

早已干涸的宕河旁，鸣沙山的崖壁上，静静地匍匐着一条蜿蜒狭长的石窟群。长长的栈道紧紧连接着上下四层的492个石窟，它们默默地迎接每一天的日出日落，迄今已有一千六百多年的历史。这就是名闻世界的敦煌莫高窟，一座辉煌而华丽的艺术殿堂。

敦煌莫高窟始建自前秦建元二年（公元366年），历经十个朝代一千多年，直到元代末期以后失建。敦煌莫高窟里面的彩塑、壁画、经书、布局设计等，无不显露出不同时代工匠们的精雕细琢与其独特的审美意识。在敦煌莫高窟的492个洞窟中，几乎窟窟都绘有飞天，可以说敦煌飞天是敦煌艺术的标志和象征。

敦煌飞天是在中华民族传统艺术的基础上，不断吸收早期印度飞天的艺术成分，融合了当时西域文化与中原文化的主要特点，慢慢发展而形成的艺术作品。由于朝代的更替、文化经济的发展各异、中西文化的碰撞，飞天的艺术形象和风格意境都在不断地演变。不同的时代，不同的艺术家，为我们留下了不同风格特点的飞天。从内容思想到创作绘制，敦煌飞天已经从匠人们的手中笔下超然地飞升。它不仅是一幅幅绘画作品，更是历史文化的沉寂，动态的无声电影，真实地反映了不同朝代的艺术特点。让我们循着飞天的曼妙身姿，探寻其蕴藏的艺术美。

一. 飞天的艺术美

（一）飞天的内容思想美

敦煌飞天所刻画的是佛教中的能于空中自由飞行的天神。经过艺术家与工匠们的充分想象和大胆创作，飞天们都成了在天国里面闻音起舞，腾空散花带给人们幸福的使者。因为飞天多表现

敦煌飞天的艺术美

张怡然

为散花或者演奏乐器的形象，与诸天中的乾达婆（香音神）与紧那罗（天乐神）的职能相符，因此也有人认为飞天就是乾达婆与紧那罗。

早期的飞天更具有神性、超凡脱俗性，写意的成分浓郁。建于西魏的第249窟和285窟，始见飞天。早期的个个身材修长，身姿昂然，屈膝向上。或有双手散花，衣裙饰带随风飘动，从上至下，缓慢飘荡，仿若穿梭于空中的轻快鸟儿。

但是处于晚期的飞天，大部分原有飞天的主要艺术特征，也逐渐弱化了。她们在写意之余，更具有写实的倾向。后期的飞天或披袈裟，或穿襦裙，从形象到服饰都充满了浓厚的世俗性，她们神态和悦，举止温婉，一如尘世中的普通妇女。不难想象，在当时朝代中的田间街头，那些年轻少妇们的摇摇身姿，都被细心的工匠们所凿凿刻画。甚至建于元朝的第3窟的北壁上的飞天一手捧着莲蕾，一手握着莲枝，由于过分注重写实，身体已没有腾飞之感，若不是被彩云托住，只恐怕她要掉下来。而南壁的一身飞天则干脆双手捧莲跪在云端。这些形象表明这一时期的壁画特别注重写实，神性大大减弱，而人间气息大大增强了。从绘画艺术发展史来说，这是一个很大的进步，但早期壁画那种充满想象力的艺术魅力也就消失了。

（二）飞天的构图美

飞天是敦煌艺术中人们熟知的艺术形象之一，也是敦煌壁画中著名的人物装饰画风格的一种，主要表现在画面事物安排的有序性和自由性上，形成具有独特视觉感受的构图形式。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。

连续式构图的这些飞天主要飞舞在藻井的周围、人字披两侧、平基的岔角和佛像群的上方。有的腾升，有的降落，有的手捧佛莲，有的手持乐器，前呼后应，扬手散花。在画法上利用飞动的云朵和纹饰，着力渲染一种飘飘欲仙的动势，造成一种满壁飞动的效果。

对称式构图主要的飞天体现在盛唐以前的早期壁画，主要分布在说法图两侧、龕楣两侧、佛像背光两侧、平棋四周的三角地

带等。对称形态的飞天更加衬托出主要画面。

零散式构图则是画匠因地制宜，随形就势地来点缀飞天形象，其目的是填补画面空白，使画面更加丰满、充盈。

（三）飞天的服饰美

敦煌飞天是印度文化、西域文化、中原文化融合的产物。它是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而成。她们的风格特征是不表现男女性别特征，不似西方国家的天使们有着翅膀与光环，而是完全凭借着云彩和飘曳的裙角、飞舞的彩带而凌空翱翔。

