

217窟 化城喻品 盛唐

之后一千年时间里,经历朝历代不断开掘,形成了千余个佛教洞窟,现存 735 个,洞窟里留下了数万平米的壁画。敦煌壁画营造时间之长,规模之庞大,在中国佛教美术史乃至世界都绝无仅有。

敦煌壁画不仅面积大,而且内容丰富、风格变化多样。壁画虽是佛教题材,但它不仅有庄严的佛像画、复杂的故事画、壮观的经变画,还有秀美的山水画、描绘人间百态的世俗画,堪称一部“千年美术史”。观众仿佛能从中体会到北朝、隋唐、五代、宋朝、西夏、元朝的历史时代气息,感受到当时人们的生活方式,比如出行、婚嫁、农耕、狩猎等,所以它也是反映皇亲贵族、平民生活的“百科全书”。

7窟 菩萨像

初唐

285窟 窟顶
西魏

佛教艺术虽起源于印度,但传入中国后一直在与我们本土的地质结构、文化信仰、民风民俗、创作思想、方法技巧相融合,形成了自己独特的面貌。比如印度佛教石窟里的墙壁装饰以浮雕雕凿为主,而敦煌地区山体是松散的砂砾岩,不易雕凿,所以因地制宜改为大面积的壁画描绘。

壁画形象在一千年的演变中也在继承传统的基础上不断发展,创造出新的风格和样式。比如描绘佛教场景的壁画中,佛陀、飞天经常与中国神话故事里的雷神、人头怪龙“同框共舞”。又比如北朝时的菩萨画像,受西域风格影响,多用粗壮的线条勾勒出裸露的上身,用明暗法(也叫凹凸法)描绘出脸部强烈的立体感。而隋唐的菩萨就去掉了对高光、暗部的表现,而是在平面化的面颊上描绘出精致的五官,神情更像一位优雅、慈祥的妇人。菩萨衣着飘逸柔美,表达出中国人对仙境的浪漫想象。

最后,是什么颜料能让壁画穿越千年仍然浓郁艳丽保留到现在呢? 敦煌颜料大多取材于矿石和岩石。比如蓝色的青金石、绿色的孔雀石、红色的朱砂、白色的高岭土。古人把这些石头磨成粉末,漂洗筛制,再掺上从动物身上提炼出的明胶,用毛笔画在加工后的岩壁上。因为石头性质稳定,所以大部分颜料不易变色,只有小部分含铅元素的颜料氧化变黑。明胶最怕水,也是由于沙漠极其干燥的气候让这座“美术馆”里无比绝伦的精美壁画得以保存。

(作者为天津美术学院壁画系副教授、中国壁画学会理事)