

魏晋南北朝至唐宋时期敦煌壁画艺术风格演化探析

赵圣雯 山东省枣庄市文化和旅游事业发展中心

摘要：敦煌壁画作为中国历史上的独特文化遗产，跨越了从十六国到明清十多个历史时期，展示了中国传统绘画艺术的卓越成就与风格演变。文章详细考察了从魏晋南北朝至唐宋时期敦煌壁画艺术风格的演化过程，重点分析了不同时期壁画的题材选择、艺术技法、色彩运用及构图特点，旨在系统研究敦煌壁画艺术演变，揭示其背后的文化与社会因素，为研究中国古代壁画艺术提供新的视角与理解。

关键词：敦煌壁画；魏晋南北朝；隋唐时期；五代两宋；艺术风格演化

中图分类号：J218.6

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)11-0023-03

引言

敦煌壁画作为中华民族的艺术瑰宝，反映了中国历史上的宗教信仰、社会生活和艺术审美。这些壁画不仅是研究古代宗教与文化的重要资料，更承载了深厚的历史与艺术价值，对后世的艺术创作产生了深远的影响。魏晋南北朝至唐宋时期，中国社会经历了多次政治变革与社会变迁，这些变化深刻影响了敦煌壁画的艺术风格与表现手法。面对复杂的社会背景，敦煌壁画展现了从宗教到世俗的多元化发展，从简约到繁复的风格转变。深入研究这一时期敦煌壁画艺术风格的演化，有助于全面地理解壁画背后的历史文化背景，解读其在不同历史阶段的社会功能与文化象征意义，为当代绘画艺术提供丰富的素材和灵感源泉。

一、魏晋南北朝时期敦煌壁画艺术风格概述

（一）壁画题材的多元性与开放性

在魏晋南北朝时期，敦煌壁画的题材呈现了跨文化融合的鲜明特征，反映了当时社会文化和宗教信仰的多元化特点。这一时期的壁画融合了多种文化元素。其中，佛教经典故事占据了壁画的主导地位，成为最主要的题材。以本生故事为主要内容，如北凉二七五窟的《尸毗王本生故事图》、北魏二五四窟的《萨埵那太子舍身饲虎本生图》等，均展示了佛陀及其弟子求法之苦，成佛之艰辛，战胜心魔正道成佛的形象，传递了佛教的宗教理念和教义，宣扬了佛教的慈悲和施舍精神。随着佛教的深入传播与汉族本土文化的融合，壁画不仅展现了宗

教题材，还融入了汉代传统绘画中对日常生活写实的场景，在描写神话故事的二四九窟中，有一部分是对当时社会狩猎生活的写实描绘。壁画中骑马飞奔、张弓射箭的场景不仅反映了当时社会对竞技和军事训练的重视，也展现了外来佛教艺术逐渐中国化的过程。

（二）艺术技法的特征

魏晋南北朝时期的敦煌壁画艺术在线条技法上展现了独特的风格和高超的技艺，从人物形象表现上来看，北凉时期人物线条较为粗犷、神秘，这一时期的壁画带有明显的西域风格，人物面向雷同而身体姿势不同，多用椭圆形表示人体结构，笔触单纯豪放，拙而不俗。北魏时期的敦煌壁画广泛采用了“曹衣描”等多种线描技法，更好地表现佛教人物衣物的质感和动态效果，使得人物形象更加立体和生动。而到了西魏时期，壁画中的人物形象开始变得更加自然写实，注重刻画人物的内在气质，改变了之前过分夸张的神态，人物形象开始出现汉化倾向，面部表情描绘的更加细腻，眉目开朗，呈现出更加敦厚、稳重之感。例如西魏的“飞天”一改北魏“飞天”V字形的呆板造型，不但容貌变得非常清秀，连身体姿态也变得十分优美，这种风格受到了魏晋风的影响，特别是顾恺之、陆探微等南朝画家“秀骨清像”式风格的影响^①。从情绪表达上来看，这种精细的线条处理不仅能够准确捕捉人物表情的微妙变化，还能有效地表达人物的性格和心理状态。例如，在描绘佛教故事场景中的佛陀或菩萨时，画家会用流畅而富有弹性的线条描绘其庄严宁静的面容，利用线条的轻重缓急增强人物的神性和超脱感。在衣物的描绘上，通常利用线条的粗细变化和

交错布局，精确描绘出服饰上的纹理和折叠，使得画面层次分明且富有立体感。在背景的描绘上，运用简洁而有力的线条勾勒出山石、云雾等自然景观以及建筑的轮廓，线条排列和交错，营造出空间的深远感和层次感，从而使整个画面既有宏大的叙事氛围，也不失细节之美。

