

敦煌壁画中的“运动会”

□ 崔乐泉

游泳与操舟

敦煌石窟始建于前秦宣昭帝苻坚时期,后历经北朝、隋朝、唐朝、五代十国、西夏、元朝兴建,形成巨大的规模,有壁画4.5万平方米。敦煌壁画中保存了许多与体育竞技活动相关的珍贵画面,反映了早至公元四世纪后期,晚至十三世纪中期的体育史料,广及摔跤、举重、游泳、操舟、剑术、射箭、武术、马术以及围棋等运动形式,并且以“体育竞赛”的样态呈现在人们面前。这些盛行于中国古代的体育项目是东方艺术宝库敦煌壁画中重要的表现内容。

摔跤与举重

据统计,敦煌壁画中有二十几幅描绘不同动态的摔跤图像,其中时代为北周的莫高窟290窟内,有一幅表现竞赛进行中的摔跤图。画面四人中,右侧一人身穿白色长袍,腰系黑色长带,正高举右手审视着中间两位摔跤手的每一个竞技动作,这应该是一位执法公正的裁判。左侧一人着黑色圆领上衣,以惊讶的神情关注着中间的摔跤者;画面中间两位摔跤手均身材高大,肌肉发达隆起,且上体赤裸,下着短裤,赤足,显示的是正在进行的激烈摔跤竞技瞬间。画面展示了当时摔跤比赛的技术形态和造型动作,是现实生活中民间摔跤竞技的真实再现。

在时代为晚唐的敦煌莫高窟9窟中,同样有一幅表现摔跤竞赛瞬间动作的壁画。虽然对垒的两人仍为上身赤裸,下着短裤,赤足,但与前一幅不同的是两人的脚已经绞在一起,右侧进攻之人左手已经插入对手的两腿之间,右手也以肘关节封住了对手头颈部的右侧,两人之间的胜负已经非常清楚。很明显这是展现摔跤竞赛即将进入尾声的瞬间。

莫高窟五代时期的61窟中,亦有一幅表现两位摔跤者对垒瞬间的画面。右边之人伸出左臂欲搂对方,而对方则做出防守动作,巧妙躲闪,并寻找机会进攻。进攻与防守的方式,非常形象地体现出中国传统摔跤中“有进攻必有防守”“一力降十会”“以巧破千斤”的独特理念。

上述壁画中呈现的摔跤竞赛瞬间形态,反映出中国传统摔跤运动对力量、技术、智慧、谋略的综合运用,其“争交有道”的特点、传统文化中“礼之用,和为贵”的思想,在摔跤竞赛“点到为止”的追求中得到完美体现。

同样为古代“重竞技”类项目的举重活动,在敦煌壁画中亦有多样的呈现。莫高窟290窟有一幅北周时期举重画面,图中举重者头梳双丫髻,穿双襟大袖襦服,着履,挽袖,两脚分开,左手张开,左臂自然垂下,右手轻松将一只小象作为“器械”高举起来。作为艺术品的壁画,对现实生活中举重这类体育活动的描绘,带有夸张成分,也向我们展现出早期人们用于举重的“器械”的多样性,同时也说明了体育活动与人类日常生活的密切关系。在五代时期61窟描绘举重的壁画中,除了举动物象,还有展现单手擎举铜钟的画面。一个力士单手举起一口大钟,神态自若,这一举重方式,应该是古代“力能扛鼎”举重形式的发展。

作为体育运动中的水上“竞赛项目”,游泳与操舟活动亦是敦煌壁画中常见的表现内容。敦煌壁画中表现游泳的壁画有十幅,是当时人们参与健身、竞赛活动的真实写照。在莫高窟257窟中,有一幅绘制于北魏时期的游泳图,图中四个畅游水中的健儿,手臂高高扬起,像是在同时划水,整体形成了一个花朵的图案,类似现在花样游泳集体赛的场景。如果配上音乐,呈现出的就是一一场现代版的花样游泳比赛(图②)。

在莫高窟420窟中,还有一幅展现隋代游泳活动的画面。图中两位游泳者正在模仿爬行的动作,呈两腿交替打水、两臂轮流划水状,头部均转向一侧吸气,类似现在自由泳中的基本动作和吸气方式。

同样是水上活动的操舟,在敦煌壁画中也有多种表现。无论是舟的形制,还是操舟者的运行方式,都极为形象地展现在壁画中。在时代为北周的莫高窟296窟中,有一艘正在水中航行,船体较短的独木舟,尖头尖尾,中间大、两头小。独木舟中间乘坐三人,船头船尾各有一名赤膊强健的水手在摇橹与撑篙。这一画面体现了人们于水中荡舟的活动场景。而在时代为初唐的莫高窟323窟中,壁画中展现的操舟形象却是另一番场景,画面中的船虽然仍是一叶扁舟,但舟身上部设置了风帆,用于划船的橹也很清晰,类似今天的摇橹帆船。舟行水中,风帆鼓浪,前有一人撑篙,整体呈现出一幅“风帆鼓起横江上,水影遥看海上天”的运动场景(图①)。

