

《古画名录》中“谢赫六法”与敦煌早期本生故事画

◎ 王晶玉 / 西安电子科技大学 陕西 西安 710100

南齐时期谢赫著有《古画名录》，书中提出六法论道：“六法者何？一，气韵生动是也；二，骨法用笔是也；三，应物象形是也；四，随类赋彩是也；五，经营位置是也；六，传移模写是也”，后称为“谢赫六法”。谢赫六法是品评我国古代绘画重要的标准和美学理论。由外在形式美原则的品评，深入到对象内在在精神的体悟，为后世提供品评绘画的理论基础。

敦煌早期敦煌本生故事画主要绘制于北凉至隋五个朝代，前后延续二百余年。随着政治经济、大众审美情趣的发展，在壁画的表现形式和艺术风格上也出现丰富多样的变化。笔者对《敦煌石窟全集》、《敦煌莫高窟内容总录》等敦煌艺术领域的专著进行梳理，发现敦煌石窟壁画中的本生故事画现存可识别的壁画共涉及十三个本生故事画，列表如下：

故事名称	北凉 (397-439)	北魏 (386-534)		西魏 (535-556)	北周 (557-581)					隋代 (581-618)				
	莫275	莫254	莫257	莫285	莫428	莫296	莫299	莫301	莫461	西12	莫302	莫417	莫419	莫427
毗羯羯梨王本生	北壁										库顶人字坡东 坡上段			
月光王本生	北壁										库顶人字坡东 坡上段			
萨埵太子本生		南壁			东壁门 南壁	库顶西 南坡	库顶南 东坡				库顶人字坡西 坡上段		库顶人字坡 东西两坡下段	
尸毗王本生	北壁	北壁									库顶人字坡东 坡上段			
九色鹿本生			西壁											
婆罗门闻得舍身本生				南壁							库顶人字坡东 坡上段			
须闼提太子本生					北壁									
善事太子入海本生						库顶西、 南、东坡								
啖子本生							库顶西、 北坡	库顶北、 东坡	龛楣	南壁门西	库顶人字坡东 坡下段			
须达拏太子施象本生					东壁门 北壁								库顶人字坡 东坡上三段	中心柱 腰沿
快目王施眼本生	北壁 (部分残缺)										库顶人字坡东 坡上段			
虞阇尼婆梨王本生	北壁										库顶人字坡东 坡上段			
独角仙人本生					东壁门 南壁									

敦煌早期本生故事画现存情况

本文采用六法论阐释敦煌早期本身故事画，将二者联系起来做对应分析，有以下几方面的意义：

①敦煌早期本生故事画数量较大，但缺乏相应的文献资料，我们对壁画的创作者及其艺术活动知之甚少。结合《古画名录》中的记载可以弥补该缺陷，使我们更全面地认识和理解早期敦煌本生故事壁画。

②本生故事画在莫高窟现存不同时期的洞窟中均有不同程度的表现，几乎涵盖了整个敦煌艺术。用中国传统绘画品评标准进行分析，能够更加准确地把握当时绘画的真面貌。

③敦煌壁画是至今保存下来，时代延续最长、内容最丰富、体系最完整的绘画艺术。将文献与图像联系起来进行综合分析，我们才有可能把早期敦煌二百余年的本生故事画的艺术原貌真正弄清。

运用谢赫六法阐释敦煌早期本生故事画从以下几个方面展开。

一、气韵生动。《画鉴》中记载到：“观画之法，先观气韵，次观笔意、骨法位置敷染，然后形似”。其他绘画作品是单纯的艺术欣赏，本生故事画有丰富的情感价值和精神内涵与之有所不

同。“气韵生动”指的就是画面形象的精神气质和内在韵味。在虚实之间、动静之间体现出敦煌本生故事画的意境和内涵。

二、骨法用笔。宗白华在《美学散步》中讲到：“中国画以飘洒流畅的线纹，笔酣墨饱，自由组织，暗示物象的骨格、气势与动向”。流畅有力的线条不仅体现出画师用笔的功夫，而且蕴含着画面的内在力量。敦煌早期本生故事画从西域式的凹凸画法到汉化后的线描手法，以骨法用笔的形似表现出对象内在的神似。

三、应物象形。本生故事画是画师们对佛经故事中描述的客观对象进行主观创作的过程。艺术创作的过程也是画师审美体验的过程，体现不同时代的审美追求和审美旨趣。通过外在造型艺术达到体现人物内在精神和信仰的目的，首要条件即是“应物象形”。

四、随类赋彩。色彩是敦煌早期本生故事画极其富有生命情感的重要因素之一。本生画中故事情节和人物众多，通过色彩更能够将其区分开来。通过不同的颜色能够表现出本生故事画中蕴含的崇高性、悲剧性、和谐性、浪漫性等特点。

五、经营位置。我国传统评画法《历代名画记》中有言：“经营位置，则画之总要”，经营位置是（下转第16页）

作者简介：王晶玉，女，(1995.08.04)，河南三门峡。西安电子科技大学人文学院2019级硕士，研究方向：美学。

较大,唐太宗表现出威严庄重、稳重谦善、经天纬地的一代明君风范,相较之下四周的宫女则显得娇小稚嫩,这无疑受到当时皇帝即为天子,权利至高无上观念的影响也就是社会阶层这种现实文化的影响。作品并非完全照搬现实,画面表现虽然纤细严谨但实际上是画家根据所要表达的主题对现实素材进行分析、提炼和加工,最后根据美学构图原则加以排列组合,画面的写意性气息浓郁,并不一味强调制作。

