



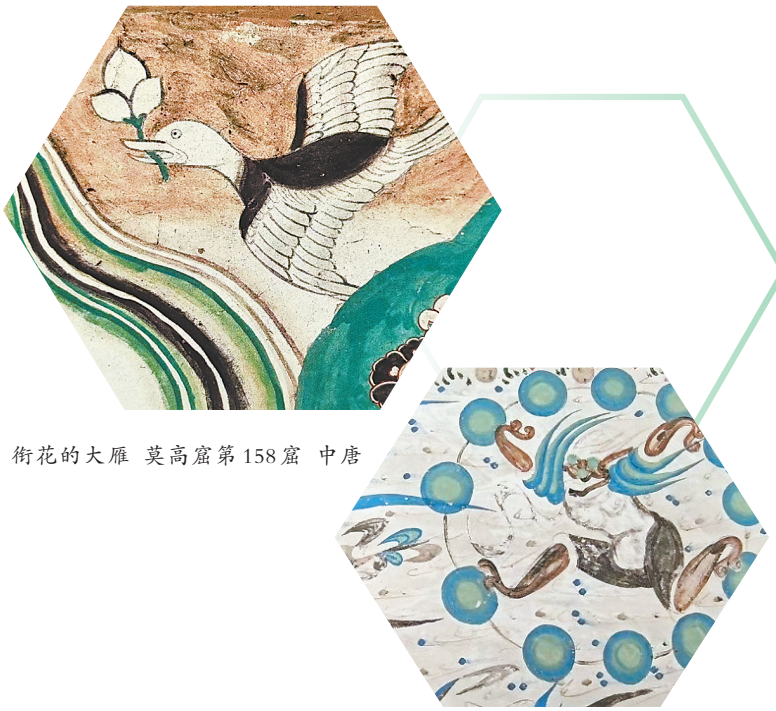
清代文学家张维屏在《新雷》一诗中写道:“造物无言却有情,每于寒尽觉春生。千红万紫安排著,只待新雷第一声。”意思是说天地万物的造物者没有言语却很有情愫,每当寒冬将尽便会促使春意即刻萌生。大自然

早已安排好了万紫千红含苞待放的花朵,只等春雷一响,百花就将竞相开放。

随着立春节气的到来,意味着风寒料峭的冬日开始退出天地舞台,蛇蛰嫣红的春季正式登场。古人称春季为三春、九春、青春、

青阳等。在节气时令上,春季由立春、雨水、惊蛰、春分、清明与谷雨六个节气组成。

喧腾丰富的春季文化习俗在敦煌壁画中得以再现,让我们一起回望古人是如何在凛冬散尽的春季看草木萌发、赏春和景明。



衔花的大雁 莫高窟第158窟 中唐

雷公形象 莫高窟第285窟 西魏

敦煌壁画中的春日序曲

□ 陈晓红 张国宏



耕作 榆林窟第25窟 中唐

宝鸡瑞燕献五福

“五福临门”是中国人耳熟能详的春节祝福语,也是民间关于幸福观的五条标准。在《尚书·洪范》一文中写道:“五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”寿是指人寿命长久,富是指人生活富裕,康宁是指人一生身体安康,攸好德是指人能够喜好美德,考终命则是指能寿终正寝。在莫高窟第285窟壁画中有一幅绘于西魏时期的“西鸡图”:画面上两只神采奕奕、怒目圆睁的鸡都摆足了架势随时准备向对方发起“肉搏战”。只见它们尾巴高翘、身体拱起、头部扑地,一副凛然不可侵犯的样子。在古代敦煌,人们更多是用宝鸡瑞燕来祈愿五福临门。在编号为S·0610v的敦煌文献中记载道:“五福除三祸,万吉消百殃。宝鸡能辟恶,瑞燕解呈祥。”意思是说在新的一年里我们借着宝鸡与瑞燕来远离祸患、迎接五福降临。我们知道鸡鸣意味着新的一天开始,古代敦煌人选择鸡也寓意着春天之始、一年之始;燕子是春天的使者,是春天最常见的飞禽。由于“鸡”与“吉”谐音,鸡在古代文化中代指吉星高照,荣华降临;燕子则是多子多福的象征。

俗话说“小初一、大十五”,正月十五也叫作“元宵节”“上元节”。在古代敦煌一年一度的上元节燃灯仪式可谓规模盛大、热闹非凡。在莫高窟第220窟壁画中有一幅“舞乐图”:画面以九层灯楼为中心,两侧立有两个莲花状灯轮,还有天女在燃灯,描绘的正是盛唐时期宫廷夜宴、歌舞升平的景象。画面中四个衣着华美的舞女正在舞动长袖,尽情旋

