

略谈唐代敦煌壁画的色彩语言

黄 骏

色彩是唐代敦煌壁画艺术的重要特色之一,它继承了传统绘画色彩的象征性、装饰性和变色手法,创造了敦煌艺术的色彩美。敦煌壁画使用的颜料比较多,有无机矿物颜料、有机植物颜料、人工合成颜料,也有土制颜料,如各种红土、云母等,但主要是矿物颜料绘制的。矿物颜料具有色泽优美、色彩明快、发色性好、耐久性强且不易变色、强覆盖力的优点。矿物颜料在敦煌壁画的绘制中有着不可替代的作用,可以毫不夸张地说没有矿物颜料,就没有今日的敦煌壁画。

在敦煌壁画所用的 30 多种颜料中,其中有些颜料在绘画中很早就使用,如青金石、密陀僧、绛矾、铜绿、雌黄、雄黄、云母粉、叶蛇纹石、石膏等。莫高窟唐代壁画的红色颜料,在初唐、盛唐和中唐时期,都以朱砂为主。但从初唐到中唐,铅丹应用逐渐增多,初唐时铅丹的使用非常少,盛唐、中唐时期,铅丹的使用明显增多,而且较多地使用了铅丹和朱砂、铅丹和土红的混合红色颜料。土红是莫高窟壁画及彩塑的红色颜料中应用最多、最普遍的一种,基本上每个时期的壁画和彩塑都大量使用了土红。莫高窟盛唐壁画或彩塑显得富丽绚烂,其原因之一是大量使用红色颜料中色泽艳丽的朱砂和铅丹。红色也是古代妇女喜欢的颜色之盛唐时期阿弥陀经变、法华经变、东方药师经变、劳度叉斗圣变之妇女和 445 窟《弥勒变》中的宫女以及 172、320、317 窟中的天女、彩女都突出地表现了妇女妆饰红唇。在她们的妆饰上充分反映出了不同等级和年龄的女性。

由于时代审美观的不同,敦煌壁画各时代所尚色彩略异,因而色彩美各具特色:一般来说,北魏浓郁厚重,西魏、北周爽朗清雅,隋唐时代精致鲜艳、富丽华贵,西夏、五代、宋色调温暖鲜丽,元代则俭淡清冷。

唐代敦煌壁画中妇女的妆饰也鲜明反映了敦煌壁画的色彩。敦煌壁画中唐代妇女妆饰在隋代基础上开创了新的历史面貌。自隋代统一以后,中原文化对敦煌石窟的影响与日俱增。唐代建国以来,僧侣、商贾和使者的往来更加频繁,中原妇女妆饰不断传到敦煌。此外,随着中外友好往来和文化交流,吸收外来文化也成为敦煌唐代妆饰文化发展重要因素。但起决定作用的还是敦煌丝绸之路上的文化本源。敦煌妇女饰唇艺术,是整个唐代艺术的

组成部分,又具有自己鲜明的个性。¹传世的唐代绘画《捣练图》、《纨扇仕女图》、《簪花仕女图》等中妇女唇饰多种多样,而且莫高窟妇女饰唇与中原妇女饰唇相似。

盛唐壁画艺术中的妇女妆饰出现了新的表象和意境。《树下说法图》中的女供养人、飞天、和45窟盛唐壁画《观音菩萨》、225窟盛唐壁画《女供养人》中妇女均为“樱桃小口”,色彩艳丽,尤其是66窟西壁北侧盛唐壁画《救苦观世音菩萨》满身佩饰,纱裙透明,除部分肤色变色外,衣饰彩绘鲜丽犹新,神态端庄肃穆。这些女性形象是盛唐时期上层贵族豪华生活的写照,人物形象广眉、大发、装饰性强,这种“时世妆饰”是“开元盛世”的时代风格。盛唐时期这种健康、活泼、清新,富于朝气的精神面貌,有如唐诗中“美人红妆色正艳”之句。

敦煌唐代妇女妆饰的色彩,除各种色相分别具有许多不同色度外,也有许多调和色,颜料主要有石膏、朱砂、赭石、土红、银朱等。敦煌妇女妆饰的主要颜料,大多数是敦煌一带的矿物加工研磨而制成的,有一些则是从中原运来的成品和半成品,少量是从西域运来。盛唐时期妇女,特别是宫廷仕女,在面妆上争奇斗艳,各具特色,绘唇脂、涂胭脂、贴花钿等风俗甚为流行,以迎合当时人们的审美心理。即便莫高窟壁画中的唐代供养人画像,也不同于“写真”,唇饰艺术表现上逐步打破了千人一面的模式,试图刻画出不同妇女的年龄和个性特点。²如220窟、148窟中女供养人,从他们的唇饰上反映了不同年龄的女性。130窟天宝年间的供养像,“都督夫人太原王氏一心供养”身后随二女及侍婢,口唇与张萱《虢国夫人游春图》中的宫廷侍婢一样,口唇薄厚均匀红润,唇饰均是宫廷里的“时世装”。这幅女供养人画像,实则是一壁技艺出众的唐人仕女画。敦煌盛唐妇女特别是菩萨的唇饰,口唇小而圆润,如41窟开元十四年(726年)的小身菩萨是此类唇饰风格的代表。45窟《侍立菩萨》和217窟壁画中的《菩萨》,都是唇色鲜红,着贵妇人的透体罗裙和锦帐。莫高窟103窟壁画《乐廷瓌夫人行香图》中盛装贵妇和此时三彩俑(后人称“胖姑娘”)常服妇女服式都是如此,乐廷瓌夫人所穿即为“钿钗礼衣”,为朝参、辞见之礼服。元稹《寄乐天书》说:“近世妇人,衣服修广之度及匹配色泽,尤剧怪艳。”白居易《和梦游春诗一百韵》描写元和服装流行时,就写成“风流薄梳洗,时世宽妆束”了。可见唐代佛教女性人物的妆饰形象,已普遍采用世俗生活中的人物作为蓝本。

总之,唐代敦煌壁画的色彩语言,除了材料的特征和属性外,表现形式上也有其独到之处。首先是色彩的互补性。虽为单一,但求多变,形成自己的民族特点,与西画有同工之妙。其次,色彩的运用与表现,也自成面貌,“墨分五色”,色彩的表现有笔墨之感。

[1] 卢秀文《敦煌壁画中的古代妇女饰唇——妆饰文化研究之二》,载《敦煌研究》,2004年第6期。

[2] 同注释1。

略谈唐代敦煌壁画的色彩语言

作者：[黄骏](#)
作者单位：
刊名：[新美术](#) PKU CSSCI
英文刊名：[NEW ARTS](#)
年，卷(期)：2008，29(5)
引用次数：0次

参考文献(2条)

1. [卢秀文](#) [敦煌壁画中的古代妇女饰唇一妆饰文化研究之二](#)[期刊论文]-[敦煌研究](#) 2004(6)
2. [同注释1](#)

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xms200805012.aspx

下载时间：2010年3月23日