

敦煌石窟彩塑制作技艺传承研究

夏艳萍,郭殿声

(兰州交通大学 艺术设计学院,甘肃 兰州 730070)

摘 要:敦煌彩塑制作技艺是一门千百年来世代传承于敦煌地区的敷彩泥塑手工制作技术,历史悠久、独具特色。从十六国莫高窟创建到民国,敦煌彩塑制作技艺的传承方式主要是“师徒相授”这一民间传承形式。自 1944 年国立敦煌艺术研究所成立至今,敦煌彩塑技艺则以庙宇神像为载体传承于民间,在彩塑制作方面出现了孙纪元、何鄂、杜永卫、鲁勤学等技艺精湛的艺术大师,对敦煌彩塑的传承产生了积极的影响。培养传承人是敦煌彩塑传承的关键,院校化的培养将是未来彩塑技艺传承的趋势。

关键词:敦煌彩塑;技艺;传承;匠人;院校培养

中图分类号:J314 **文献标志码:**A

The Study on the Heritage of the Painted Sculpture Art in Dunhuang

XIA Yan-ping, GUO Dian-sheng

(School of Art and Design of Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: The Painted Sculpture Art in Dunhuang is a apply-colored sculpture art inherited generation by generation for hundreds of years, which is totally a kind of hand-made art. With a unique characteristic, it has a long history! From the Period of the Sixteen Kingdoms when the Mogao Caves were first built to the Republic period, the main way of handing down the painted sculpture skills was the master taught the apprentice. Since the Dunhuang art of institute China was built in 1944, the painted sculpture art has been handed down among the people in the way of sculpturing the statue of temple gods. There are some artists who are quite skilled, such as Sun Ji yuan, He E, Du Yongwei and LU Qingxue. They had great influence on inheriting the painted sculpture art. Training the inheritor is the key of handing down the painted sculpture art, and to train the inheritor in the college is the trend of the training in the future.

Key words: the painted sculpture art; heritage; skills; craftsman; training in the college

一、引言

敦煌彩塑制作技艺是一门千百年来世代传承于敦煌地区的敷彩泥塑手工制作技术,历史悠久、独具特色。敦煌石窟的岩体构造属于酒泉系砾石岩层,不宜雕刻,故古代匠师们因地制宜,制作了博大精深

的敦煌彩塑艺术品。敦煌彩塑作为敦煌艺术的主要组成部分,历时千年十余代,现存彩塑作品两千余身,浮塑作品一千余身,又多为历代原作,有极高的艺术价值。敦煌彩塑的制作,分骨架、制泥、塑造、敷彩四个主要环节,其中对材料的选择与配比、形体的塑造、色彩的搭配等均有成熟的技艺,其成型的作品

具有坚固、耐久、抗风化等优点,故此,保存至今的敦煌莫高窟彩塑作品大多形体完整、色彩弥新。

中国古代从事泥彩塑制作的多为民间工匠,“子承父业,师徒相授”成为延续千年的主要技艺传承方式。至二十世纪四、五十年代后,随着宗教造像的衰落,以此为生的匠人越来越少,与此同时,随着现代化教育的普及,学校集体教育逐渐取代了民间师徒相承的传统技艺传承方式,所以,敦煌彩塑制作技艺在民间可谓之已后继乏人,在目前的高等教育中,此项技艺又未得以普及,所以,必然面临失传的境地。对敦煌彩塑的保护,绝非仅限于对洞窟原作的抢救性保护,更应将彩塑制作这门古老的技艺得以传承发展。因此,对敦煌彩塑制作技艺传承的研究意义深远。

二、敦煌彩塑制作技艺传承的历史与现状

敦煌彩塑制作技艺的传承大体可分为两个阶段:

