文化中国行

三兔共耳、石榴葡萄与四叶花——从三个纹样看敦煌美学内涵

邵强军

走进敦煌莫高窟，人们的目光往往最先被菩萨、飞天与壁画故事吸引。但只要稍微挪挪视线，就会发现这里还是一座同样辉煌的纹样宝库。敦煌莫高窟现存洞窟735个，其中492个保存有壁画与彩塑，装饰纹样是其中重要的组成部分。

从藻井到地砖，从龛楣到背光，从建筑到服饰，纹样广泛分布于洞窟之内。在长达1000多年的营建历史中，历代画师以植物纹为大宗，辅以动物纹、天象纹、几何纹和人物纹，各类纹样互相穿插组合，衍生出众多的复合样式。

三兔共耳纹、石榴葡萄纹与四叶花纹是其中颇具代表性的经典纹样，它们凝结着古代工匠的艺术巧思，也见证着丝路文化交融与传统吉祥意涵的千年传承。

三兔共耳纹
共用形里的文明对话

“三兔共耳”这种独特的纹样在敦煌莫高窟里并不少见，集中在隋唐时期所建洞窟中。其中第407窟的隋代藻井，是“三兔共耳”的经典代表。藻井中央是一朵饱满的八瓣大莲花，莲花中心的绿色莲蓬上，画了3只逆时针方向奔跑的兔子，3只兔子总共只有3只耳朵，可是无论从哪个角度看，每只兔子都好像有两只耳朵。画师巧妙地利用共用部分造型的原理，使6只耳朵两两重合，形成了动中有静、静中有回的视觉效果。环绕莲花的蓝底上，八身飞天好似在深邃的蓝色天空中逆时针环绕翱翔，与中央奔跑的兔子相呼应。飞天舒展的飘带，点缀其间的鲜花与祥云，共同烘托出飞翔的动感。

三兔共耳这种精妙的共用形手法，在中国本土早已有类似的文化基因：原始彩陶中花瓣纹互相重合借用；商周青铜器中两只夔龙共用一身，两只虎共用一头；汉代画像砖中的三鱼共头等。这一传统在后世绵延不绝，明代《一团和气图》将儒释道三人合为一张笑面；民间艺术中将四个娃娃两两相对、共用头身，巧妙构成四喜福娃。共用形的智慧贯穿了中国数千年的视觉传统。

兔子这一纹样元素，在中国神话传说中也早已有之。西汉长沙马王堆T形帛画中，玉兔奔跑于弯月之上，标志着兔子正式“登月”；东汉时期的画像石和画像砖里，当时的人又给它安排了“玉兔捣药”的“新工作”；魏晋以后，玉兔逐渐与嫦娥奔月的故事合流，成为广寒宫的常驻仙兽，最终演变为月亮的代名词。“三兔共耳”这一纹样能够在敦煌流行起来，与中国文化基因里早已流淌的共用形美学，以及“兔”元素的广为流传密不可分。

2025年，“三兔共耳”纹样被用作第四届文明交流互鉴对话会的文化符号，承载着共建“一带一路”倡议背景下文明交流互鉴的寓意。共耳奔跑的三兔，象征着不同文明在新时代携手共进、生生不息的美好愿景，让这一古老纹样在当代语境中生长出新意。

石榴葡萄纹
多子多福的吉祥文化

石榴葡萄纹在唐代敦煌石窟里频繁出现，主要装饰在藻井、边饰、背光与华盖上，组合方式多种多样。其中，初唐第209窟的石榴葡萄纹藻井，是这一图式的经典代表。藻井中央4个小石榴对称排列在四方，形似四叶花纹；最外层四角4个半露满子的大石榴同8片石榴叶，在藤枝的缠绕下，构成四瓣花纹，与中心小石榴造型相互呼应；大小石榴之间的中间层由8串葡萄和4片葡萄叶在藤枝的交错环绕下，又形成八瓣团花。藤蔓缠绕盘曲，将果实与叶片巧妙地串联成一个多层整体团花。

