

敦煌壁画中的缤纷秋色

□ 陈晓红

①树下弹琴 莫高窟第85窟
②青年男女 莫高窟第321窟
③缠枝葡萄纹边饰 莫高窟第322窟
④受惊的野牛 莫高窟第249窟

汉代书籍《孝经纬》中说：“大暑后十五日，斗指坤，为立秋。秋者，擎也，物与此而擎敛也。”这里的“擎”字是聚集的意思，是说秋季是万物聚敛收藏的时节。而立秋节气的到来，意味着赤日炎炎的夏日开始退出天地舞台，天高云淡的秋季正式登场。

古人称秋季为三秋、九秋、金秋、素秋、金天、清秋等。在节气时令上，秋季由立秋、处暑、白露、秋分、寒露与霜降六个节气组成。唐朝刘禹锡在《秋词》中写道：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”意思是古往今来秋季总是令人萌生寂寞辽远之感，作者却唯独喜爱天高云淡的金秋美景，因为仰望长空便能看到白鹤成排，此情此景不知引得多少文人墨客诗情澎湃。作者在这里赞颂秋天的美好，并借鹤群直冲云霄的描写，表现了奋发进取的豪情和豁达乐观的情怀。

从敦煌壁画艺术中，我们可以挖掘出那些旖旎多彩的秋日场景。

遍身罗绮照素秋

在敦煌壁画中，其实最令人叹为观止的，我认为深秋的美轮美奂的服饰了，它们都质感挺括，华美异常、色彩缤纷，令人想起宋朝张翥的《蚕妇》一诗：“昨日入城市，归来泪满巾。遍身罗绮者，不是养蚕人”。唐宋时期敦煌被画师所描绘的那些服饰，确实装点了整个秋季的美丽。在莫高窟第114窟壁画中有一幅“襦裙少女图”：画面上丰满白皙的少女头上扎着两个发髻，娇憨可人。青绿与深绿色系搭配的碎花襦裙太适宜秋意渐浓的时节了，从古至今，碎花长裙的魅力是穿越时光并且惊艳了时光的。在莫高窟第280窟壁画中有一幅“摩耶夫人图”：画面中摩耶夫人内穿墨绿色修身掐腰喇叭袖圆领打底衫，外穿一条紫红包臀长裙，凸显出了女性曲线之美，还加入了对比强烈的撞色。

我们都知道服装最经典的配色是黑白灰，尤其是黑白配，其实这种配色也是敦煌壁画中的经典。在莫高窟第100窟壁画中有一幅“舞者图”：画面上男舞者被定格在一个扭腰送胯双臂屈伸的舞蹈动作中，他上身穿着中长款的黑色圆领长袖缺胯衫，用白色帛带束腰。下身则搭配一条白底团花大口裤。在莫高窟第12窟壁画中有一幅“供养人图”：画面上上一对母女身着襦裙，上襦下裙的着装风格相当于今天服饰的无袖连衣裙加一件长袖开衫。在画面上女儿的上衣和妈妈的裙子是同样的蓝色，女孩的裙子和妈妈上衣是同为赭色，只不过各自的花纹样式不同，但是母女俩胸前的结带却是同色同花、一模一样。画师如此别出心裁的呼应，显得既温情又醒目。

葡萄宫锦醉缠头

唐朝诗人王翰在《凉州词》中写道：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？”这首耳熟能详的诗歌里除了金戈铁马的战场，更让人印象深刻的就是葡萄美酒了。

葡萄原来的名字为“蒲桃”“蒲陶”，这种植物是由汉代的张骞从西域带回。在莫高窟第323窟壁画中有一幅知名度极高的“张骞出使西域图”。壁画由三幅画面组成：第一幅在画面右上方，一座挂着“甘泉宫”匾额的宫殿内，一位帝王正带着群臣礼拜。这里交代了张骞出使西域的原因。居于右下方的第二幅画面是故事的主体，画中心一位帝王骑着高头大马，身后一干侍从僚属。帝王的对面，持笏板跪拜者就是张骞。这里交代了张骞奉命开始出使西域。左上角是第三幅画面，一位使者带着两位持旌节的侍从行经山间，向一座城池进发。这里交代了张骞出使西域的结果。公元前138年，张骞出使西域，他的“凿空之旅”打通了中原与中亚、西亚以及南欧各国的通道，而被元代诗人郑允端描写为“满筐圆实颗珠滑，入口甘香冰玉寒”的葡萄则是见证物之一。