③盛唐剑术图壁画

马术与围棋

在敦煌壁画中,还有展现竞赛特色的体育项目——马术与围棋。

敦煌壁画中的马术画,以呈现赛马和马上技巧为主。莫高窟第428窟绘有北周时期的赛马图,图中两人各骑一马,竞速奔驰,两匹奔马的四蹄呈拉直飞奔状。赛马旁边的树叶,在奔马竞跑风速带动下向一侧倾斜,显示出竞速特色,这显然是对当时民间赛马活动的真实描绘。莫高窟61窟中还有一幅五代时期多人于马上进行技巧竞赛的壁画,在开阔的草地上,一人骑在四蹄几乎拉直飞奔的马上,突然离鞍从一侧俯身,用手捻拾放置在地上的绳索。整个场面风驰电掣,竞争激烈,展现出力量与速度的完美融合。

敦煌壁画中展现围棋的画面主要有四幅,五代时期榆林窟32窟的围棋图具有代表性,棋盘为长条状,盘中较为清晰地显示出棋格17道,应该是一类17道的围棋局势。画面中三人席地而坐,其中两人相对坐于棋盘两侧,正在全神贯注地对弈,似乎定格在一个下一秒就要落子的动作上。而左边棋手手扶膝盖正在紧张思考,透过

①初唐操舟图壁画

②北魏游泳图壁画

剑术、射箭与武术

剑术、射箭在发展过程中,都与中国传统武术演进有密切关系,都以“武技”的形式呈现出来。这几种运动形式在敦煌壁画中有着多种形态的展现,为我们了解这些运动的历史提供了重要图像史料。

表现剑术的壁画,较早见于甘肃榆林窟中唐时期的25窟中。图中两位持剑者正在对击,左侧击剑者右手执剑,左手呈“剑指”状,正在进攻;右侧击剑者上身后撤,右手持剑防守,整个画面表现了紧张激烈的剑术击技场面。在莫高窟盛唐时期的154窟内,亦有一幅剑术图壁画。图中右侧之人右手举剑,正欲击打对方;而左侧之人右手持剑呈架剑动作,剑的形象不甚清晰,阻挡对方来剑,护住身体。画面在动态上既有对击的招式,亦有剑舞的特色,表现的是一场具有观赏性的剑术竞赛(图③)。

敦煌壁画中的射箭内容非常丰富,既有步射,亦有骑射,还有大量表现战争射箭的战射。在这些表现射箭的壁画中,最为突出的是莫高窟290窟北周时期的一幅射箭竞赛图。画面右侧三位穿圆领窄袖上衣、着小口裤的射手并肩排列,双腿分开,稳稳站立,整齐划一地拉弓搭箭,对准前方七个标靶(鼓),左右两边各站立二人围观。整个画面动态强烈,剑拔弩张的感觉扑面而来,非常形象地向我们展现出一场极为标准的步射竞赛场景。

武术类项目在敦煌壁画中也有着不同形式、不同招式的描绘。莫高窟北魏时期的251窟中就描绘有两位金刚力士搏击的场面,他们均赤裸上身,下着褙鼻裤,左边力士呈仆步步型,右边力士似侧弓步劈掌,双方动作刚猛,发力饱满,呈现出典型的当代外家拳风格。在莫高窟61窟的五代屏风画中,还有一幅展现多人在丛林空地上集体练拳的屏风画。图中练拳者既有拳法,又有腿法,同时始终保持立身中正。整个画面连起来恰似一个个武术套路的分解动作,类似当代内家拳典型技法。上述两幅武术壁画,将中国传统武术不同时代发展特点和传承性表现得淋漓尽致。

画面似乎能感受到他急促的呼吸。此时场景应该是寂静无声的,因为这些平日谈锋甚健的棋手,对弈时都缄口不语,所有的谋略、心智,都藏在落子的节奏、力量的大小之中,可谓“共藏多少意,不语两相知”。

莫高窟454窟有一幅绘于宋代的弈棋图,图中两人对弈,棋局呈现的是开篇布局阶段,两名棋手落子的地方都在棋盘左侧边角处,刚好符合围棋“金角银边草肚皮”的潜在规则,显示出宋代围棋的发展状况。历史上,随着弈棋理论走向成熟,宋代的围棋棋艺水平也得到迅速提高,并已有了职业和业余棋手之分。围棋也从宫廷走向民间,成为一项“全民性”的休闲体育活动。

丰富多彩的体育活动以竞赛形式呈现在敦煌壁画中,恰似一场正在举办中的规模盛大的东方运动会!杭州亚运会即将举办,传统与现代体育文化交相辉映,为中华传统体育文化传承发展和现代体育文化广泛交流提供了新契机。

据《光明日报》