画师以淡黄为底色，用深浅不同的绛红色涂绘石榴、葡萄、叶片与藤蔓，石榴花和葡萄叶片中点染石绿，色彩简淡而典雅。环绕井心的边饰层层递进，像一方精心织就的丝毯，满溢着初唐蓬勃上升的时代气息。

石榴和葡萄，这两样今天看来再寻常不过的水果，其实都是沿着丝绸之路远道而来的“胡果”。它们的原产地在西亚、中亚一带，石榴出自古波斯，葡萄来自高加索和里海沿岸，先传到中亚的安国、石国、大宛等地，再传入中原。它们最初的意义是丰饶和吉祥，传入中国后，被赋予了“多子多福”的意义。

敦煌画师们将石榴和葡萄两种意象组合设计在一起，寄托了人丁兴旺、物质丰裕的美好愿景，这也恰好呼应了初唐蓬勃上升的时代气象。如今，石榴又生发出新的时代内涵——各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，这让古老的石榴纹承载起中华民族多元一体的时代寓意。

图①：莫高窟隋代第407窟三兔共耳藻井。

丝绸之路中国段世界文化遗产数字展示与交流平台供图

图②：莫高窟初唐第209窟石榴葡萄纹藻井。 **敦煌研究院**供图

图③：榆林窟西夏第3窟藻井边饰四叶花纹。 **敦煌研究院**供图

四叶花纹
贯穿近千年的纹样暗线

四叶花纹是敦煌装饰纹样中一条贯穿近千年的暗线，虽然形态不断演化，却始终保持着“四瓣对称”的基本骨架。这一纹样可分为柳条形四叶花纹和团花形四叶花纹两大类，前者偏几何，后者偏团簇。

柳条形的四叶花纹，在敦煌最早的洞窟里就画了出来，即北凉第275窟西壁菩萨塑像的靠背上，方井棋格中绘四叶花纹，以四方连续展开，图案已具后世棋盘格纹的雏形；北魏第254窟南壁出现的四叶花纹，则把方井骨架换成了菱形；到隋代，除了延续之前的四叶花纹造型，还发展出圆环连珠纹里绘四叶花的经典组合，第56窟西壁龛沿的四叶花连珠纹就是代表。另外，还出现了左右花瓣长、上下花瓣短的四叶花纹，在第407窟三兔共耳藻井边饰上、第402窟东壁的平台栏墙纹侧面方块上，都有表现这种四叶花纹；宋代以后，第27窟窟顶莲花藻井的中心莲蓬上，四叶花被画得像风轮一样有了动态旋转的视觉效果，周围还环绕着一圈连珠纹。

团花形四叶花纹的演化路径更为丰富多样，发展出梅花形四叶花纹、心形四叶花纹等。隋代第403窟藻井边饰、初唐第386窟藻井边饰、盛唐第387窟西壁龛内的菱格纹边饰……这些洞窟中的四叶花花瓣呈圆形梅花状。初唐第323窟龟甲纹边饰中绘心形四叶花，第217窟西壁龛内的菱形边饰里，更将梅花形与心形四叶纹并置，花瓣色分别以孔雀绿、青金石色、赭石色、白色晕染，色彩搭配丰富娴熟。心形四叶花纹生命力持久，至榆林窟宋代第14窟藻井仍在沿用。

到了西夏、元时期，柳条形四叶花纹和团花形四叶花纹，这两条演化线终于走到一起。榆林窟西夏第3窟藻井边饰是典型例子，边饰中柳条形四叶花纹构成了图案的骨架，花瓣高度几何化，而每一片花瓣里面，又各自画了一个更小的团花大类里的花叶形四叶花纹；每两个柳条几何形四叶花纹相接形成一个个菱形，菱形四边向里凹形成弧线，菱形里面画花叶形四叶花纹，它们呈四方连续排布。类似的纹样在榆林窟第10窟甬道顶，以及榆林窟元代第4窟窟顶藻井的边饰进行了传承，形成了抽象几何与具象花叶合流的最终形态。

