

河南石窟壁画中的“飞天”形象研究

梁金晶

(河南郑州 郑州科技学院 音乐舞蹈学院 450007)

摘要: 河南石窟作为世界文化遗产, 其中的石窟壁画种类丰富, 造型奇特华丽, 而“飞天”作为壁画艺术形象, 凭借着色自然美观, 就像在表演舞蹈, 外观更加飘逸洒脱, 用各类有弧度的线条来衬托“飞天”形象美, 颜色比例协调更加彰显层次感, 从审美角度看没有任何突兀, 而且很多图案的绘制都是高难度画法, 让飞天形象更具精致感, 如同在空中自由旋转的舞姿, 属于世界历史上难得一遇的艺术造型奇观, 更是世界瞩目的源自东方璀璨耀眼“明珠”, 然而“飞天”形象更是字如其形, 在形象中更加凸显“飞天”踮脚起飞在空中扶摇直上的意境美, 整个形象看起来如同在天空中飞翔那般优雅, 如同神仙下凡时的千姿百态。

关键词: 河南石窟; 飞天; 壁画; 形象

1. 北魏时期的“壁画”与“乐舞”

北魏时期壁画一方面受到印度佛教思想的影响, 展现一种异域风情, 另一方面因当时统治者多来自少数民族, 于是在壁画中融入印度佛教艺术和少数民族舞蹈形象, 这时期的壁画呈现出一种金碧辉煌的视觉盛宴, 而在北魏时期有着很多气势恢宏的石窟壁画, 其中泥塑壁画较为常见, 壁画之中充满了精美的雕刻、佛像、飞天群像石雕等等, 石窟壁画内有浮雕、造像、礼佛图等等, 使观赏者站在不同的角度可以看到不一样的艺术内容。在壁画中, 设计者巧妙的构思以及设计使其体现出中国传统文化和印度佛教文明的深刻内涵。壁画中人物形象佩戴各种装饰物, 为后人学习了解佛教美术史提供借鉴价值, 北魏时期的壁画艺术涵盖的内容广泛, 其中既有各式各样的人物, 也有代表吉祥的神兽、花纹、几何图案等, 还有代表宗教信仰的文化形式等。这些内容的存在使石窟壁画充满着喜庆吉祥的氛围, 古代北魏时期的人们也利用这些壁画内容来表达自己内心对美好生活的憧憬, 也体现出古代人民对生命的由衷热爱。一座座气势恢宏的石窟中, 包含着内容丰富、形式多样的壁画艺术作品, 将古人的思想与壁画艺术融为一体, 把古代传统思想利用一幅幅精致的壁画作品、一个个典故传达出来。置身石窟之中, 犹如进入了一座文化的宝库, 不仅可以增长知识, 也能够在此壁画作品中享受美感, 净化、升华思想。

乐舞包括俗乐舞和天乐舞, 天乐舞属于天人所表演的一种乐舞, 俗乐舞属于凡世间伎人表演的乐舞, 而“飞天”作为乐舞之神, 属于自由穿梭于天际的天仙, 而“飞天”乐舞也被誉为“飞天伎乐”, 而北魏时期的乐舞主要形象为手持花盘和花绳, 并且表演各种徒手舞蹈, 而在石窟壁画中的刻画的乐舞伎乐形态各异, 尤其是头部、手部的动作彰显一种舞蹈美感, 而上半身婀娜多姿的体态把舞姿造型艺术美发挥的淋漓尽致, 有的乐舞形象是在抱着琵琶弹奏, 有的在击鼓奏乐, 有的在演奏箜篌, 甚至有的在表演管乐, 在壁画的绘制中将乐舞形象刻画得入木三分, 看起来栩栩如生非常生动形象, 尤其是乐舞伎乐形象中常见的飘带和长裙以及轻纱袖衣等装饰物, 更将舞姿衬托的妙曼灵动。

2. 河南石窟中北魏佛教乐舞形象的考察分析

在河南的众多石窟中, 以龙门石窟最为著名, 而北魏时期正是佛教文化高度繁荣的时期, 大量印度佛教文明源源不断的传入中国, 这个时期的笔画从佛教文明中汲取宝贵的创作智慧和经验, 于是在北魏时期佛教乐舞形象实现宗教与艺术的深度融合, 这时北魏佛教乐舞形象借鉴印度舞蹈特征动作然后对中原传统舞蹈造型进行融合, 共同推动乐舞形象的发展, 为当时的佛教吸引来众多的目光, 也令当时的乐舞形象得到丰富和补充, 同时在跳舞的同时演奏不

