

# 吉祥美好的化身

谢园园

——敦煌飞天美感论

**摘要** 敦煌艺术浩瀚无边,光辉灿烂,其中最具代表性的是敦煌飞天。对于敦煌飞天的美感研究是了解敦煌艺术的一个重要方面,通过具体的装饰美和线条美的研究,体会敦煌飞天是以歌舞伎为蓝本,大胆吸收外来艺术营养,以促进传统艺术的改变,创造出表达中国思想意识、风土人情和审美特征的吉祥美好的化身。

**关键词** 敦煌飞天 装饰美 线条美

**中图分类号** J519 **文献标识码** A

敦煌壁画中的典型艺术形象是飞天。飞天又名乾闥婆、紧那罗,是佛教天国中的香神和音神,即专施香花和音乐的佛教专职神灵。敦煌壁画中的飞天都围绕在说法图、经变画、故事画、以及窟顶藻井、四壁边缘、龛内彩塑周围。

众所周知,飞天的艺术形象在敦煌壁画题材中,是一朵奇葩。她的渊源来自遥远的古印度神话传说中的乾闥婆与紧那罗,其翱翔天际的形式又与西方的天使不谋而合,最终在中国将乾闥婆与紧那罗特有的“能作歌舞”的功能,与西方天使超乎自然的灵性相结合,以中国古代神话羽人的理想境界为追求,“满壁风动、气韵生动”的展示其绝妙的艺术特质,具有独特的美感。

## 一 敦煌飞天的装饰美

飞天的艺术形象受到各个时期人们的喜爱。究其原因,这和飞天具有强烈的民族性和民间性,以及富有升腾、开朗、乐观的情趣分不开。浪漫主义风格与民族形象、民间传统巧妙结合,使得中国飞天独具装饰韵味,不仅展示了强大的生命力,也体现了中国画的装饰感和程式性。

敦煌壁画的装饰性特点,突出地表现在画面事物安排

的有序性和自由性上。飞天的构图形式主要有:连续式构图、对称式构图和零散式构图。

连续式构图是装饰画常用的表现手法。飞天的固定安排位置主要为:藻井四周、人字披两侧、窟壁上方,环窟横向延伸,呈带状分布。除人物外,结合背景图案纹样设计,使画面丰满、调和、生动绚丽。

对称式构图多见于盛唐以前的早期壁画。飞天主要分布在说法图两侧、龛楣两侧、佛像背光两侧、平棋四周的三角地带。飞天呈对称存在,用来衬托主要画面。

零散式构图,是画工因地制宜,随形就范地来安插飞天,其目的是填补画面空白,使画面丰满。敦煌壁画具有自由的时空观,强调主观化的表现,在构图上不受时间、地点和自然观的限制,按照表现意图,在一幅画面中任意移动视点,从而扩大了画面的表现空间,形成一种独特视觉感受的构图形式。

## 二 敦煌飞天的线条美

纵观中国的绘画史,从技巧方面来看,中国画始终没有离开用线造型的传统,从战国时期的人物帛画中自然流畅、

看法和评价,经常不是表现在他对事物的分析理论中,而是直接表达在他的情感态度里。

作品《牛背摇篮》将牛童与牛之间的关系,通过斗牛、骑在牛背、与牛一起的玩耍,运用藏族舞蹈语汇,表现得淋漓尽致。把一个天真无邪放牛童展现在观众的眼前。如果没有这种情感的孕育,作品就失去的存在意义和他本身的价值。

再看作品《赞哈》,这原本是傣族青年表达爱情的一种很古老的说唱形式,编导抓住青年女子对爱情的向往,内心的矜持和羞涩,用舞蹈的形式表现出来。在作品前段部分,情感慢慢的宣泄,悄悄的流露,每个动作恰到好处,将情感一步步推到高潮。在情感高潮中编导运用头发的甩动,把那关不住的对爱的渴望发挥到极点。正是因为编导对生活的热爱,有着这种说不清的情感交融,才能使作品有灵魂。

情感是牵系舞蹈表现力的灵魂,是拉动演员与观众交流的纽带,那么,情感的培养就显得尤为重要。

1、多观察、生活的积累和体验。在舞蹈表演时切合一些自身的生活体验,对舞蹈情感的把握。在日常生活中,多用眼睛去看,用心去感受,扑捉生活中情感场面。只有深入生活,体验生活,生活的激情才能刺激艺术创作,促进艺术家的表现,激发艺术的创作热情,使舞蹈作品更加生动,更加有活力。