如果按照时代的顺序观赏敦煌洞窟，注意飞天形态上的变化就会发现，北朝代的飞天造型明显较为厚重，她们的飞动不完全依靠身上的飘带，而是凭着多褶的衣摆，显然是受到当代人物造型风格的影响。到了后期，飞天形象则是给人以更多的轻灵感，飘带更加波动，身姿更加婀娜顾盼。在隋朝所建的第427窟中，四壁的上部与顶部相接处绘制的一周飞天，大多上身赤裸，身着长裙，拖着长长的飘带，有的手托莲花，有的双手合十，有的怀抱箜篌，千姿百态，美不胜收。这些飞天充盈着丰富华美的色彩、细腻秀丽的形象、自由活泼的个性、潇洒俊逸的风采。所以我们可以想象，飘带是敦煌飞天的主要灵魂。倘若试着去掉飞天身上的飘带，那么这些灵巧多姿的飞天们，也只不过全是一些平稳站在人间的妇女，不再是飘逸飞升的仙子。

唐代绘制的飞天们，是极乐世界里最出彩的飞天形象，主要是依靠设计者们色彩的运用。飞天画面以青绿色为主调，配以赭石、浅黄，具有清秀爽朗的风

格。而青绿色作为绝大部分飞天的衣裙飘带，给观赏者们造成视觉上的差异，使人们产生视错觉，隐约感到这些绘制于壁画上的飞天们是真实地在飘舞。

（四）飞天的舞蹈美

敦煌石窟把古代无数高超的舞蹈技巧和完美的舞蹈借用画技，完美地保存下来，留给后人鉴赏。的确，这些多姿多态的飞天，所呈现的是千年的舞动。

飞天形象最富于动势的开始是在盛唐，那个时代的飞天，身后挽着极长的飘带，甚至长过身长的几倍。这些飘带拖过飞天划过的轨道上，回环蜿蜒着来体现身姿的弯曲，腰肢的灵活和旋转的舞蹈动作，臂膊动作的丰富多变，潜隐着弹性并具有飞翔感，当时的唐代舞蹈在这时正进入黄金时代，蓬勃发展的盛唐舞蹈对于飞天形象的提高也是毋庸置疑的。

飞天的舞动充分展示了我国古代的舞蹈艺术。在建于中唐的第112窟中，反弹琵琶的飞天上身半裸，项饰璎珞，双手向后抱一琵琶，一脚提起，腾踏跳跃，旋卷成一道道圆弧形的飘带很好的渲染了动感，她以干净利落、富有力度的完美姿势而成为敦煌艺术中的代表形象之一。作为一种带有强烈舞蹈基础的艺术造型，它洋溢着强烈饱满的舞蹈素质。历经沧桑，静静守候在千年洞窟中，在黑暗里起舞歌唱，等待后世人群的瞻仰。

二. 飞天的艺术价值

（一）飞天的历史价值

在佛教艺术中能够在空中自由飞翔的天人，反映了古代人们渴望自由，渴望能够超脱的美好愿望。艺术总是来源于生活，飞天也不例外。敦煌石窟里面的飞天最重要的艺术价值之一，在于

它们如实地“还原”着历史。在中华民族传统的艺术基础上，吸收融合了外来飞天艺术发展出来的敦煌飞天形象，反映了古代艺术家们难以置信的丰富想象力和高超的实用技术，是中国艺术家中最叹为观止的创作之一，不能不说也是世界美术史上的一个奇迹。

（二）飞天的现代影响

飞天以美化后的思想生活，体现了女性身体的阴柔美和男性的阳刚之美。壁画上的飞天，上部身躯半裸，裹以薄纱，显示出飞天腾空的姿态，加上奏乐、散花、飞舞等表达展示了人体曲线的完美动态。从这些飞天身上，你可以领略到古代舞蹈艺术的优雅动人，敦煌飞天把绘画艺术与舞蹈艺术奇妙地沟通起来了，不能不说敦煌飞天所留给后世人们的不是单一的绘画雕塑艺术，而是无尽的艺术宝藏。人们把飞天中的舞技借鉴应用于现代，二十世纪八十年代，当第一步新编舞剧《丝路花雨》在世界各国上演，许多舞蹈家都惊艳于角色“英娘”的“反弹琵琶”。

敦煌飞天以美好的寓意、俊美秀丽的构图、飘逸潇洒的舞姿、灵动绝伦的舞蹈展现在世人面前。它是中华艺术宝库中一颗璀璨的明珠，是世界文化遗产中的杰出典范。它带给我们的不仅仅是艺术美的享受，还有无穷的启示和滋养。

参考文献：

张艳梅. 游访敦煌莫高窟未湮没的宝藏M. 上海：上海古籍出版社，2004.

李东风. 吉祥美好的化身——敦煌飞天的艺术美感J. 文艺研究，2009年第2期.

张怡然，女，河南大学艺术学院硕士研究生。