同的乐器, 而且表现出热闹非凡的场面, 而乐舞的“飞天”形象更是美丽的仙人, 取天女飞舞之意境美, 修佛教脱离烦恼进入清净之境界, 品仙境连天之和气。乐舞形象中采用大面积覆盖式莲花飞舞于佛像周边, 选取精雕细琢之飞天造型, 在壁画佛教乐舞形象绘制中用均等线条层层相连, 这种乐舞形象有种扶摇直上的视觉传达效果, 颇有一番接天连叶的意境思想美, 身披飘带连绵起伏, 倒影着俄国天界的极乐风景。北魏时期佛教乐舞形象其创意灵感为天仙环绕莲花跳舞, 将莲花飘落神州万里, 花落泥土而生根, 至此人间百花齐放, 寓意着人间呈现百花齐放的发展布局, 未来发展一片繁荣景象。每一个乐舞形象都拥有一个美丽的故事, 象征着红光万丈, 走向繁花似锦的未来。

目前北魏时期佛教乐舞形象可以概括为: 飘逸绵长的飘带、在飞舞的过程中腾云驾雾的穿梭, 双脚离开地面在空中飞舞的飞天伎乐、手托琵琶和击鼓或管乐以及箜篌等其他乐器、手持佛教莲花、头上带着精美的发饰等等造型特征, 其表演乐舞的过程中舞姿非常轻盈洒脱, 宛如在空中盘旋飞舞的仙子, 舞姿翩翩优美而空灵, 其敦厚庄严的乐舞风格展现北魏时期淳朴的个性, 壁画间印刻着民间小调情怀, 将印度佛教文明和传统中原舞蹈艺术美感展现的淋漓尽致, 熏陶石窟壁画文化的发源, 保留着民间对神世界的崇拜和尊敬。将舞蹈艺术呈现出修仙修神的美观度。在乐舞形象中选取各类莲花作为点缀装饰, 跳舞时注重踮脚和旋转, 手部动作主要是合掌、莲花手、轮指、拿箫手、佛指、大三指、拿箫吹奏市等等, 将中原传统舞蹈动作进行再创造融入印度佛教文明, 用灵巧的表演风格令人耳目一新, 借此在中原地区更好的宣传印度佛教文化, 满足人们对传统文化的需求。带来一场全新的思想碰撞与创新共鸣。

3 以舞蹈史学透视北魏飞天乐舞形象

舞蹈史学, 研究舞蹈艺术的生产、形成、变革与发展的学科。本文通过舞蹈史学来透视北魏飞天乐舞形象, 首先其产生于北魏时期, 当时的统治者非常推崇佛教文化, 于是各类佛教经典内容从印度逐渐流入国内, 一时间得到社会层面的热议, 这时北魏时期飞天乐舞形象是以天仙为创作背景, 是古代劳动人民因对神崇拜而诞生的历史产物, 并初步形成了飞天乐舞的基本形象, 在后续变革发展中, 飞天以飘带作为经典形象特征, 在服装舞姿中彰显着中原文化特色, 有种刚柔相济的古典美, 展现了佛道修行的端庄大气姿态, 手臂弯曲做“托手”的姿势, 手腕配合莲花指彰显舞蹈美姿, 手臂弯曲放在胸前, 另一个手臂亲前伸出做出在空中飞翔的姿态, 飞天的形象始终是在空中飞舞着, 面带微笑穿梭于佛国, 手里拿着琵琶或者各类乐器演奏着天籁梵音, 或者手持腰鼓、石磬、木笛、箏、笙等, 飞舞在佛教周围, 上方还有莲花环绕, 飘带搭配衣裙在浮云