例如《进城》就是把抓住从农村来的打工农民进到城里的神态的东张西望,充满好奇的心理,对城市的向往和渴望的心情来表现的。

2、文化知识的提高、文化素养的提高对我们理解作品中的情感表现有很好的帮助,它们能让舞者准确的理解编导的表现意图,运用恰当的情感表达。例如作品《小城雨巷》

姑娘们手持绸伞,在迷蒙雨中翩翩起舞,嬉戏穿行,将江南女子的秀美,透过细腻的情感展现出来。

3、教师不但要教会学生动作,还要引导学生,通过启发,展开联想,刺激情感的冲动和表现的欲望,准确讲解各民族舞蹈情感的内涵。根据学生的心理特点,把握表达方式,使之动作与情感的相融合,达到情中有动,动中有情的境界。蒙古族的豪迈、朝鲜族的含蓄、藏族“卓”的洒脱,都是如此。情感的培养,直接影响到演员表现力,对形象塑造上的情感把握,对作品透过肢体贯穿情感展现的成功与否起着重要的作用。

“情”的生动与否直接关系到一个作品的内容的生动性、内涵性,同时给演员的二度创作提供了空间,能让演员在充分理解编导的意图后,融合自己的感受,在进行创作。

而这一切也正是“情”所产生的。民间舞中的“情”是我们不可以忽视的,它是各民族文化孕育的根,是打开我们创作之门的钥匙,是挖掘各民族舞蹈的源泉。正是因为有了这种情感的灌输,才能让我们把真实的情感清晰的展现出来,对民间舞蹈作品内涵更透彻的理解、解读。民间舞蹈若缺少了情,就不会产生优秀的民间舞蹈。

## 参考文献:

[1] 罗雄岩:《中国民间舞蹈文化教程》(舞蹈卷),上海音乐出版社,2001年1月。

[2] 马啸:《对民族民间舞教学体系的梳理》,《舞蹈》,2008年第5期。

作者简介:杜娟,女,1978—,河南宝丰人,本科,讲师,研究方向:舞蹈教育,工作单位:广州大学音乐舞蹈学院。

极具装饰性的线,到秦汉以后逐渐走向纤细并富有弹性的线条;从晋代顾恺之的“春蚕吐丝”、“行云流水”、“高古游丝描”到唐朝吴道子的“莼菜条”,中国画以线造型的技法日趋成熟。

坚持以线造型,具有东方绘画传统美的特点。在前面的论述中多次提到了飞天所表现出的造型美感,其中线条起了重要的作用。线条在塑造形象的同时有其独立的审美特征,是中国文化所体现的韵律美,是无声的心画。

### 1、线条的审美

作为中国画特定的绘画语言,线具有独特的象征意义和独立的审美价值。飞天的线条像“吴带当风”那样飘逸潇洒。中国画长期以来,“线”积淀为更深刻的社会内容和人们的审美情结,都是历代艺术家的实践、认识、再实践的结果。这在飞天的塑造中更是有突出的表现。

敦煌飞天之美,美在飞行。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行和飞行中的节奏、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。

飞天的飞行造型,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,衣褶飘带的走势,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”,飞行感的创造与表现是飞天艺术的关键。敦煌壁画中的飞天的形象、姿态和形式风格,随着时间的推移,都在不断发生变化。

两晋时期的飞天,大体上未摆脱模仿的痕迹,主要依靠扭曲的体态表示飞翔。造型语言多为明暗不同的色块,通过它来表现形体。虽能表现飞舞之姿,但缺少灵动、飘逸之气。

南北朝时期,线条开始成为主要造型手段,流畅的线条不仅生动地勾画出轻盈的体态,而且增强了飞行之势。除了继续用扭转的体态表示飞行外,又着力描绘飘动的披肩、裙带,以展现飞行的轻捷、自如。当时画史上有“吴带当风”之说。这时的飞天便是乘着当风的“吴带”,生动活泼地飞翔起来。

到了唐代敦煌飞天艺术日臻成熟,简练的线条更富于韵律感,飘带更加灵动多变。人物造型面颊圆润、体态丰腴、动态豪迈有力、神采昂扬飘逸,充分地体现了大唐盛世的审美理想。随着时代的变迁,唐代以后,敦煌莫高窟壁画艺术从鼎盛走向了衰落,飞天的艺术水平日趋渐下。

我们的祖先在一千多年前,就熟练地运用浪漫主义写实手法,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,表现出飞天的那种灵动优美的韵律和飞腾向上的力量。把拥有美好的寓意、俊美秀丽的形体、飘逸潇洒的飞姿,这样一个完美的飞天艺术形象,展现在世人面前。

