

再现敦煌

壁画艺术临摹集

高山 著

江苏凤凰美术出版社

再现敦煌

壁画艺术临摹集

高山 著

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

再现敦煌:壁画艺术临摹集 / 高山著. -- 南京:
江苏凤凰美术出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5580-3603-3

I. ①再… II. ①高… III. ①敦煌壁画-临摹-作品集-中国-现代 IV. ①J228.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 325618 号

选题策划 来印法师 程继贤

装帧设计 毛晓剑 黄 卫

责任编辑 龚 婷

助理编辑 黄 卫

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

书 名 再现敦煌·壁画艺术临摹集
著 者 高山
出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路 165 号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 5.5
版 次 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-3603-3
定 价 78.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

此为试读, 需要完整 PDF 请访问: www.ertongbook.com

圣徒与诗人同行

◎周江林

突然，燕子的阴影收割到它的怀乡的忧郁，正午。

太阳用一块锐利的燧石，慢慢地、巧妙地，把西风的双翼镌刻在“正义女儿”的肩头高处。

享有“饮日诗人”之称的奥迪塞乌斯·埃利蒂斯的诗《风景的起源或仁慈的结束》令我们惭愧。我垂下了头。

突然，身边传来马蹄声，是吟游诗人、画家高山策马前去，他是去天赐神授的敦煌，从事他年复一年的壁画临摹艺术。这是一项手艺人虔诚岁月中漫长的事业，更是一个艺术家（代表着纵横坐标线上——中与外、古代与未来的艺术家）对神秘的敦煌和莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟等 552 个石窟辉煌的壁画艺术的景仰，以及进行血液里的创作。

艺术是反证。是对当下急躁的现状、黯晦的人心之反证。

抛开光鲜的外表，去看看当下人们的神情，以及他们所接受的趋势性的艺术，其实是充满了无法安宁的困惑与疲惫。这是一个疯狂崇尚消费、信息混乱、冷漠的经验主义时代的通病。

而高山的敦煌壁画却呈现出一种与趋势性艺术不一样的特质：它沉静，有光，与希腊类似的东方之光——敦煌的明亮与神性。我们在其作品中能够看到沙漠里反映出水意——水在倒流，佛与艺术在正午的日光中面视芸芸众生。那种美感由于爱得太深，产生了阴影，折射出那种高贵的忧郁。

更有意义的是，这些由于画家参与了的敦煌壁画有着其本身的使命——圣徒与诗人同行。他们的出现既是历史的使命，也是文化的秘密。

高山 1962 年生于兰州，1983 年毕业于西北师范大学美术系油画专业。一次临摹敦煌莫高窟的经变图，使他终生难忘。那些色彩绚丽、精美绝伦的壁画，让高山流连忘返，并毅然决定留在这个具有浓郁西域风情的古镇。1984 年，他调入敦煌文物研究所美术室从事壁画临摹工作。1994 年，高山前往日本东京艺术大学，学习日本画家临摹古代壁画的技法经验。之后一段时间，他遁入道家世界，静默苦思，以求豁然解脱。2001 年，高山创办敦煌美术研究所，开始了敦煌壁画“再创作临摹”。

在中国绘画体系中，临摹是掌握中国画本体规律的重要学习方法。因年代久远，如今莫高窟壁画都面临着起甲、空鼓、变色、酥碱、脱落等病害，人们担忧50年后敦煌壁画或将消失。于是，临摹是使敦煌佛教艺术宝库得以传承的一个使命。

洞窟壁画临摹主要有三种方式：现状临摹、复原临摹和整理临摹。高山大胆地进行了“再创作临摹”模拟实验。在描绘彼时东西方交汇的世界景象的原址中，高山精挑细选，淘汰了一些“材料”，并逐渐形成了具有鲜明个人风格的艺术创作手法，可以概括为：临摹、修饰、创新以及对自我意识的反抗。

高山的敦煌壁画有一种共同的特性：光——一个新的太阳，在沙漠里，覆盖岩谷、群山、树林、河流的温暖。有多少热爱敦煌的艺术家，一遍一遍进出敦煌各类石窟，他们不可说不勤奋、不执著，但效果并不好。你迷恋敦煌没错，但敦煌艺术是选中属于它范畴的传人，此人的品性要与古往今来敦煌相通的一——是秘密通道的人。