3.2 中国书法的写意性 在中国书画史上历来就有“书画同源”的说法,书画都是以几千年来的中华文化为同源,所以写意性在书法中也是体现的淋漓尽致。如果书法极度的一板一眼,那就和电脑打出来的自没有太大区别,只有完整表现出自身的个性和情感,才能写出具有生命力和艺术气息的文字。

在书法艺术尤其是在草书创作中是写意性体现的最为完整、最为直接、也最为强烈的。实际上草书的文字早已经远脱离了原来象形文字对于自然万物的模仿而越来越简化成为一种简单的符号。这些符号本身就带有非常强烈的写意性。其次在书写草书作品时书法家自身都是带有强烈情感的,故而每个字的结构都被简化,笔画与笔画之间连绵不断、牵连扯带,语境也随着作者心境的变化而变化,故草书从整幅篇章结构来看笔墨狂放不羁、道劲飞动,势若矫龙惊蛇、狂风暴雨。由此可见草书作品中所表现出的强烈的写意性。

但我们同时也要认识到中国的艺术不像西方艺术那样对艺术家个人的意识与观念表现的那么直接和明显,中国艺术的特点是比较隐晦含蓄的表达自己的观念。因而中国绘画中的写意性往往是通过用笔以及画面结构布局等体现出来的,写意性贯穿于中国书画艺术发展的全过程,同样中国书画艺术的发展也离不开这个写意性这个强大的精神文化支撑,因而把握好书画艺术中的写意性才会在艺术这条道路上越走越远。

3.3 作为超越技法而存在的精神内核 艺术教育的重要作用便是提升学生的审美水平,使学生的创造力和想象力得到激发,并能够感受到人类智慧的存在,至于学生的绘画水平如何,则要看学生的个人学习水平和领悟能力,毕竟技法知识基

础,思想和理念才是关键。熟练运用毛笔是学习中国画的基础,也是学生进入中国画殿堂的一道门槛,学生之后的成就则要靠生活和人生,在人生的场合当中感悟自然和生活,从而及汲取到适合自身的艺术素养,并将其融入到自身的创作当中,领悟万事万物的道理,感受艺术的本质和生命的活力。不热爱生活的人很难创作出优秀的艺术作品,只有敏锐的感知到身边的丝毫变化,并将其用艺术语言准确的表达出,才算是一个合格的艺术家。这些艺术家的灵感永远不会枯竭,因为艺术家会永远关怀着广阔的宇宙和渺小的人类,在理智和情感的把握上极度细节化,从而表现出强烈的人文关怀与忧患意识。这种关怀和意识的产生远远比一个简单知识的传授与掌握要复杂得多,复杂并不在于难度而在于不可传授性,知识只是途径,但是能感受到多少,体悟到多少则完全依赖于个人了。因此我们强调在现当代中国画创作中必须要体现出画面的写意性。近些年的新工笔画过于强调繁复的技巧,画面精工细作而强调制作性,而更看重随意性与书写性的写意绘画则更加强调艺术家的灵性与智慧,新工笔画的繁复技巧可以通过不断的重复以熟练对于技法的掌握,但是对于宇宙内万物的感知和理解则只能意会而无法言传。正如徐复观在《中国艺术的精神》中提到的艺术家在“游”这一状态下的所想所得,那不是一种简单的技巧性重复而更加强调对于艺术的理解和感悟,因而强调中国绘画中的写意性精神对于学习中国画而言具有十分重要的作用。

参 考 文 献

- [1] 马琳琳. 中国画的写意性[J]. 文艺争鸣, 2011(12): 150-151.
- [2] 王艳丽. 浅议传统中国画的写意性[J]. 美术大观, 2007(09): 35.
- [3] 赵虹. 浅议中国画的写意性[J]. 环球市场, 2018, 000(022): 262.

(上接第14页)评鉴绘画作品的重要原则。早期本生故事画经历了从单幅画到组合式画再到连环画的发展。不同的画面空间结构中绘制出本生画的丰富情节和内容,凸显了经营位置的重要性。

六传移模写。本生故事画在传承与创新中实现了西域和中原文化的交融与创新。通过对构图、线条、色彩等方面的对比分析,本生故事画在与前人作品的“传移”关系中实现了新的突破,形成自己独特的风貌和审美体系。

敦煌早期本生故事画具有独特的美学特质和精神内涵,通过谢赫的“六法”对本生画进行分析,有利于进一步探究传统绘画的艺术价值和国人的审美追求。

参 考 文 献

- [1] [南齐]谢赫.《古画名录》[M]. 上海古籍出版社, 1991.

- [2] 马采标点注释.《画鉴·中国画论丛书》[M]. 人民美术出版社, 1959.
- [3] 赵声良. 敦煌艺术十讲[M]. 文物出版社, 2020.
- [4] 宗白华.《美学散步》[M]. 上海人民出版社, 1981年.
- [5] 敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟内容总录[M]. 文物出版社, 1982.
- [6] 荣新江. 敦煌学十八讲[M]. 北京大学出版社, 2001.
- [7] 敦煌研究院. 敦煌石窟全集第3卷. 本生因缘故事画卷[M]. 上海人民出版社, 2001.
- [8] 宁强.《历代名画记》与敦煌早期壁画——兼论南北朝绘画与敦煌早期壁画的关系[J]. 敦煌研究, 1988(04).