（三）色彩与构图的应用

在魏晋南北朝时期，敦煌壁画的色彩与构图达到了一种相互促进、和谐统一的艺术效果。早期北朝壁画受到西域的影响比较大，色彩表现较为外放，用色简单直接，色调统一，这个阶段的壁画以土红作为底色，表现佛教的庄严和神秘的氛围。随着时间的推移，敦煌壁画的色彩出现了由简洁向复杂转变的趋势，壁画画面中除了佛教元素外，还出现了比较多的生活形象，色彩变得更加丰富和细腻。西魏以后，受中原绘画影响，出现了一些以白色为底色的洞窟，色调轻快而明净^[2]，这一阶段的壁画在配色技巧上展现出更高的艺术表现力。壁画常见的构图方式为叙述性构图与平面式构图。叙述性构图是通过故事先后发展的时间顺序或者叙事逻辑依次排列描绘情节，如《须莫提女缘品》，画面整体有序，极具欣赏价值。平面式构图将画面的主要元素排列在一个二维平面中，同时，也通过元素的分布达到一种均衡的美感，不追求强烈立体感和透视效果，而是注重形状、线条和色彩的组合，鲜明的装饰性特点更便于信众直观理解和接受佛教教义。

二、隋唐时期敦煌壁画艺术风格的成熟与创新

（一）壁画题材的丰富与政治影响

隋唐时期的敦煌壁画是中国古代壁画艺术的一个辉煌高峰，题材内容与宗教文化的深入融合。在这一时期，佛教文化与壁画艺术的结合达到了前所未有的深度和广度，体现在壁画题材上，不再单一地聚焦于宗教故事画主题，而是开始融入了大量富有生活气息的场面。这些作品不仅在艺术上具有很高的价值，更在文化上具有重要的传承意义。隋唐时期敦煌壁画中的菩萨题材尤为突出，不仅数量众多，而且艺术成就卓绝，反映了人们对菩萨救苦救难精神的信仰。供养人画像也是常见的题材之一，充分体现了当时社会的等级制度和审美风尚。大量增加了以“净土”为描绘对象的绘画，宣扬西方的极乐世界，其中的楼阁宫殿、盛大宴会完全是唐代宫廷的规模，例如《西方净土变》《乐队图》，成为对当时宫廷生活的最好写照。隋唐敦煌壁画还引入了皇家功绩和历史题材，如《破阵乐图》，军容严整，气势磅礴，这

种题材的引入不仅丰富了壁画的表现范围，也象征着唐朝的强大和统一。

（二）艺术技法的进步与工艺的精细化

在隋唐时期，敦煌壁画的绘制技法和工艺均有显著的进步和精细化，这一变化具体体现在两个方面。第一，线描与晕染并重，画家在继承传统线描的基础上，创新了晕染技法，使其不再局限于西域或中原的传统手法，这种新的晕染手法更注重人物形象和动作的生动表达，通过灵活多变的晕染效果，画面呈现出更强的写实性和立体感，隋唐时期的绘画艺术在线条与块面的处理上均体现出了极高的艺术造诣和创新精神。第二，更加注重线条的韵律和节奏感，使得线条既有力量又富有弹性，线条的流畅性和变化性能够精准地描绘人物的动态、衣物的飘逸感以及各种装饰物品的细节，使得整个画面充满活力^[3]。隋代二七六窟的文殊菩萨像与维摩诘像就是线描艺术的佳作，线条表现力强劲而流畅，转折处刚劲有力，真实而又富有美感。

（三）色彩的饱满与构图的复杂性

隋唐时期的敦煌壁画为观者呈现了一幅幅色彩饱满浓烈、层次分明的艺术作品，这一时期的壁画色彩无限丰富。隋代在色彩上仍然延续北朝以土红为底色的传统，更加注重壁画色彩氛围的统一。到了初唐，壁画中出现了不少明亮的青绿色调，画家更注重色彩之间的对比和调和，能够根据不同的主题和内容调整，创作出温暖、冷静、庄严或欢快等既和谐又富有变化的视觉效果。盛唐之后，石绿色基本成为壁画的主色调，与其他高饱和色同时并存，使得壁画色彩氛围一下子变得非常明亮，强烈的对比色令人耳目一新，如此华丽绚烂的色彩搭配也展现出盛唐时代下，人们的美学追求和审美情趣^[4]。在构图方面，隋唐敦煌壁画的构图更为复杂和多变，在保持传统的对称性和平衡性的基础上，更加注重构图的层次分布和景深。将主要人物或事件置于画面的中心，周围描述细致的背景，全面衬托主题，或者使用创新的视觉角度和远近透视法增强空间关系，这些构图技巧使画面景物布局合理有序，使观者感受到一种全新的视觉体验。