高山就是被敦煌所选中的人之一。

贤者择善。高山的敦煌壁画作品呈现出闲散与激进交织的精神气质——那是卑微者描摹的天堂，一些无名的艺术家描绘着他们高贵的图案，赋予其精神上无私的贡献。这是信仰的高度，超越了画面的本身幅度。

高山笔下的菩萨、飞天以及景仰的人们面部被处理得细腻和唯美，色调更为鲜明一些。高山精准地把那超验的瞬间捉住了，这是才华与温度的见证。

《榆林窟西夏千手观音》显示了一个信念：橄榄是人间永恒的果实——“风景的起源或仁慈的结束”就是敦煌。

《320窟初唐说法图》要让我们放下狭窄的“痛苦”整体词汇，而给予众生信心、爱以及食粮。

《红天伎乐飞天》那种庄严的欢快，带着云彩飘过大地最高的树木上空，分明是要把幸福撒满人间。

《428窟北魏双身菩萨》让我感受菩萨慈悲以外的巨大母爱，她带来的遥远的河流，来到沙漠地带，赐爱于人类。

《220窟中唐持花小菩萨》持花的小菩萨从一半沙漠一半河流中的参觉，转给了人类，而我们能体会得了这个启示吗？

另外，打动人们的，除了题材的稀缺性，画的隐约中一种无法预知的灵感的颤动——高山赋予了这些作品鲜活的力量，以及对神秘的谦卑。

高山曾经谈道：“临摹敦煌壁画的30多年间，在幽暗静默的洞窟中面对壁画，在一笔一画中，我时常感到正在与古代画师对话。随着临摹的深入，渐

渐沉浸其中，最终被原作的艺术精神和高妙技艺所覆盖，经历了有我、忘我，直至无我的心理状态，行进在时空的穿越中。”

最显然不过，这些被复活的艺术品展示了其神奇的精神面貌，并非是再创作者高山一人的力量，而是凝聚了佛、众生、供养者、无名的前辈画师、时间与空间的一致精神度，还有重要的一点是，它必须与敦煌地理的神秘性紧密联系在一起——如果没有高山在敦煌临摹壁画30多年的“在场”，哪怕名分最亮的画家去秀几个月，也仅仅只是蜻蜓点水而已。

另外，这些敦煌壁画告诉我们一个道理：不必对生活本身兴趣太浓，这样才能达到那些无名的前辈画师那种精美绝伦、坚定执著和深刻的程度。

通过高山的某些壁画，我有了揣摩的空间——这像是阅读（我觉得在展览现场基本上得不到这样喘息的间隙），而敏锐的艺术作品就是一把拽住这稍纵即逝的间隙，让其形成一股气息。高山的作品就让我有此种感觉。因而它的一部分临摹即是创作，他不过显得谦逊而已，这是已经在年轻人身上消失了的美德。

我得到的信息是，在欧亚与汉人以及其他民族的人们交战停顿的间隙，仿佛是狂奔时停下来歇息。而奇迹般的画师们将这种讲述信仰、艺术、生活以及对身边触手可及的美学的镜像给予了表述。在彼时，敦煌壁画所呈现的就是那时的现实主义——像呼吸一样自然。由此可见，今人的艺术审美能力是何等退化了。

在天赐神授的艺术家里，我曾经将高山与隋唐雕塑家韩伯通、宋法智、金忠义等，或者米开朗基罗、拉斐尔作一联想。我觉得，尽管不同的艺术家在不同时代的使命不尽相同，但有一点是相通的：以苍生利益为重，才叫艺术。

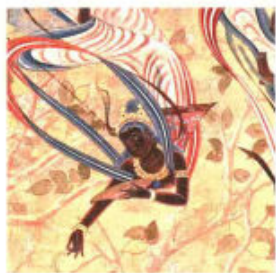
高山，作为一个诗人存在的话，我看到了一种有野心的秘密——是要抓住这些壁画背后的深意，即以毁灭的方式所“创造”的一个过去，将其从时间的流逝中分离出来，凝固成画面。