这枚小小的四叶花纹，从北凉到元代，在敦煌流传了近千年。如今，这一纹样已走向世界，成为中国传统纹样为人类文明贡献东方美学智慧的生动见证。

（**作者为兰州大学艺术学院副教授**，本报记者**宋朝军**采访整理）

R跟着诗词去旅游

一曲琵琶说到今

本报记者 周 欢

琵琶行（节选）

白居易（唐）

低眉信手续续弹，说尽心中无限事。
轻拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六幺。
大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。

暮色渐起，登临琵琶亭，长江东流而去，水天相接处明月初升，清辉铺洒江面，漾起粼粼波光。

“九派浔阳郡，分明似画图。”九江，古称浔阳、江州，自古便是文人墨客流连之地。唐代诗人白居易曾在此谪居3年多，留下370多篇诗文，其中，《琵琶行》更是成为传诵千古的文学绝唱。

唐代元和十年（公元815年），白居易被贬至江州任司马。翌年秋夜，他在浔阳江头为友人饯别。江面传来清脆的琵琶声，拨动众人的心弦，送者忘归、行者不发。曲罢，琵琶女讲起孤寂飘零的身世，白居易也想到自己坎坷的仕途，触景生情，提笔挥墨写下长篇叙事诗《琵琶行》。

“开元法曲无人记，一曲琵琶说到今。”清代诗人张维屏曾如此评价《琵琶行》。

当地人为纪念白居易在当地体察民生冷暖，在他离任后，于当年送客的溢浦口修建了一座亭子，名曰琵琶亭。1000多年以来，琵琶亭历经兴废，多次移址，屡毁屡建。现存琵琶亭为1988年新建，位于原址往东约5公里处，面临长江，背倚琵琶湖，西望九江长江大桥。

“一弹流水一弹月，半入江风半入云”。走进九江琵琶亭亭园，广场上，一尊3米多高的白居易汉白玉雕塑巍然矗立，诗人抚须沉思，似乎在聆听千年琵琶回响。其后，三层仿唐风格的琵琶亭耸峙，翘角重檐、朱柱碧瓦，尽显雄浑典雅。亭两侧碑廊镶嵌着多块碑刻，辑录白居易诗文与历史凭吊诗作。

拾亭阶而上，展厅内以《琵琶行》为核心的主题展览，细致展现了白居易左迁江州期间的生活、工作、诗文创作编纂等情况。登临三层，四面皆景：北望浩瀚长江奔流不息、货船穿梭；南北两岸生态岸线郁郁葱葱，风景秀丽。

借助数字技术，园区打造了“琵琶行”沉浸剧场，通过四幕场景再现千古名篇，为游客提供多感官体验。夜幕降临，《浔梦琵琶亭》大型光影秀准时上演。月夜下，涛声、琵琶声共鸣，光影流转间讲述着诗人在山水间释怀的际遇，令游人久久回味。

如今的长江之畔，文脉正串点成线。2022年，长江国家文化公园九江城区段启动建设，现已建成二期工程。项目以琵琶亭为文化地标，串起锁江楼、浔阳楼等景点，将自然生态风光与人文历史有机融合，建成一条约11公里长的文化景观带。

从琵琶亭出来，沿江向西而行约1.6公里，便是锁江楼景区。“白荻波光当岸绕，黄梅山色过江来。”建于明代万历年间的锁江楼，虽饱受风雨侵蚀、战火洗礼，却始终屹立不倒，现已成为承载历史记忆、文化脉络的游览胜地，吸引游客寻幽怀古。