文献记载，古时候敦煌不仅大量种植葡萄，还擅长酿制葡萄酒。在古人看来，由于葡萄果实丰盈繁多、葡萄藤枝叶蔓延交接，都是自然界繁茂多产的象征，被人们寓以子孙绵长、家族兴旺的美好愿望，与此相应地就有了多姿多彩“葡萄纹”纹样。今天，我们知道是隋唐时期艺术精湛的画师开始将葡萄绘进壁画中，同样的“葡萄石榴纹藻井图”在莫高窟第209窟壁画中也有完美地呈现。而繁复密丽、色彩和谐的窟顶藻井葡萄纹样已经成为敦煌壁画中的经典图案。除此之外，壁画边饰中也有了华美的葡萄纹样。在莫高窟第322窟壁画中有一幅“缠枝葡萄纹边饰图”：画面上葡萄串、葡萄叶随枝呈弯弧状分布。葡萄串一种为写实形，还有一种为花形，与葡萄叶相间绘饰。色彩有青、绿、红、赭色与白色，清亮怡人、对比强烈。

除了敦煌壁画中大量的葡萄纹样之外，在

敦煌艺术的铜镜、花砖、瓷器、丝织品、石刻等艺术品上都发现了各式各样的葡萄纹。瑞兽葡萄纹样则是铜镜上的常用纹样。唐朝诗人岑参在《胡歌》一诗中写道：“黑姓蕃王貂鼠裘，葡萄宫锦醉缠头。关西老将能苦战，七十行兵仍未休。”意思是说黑姓蕃王身穿貂鼠皮裘，酒醉之后，便把绣有葡萄图案的宫锦作为赏赐之物送给舞女。而边关老将却因能征善战，年已七十仍无休止地统兵戍边。这里的“葡萄宫锦醉缠头”就是常见的丝织品上的葡萄纹样。

今月曾经照古人

天上的日月是人类早期文化的灵感源泉之一。古人并不知道月亮是反射了太阳光才如此澄澈清明、皎洁光亮的。唐朝大诗人李白在《把酒问月》一诗中写道：“青天有月来几时，我今停杯一问之。人攀明月不可得，月行却与人相逐。皎如飞镜临丹阙，绿烟灭尽清辉发。但见宵从海上来，宁知晓向云间没。白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻。今人不复见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。”意思是说青天上明月高悬起于何时？我现在停下酒杯且一问之。人追攀明月永远不能做到，月亮行走却与人紧紧相随。皎洁得如镜飞升照临官阙，绿烟散尽发出清冷的光辉。月亮里白兔捣药自秋而春，嫦娥孤单地住着与谁为邻？现在的人见不到古时之月，现在的月却曾经照过古人。古人与今人如流水般流逝，共同看到的月亮都是如此。只希望对着酒杯放歌之时，月光能长久地照在金杯里。诗歌对唐朝之前关于月亮的普遍认知作了生动而全面的描绘。

《周礼》中记载天子常“春分朝日，秋分夕月”，意思是说天子会在春分这天祭祀太阳，在秋分这天祭祀月亮。这大概就是关于中秋节、中秋赏月的最早渊源了。在敦煌壁画中李白关于月亮的想象全部都有呈现，还有许多李白没有想象的内容也有生动的呈现。如在莫高窟第35窟壁画中有一幅“手托日月的十一面观音图”：画面就描绘了当时人们想象的月宫图

景。身着华丽青绿大氅的观音是八臂十一面。观音最上层的双手左手托日、右手托月。日为赭红色、月为素白色。月亮中间是蓬勃生长的桂花树，桂树两侧分别是蟾蜍与白兔。在莫高窟第384窟壁画中绘有一幅“月光菩萨图”：画面中慈悲的菩萨乘坐坐在白鹅座上，身着白衣，衣服颜色几近透明，手持月轮，整个身体被两条赭红色飘带缠绕，仙气飘飘。“月光菩萨”也被称作“月光普照菩萨”“月净菩萨”等。据说八月十五这天，也是中国道教神话中的月神（太阳娘娘）的诞辰。因此，中秋祭月就成为民众的一种传统习俗。