第一阶段:从十六国莫高窟创建到民国,属于我国传统技艺“子承父业、师徒相授”式民间传承形式。

敦煌文献中,所有进行石窟营造者都被称为“匠”,包括石匠、泥匠、木匠、塑匠、画匠等。“匠”又可根据技艺的高低分为不同等级,如都料、博士、师、匠、生等级别。敦煌彩塑的制作,主要由塑匠和画匠完成。塑匠和画匠在现代均被称之为艺术家,但在古代,同其它手工业者一样,他们都是社会地位低下的匠人,关于这些人的记载,无论是敦煌文献还是壁画题记中,均少之又少。“敦煌工匠史料主要来源于三个方面:一、记载和歌颂“功德主”即洞窟窟主们营造佛窟的碑、铭、赞、记资料中有关“良工”与“巧匠”的零星描述。二、佛窟与佛画中的工匠供养人画像与题记。三、官府和寺院的收支账目(即《入破历》)中的关于工匠的役使和供给记录,这些基本上都是公元9、10世纪,即敦煌历史上为吐蕃占领时期(公元848年前)和瓜州归义军时期(848年后)的文献,也有个别8世纪以前的文献。”^[1]目前为止,此三方面记载中有关敦煌彩塑“塑匠”与“画匠”的资料均相当匮乏,故此,对敦煌彩塑技艺在古代的传承关系已无从可考,我们只能通过文献的零星描述,简单了解古代匠人的一些情况。

莫高窟藏经洞发现一份乙未年赵僧子典儿契,是非常难得的了解古代工匠身份地位、生活状况的文献,为我们一窥古代匠人生活开启了一扇明窗。“乙未年十一月三日立契:塑匠都料赵僧子,伏缘家中户内有地水出来,阙少手上工物,无地方觅,今有腹生男荀子,只典与亲家翁贤者李千定。断作典直价数:麦贰拾硕、粟贰拾硕。自典已后,人无雇价,物无利润。如或典人荀子身上病疾、疮出、病死者,一仰兄佛奴面上取於本物;若有畔上及城内偷却高下之时,仰在荀子祇当。忽若恐怕人无赁信,车无明月,二此之间,两情不和,限至陆年。其限满足,容许修赎。若不满之时,不喜修赎。伏恐后时交加,故立此契,用为后验。”^[1]赵僧子是莫高窟曹氏归义军时期一名塑匠,其技术级别已达都料,可算作塑匠行列技术级别最高者。但从这份典儿契可见,这一年赵僧子家中被水淹没,没了住所,其万般无奈只能将未成年儿子典卖给别人,何等凄苦。开凿于元代的莫高窟第3窟,有一幅举世闻名的壁画《千手千眼观音》,其落款“甘州史小玉笔”,虽然无更详细有关史小玉的记载,但在莫高窟留有姓名的工匠中,也是极为难得的资料。

这些资料对现阶段研究敦煌彩塑技艺在古代的传承情况有着重要价值,但是,显然这些零散的记载,无法使古代敦煌彩塑技艺传承的研究形成体系。无从考证创造了敦煌彩塑瑰宝的这些大师们他们师从何人,又如何将这门古老技艺代代相传,但据文献资料记载,可初步分析从事敦煌彩塑制作的古代工匠大体主要有三个类型:供职于官府、供职与寺院以及个体工匠。“官府、寺院工匠是有职称的,因其身份是世袭制,故应是子承父业的家族传承。而平民身份的个体工匠是不受官府或寺院管辖的自由职业者,应该多是师徒传承。”^[2]敦煌彩塑千余年的传世精品,正是主要依靠古代工匠“子承父业、师徒相授”这一古老的技艺传承方式延续下来。另需特别说明的是,在五代曹氏归义军统治敦煌时期,敦煌权贵们极其热衷莫高窟开凿,为了大规模营造洞窟之需,曹氏政权仿照中原画院,在敦煌设立官办“画院”,同时,在民间亦有民间“画行”,此一时期敦煌彩塑制作技艺的传承方式略微特殊,大体类似今天职业技术培训。

