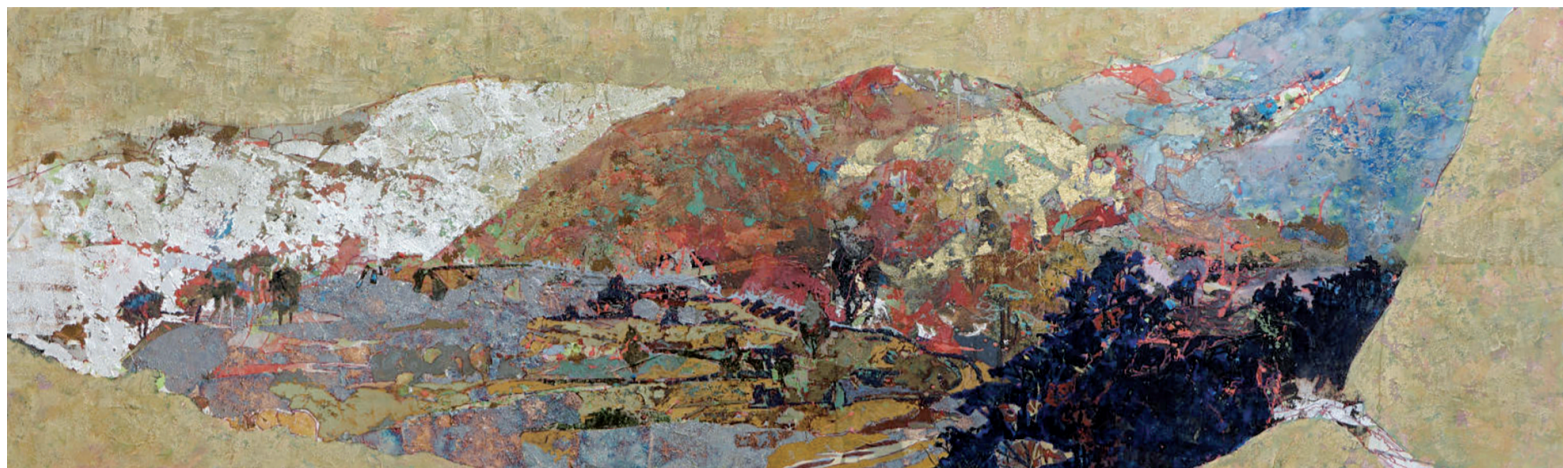

敦煌是一部文化交汇的活历史 为当代艺术创作提供了不竭的灵感源泉

■颜景亮作品

半个多世纪以来,岭南画家接连不断地前往敦煌学习,已经成为一种独特的地域文化交流的文化现象。往深一层看,敦煌与岭南均有共同的文化交汇特质,兼容并蓄几乎是两地文化中特别相似的文化特点,因此,也能理解岭南画家对敦煌壁画艺术的如此追崇。早在上世纪六十年代,在广州美院师生往敦煌学习的动员会上,时任广州美院院长的胡一川就曾强调,“此去不但要带回来技法,更要找回中国美术的自信。”正是带着这样使命般的虔诚追求,多年来,在敦煌的文化影响下,岭南画家创作出了一批批具有影响力的作品。

历史 莫高窟的壁画艺术是多元文化交融的结晶

东汉应邵注《汉书》时,对敦煌有这样的注解:“敦者,大也;煌者,盛也”。取盛大辉煌之意,寓繁荣昌盛之愿。千百年来,敦煌作为丝绸之路的重镇,多元文明在此交汇,孕育了莫高窟的华光璀璨。如果说,敦煌是一部文化交汇的活历史,莫高窟的壁画艺术则是多元文化交融的结晶。

从印度犍陀罗艺术的希腊化面容,到

中原汉地的秀骨清像;从早期粗短厚重的飞天,到隋唐轻盈灵动的飘带;从中国传统建筑的斗拱飞檐,到中亚地区的穹顶拱门,不同文明的元素在壁画中碰撞融合,形成了敦煌壁画独具魅力的艺术风格。壁画中的服饰、乐器、舞蹈等细节,更是生动再现了古代丝绸之路上各民族文化交融的繁荣景象,为后世留下了珍贵的视觉宝库。这

些艺术瑰宝不仅是古代艺术家智慧的结晶,更是中华文明兼容并蓄精神的生动体现,为当代艺术创作提供了不竭的灵感源泉。

文化学者季羨林先生曾说:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

名家谈敦煌

敦煌原来的规定是很严格的,听说浙江美院有几个教授来也不准画,我费了很大劲表达了自己的想法,结果,当时的工作人员先让我参观了几个窑洞,第二天让我在里面画了一幅敦煌风景,第三天画了一幅西魏的泥塑像,背景是壁画。