转。不由得让人想起唐朝诗人苏味道在《正月十五夜》中写道:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游伎皆秣李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催”的场景。作品描写的是唐朝东都洛阳正月十五大型灯会的盛况;路上明灯错落,在园林深处映射出璀璨的光芒,有如娇艳的花朵一般;由于四处都可通行,所以通往皇城铁锁也打开了。人潮汹涌,马蹄下尘土飞扬;月光洒遍每个角落,人们在何处都能看到明月当头。月光灯影下的歌伎们花枝招展、浓妆艳抹,一面走,一面高唱《梅花落》的曲子。京城取消了夜禁,计时的玉漏也不要着忙,莫让这一年只有一次的元宵之夜匆匆过去。只不过这里写的是人间之景,而壁画中所绘是天上之景。人间天上祈愿相同!

筑陂处处待春耕

春天,对农业社会而言,最重要的事情莫过于春耕了。南宋诗人陆游在《北园杂咏之五》一诗中写道:“筑陂处处待春耕。”意思是说人们在各处修筑堤坝,准备迎接春天到来的忙碌耕种。元朝的吴澄也在《月令七十二候集解》中写道:“春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。”意思是说春季在五行为木,草木的生长离不开水的滋养与浇灌。因此在二十四节气里立春节气之后到来的就是雨水节气了。在敦煌壁画中有关水源、有关农耕的内容较多。民间谚语用“细雨下得满地流,一年吃穿不发愁”来盛赞春季雨水的重要作用。在榆林窟第2窟壁画中有一幅“山间流水图”:画面上赭

黄色的两山之间是奔涌的流水,大有一种“黄河之水天上来”的气势,画面的下半部分是蓝汪汪的一大股清澈的活水,这水大概就是杜甫笔下“知时节”的“好雨”了。

在莫高窟第296窟壁画中有一幅“耕作图”:画面重点表现的是一黑一白两头耕牛正在农人的指挥下奋力劳作。两头牛的动作整齐划一,都是右前蹄抬起,左前蹄微屈,后面两蹄深蹬地面。画面细腻真实地刻画出它们竭尽全力的样子,令人动容。在两头牛的身后是赤身露体、挥汗如雨的农夫。四围环境是青山隐隐、绿水潺潺。只见农夫右手扶犁、左手高抬,身形高大健硕、目光坚定自信。在榆林窟第25窟壁画中也有一幅“耕作图”:画面分为上下两部分,较为详尽地描绘了井然有序的耕种场景,环境色彩柔和明快、人物情态祥和而喜庆,充满了劳动的快乐与生机。图画重在表现劳动中的农人形象,场景中共绘有八个人物,六男两女。有趣的是六位男士都是正面形象,两位女士全是背面形象。下层部分中有一女两男三个人物、一红一黄两头耕牛。画面右首背对着的是一位体形丰腴的女子,她左手托举着方形的黑色食盒,显然她刚为家人精心准备了丰盛午餐,并且已经送到了地头。而头戴草帽、身体微蜷、双手扶犁的男子正在奋力犁地。在两头牛的前面是一个手持镰刀、动作娴熟地收割麦子的男子,穿着长裤,戴着草帽,正沉浸在丰收的喜悦中。上层部分中有一女四男五个人物、农具家具两件。画面左首有一男一女正在“扬场”,手持长柄扬场农具的男子和手持长柄扫帚的女子正在配合默契地劳作。

宋代诗人苏辙在《春日耕者》一诗中写道:

“阳气先从土脉知,老农夜起饲牛饥。雨深一尺春耕利,日出三竿晓饷迟。妇子同来相妩媚,乌鸢飞下巧追随。”意思是说春天来了,人们从开冻变松的土壤里感觉到万物生长之气,老农夜间起来喂养饥饿的耕牛。春雨充足,正是耕种的好时机;天已大亮,忙于春耕的农民连送来的早饭都顾不上吃。妇女和小孩子前来送饭,他们之间相亲相爱;乌鸦等鸟儿飞上飞下巧妙相随,觅食一些可以充饥的食物。这首诗质朴灵动、意味隽永。诗中所提到的喧腾的春景在前面壁画中都有所表现,我们从中也可以进一步体会敦煌壁画现实化、世俗化的特质。