第二阶段:从 1944 年国立敦煌艺术研究所成立,莫高窟纳入官方管理至今。这一时期莫高窟内停止了民间艺术活动,彩塑技艺则以庙宇神像为载体传承于民间,主要分布在河西走廊一带。与此同时,出现了一批对敦煌彩塑艺术潜行临摹,技艺精湛的艺术家的,对敦煌彩塑制作技艺在新时代的传承做出了积极的贡献。较为有代表性的如孙纪元、何鄂、杜永卫、鲁勤学等。

孙纪元先生,1932 年生。1953 年至 1984 年在敦煌文物研究所从事古代雕塑临摹研究及雕塑创作。孙先生可谓敦煌研究所成立以来研究敦煌彩塑的第一人,从事敦煌彩塑临摹研究 30 余年,对敦煌彩塑的制作工艺,有着细致的了解,并注重理论总结,发表论文《敦煌彩塑及其制作》、《敦煌早期彩塑》等。同时,孙先生也临摹复制了一批敦煌彩塑精品,并在国内外展览,在学界的影响深远。

何鄂,女,1937 年生,上海金山人。何鄂先生于 1962 年到敦煌文物研究所工作,至 1974 年离开,在敦煌 12 年,致力于敦煌彩塑的临摹与创作研究。成为敦煌彩塑制作技艺在现阶段传承中的重要一环。何鄂先生离开敦煌后,1986 年设计完成了《黄河母亲》的作品,获得了极高赞誉,成为了兰州的地标性城市雕塑,其艺术成长之路离不开敦煌,可以说她传承与发展了敦煌彩塑,同时敦煌彩塑也启发与成就了这位女雕塑家。“我感谢命运之神在上世纪 60 年代初将我带向了举世闻名的敦煌莫高窟,这是我一生中巨大的福份。12 年的熏陶,以及离开敦煌之后对敦煌艺术的无尽回味,竟奇迹般地改变了我后半生的雕塑,甚至可以说,它创造了一个全新的自我。”^[3]

杜永卫,男,1960 年生,师从孙纪元、李其琼等老一辈敦煌艺术研究者,先后临摹复制了数十件敦煌彩塑经典作品,彩塑制作技艺精湛,并在国内外巡展,影响深远。目前被甘肃省认定为敦煌彩塑非物质文化遗产传承人。杜永卫先生对敦煌彩塑传承的重要意义不仅表现在自身对敦煌彩塑技艺的挖掘,更表现在近年来他致力于彩塑传承人的培养,其彩塑工作室常年有全国各地高校彩塑爱好者、学习者拜师学艺。其对弘扬敦煌文化,传承敦煌彩塑技艺做出了积极贡献。

鲁勤学,敦煌市非物质文化遗产传承人,致力于敦煌彩塑研究 30 余年,敦煌彩塑作品丰厚,所完成作品技法纯熟、形象惟妙惟肖。近年,在政府支持下设立了“敦煌彩塑艺术传习所”,旨在指导青年艺人学习敦煌彩塑艺术,将这门古老的技艺发扬光大,对敦煌彩塑制作技艺的传承意义重大。

事实上,目前对敦煌彩塑制作技艺研究的专家、学者、艺人远远不止上述所列。这些研究者有从理论角度对彩塑艺术予以分析研究的,也有致力于彩塑制作的,但不容置疑的是目前掌握敦煌彩塑制作成熟技艺的传承人依然是严重匮乏的。一方面,近几十年来,随着各种新型材料技术的发展,玻璃钢等化工材料逐渐取代泥塑,敦煌彩塑出现了各种化工材料的仿制品,由于化工材料仿制品成形速度快,翻制方便,古老的彩塑制作技艺越来越不受到当地人的重视与采用。另一方面,现阶段学校教育的普及发展,使得“师徒相授”的传统技艺传承方式逐渐退出了历史舞台,同时,我国各高校艺术教育主要沿袭西方模式,在雕塑专业教学中,往往忽视传统技艺的训练,特别对敦煌彩塑这一类泥彩塑制作技艺更缺乏借鉴和传承。故此,敦煌彩塑制作技艺濒临失传的境地,仅靠个别专家、传承人的力量,显然无法将彩塑艺术传承发展。敦煌石窟艺术是人类文化艺术宝库,彩塑艺术是敦煌艺术的重要组成部分。对敦煌石窟艺术的保护,应该不容忽视对彩塑制作技艺的传承保护。