祭祀了月神，接下来就该大快朵颐吃月饼了。传统的敦煌月饼与其他地方的月饼颇有不同。据史料记载，传统敦煌月饼的食材多使用面粉与各种带有颜色的植物，在形制上多呈现圆形，更像是一轮天上的圆月。其直径足有三十公分，厚度也达到五公分之多。除了尺寸，人们还在月饼上做出“嫦娥奔月”“玉兔捣药”等画面，吃起来别有一番花好月圆的情趣。其实，不论是何种月饼，何种习俗，在八月十五的一轮明月之下，普天之下无不是期盼着“但愿人长久，千里共婵娟”。

长年牧牛百不忧

秋季的到来，秋收、秋耕、秋种的“三秋”大忙使得农人的生活格外紧张。明朝高启在诗作《牧牛词》中写道：“日斜草远牛行迟，牛劳牛饥唯我知。牛上唱歌牛下坐，夜归还向牛边卧。长年牧牛百不忧，但恐输租卖我牛。”意思是说太阳西下草地较远可是牛还是行动迟缓，只有我知道牛是太疲劳了太饥饿了才会这样子的。我骑在牛身上唱歌坐在牛身边玩耍，晚上回家还要靠在牛身旁休息。年复一年地放牛我的内心其实很知足，心里唯担忧牛会被卖掉抵租子啊。作品真实地刻画了农耕经济社会里人与牛的深厚情感。在古代社会，牛被誉为“农耕之本”，加之牛的性格温和，执着笃定，因此从古至今被广泛赞颂。

在莫高窟第454窟壁画中有一幅“耕牛图”：画面刻画了一头正在劳作的耕牛。画师用

葡萄石榴纹藻井 莫高窟第209窟

土黄色作为画面的主色调，将正在取牛的人只是寥寥数笔勾勒其形体而已，却用了醒目的赭红色来表现一头牛正在使尽全身力气耕耘的形象。透过画面我们能感知到这是一头“不待扬鞭自奋蹄”的老黄牛。除了描绘在农耕生活中勤勤恳恳的耕牛，敦煌壁画中还描绘了其他形形色色的牛。在莫高窟第249窟壁画中有一幅“受惊的野牛图”，画面上刻画了一群在山林间闲庭信步的野牛，它们神色安详自若。忽然一只矫健的猛兽疾驰而至，其中一头牛受惊回首。这些均被技艺精湛的画师惟妙惟肖生动勾勒而出。我们看到一只肌肉健硕、神态生动的野牛几乎要从壁画中呼之欲出，令人唯恐避之不及。还有在莫高窟第61窟壁画中有一幅“金牛宫图”，这是“黄道十二宫”中的其中一幅图。所谓的“黄道十二宫”就是今天所说的十二星座。画面中的金牛体态丰满，神态安详，牛的敦厚忠诚、朴实温驯、勤勉劳作、默默无闻的精神赢得了人们的信任。

金风玉露一相逢

宋代秦观在词作《鹊桥仙》中写道：“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，岂在朝朝暮暮。”一眼万年，天长地久。这就是中国人对牛郎织女，对秋季七夕节文化本质的理解。天地悠悠，真爱永恒。它是汉代苏武的“结发为夫妻，恩爱两不疑”，是明代唐寅“晓看天色暮看云，行也思君，坐也思君”，更是金代元好问的“问世间，情是何物，直教生死相许”的诠释。

在莫高窟第321窟壁画中有一幅“青年男女图”：画面中一对恋人穿着“情侣衫”，女子的上衣与男子的长袍是同样的淡绿色。他们两人身材高挑、情意绵绵，女子右手前指，含情脉脉望向男子，男子喜不自禁，右手紧握着女子长长的左边衣袖。在莫高窟第85窟壁画中有一幅“树下弹琴图”：画面描摹的是波斯国太子善友与作恶多端的弟弟恶友的故事。善友被弟弟设计陷害，双目失明，悲愤不已的他只能在树下弹琴来排遣不幸，美丽的利师跋国公主被他的琴声吸引感动，不顾一切与他结为夫妻。后来在公主的帮助下，善友太子夺回了属于自己的这一切。画面里的善友与公主二人神色宁静，祥和隽永。在榆林窟第38窟壁画中有一幅“同人青庐图”：画面上对男女衣着华美，男子一袭赭红长衫，喜气洋洋；女子着套色衣裙，衣袂飘飘，紧紧依偎在爱人身边，正可谓“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”。

(本文配图均为资料图)

张骞出使西域图 莫高窟第323窟

襦裙少女 莫高窟第114窟