这四个阶段又划分为前后两个时期:初、盛唐为前期,即唐王朝直接统治敦煌地区埋藏(公元618~781年)中,晚唐为后期,即吐蕃族占敦煌地区,和河西归义军节度使张议潮管辖敦煌地区时期(公元781~907年)这时候的飞天最能体现时代性。唐代前期的飞天变化无穷的飞动之美。这与唐王朝前期开明的政治、强大的国力、繁荣的经济、丰富的文化等时代精神是一致的。唐代后期的飞天,在动势和姿态上已没有前期那种进取的精神和欢乐的情绪了。有艺术造型上,衣饰由艳丽丰厚转为淡雅轻薄,人体由丰满娇美变为清瘦朴实,神态由激奋欢乐变为平静。

忧思。反映出唐代后期国力衰败、国人忧思的情绪。

唐朝飞天

(四)衰落时期(五代至元代)

这一时期的敦煌飞天继承了唐代余风,动态上无所创新,逐步走向公式化。飞天的艺术水平和风格特点虽有不同,但一代不如一代。五代和北宋是河西归义军曹氏政权管辖敦煌地区的时期。这一时期的飞天不仅无创新之作,而且不复生气,飞天也开始不那么受到重视了,造型上比较简单,可能受文人画的冲击,但还是有自己的风格,颜色比较清淡,而且云彩的画法也不一样,色彩不像唐代那么富丽。西夏时期的飞天,一部分沿袭宋代的风格,一部分具有西夏独特的风格。最大的特点是把西夏党项族人物风貌和民俗特点融入了飞天的形象,脸型长圆,两腮外鼓,深目尖鼻,身体健壮,身穿皮衣,世俗性很强。元代时蒙古族统治敦煌地区,也是莫高窟最后一个朝代。这个时期文人画已经影响到莫高窟,以线为主,色彩表现减弱,但讲究线的粗细、变化、起止、停顿、用笔、转折,讲究线自身的情感。元代飞天不多,身体沉重,飞动感不强,已无佛教飞天的姿态风貌。此时,随着丝绸之路的转移敦煌飞天走向了衰亡。

三、中华传统文化的锤炼

飞天艺术形象的缘起固然与西来佛教有关,但中华文明史所积淀形成的传统为飞天艺术形象的更新和调整打下了坚实的基础。从根本上说敦煌飞天是本土文化的产物,是中华民族文化融合的结晶,她与中华民族传统紧密相连。

(一)中国传统形象的表现

飞天形象的表现来自于中国早期的“龙飞凤舞”精神,它不但提供

了恰当的形象载体(对“天”、“龙”的仿象),更提供了深具民族特色的形象,如道教的“神仙羽人”,把能在空中飞行的天神称为飞仙。佛教传入中国后与中国的道教交流融合,佛教的飞天、道教的飞仙在艺术形象上产生融合。从飞天舞姿的造型来看,多呈现为头、肩、胸、胯、膝、足等相应的反向曲扭,深具流动韵律的“s”形,这极大地夸张了躯体的“迴”字型构图,“迴”的形态是中国传统文化的人体表征,从战国的女乐舞蹈形象到汉代巾袖之舞,这一形态非常明显。“s”形曲线又使我们自然想到中国道教太极图的造型技巧,“s”形构图和太极图又使我们想到了“龙”图腾与“凤”图腾。“龙飞凤舞”的原始文化意象在飞天的形象中得以重新唤起,为佛法的宣讲起到众香云集、烘云托月之势。

(二)中国传统技巧的传达

点线艺术是中国传统绘画的根本,同时也是敦煌艺术的主要表达手段。在中国敦煌石窟艺术中,自始至终,都是以线描作为造型手段。各时代艺术风格不同,线描也随着演变和发展。飞天上下翻飞,将佛法的世界渲染得飘逸出尘,中国独特的线条为飞天艺术形象的传达提供了最为圆满的和谐。由于把形体化为飞动的线条,着重于线条的流动,使得飞天的形象更带有舞蹈的意味,充分淋漓的表达了理想中的形象。

四、结语

综上所述,敦煌飞天从艺术形象上说,她不是一种文化的艺术形象,而是多种文化的复合体。飞天的故乡虽在印度,但敦煌飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育而成的。她是印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞天长交流、融合而成的。敦煌飞天是中国艺术家天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着,在新的歌舞艺术中、壁画中、设计艺术中(商标、广告),到处都有飞天的形象。应该说她们已从天国降落到人间,并将永远活在人们心中,不断地给人们以启迪和美的享受。