中排旋飞舞,在香花之间自由起舞,而飞天乐舞身着短袖露出白皙修长的手臂,臀部上翘,双腿自然弯曲时而翘腿踮脚,头发盘起高高的发髻,拂袖而起,漫歌漫舞,动感的节拍旋律,温婉的造型动作,潇洒自如的表演,洋溢着古典风度,举手投足之间演绎着东方美,飞天乐舞经典造型是手抱琵琶,风中洋溢着抹琴声婉转,余音袅袅穿过静谧的空气,手指自然弯曲,轻轻的拂过飘带,双手快速拨动琴弦,目不转睛注视前方,双手动作敏捷又轻盈,于是飞天乐舞形象特征对现代舞蹈产生众多启迪价值,尤其是飞天乐舞的手部形象和上臂动作值得现代舞蹈编排研究进行借鉴与参考,这时飞天乐舞的形象充满了意境美,展现了古人对佛教丰富的想象力,彰显了人类认识自然和探索佛教世界的积极进取精神,在飞天乐舞的形象塑造中常常被作者寄托某种愿望和情感,不仅仅是为了美观,更多的是为了表达一种吉祥如意的美好寓意寄托,符合古人的祈福思想文化,此类飞天乐舞形象图案增添古典东方美。更是中国文化的重要元素。

河南石窟壁画飞天形象作为时代的经典巨作,在光阴定格当下,艺术是人类文明的摇篮,凝固的是记忆,不变的是信仰,壁画中飞天乐舞形象以古代雕刻技艺的质感触感彰显文化价值,用时空美学涵盖凝固的视觉,开启佛教文明走向舞蹈艺术的起点,凝固的是壁画图案,定格的是历史传承的光阴岁月。飞天乐舞形象是佛教文明走向立舞蹈艺术的开始,用立体图案与花纹装饰壁画,极具造型美感,视觉上呈现色彩朴实质感,壁画拥有美术绘画的线条感,让艺术渲染石窟中,走进佛教世界,彰显佛教文明与舞蹈领域的渗透与融合,让飞天乐舞形象成为舞蹈艺术史的掌上明珠,壁画的立体造型成为石窟的装饰品与表现艺术。

4 以“历史整体性”思维对话舞蹈艺术

现代人将舞蹈作为独立的分支,而在古人的生活中舞蹈从不是独立存在的,而是“诗词、音乐、舞蹈”融合贯通的相互依存的,而且在古代将舞蹈和音乐经常融为一体,于是“乐舞”可以通俗的理解为起乐共舞,后来又诞生唐诗宋词元曲,不断为古代舞蹈演变历程注入新的内容,这时舞蹈又与各类戏曲文化进行融合,尤其是明代起舞蹈从“乐”中逐渐独立,“舞学”正式开始走进人们的视野中,在上个世纪50年代起,随着各类大学兴办的越来越完备,这时舞蹈艺术开始分科式发展,舞蹈艺术被分成多个学科分支,于是人们在研究舞蹈艺术中逐渐细化,各个学科互相渗透与交融,呈现出如今“百花齐放,百家争鸣”的舞蹈艺术繁荣昌盛景象。

舞蹈艺术的灵感来源于生活,自古以来,载歌载舞成为人们自娱自乐和相聚欢庆的一种方式,而舞蹈艺术也兼具重要的审美意义,古代的飞天乐舞更是古人喜闻乐见的舞蹈表演方式。随着舞蹈在中国几千年来的发展与演变,变化的是时间,不变的是对美好生活的追求,不论何种舞蹈艺术其均可见证中华舞蹈文化和音韵旋律的魅力,更是古代乐舞文化的有力见证,这种肢体动作语言和音乐演奏彰显中华文化上下五千年博大精深,从乐舞到如今各民族舞、现代舞、交谊舞的演变,我们经历几千年的舞蹈艺术革新,舞蹈文化历经时光年轮里的沉淀,舞蹈鉴赏在经过时代沉淀中呈现出多种艺术语言的表现形式。在学习乐舞飞天形象研究中不仅仅是汲取知识与学识,更是通过石窟壁画的飞天文化开拓视野,感悟古人绘制飞天壁画中包含的哲理与沉思,我想这份宝贵的精神文明是无价的。通过壁画飞天里的百转千回品读人生的酸甜苦辣,而乐舞文化中渗透着印度佛教宝贵的思想智慧,也能很好的丰富我们精神世界,提升我们思想文化修养,在欣赏壁画飞天形象中陶冶情操,从而不断丰富自己的艺术涵养。

