

玉雕与敦煌的对话

卢智勇

(沐白玉馆, 江苏 苏州 215000)

【摘要】当乐僔和尚在三危山踏下足印, 建造了第一个洞窟开始, 伴随着声声的驼铃, 佛教艺术也从西域走入了敦煌, 并在此展开了一场东西方文化的贯通与交融, 也开启了一千多年佛教艺术的历史。真正走入敦煌, 才发现那不仅仅是艺术的历史, 也是每个朝代不同的精神写照。艺术是不会被编纂的, 敦煌的文化艺术非常清晰。以飞天为例, 它跨越了千余年, 历经十朝代, 每个朝代在姿态、风格上都有其独特的造型与变化, 继而成为世界艺术史上独具特色的一个艺术形象。如何在玉雕中展现敦煌的文化艺术, 借以表达我们对艺术圣殿的礼赞; 以及通过新的表达形式, 来展现当代人的审美及内心追求, 是我想探索的。

【关键词】玉雕; 敦煌; 文化艺术

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.07.002

最早的飞天所绘为佛经“天龙八部”里的护法神——乾达婆与紧那罗。其能操控香气, 又能奏乐。作为护法神伴佛左右, 弹奏赞佛, 庄严道场, 所以常常出现在佛讲经说法的各个场景里。敦煌最早的飞天是在16国时期, 其造型还以模仿为主。其面部圆润, 采用凹凸晕染的绘画技巧, 西域的特征也比较明显, 高鼻大眼。但仔细去看还是能在其中看到西北地区的底色之美, 粗犷, 豪放, 大胆。中后期开始往中原的审美靠拢, 腰身逐渐拉长, 呈现出了身体修长, 眉目清秀, 姿态飘逸的特点。(图一)(图二)隋朝被誉为最美飞天, 那和谐浪漫的色彩、极具节奏韵律的线条, 那舒展流畅、

如同行云流水般的造型, 完全体现了隋代政治、军事、经济高度发达下的唯美, 也为我们展现出一个多姿多彩, 自由宽广的世界。(图三)

唐代无论是壁画还是雕塑, 都是中国艺术史上最浓墨重彩的一笔。唐代的壁画, 构图宏伟大气, 色彩浓烈饱满。初唐的飞天, 线条舒展奔放, 充满力量。不仅让我们看到了初唐宽广的气度, 自信的时代基调, 更感受到了艺术背后所呈现的繁荣的经济, 丰富的文化, 开放的政策, 激情豪迈的时代风格。盛唐的飞天趋于精美, 国家进入平稳期, 敦煌的飞天也开始寻求稳定与秩序。虽然规整精美, 但是少了那自由奔

图1-北凉 275窟飞天

图2-北魏 251窟飞天

图 3- 隋代 404 窟 西壁龕顶北侧
散花飞天

图 4-321 窟初唐

图 6- 晚唐 158 窟飞天

放的肆意。晚唐的飞天由于国力的衰弱，经济的萧条，飞天也不复盛唐的华美，开始显现那无边落木萧萧下的伤感与无奈。纵观整个唐代的飞天，初唐像一个奋发进取的青年，敢打敢拼，自由浪漫。盛唐像一个中年，有积淀但也开始有了城府，一个激情与求稳的矛盾稳定体。晚唐像一个行将就木的老人，让人心生怜悯与不舍。（图四）（图五）（图六）

唐之后的五代，460 年间城头变幻大王旗，而敦煌的飞天也在那一时期表现出了落寞绝望的调子，在色彩搭配上，甚至有了一些诡异的味道。（图七）宋，由于燕云十六州都不归宋所有，更别说敦煌了，敦煌很长一段时期属西夏所管辖。西夏起源于唐，历经北宋、南宋。其时代下的飞天，充满少数民族的风情，发式和装扮都有其显著的特征。色彩浓郁有力，富有热情。（图八）元作为敦煌的收官之作，也为