敦煌飞天不愧为中华佛教艺术宝库中一颗耀眼的明珠,世界文化遗产中的杰出典范。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。它不仅给我们带来美的享受,而且也使我们从中得到丰富的启示和滋养。

### 2、无声的音乐

线的艺术之所以在中国绘画中有着如此悠久的历史 and 蓬勃的生命力,这与绘画工具的使用有着一定的原因。中国画使用的是特制的毛笔,它尖中有圆,柔中有刚,可以通过指腕的提按、转换、顿、戳、揉,行笔中的轻重、疾、徐,使线条具有粗细、强弱、飘逸、枯涩等不同变化,再加上笔墨的干、

湿、浓、淡、焦,造成用线的形式变化无穷,从而具有极强和较为丰富的表现力。画家不仅用线去画轮廓,也用它去表现质感、明暗、情调,以及画家的个性与情思,进一步体现了中国画的线条具有相对独立的美学价值。

从敦煌壁画飞天的线描艺术杰作中,我们看到画中用于勾勒衣纹、发髻等线条,已经具有图案化的优美结构,单看起来,画中的每一线条都经过精心的锤炼、推敲;若从整体看去,满壁线条穿插交织,疏密有致,起伏彼起,你呼我应,有如交响乐的和声效果,蔚为壮观。

### 3、心灵的印记

“心”在中国古代哲学中指相对于物质世界而言的人的精神世界。精神世界包括:性格、气质、意志、品德、情感等等。每个人的精神世界都是不同的,所以书画才有不同的流派、体式、和风格。一幅成功的中国画作品是画家高尚的品德、情感、性格和笔墨技巧的物化。

中国画线形结构还具有一定的“写意”性,线的起笔、落笔、韵律、提按转折、抑扬顿挫、虚实轻重无不体现出画家的心性和气质。俗语说“画如其人”就说明了这个道理。中国画“线”的特质与内涵,证明“线”在中国画表现过程中有着相当重要的审美价值,并早已为人们所重视。

随着艺术潮流的发展和艺术家们孜孜不倦的追求,线的内涵会更丰富,更具有魅力,以线组合的空间感会向更深的心理空间发展,真可谓扑朔迷离、气象万千,在“线”的世界中遨游其乐无穷。如敦煌飞天第327窟,窟顶四披下沿画飞天一周,有的捧花,有的奏乐,为佛陀作供养。其东坡北侧的两身飞天,形象姿态较为完美。两身飞天皆束发髻,戴珠冠,项饰璎珞,臂饰宝钏,面容丰满,眉目清秀。一身手捧花盘,一身手风首箜篌,在天宫栏墙上盛开字形,迎风飞翔,衣褶飘曳,长带飞舞,飞天身上,鲜花纷落,飞天身下,彩云旋绕。

飞天的飞行感,一方面为本身的动态所决定,同时那潇洒飘逸的线条所描绘的彩带,大大加强了在空中展转翻飞的意趣,这不仅展现了古人精湛的绘画功力,更是他们浪漫思想和写意手法的集中表现。敦煌飞天既是人体美的展示,又是生命力旺盛的象征;飞天的艺术造型具有潜意识心理享受,将人体美融入了心理意境。

敦煌飞天是浪漫主义思想方法与创作方法相结合的产物,是古人善良、执著及完美思想憧憬的升华,是人们心目中最美好的艺术形象之一。敦煌飞天是人类宝贵的文化遗产,具有极高的美感和艺术品味。美的观感是人类生活中不可缺少的精神食粮,飞天的各种形象、姿态将人类对美的感受达到登峰造极的地步,是不可多得的艺术享受。

总之,敦煌飞天是以歌舞伎为蓝本,大胆吸收外来艺术营养、促进传统艺术的改变,创造出表达中国思想意识、风土人情和审美特征的吉祥美好的化身——伎乐飞天。

### 参考文献:

- [1] 傅强:《论敦煌飞天艺术之美》,《装饰》2004年第1期。
- [2] 史敏:《试论敦煌飞天的动感与艺术形象》,《北京舞蹈学院学报》2001年第3期。
- [3] 谢生保:《敦煌飞天形体姿态的来源》,《敦煌研究》,2001年第4期。

作者简介:谢园园,女,1972—,陕西西安人,硕士,讲师,研究方向:水彩理论与技法创作研究,工作单位:宝鸡文理学院。