参考文献

- [1]易存国.敦煌艺术美学[M].上海人民出版社 2005
- [2]翁剑青.形式与意蕴[M].北京大学出版社 2006

(上接第 289 页) 使人感到难以胜任任务的要求,失败时的消极情绪会使自我效能判断发生变化。因此,在体育教学中,要给学生营造轻松愉快的教学环境,在学生出现错误时,对学生不能过分指责,对体育后进生不能嘲笑和讥讽,相反,应该给予耐心启发,细心帮助,并善于发现学生的优点与进步,给予肯定与鼓励。同时,体育教学中要培养学生团结友爱、互相帮助、共同进步的优良品质,让学生在舒愉快快的环境中学习,以利于学生自我效能的培养。

5、结论

在体育教学中有针对性地培养学生的自我效能,能增强他们对体育学习的勇气和信心,提高对体育学习的兴趣,增强对体育活动的热情,为终身体育学习打下基础。因此,在体育教学中,通过各种有效的教学方法和途径培养学生的自我效能是非常必要的。

(上接第 290 页) 为英国人讲做事有节制,有分寸,什么都是恰到好处,既不过,又不牵强,很体贴别人的心情,比较不自私,更多的考虑到是别人的心情。那么作为英国举办音乐会,在乐曲的选材上,要选用乐曲是比较柔和的、温柔的。而如果是意大利的观众,那么演出曲目应该是热情的。而如果是法国的观众,那么演奏的乐曲应该是浪漫的,等。

另外在选用自己表演的曲目上,应该是选用自己最拿手的,最可以表达出自己优点的、自己特点的、自己个性的演奏曲目上,而避免演奏自己缺点的不拿手的曲目,在自己音乐会的演奏曲目的排列顺序上,要喜和悲、快和慢、紧和松、亮和暗、强和弱等。

但是在自己的练习上,则是要练习那些自己很不喜欢的乐曲,感到技术上很困难的乐曲,很不拿手的乐曲,在乐感和感情上很难表达出来的乐曲。也就是说越难越要练,越不拿手越要练,越不喜欢越要练,要练到没有缺点为止,要练到完美为止。

除了要练习自己的技术,还要练习自己的感情,比如在演奏表现花儿美的乐曲时,自己要先去看花,用手去触摸花,除了手上有花的感受外,自己的内心也要有花儿的感觉,那么把这种花的感受存在自己的感觉记忆里,那么在自己要表演这首花儿的乐曲时,自己才可以把这花儿的感觉调动出来。那么在表演花儿时,在自己感觉里应该出现花儿的形象,自己要多多的触摸花,多多的看花,看多种多样的花,多多的用自己的内心去感受花,这样自己才可以正确的表现出花儿美的这首乐曲。

还有如果自己没谈过恋爱,可是却要去表现恋爱的乐曲,那么这应

参考文献

- [1]巩汝训,李英杰.论学生自我效能感的培养[J].当代教育科学,2004(5)
- [2]佟月华.大学生一般自我效能感、应对方式及主观幸福感的相关研究[J].中国学校卫生,2004,(4)
- [3]张桂梅.高校武术教学提高学生自我效能感的实验研究[J].上海体育学院学报,2006,(2)
- [4]索红杰,蒋强,倪伟.我国青少年运动员生涯自我效能感的研究[J].北京体育大学学报,2006,(8)
- [5]吴建章.自我效能理论在体育院系排球普修课教学中的应用研究[D].2006(7)

该如何做?最好应该去谈谈恋爱,体会恋爱的感觉,这样才可以正确的表达出恋爱的乐曲,但是如果谈不成恋爱,那么至少应该去读恋爱故事的故事书,去看恋爱故事的电影,这样才可以正确的表达出正确的恋爱乐曲。

我教的学生不仅只是演奏,更重要的是通过自己演奏的音乐获得美感,让自己的人生,生活里充满美感,做一个高尚有美感的人,还有通过音乐提高自己的生活品格,品质,做到生活里有美感,心里才有美感,对别人有美感,对自己同样有美感,还要对世界有美感,怎么样才可以做到这些?这就要去看花,看黄昏,看彩霞,看女人身体曲线美,温柔美,看男人体型的力量美。体会春天到来的生命美,体会夏天的热情美,体会秋天的收获美,体会冬天的深沉美,体会下雨的朦胧美,体会溪水的纯净、流畅美,体会大山的壮观美,体会爱情的浪漫美等。

除了掌握自己的本身的音乐艺术之外,还要懂得其它艺术类型,比如像文学,特别是诗歌,另外还是有美学、绘画等,比如著名的小提琴家海非丝就懂诗歌,还懂几国语言,他甚至还鼓励小提琴演奏者去打乒乓球,因为这样,拿球拍的右手会得到很好的锻炼,这样可以增加右手掌握提琴弓的力度。另外一位伟大的小提琴演奏家梅纽因懂文学和营养学。另外一位伟大的小提琴演奏家敖伊丝特拉赫会打网球,会开汽车,会下象棋等。总之演奏家要从生活里吸取各种美,获得各种美,再把各种美变成音乐,再通过音乐演奏,把各种美表达出来。