继续往西，溯江而上，仿宋式风格的浔阳楼临江而立。“世间无比酒，天下有名楼”，大门上，一副楹联尤为醒目。白居易曾到此对酒当歌，写下《题浔阳楼》。

如今，长江九江段滨江空间，草木葱茏，景色如画，过去“临江不见江”，现在“拥江又亲江”，自然生态风光与人文历史在此有机融合。亭台楼阁间游人络绎不绝，当年的送客码头，早已成为迎八方来客的文化门户。

图⑤：长江国家文化公园九江城区段琵琶亭。 **陈 龙**摄

R新生活新体验

首批30名“新生”分科实训，持证上岗——

杭州有个机器人学校

本报记者 窦瀚洋

前不久，浙江杭州举办了一场特殊的开学典礼——首批30名“机器人学生”报到入学，它们来自工业、服务、安保等不同领域，“家长”中既有中小企业代表，也有相关部门单位。

这是由浙江大学机器人研究院联合浙江省质量科学研究院及行业头部企业共同打造的“杭州机器人学校”。在这里，机器人将接受系统化“职业技能”培训，学习各种场景中的应用技能，考取“技能证书”后走向工作岗位，实现从“科技玩具”到“实用工具”的蜕变。

先说入学条件，浙江大学机器人研究院副院长蔡建东介绍，入学前，机器人要先通过“入学体检”——接受硬件性能、功能完整性、算法兼容性等方面的全方位检测。

再看课表安排，学校参照人类职业教育体系，设技校、卫校、艺校、体校4个专业方向，根据入学前的检测结果，结合产业落地的实际需求实行分科实训，训练科目覆盖伦理安全、感知能力、运动性能、美学张力、场景实操5个维度，全方位提升机器人综合素养。

每名“学生”培养时间各不相同，学校因材施教，给每个机器人制定个性化培养方案。培训后，机器人将在毕业前参加权威机构能力评定，获得“专项技能等级证书”——这张证书是进入特定行业的通行证，意味着机器人完成了从“裸机”到“产品”的跨越。

把自家“孩子”送进学校，中橙原生机器人科技有限公司创始人兼首席执行官同飞期待满满：“机器人已具备基础舞蹈技能，希望通过学习，让机器人的表演更拟人、动作更丝滑。”

为何要开办一所机器人的专门学校？浙江大学机器人研究院院长朱世强是学校创始人，对此他直言不讳——国内大量初创公司手里攥着跑得稳、跳得高的本体，却倒在从“裸机”到“产品”的路上，正因如此，虽然工业制造、家政服务、医疗康养等场景需求迫切，机器人仍难以大规模进入家庭与日常生活。“问题就出在缺少能力开发适配场景的大脑上。”朱世强说。

培训机器人，“大脑”是关键。朱世强团队自主研发了“无际大脑”，该系统在传统视觉—语言—动作架构上加入“逻辑推理层”，构建完整认知闭环。朱世强介绍：“通俗地说，过去机器人靠记忆应对场景，对熟悉的场景能处理，不熟悉的就没办法了。加入逻辑推理层后，机器人就能推演物理规律、分析任务约束、预判动作后果，再作出决策。”

从“背答案”到“会解题”，在杭州机器人学校，这就是机器人要学习的技能。

首批入学的30台机器人中，导览机器人“小际”半个月前还是一台只会跑跳的裸机。装入“无际大脑”后，它学会了导览讲解、迎宾互动、设备操控、多语言交流等技能。面对陌生访客的随机提问，它能理解意图、推理事态、自主规划路线，精准完成导览。

“它们拿到的不仅是技能认证，更是一套可持续学习的能力基因。”朱世强说，更可贵的是，通过大脑赋能和智能体集成，机器人进入真实场景后，还能继续学习、不断迭代。

图④：杭州机器人学校工作人员在对机器狗进行标准化训练。 **郭 扬**摄

本版责编：孟 扬 唐中科 徐 阳 版式设计：张丹峰