

飞天简史

反弹琵琶者

原为男性

一提起敦煌壁画,人们首先想到“反弹琵琶”。但这一形象究竟从何而来、如何变化,却鲜为人知。

在9月24日至26日于甘肃省敦煌市举办的敦煌论坛上,中国文化遗产研究院教授葛承雍对“反弹琵琶”的来源进行了解读。他研究认为,“反弹琵琶”伎乐天形象原为男性。

葛承雍说,近年来国家加大对甲骨文、简牍文献、敦煌遗书等“冷门绝学”的支持力度,这些虽小众却关乎中华文明大课题的研究领域展现出新生机。

从葛教授的“反弹琵琶”伎乐天,我们扩展至敦煌壁画中所有的飞天形象,来聊一聊在敦煌壁画中“飞天”形象的性别是如何演变的。

飞天最初是两位天神

飞天,佛家语,即乾闥婆(Gandhanra),又作鞞闥婆、鞞闥缚、紧那罗,是佛教中天帝司乐之神,又称香神,乐神、香音神。

飞天一词出自于《洛阳伽蓝记》卷二载:“石桥南道,有景兴尼寺,亦阉官等所共立也。有金像犍,去地三尺,施宝盖,四面垂金铃七宝珠,飞天伎乐,望之云表。”

飞天最早诞生于古印度。飞天从起源和职能上说,它不是一位神。它是乾闥婆与紧那罗的复合体。

乾闥婆是印度梵语的音译,意译为乐神。由于他周身散发香气,又叫香音神。

紧那罗是印度古梵文的音译,意译为歌神。

乾闥婆和紧那罗原来是印度古神话和婆罗门教中的娱乐神和歌舞神。神话传说中说他们一个善歌,一个善舞,形影不离,融洽和谐,是恩爱的夫妻。后来被佛教吸收,化为天龙八部众神中的两类天神。

《阿闍婆吠陀》中说飞天有6333个,每当天上举行佛会,便凌空飞舞,抛洒鲜花,以作歌舞,用歌声、舞姿、音乐、鲜花、食物供养诸佛。

1/ 曲腿飞天(北凉 莫高窟272窟)

2/ 抱琵琶飞天(北魏 莫高窟257窟)

3/ 飞天与西王母(西魏 莫高窟249窟)

4/ 少女飞天(北周 莫高窟296窟)

5/ 散花飞天(初唐 莫高窟322窟)

6/ 簪花飞天(元 莫高窟3窟)

飞天在敦煌演变的六阶段

飞天这一艺术形象传入中国后,与中国艺术融合。魏晋南北朝初期,壁画中的

飞天亦称飞仙。莫高窟的492个洞窟中,几乎皆有飞天。

在敦煌壁画中,飞天经历了“以男为主”“有男有女”“以女为主”等六个演变阶段。

1/ 北凉:石窟初建 西域飞天男主导

敦煌石窟始建于北凉时期,那时候洞窟的内容,基本上是对西域石窟的模仿。这个时候的飞天什么样子呢?大鼻子,深凹的

眼窝,眼睛大,耳朵大,多为椭圆脸……从这些特征来看,活脱脱就是个汉子嘛!并且动作比较僵硬,飘带舞动的形式单一,身子只要是“U”字形,基本就是在飞了。此时期的代表可参考“曲腿飞天”(北凉 莫高窟272窟)。

2/ 北魏:佛教东传 小仙女初来乍到

北魏时期,印度佛教东传至敦煌一带。印度传来的佛教艺术,出现了汉化趋势,壁画中的飞天们,

整体开始变得比较修长,有的腿为身体的两倍,出现了眉目清秀的中原脸型。但总体造型以西域飞天为主。此时期的代表可参考“抱琵琶飞天”(北魏 莫高窟257窟)。

3/ 西魏:佛道融合 男女搭配好热闹

到了西魏时期,中原的佛教和道教向西传到了敦煌,此时的飞天显著特点是“三合一”。

有西域式飞天(西魏 莫高窟249窟)。

也有身穿红色袍服的中原飞天(西魏 莫高窟

249窟),造型清秀,肢体里有女性的阴柔美。

还有佛道融合男女混搭的飞翔之神,比如“飞天与西王母”(西魏 莫高窟249窟)。在此壁画中,右边的西王母(道教尊神)乘四凤车,她身后跟着的是佛教的飞天,依稀可以看出这位飞天有两撮胡子,为男性。

4/ 北周、隋 乐舞两不误的是少女

据统计,敦煌壁画飞天最多的是北周时期的石窟,这一时期的飞天婀娜多姿,造型更加重视音乐和舞蹈的表现,中原少女形象越来越

鲜明。其中的代表是“少女飞天”(北周 莫高窟296窟)。

到隋朝,西域画风已完全被中原的技法取代,飞天的造型也基本为中原造型的女性。

5/ 大唐飞天 珠圆玉润照样上天

在大唐,敦煌石窟也是空前辉煌!现存唐代洞窟236个,占全部洞窟的一半,而飞天历经三百多年,在唐代完成了中国化的历程。

受宫廷舞蹈和仕女画的影响,飞天采用工笔勾勒,趋近人物画范畴。其中的代表是“散花飞天”(初唐 莫高窟322窟)。

6/ 五代至元代 乘云一去不复返

盛世之巅的唐朝之后,五代至元代,飞天绘制逐渐衰落。原因是飞天的绘制趋于程式化,没有创新,基本沿袭的是唐后期的画风。宋代壁画中的飞天一般面相

丰满圆润,神情凝重,身材窈窕如少女,菩萨装束。

发展到元代,佛教姿态的飞天不多见,此时的飞天更像是乘云飞行的仙童。而飞天也渐渐消失于天际。

冷门绝学终将闪闪放光

六个时期阐述完毕,可以看出飞天一开始是男性,后来逐渐有了女性,男女都有,发展后期,大部分飞天都是女性了。

作为世界上佛教石窟寺庙中保存飞天最多的敦煌石窟,算是世界美术史上的一个奇迹。不论飞天是男是女,他们表现出飞舞、开朗、乐观的情趣,正是飞天艺术形象的生命力所在。

近年来,国家持续关注“冷门绝学”。2020年,国家社科基金冷门绝学

研究专项首次设立学术团队项目类型。“国家为基础研究提供支持,鼓励学者甘坐‘冷板凳’。”葛承雍说。

结合“中国目光”和“国际视野”解决疑难问题,成为葛承雍和他的团队最关注的事情。这支由中外多家机构学者组成的团队,将敦煌壁画与希腊、粟特、波斯、印度艺术进行对比研究,期待探明文明交流互鉴的历程。“反弹琵琶”形象溯源,只是其中一个研究成果。在不久的将来,还会有更多的研究成果闪亮登场。

(综合新华社等)

敦煌壁画中的“反弹琵琶”