听上去有点忧伤。释迦牟尼佛对末法时代的预言正在变为现实。我们真的只能依靠壁画，想象那曾经的辉煌岁月吗？！如果你有心，去看看敦煌壁画吧——那是一个美好的时代：菩萨成佛，天下太平，风调雨顺，五谷丰收，众生长寿。

“突然，燕子的阴影收割到它的怀乡的忧郁，正午。”高山的作品证明了他在敦煌，找到了他的艺术法宝——光明的对称。

2017年7月27日于北京

目 录

佛像篇

榆林窟·千手观音·西夏	002
榆林窟·普贤经变·西夏	004
榆林窟·文殊菩萨经变·西夏	007
东千佛洞·水月观音·西夏	009
榆林窟第 25 窟·舞乐图·唐	010
榆林窟·水月观音与龙女·西夏	012
莫高窟第 3 窟·千手观音·元	014
榆林窟·水月观音与三藏·西夏	016
东千佛洞·绿度母观音·西夏	017
都督夫人礼佛图·唐	018
莫高窟第 305 窟·说法图·隋	020
莫高窟第 428 窟·双身菩萨·北魏	021
莫高窟第 405 窟·供养菩萨彩塑·唐	022
莫高窟第 57 窟·美人观音·初唐	023
西方三圣图·组合·唐	024
莫高窟第 199 窟·持花瓶观音·唐	025
莫高窟第 320 窟·大唐四飞天·盛唐	027
西方三圣·晚唐	028
东千佛洞·菩萨头像·西夏	029
莫高窟第 305 窟·双飞天·隋	031
莫高窟第 3 窟·施财观音·元	032
莫高窟第 3 窟·白衣观音·元	033
莫高窟第 405 窟·持柳观音·唐	034
莫高窟第 57 窟·持花供养菩萨·初唐	035
莫高窟第 321 窟·树前飞天·唐	036
莫高窟第 3 窟·施甘露观音·元	037
红天伎乐飞天·组合·唐	039
莫高窟第 57 窟·大势至菩萨·初唐	040
莫高窟第 322 窟·说法图·初唐	041
莫高窟第 249 窟·降龙飞天·西魏	042

莫高窟第 12 窟·十一面观音·中唐	043
莫高窟第 305 窟·说法图(复原)·隋 彩塑·菩萨·唐	044 046
莫高窟第 71 窟·思惟菩萨·初唐	047
东千佛洞·听法菩萨·西夏	048
榆林窟第 25 窟·普贤菩萨经变·盛唐	049
莫高窟第 285 窟·飞天·西魏	051
榆林窟第 25 窟·文殊菩萨经变·盛唐	052
莫高窟第 251 窟·飞天·北魏	053
山水双飞天·宋	055
莫高窟第 206 窟·五飞天·隋	056
莫高窟第 112 窟·观无量寿经变·中唐	057
敦煌·金发听法菩萨·中唐	058
敦煌·树前飞天·初唐	059
伎乐飞天·初唐	061
榆林窟第 25 窟·观无量寿经变·壁画再创作	063

藻井篇

榆林窟第 10 窟·八叶九佛图·西夏	066
莫高窟第 428 窟·飞天四虎·北周	067
莫高窟第 373 窟·石榴莲花·隋	068
莫高窟第 392 窟·莲花双龙·隋	069
莫高窟第 209 窟·葡萄石榴·初唐	070
莫高窟第 329 窟·莲花飞天·初唐	071
莫高窟第 387 窟·陀螺花·初唐	072
莫高窟第 205 窟·三兔·中唐	073
莫高窟第 61 窟·鹦鹉团龙·五代	074
莫高窟第 55 窟·双龙莲花·五代	075
莫高窟第 310 窟·团龙·宋	076
莫高窟第 76 窟·团龙·宋	077
后记	079

佛像篇

榆林窟·千手观音·西夏 380cm × 223cm

榆林窟·普贤经变·西夏 226cm×160cm

榆林窟·文殊菩萨经变·西夏 266cm × 160cm

水月觀音
唐千佛洞
西夏時代
敦煌美術研究所
高山 益華

东千佛洞·水月观音·西夏 196cm×121cm