三、敦煌彩塑制作技艺传承的展望

敦煌彩塑制作技艺在当下社会的传承,并非仅靠个别彩塑专家或者学者即可完成,作为一种技艺,必须具备一定规模与数量的人掌握它,这项技艺才能不断传承下去。只有让更多的年轻人了解它、热爱它、并愿意致力于学习与研究它,这项传统技艺才能后继有人。为了实现彩塑技艺人才专业化、规模化的发展,院校化的培养将是未来彩塑技艺传承的必然趋势。

中小学教育中,一方面可以进一步强化对传统文化重要性的教育,如在语文、美术、鉴赏类课程中,适当加入对敦煌艺术的介绍,包括对敦煌壁画作品、敦煌彩塑作品内容、审美特点、艺术风格、绘制技法

等内容的知识传授。通过理论知识的讲授,提高学生对传统文化的领悟与兴趣,增强民族自尊心与自豪感。另一方面在美术教学与第二课堂活动中,可适当开设与传统泥彩塑制作技艺相关的课程学习,从选材、制泥、骨架、塑形、敷彩等各环节,使学生全面了解泥彩塑制作的步骤与技法,通过此类体验式教学,培养学生动手、动脑能力,从小树立与培养学生对泥彩塑这门古老技艺的浓厚兴趣。

高校是专业人才培养的摇篮,具备科研与教学双重实力,是研究和传承敦煌彩塑技艺的最理想机构。各高校尤其是甘肃当地高校,完全可以借助敦煌彩塑这一古老艺术,既实现学院特色办学的要求,又积极弘扬与传承敦煌彩塑技艺。各高校艺术专业,可通过多种形式积极开展彩塑实训教学,如洞窟观摩、专家讲座、临摹复制、创作实践等,将敦煌彩塑制作技艺有效地引入到了专业教学中。也可聘请敦煌彩塑名家、学者、技艺精湛民间艺人为客座教授,定期开展相关内容授课,或利用实践课、假期等,组织学生深入彩塑名家、民间艺人工作室,零距离学习彩塑制作技艺,共同参与完成敦煌彩塑临摹、复制、仿制等作品。通过各种形式的教学活动,引领更多的年轻学子参与到敦煌彩塑技艺传承的事业中,将这门即将湮灭的手工技艺保留并发扬光大,实现薪火相传。

四、结语

敦煌彩塑是世界艺术瑰宝,丰富而精美的敦煌彩塑作品为我们了解古代文化、宗教、思想等提供了现实的依据,其审美情趣,更凝结了千百年来人们对艺术美的完美诠释。敦煌彩塑是敦煌艺术的重要组成部分,纵观其一千多年的发展历史,可以说它既是一部中国佛教彩塑发展史,又是一部古代彩塑制作技艺教科书。对敦煌彩塑的保护,具有养护传统文化的重大意义,而对敦煌彩塑制作技艺的传承与保护,必将是研究与保护敦煌彩塑的重要方面,尤其对彩塑传承人的培养更是未来敦煌彩塑研究中的重要课题。

参考文献:

[1] 马德. 敦煌工匠史料[M]. 甘肃:甘肃人民出版社, 1997:71.

[2] 杜永卫. 非物质文化遗产——敦煌彩塑制作技艺的保护与传承[J]. 当代敦煌,2013(01):201.

[3] 邴敏. 创造是传统文化的精髓——何鄂的雕塑人生[J]. 美术观察 ,2016(06):39.

(责任编辑:张 哲)