每个艺术家的发展与时代艺术的发展是有关的,他当然要受自身规律的支配。应该从历史的高度,纵观艺术的长河流变,不要对艺术发展有盲目性。中国艺术应大胆吸收各种精华,结合自己民族文化的结构和心理结构,创造新的艺术。在艺术创作上,只要对人民有好处,就大胆去干。

——著名教育家胡一川
(胡川妮口述日记)

在敦煌,我们印象很深,只要去过一回,不管时间多长,就永远记得。

——广州美术学院教授
陈金章

敦煌教会我们尊重传统,但更要让传统活在当下。

——广州美术学院教授
刘济荣

这种虔诚不仅是对艺术的敬畏,更是对生命与自然的热爱。敦煌壁画中的结构张力、色彩运用与东方美学精神,成为我后来花鸟画创作的重要灵感来源之一。

——广东省中国画学会
名誉会长陈永锵

■刘济荣临
敦煌莫高窟
作品

岭南 到敦煌学习,成为了岭南画家的传统

岭南画派自诞生之日起,“折衷中西,融合古今”便一直是其贯穿始终的画学思想。这一思想与多元包容的敦煌艺术有着内在的相通之处。岭南绘画的发展,始终植根于地域文脉之中,同时又跨越时空界限,广纳博取,展现出开放、融合与自我更新的文化精神。岭南绘画与敦煌壁画相遇,便是一场深沉与兼容的文化对话。

广州市美协主席刘思东介绍,1943年,关山月先生远赴敦煌莫高窟临摹,面壁求真,他带着“古为今用”的初心,在临摹中分析研究不同时代的艺术风格与表现手法,为岭南画学注入了汉唐气象。

1961年7月,时任广州美术学院教师杨之光提出:“到敦煌去学习临摹”的倡议,得到校方支持。时任院长胡一川在动员会上强调,“此去不但要带回来技法,更要找回中国美术的自信。”

其时,由国画系、雕塑系、油画系的刘济荣、杨之光、陈金章、尹国良、冯玉琪、黄渭渔、胡钜湛、吉梅文、林凤青等青年教师组成的10人团队前往敦煌莫高窟进行为期两个月的考察。考察团队遍览480个洞窟,临摹

了一批敦煌艺术珍品。返校后,学院举办了专题报告会与临摹作品展。直至今日,这批作品仍是广州美术学院核心教学资料。此次考察是新中国美术教育首次系统性对敦煌艺术的学院派研究,打破传统师徒制临摹模式,建立“田野考察+传移摹写+学理分析”的现代研究范式。

值得一提的是,杨之光受敦煌壁画启发,逐步形成其没骨人物画法,从他临摹的329窟《西方净土变中的独舞者》中,可见敦煌艺术对其产生的深远影响。该作品后被收录于《敦煌壁画之神·杨之光临摹》一书中,成为传统艺术资源向现代表达转化的生动例证。

此后,赴敦煌研学渐成广州美术学院师生学习的传统,1979年,由广州美术学院国画系教师尚涛带队,谭荫甜、鸥洋、方楚雄、罗明深、陈永锵、梁如洁、侯瑾辉、吴信坤、阳云等师生再赴敦煌学习。1981年,广州美术学院教授洪植煌随湖南省美协画家赴敦煌,临摹壁画原作并完成大量速写。1986年,76岁的胡一川赴甘肃、新疆等地写生,创作了《敦煌莫高窟》《西魏彩塑像》《塞外驼铃》等

油画作品。此后,广州美术学院的学生陆续前往敦煌考察。例如陈侗曾带领毕业班学生住敦煌石窟旁的招待所进行创作,学生凭学生证可参观百余座重要洞窟。广州美术学院成立壁画工作室后,在陈文光、陈舒舒、颜景亮等教师的主持下,几乎每年均组织学生赴敦煌实地学习,使传统壁画艺术深度融合当代教学体系。

学者饶宗颐先生,亦多次深入敦煌,以学术研究带动艺术创新,并鼎力支持文化遗产的保护与传承工作。他开创了敦煌曲子词研究的先河,其著作《敦煌白画》对敦煌写卷中的白描画稿进行了系统梳理与阐释,填补了该领域的学术空白,进一步确立了他在敦煌学研究中的重要地位。

半个多世纪以来,岭南画家们持续将敦煌等佛教壁画的恢宏气韵、线条节奏与个人创作相融合,不仅实现了中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,也印证了传统艺术资源在现代艺术教育中历久弥新的生命力。这一绵延不断的实践,既为岭南画风注入了跨越千年的美学基因,也为中华文明的当代传承提供了富有启示的路径。