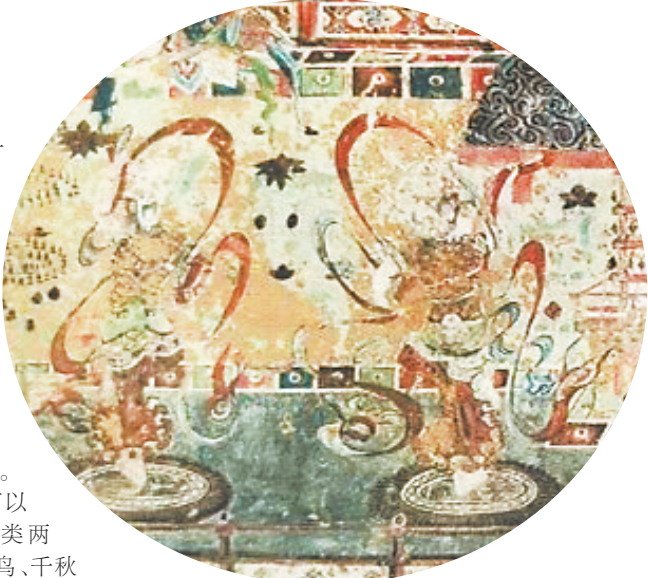
只待新雷第一声

敦煌壁画中,有伏羲、女娲、风伯、雨师、雷公、龙王等诸多形象。在莫高窟第285窟壁画中有一幅“雷神图”:通身赭色的雷神若金刚力士之形,四肢前伸、正在敲击十二面蓝色小圆鼓。人兽合体的雷神臂生羽毛、腾空飞跃、身形健壮、孔武有力。十二面连鼓围呈圆形,只见雷神正手脚并用,同时连击鼓面。这一雷公形象的绘制,和东汉王充所描绘的雷神形象几乎吻合。王充在《论衡》中写道:“图雷之状,累累如连鼓之形。又图一人,若力士之容,谓之雷公。使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状。其意以为雷声隆隆者,连鼓相叩击之音也。”其实,壁画中的雷神形象正是对这段描述的图像诠释。

龙在中国人的心目中不仅是祥瑞之物,更是和风化雨的主宰者。风调雨顺、阳光和煦才有五谷丰登的好年景。在榆林窟第25窟壁画中有一幅“龙王降雨图”:画面上一条黑金相间的龙霸气地站立在红色的云端之上,正在俯瞰人间连绵的山峦、苍翠的森林、绵长的河流和宏伟的宫阙等万千景象。它有角、有脚、有鳞、有翅。另外,在秦汉之前,人们很重视“重日”:如农历的一月一、二月二、三月三、五月五等。古人观察到在农历的二月二,阳气回升,大地解冻,傍晚太阳下山之时,四象(青龙、白虎、朱雀、玄武)中的青龙星宿的龙头同时在东方升起,所以这一天又被称作“龙抬头”。古代敦煌人会在这一天举行祈福、祭祀或是纪念活动,以示敬苍龙、祈甘霖、盼丰收。在敦煌壁画中《五龙莲花藻井图》《双龙莲花藻井图》等图案的绘制就是对这一风俗的刻画。

一声啼鸟唤春心

宋代诗人韩偓在《山空鸟鸣可喜》一诗中写道:“数叠高山拥画屏,一声啼鸟唤春心。有诗更在斜阳外,归棹绿波烟浪深。”意思是说我抬眼远望几重高山如同画屏般耸立,一声悦耳的鸟鸣声唤醒了我对春天的向往之情。更有诗意的景象是在那斜阳之外,归来的船只是隐没在那绿波和烟雾深处。而孟浩然的诗句“处处闻啼鸟”就是对生机盎然的春季最真实的描述。在敦煌壁画中所绘制的鸟类大致可以分为传说里的鸟类和自然界的鸟类两种。传说里的鸟类有玄鸟、青鸟、凤鸟、千秋长命鸟等。在莫高窟第249窟壁画中有一幅“千秋长命鸟图”:这种鸟也叫“人面鸟”。画面上一只白蓝相间的千秋长命鸟在虚空流动的星云间展翅飞升,体态丰腴而矫健。在莫高窟第



舞乐 莫高窟第220窟 初唐



山间流水 榆林窟第2窟 西夏



天鹅 莫高窟第360窟 中唐



千秋长命鸟 莫高窟第249窟 西魏