敦煌做了一个璀璨耀目的收尾。成熟老辣的笔触，朴实的色调，浑实的肌体，似乎也正是蒙古人彪悍，

图 7-327 窟飞天

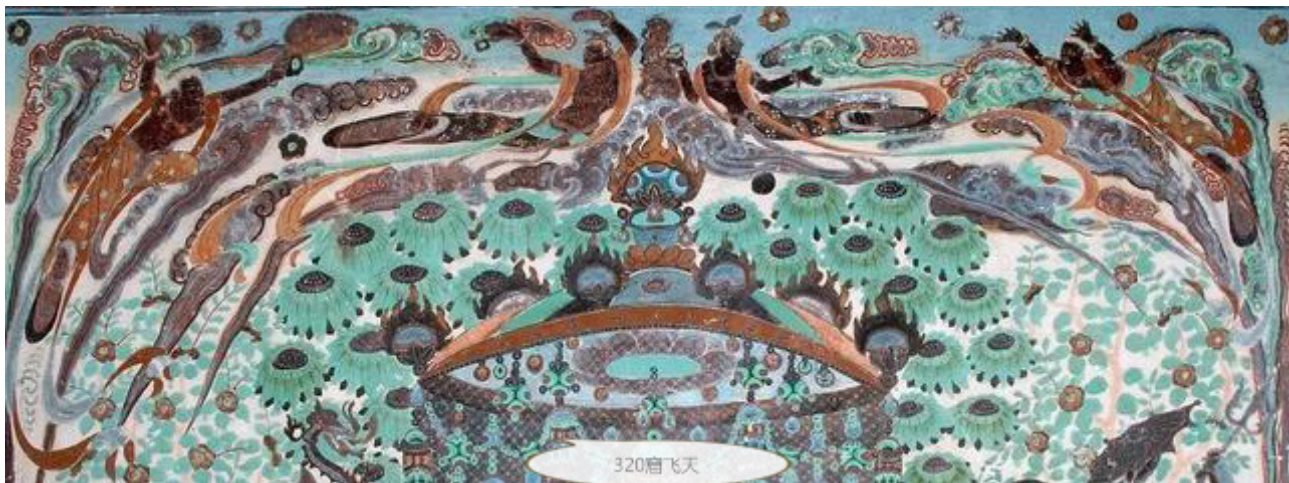

图 5- 盛唐 320 飞天

图 8-97 窟西夏童子飞天

图 9- 元 3 窟

图 11-1 南无大愿地藏王菩萨

纯朴的性格写照。(图九)或许这些也都成为敦煌之美的一部分,用赤橙黄绿,用抑扬顿挫,用起承转合记录着每一个时代的真实面貌。

玉雕至今有五千年历史,作为文化的一个载体。它有着丰富的内容,作为独有的一门艺术,它蕴含着我们对所有事物最美好的期盼,承载着我们最美好的精神追求。白玉本身就具有温润而内敛的特性,古人常以玉比君子,亦是在表达白玉所具有的高洁与我们

所追求的精神品格是一致的,加上白玉天然饱经风霜的皮色,也很适合表现纯净不染和岁月沉淀的意境。

在利用白玉创作《闻喜》这件作品的时候,大面积富有层次且略带斑驳的红皮,非常适合用来表达岁月的痕迹。所以我利用层次不同的红皮,刻以繁简不同的飞天,寓意从不同历史朝代中走来。有的寥寥几刀,有的则如工笔描绘,精雕细刻。让飞天呈现出各种不同造型,虚实的变化。有些地方,轻轻地刮扫红

图 10-1 闻喜 (1)

图 10-2 闻喜 (2)

图 10-3 闻喜

图 12-1 梦敦煌

图 12-2 梦敦煌

图 12-3 梦敦煌

皮，让皮色出现浓淡色彩的变化，以便更能让飞天呈现出飞舞轻盈的体态。我利用焦点透视，以细腻白润的部分为中心，飞天围绕在四周。圆润的云朵，既体现了玉的美感，又很好地营造了空间感。佛陀宝相庄严，喜悦祥和。整体画面意境广阔，欢喜赞美。作品充满对敦煌艺术的赞叹，和能拥有这样文化的自豪。（图十）

在《南无大愿地藏王菩萨》这件作品中，我利用白玉的纯净之美，用干净稳健的线条刻画了地藏王菩萨的沉静与庄严。巧用白玉中油润的黑皮刻画了菩萨的禅杖，象征着菩萨大无畏的勇气和力量。（图十一）在《梦敦煌》的作品中，我利用白玉的白细内敛之美，用柔美的线条刻画了弹琵琶的飞天。飞天俯首含笑，身心全然地沉浸在音乐里。欢喜自在，充满了东方的韵律，我用油润的黑皮刻画了一位吹笙的飞天与之相呼应。造型中，注意概括与写实的变化，让人物呈现出优美灵动的样貌。（图十二）

作品《步步生莲》，红尘白露，幻相无常，凝默静思，豁然光明妙境，逢一轮明月，一路花开。在白玉洁白细腻的映衬中，少年的菩萨，从云朵中走来。一旁用圆润舒展的线条刻画的飞天，为其撒着金色的莲花。或许一切都是新的开始，新的思想，新的感受。敦煌犹如新生，在这个当下，让我们重新认识自己，重新打开一个天地。（图十三）

当有一天这些作品也能成为文物的时候，我希望后来人可以看到我们当下既可以拼搏进取、奋勇向

图 13-1 步步生莲

图 13-2 步步生莲

前，也可以在喧嚣的世界去寻找心灵的安静！

参考文献：

- [1] 王彪,周骁.研究敦煌石窟壁画艺术对玉雕专业发展的意义[J].艺术家,2019.
- [2] 杨瑜.西玉轩石言 千年敦煌宴[J].中华奇石,2020.

作者简介：卢智勇（1973.6.5—），性别：男，民族：汉，籍贯：天津，单位：沐白玉馆，职称：高级工艺美术师。