目前佛教在中国的传播中,现代人求神拜佛主要在于精神寄托

和寻求庇佑,于是在舞蹈创作中大致围绕“福、禄、祯、祥”的美好寓意展开,这时舞蹈艺术呈现出比较方正的美学造型,我们在舞蹈艺术编排中直接套取壁画飞天形象的图案纹样,从而为现代舞蹈学习注入创新元素,让现代舞蹈增添一抹古印度元素和佛教元素,从而更好的展现并提升舞蹈艺术的视觉美。河南石窟壁画飞天形象作为佛教乐舞文化的重要载体,象征着一种继往开来,奋发有为的思想情怀。为此舞蹈艺术要以现实生活为创作主题,选取飞天形象经典服装造型材料,在舞姿演绎中用精致细腻的手法来烘托中国传统非遗文化的美,以石窟壁画世界文化遗产的艺术语音与舞蹈艺术精神相呼应。我们在继承发扬石窟壁画飞天乐舞形象的同时,以现代舞蹈编排来象征着生生不息源远流长的文化力量,从壁画飞天形象里提取精美的服装元素、琵琶元素、飘带元素、莲花元素、祥云元素、轻纱长裙元素作为造型艺术,以佛教莲花图案花纹直接套取作为一种舞蹈表演的视觉艺术,从水平线上缓缓升起的莲花和祥云象征着升腾万里的美好寓意寄托。在现代舞蹈学习中融入乐舞飞天形象里,来表达一种对传播中国文化所包含的吉祥安康、繁荣昌盛的思想,让现代舞蹈的时尚气息融入古典传统非遗文化,在当今社会再创辉煌。

5 结语

舞蹈艺术的高超之处在于将时间成为“有形”,让艺术成为“无形”,重塑舞蹈艺术空间里永恒的“景泰蓝”。在舞蹈学习中讲究的是情怀,讲究的是文化认同和追求精神世界的享受,通过本文的研究,我们发现河南石窟壁画飞天形象除了外表美观实用之外还需要具备平安吉祥团圆辟邪之类的美好寓意寄托,石窟壁画飞天形象塑造要有一定的风水讲究,这样才能迎合古代那个时期古人的心理需求。这是古人的一种情怀美和意境美,而现代21世纪各类壁画飞天形象的文创主题产品却如雨后春笋般快速发展起来。于是在现代舞蹈学习中主要以“发掘中华优秀传统文化”为愿景,独立编排设计出新型飞天乐舞舞蹈动作,以尊重传统飞天形象为导向,在传播中国文化与中国声音的前提下,将创新突破原始表演方式,汇聚多种舞蹈文化融合发展空间,在古代飞天形象基础上革故鼎新,融合现代化舞蹈造型元素,增添多种新方式,这是飞天乐舞中佛教文明首次与现代舞等新元素的结合,也是飞天乐舞顺应时代变迁,跨越未知领域的伟大尝试与探索,而现代飞天乐舞的创作灵感源自长期发掘传统文化,将中华民族上下五千年的玉石精粹得以延续。即不失古典风情,又展现现代精致美,发掘古代飞天形象,实现古代乐舞和现代舞蹈艺术的完美契合,在现代飞天乐舞形象编排中融合匠心之作极具发展潜力,旨在传播中国文化,输出中国声音,让琉璃艺术永恒跟随时代前进的步伐,永远走在时代的前端。

参考文献:

- [1]牟钰.莫高窟壁画中飞天形象演变及研究【C】.四川师大电子出版社有限公司.2022.97-100
- [2]王紫宁.浅谈敦煌飞天舞蹈形象的源流及特征【J】.尚舞.2021(17): 94-95
- [3]岳京京.敦煌壁画飞天形象研究【D】.西北师范大学.2020(01)
- [4]周晓萍.敦煌石窟回鹘佛教艺术研究【D】.兰州大学.2021(07)
- [5]史玲捷.论敦煌壁画飞天形象在舞美设计中的运用【J】.美术教育研究.2019(13): 82-83
- [6]李贞贞.敦煌飞天形象反弹琵琶动画创作【D】.南京师范大学.2021(05)

备注:本论文项目为2022年度郑州市社会科学联合会《河南石窟壁画中的“飞天”形象研究》的研究成果。