

2025年12月19日 星期五 编辑 张海 版式 吕燕

敦煌的女儿们

常沙娜在“花开敦煌——常沙娜艺术研究与应用展”开幕式上致辞。

94载岁月流转,常沙娜的面庞上始终漾着少女般的笑意。她是人们眼中“永远的敦煌少女”,她是敦煌保护事业开拓者常书鸿的女儿,她12岁起便在莫高窟练习“童子功”。

经她的手,那些藏在千年洞窟里的古老纹样,化作书稿里的细腻线条、丝巾上的灵动图案,也成为人民大会堂宴会厅天顶璀璨花灯的灵感之源。经她的手,古老的敦煌文化走进当代的烟火人间。

常沙娜:让千年图案走进烟火人间

常沙娜16岁时临摹的敦煌壁画《吐蕃赞礼佛图》。

常书鸿在法国创作的油画《画家家庭》复制品。

3

回趟「老家」

每次到敦煌,常沙娜总说“回了老家”。大漠中的莫高窟,已是融入她血脉的精神故乡。

常沙娜一生都在研究敦煌图案。她专注于一朵花、一条线、一段纹样,庞杂的敦煌艺术,在她的一双妙手下,绽放出无尽的华彩。

《中国敦煌历代服饰图案》是常沙娜敦煌文化研究的精华,也是中国第一部系统梳理敦煌服饰艺术的著作。

她说:“我在敦煌待的时间不算长,可它偏偏成了我的‘老家’。我在法国出生、在美国留学,但最后还是靠在敦煌练就的‘童子功’,把敦煌图案和现代工艺结合起来发展。”

翻开《中国敦煌历代服饰图案》的手稿,随处可见常书鸿用红笔留下的圈圈点点。常沙娜在扉页上郑重写道:“珍贵的原稿,有着爸爸亲笔修改的笔迹。”

这份对敦煌、对父亲的牵挂,让年迈的她一次次重返大漠。

“再过几天,我们就相识整整70年啦!”2017年,莫高窟九层楼前,86岁的常沙娜遇见了多年不见的老朋友、已是92岁高龄的敦煌保护专家孙儒僩。

“你那时候还是个小姑娘,15岁还是16岁?”

“15岁,还扎着辫子。你那时也才是个20岁出头的小伙子呀!”

2023年10月,92岁的常沙娜再次回到敦煌。这里是父亲的长眠之处,也是她魂牵梦绕的地方。

常沙娜说,父亲下了很艰难的功夫,学习敦煌、守护敦煌,“我们还要一代代传承下去,让年轻人知道我们的传统,知道我们的根与魂”。

如今,从莫高窟壁画上走下来的当代设计,在常沙娜手底下活起来的敦煌图案,正带着人间的烟火气,带着东方的诗韵味,走向更广的天地,走向更远的未来…… 文图均据新华社

1

从索恩河到莫高窟

1931年,常沙娜出生在法国里昂,彼时她的父亲常书鸿正在法国研习油画。

在常书鸿创作的全家福自画像《画家家庭》里,一家三口,年幼的常沙娜依偎在妈妈怀里,笑容灿烂。

1935年,常书鸿在塞纳河畔一个书摊上偶然翻到《敦煌石窟图录》。千年前的中国古代壁画瞬间击中了这位油画家,他决心回国守护这处文化瑰宝。1944年,“国立敦煌艺术研究所”成立,常书鸿担任首任所长。年幼的常沙娜也随父亲来到西北大漠,开启了与敦煌的不解之缘。

“千佛洞的天好蓝呀!”走进明暗交错的洞窟,绚烂的壁画扑面而来,那些从未见过的飞天、藻井与纹样,让常沙娜忍不住惊叹:“像走进了一个神奇的梦境!”

从此,她便经常踩着“蜈蚣梯”,钻进一个个洞窟,仔细临摹不同时期的壁画。“我的眼睛就是在那时候练得特别准”,常沙娜后来回忆,正是这段时光,为她日后的艺术生涯打下了扎实的“童子功”。

1946年,“常书鸿父女画展”在兰州举办。凭借亮眼表现,她获得了去美国学习的机会,并于1948年前往波士顿美术博物馆附属美术学校,开始系统学习西方文化艺术。

2

传统「鲜活」了

新中国成立初期,百废待兴。常沙娜毅然放弃美国的学业,于1950年回到久别的祖国。

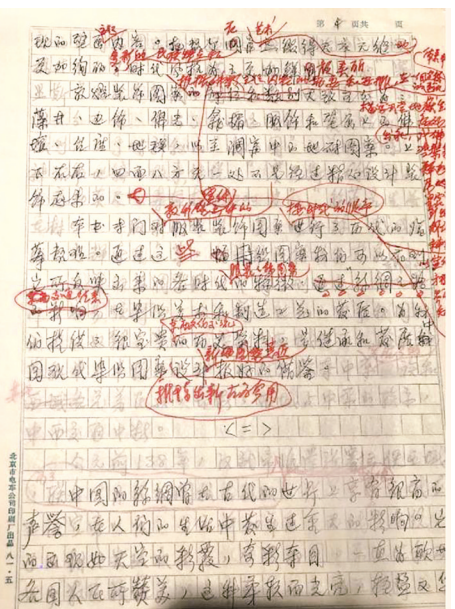
1951年,故宫举办一场敦煌文物展览。参与筹备工作的常沙娜,在这里结识了梁思成、林徽因夫妇。后来,她师从林徽因,开始将敦煌图案运用到现代工艺美术设计中。

20世纪50年代,常沙娜接到任务,为亚洲及太平洋区域

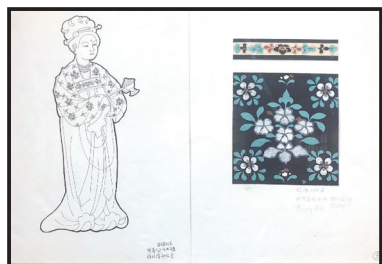
和平会议设计一份能代表新中国的礼物。她从敦煌壁画中撷取灵动的鸽形纹样,设计出景泰蓝和平鸽大圆盘,方案最终被采用,成为当时中外友好的见证。

1959年,常沙娜再次接到任务,为人民大会堂宴会厅设计天顶装饰。她想到了熟悉的敦煌藻井图案。经过多次修改,她成功地将敦煌图案的视觉美和人民大会堂的建筑功能、材料特性、工艺技术融汇打通,创造性地完成了任务。

半个多世纪过去,人民大会堂、民族文化宫那些融入敦煌元素的设计已成经典。“每次走过这些地方,我都特别高兴。因为我们的传统,一直活在这个世界上。”

《敦煌历代服饰图案》手稿,红色笔记为常书鸿修改痕迹。

常沙娜从敦煌壁画供养人服饰上选取的花朵纹样。