三、五代至两宋时期敦煌壁画艺术风格的变迁

（一）壁画题材世俗化趋势

五代至北宋时期的敦煌艺术延续着晚唐的遗风，但壁画的面积大了许多，这一变化不仅反映了当时统治者的文化政策和政治需求，也显示了艺术表达方式较前期

逐渐走向某种程式化。这一时期的壁画题材仍以佛教故事为主题，由于佛教在统治阶级的影响力持续扩大，供养人画像在这个阶段大量出现，特别是《回鹘王供养图》《于阗国王供养图》等少数民族供养图的出现，为研究这一时期社会结构及各民族间的文化交流提供重要资料。除此之外，壁画题材还融入了更多的历史、地理和社会元素。例如，第六十一窟的《五台山图》，这幅巨型山水人物画，翔实细致地描绘了山川道路交错纵横，城池村镇星罗棋布，不仅展示了佛教信仰的历史，还反映了当时社会的民俗生活和地理环境。到了南宋时期，随着社会文化环境的变迁以及民众需求的转变，敦煌壁画展现了明显的世俗化趋势，壁画的题材更多地融入了描绘民间故事、历史人物以及日常生活场景的内容。例如，南宋敦煌壁画中出现了大量展示古代礼俗信仰、衣食住行等反映了普通百姓的生活状态和社会风貌的作品，这种世俗化的趋势，使得壁画更加贴近普通民众的生活。

（二）艺术技法的规范与简化

五代至两宋时期的画家在继承传统技法的前提下，规范了线描的技法，线描的方法和使用都遵循着严格的规范，根据画中对象表现的需要而分别使用不同的线描，充分刻画出各种质感的不同效果，这种规范化的选择使壁画作品呈现出统一且协调的风格，更容易在情感上引起共鸣。随着时代的发展，南宋时期敦煌壁画的艺术技法更加注重利用简化的手法表达更深层的意义和情感，与唐代复杂华丽的线描技法相比，这一时期的线条更加简洁、明快。也许受到了当时书法艺术的影响，强调笔触的流畅和自然，削减画面中不必要的装饰性细节，从而使整个画面的主题和情感得到更加直接地表达，为观者提供了更为清晰的视觉焦点。这种简化的线条技法也使得画面具有更强的现代感，与当时的社会文化背景和审美趋势相呼应，反映了南宋时期艺术风格的逐渐转向更为抽象和符号化的表达方式。

（三）色彩与构图转变

五代至两宋时期，敦煌壁画在色彩与构图方面转变显著，这一变化不仅体现在色彩的运用上，也反映在构图布局的革新上。五代时期承袭了部分晚唐的色彩风格，整体色彩相对鲜艳富丽，多使用补色对比。随着社会审美观念发生了变化，宋代的敦煌壁画的色彩较唐代而言明显不同，也许受到重墨轻彩的文人画思想影响，宋代壁画的色彩整体趋向简单和浅淡，整体清朗明快，以冷色调为主，多以铅白色为底色，与石绿、石青、土黄共同组成画面，带给人稳重雅致之感。在构图方面，一边

遵循传统严谨对称的构图方式和排列规律，一边开始探索不同的构图方式。早已深谙空间透视技巧的画家似乎失去了营造真实空间的兴趣，放弃空间的纵深感以让位于平面关系的表现，开始尝试简化画面构图，不再追求细枝末节的刻画，以更加突出内容主题^[5]。禅宗的简约哲学可能影响到了这一转变过程，非对称与留白的构图方式，使画面更为开阔，更具有时代感，促使观者进行深层次的思考。画面的留白不再是装饰，还显示了一种向个人情感和人物内心世界探索的趋势。这些在色彩和构图上的转变，标志着敦煌壁画艺术的一次重大发展和风格变革，而更加注重个人情感的表达，也是南宋敦煌壁画世俗化趋势的重要体现。

结 语

深入探析从魏晋南北朝至唐宋时期敦煌壁画艺术风格的演化，可以明显感受到壁画艺术随着社会历史背景的变迁而持续发展和变化的历程，见证了敦煌壁画的辉煌与式微。魏晋南北朝时期的敦煌壁画严格遵守佛教教义，描绘了大量的佛教题材，致力于创造一种充满热情和强烈信仰的氛围。进入隋唐时期，壁画题材和技法上的成熟与创新，尤其是在色彩使用和构图设计上的进步，标志着敦煌壁画艺术达到了一个新的高峰。而到了五代至两宋时期，壁画的题材走向中国本土化，突出人间世俗生活，就像《美的历程》所说，人世的生活战胜了天国的信仰，艺术的形象超过了宗教的意义。壁画艺术作为一种文化的载体，其风格的演变折射出了社会结构、宗教信仰、文化交流以及科技进步等多方面因素的综合影响，为学者提供了丰富的历史信息和艺术资源，更为现代人探索和保护传统文化，从中汲取创新灵感提供了宝贵的借鉴。

【参考文献】

- [1] 朱浒,李雯雯.论敦煌艺术中南朝因素的来源[J].中国国家博物馆馆刊,2015(10):86-93.
- [2] 赵声良.敦煌壁画与中国传统绘画[J].新美术,2007(05):56-66.
- [3] 秦晋.隋唐敦煌壁画的线条语言研究[J].美与时代(中),2021(05):127-128.
- [4] 赵声良.敦煌壁画与唐前期流行色[J].艺术设计研究,2023(05):22-28.
- [5] 叶帆.隋唐到宋敦煌壁画中空间表现方式转变研究[J].美与时代(中),2020(05):97-102.

作者简介：赵圣雯（1988），女，山东枣庄人，本科学历，中级职称，研究方向为美术创作与理论研究。