

百桥明穗 著

上海书画出版社

百桥明穗美术史论文集

明百
穗桥
著

東
瀛
西
域

百桥明穗美术史论文集

图书在版编目(CIP)数据

东瀛西域:百桥明穗美术史论文集/(日)百桥明穗著;王云等译.--上海:上海书画出版社,2013.10

ISBN 978-7-5479-0690-3

I. ①东… II. ①百… ②王… III. ①佛教—绘画—美术考古—东亚—文集②墓室壁画—美术考古—东亚—文集 IV. ①J219-53②K883.094.14-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第235592号

东瀛西域

——百桥明穗美术史论文集

百桥明穗 著

责任编辑	睦菁菁
审 读	曹瑞锋
责任校对	郭晓霞
封面设计	卢 浩 岳文婧
技术编辑	杨关麟 包赛明

出版发行	●上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.shshuhua.com
E-mail	shcpph@online.sh.cn
制版	上海文高文化发展有限公司
印刷	上海精英彩色印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	787×1092 1/18
印张	16
版次	2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

书号	ISBN 978-7-5479-0690-3
定价	60.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

序	5
---	---

佛教绘画编

敦煌的法华经变	9
敦煌的药师经变与日本的药师如来像	31
敦煌壁画的本生图及其开展	41
敦煌莫高窟早期窟试论——隋代窟诸问题	73
佛教故事画的世界——敦煌与日本	95
日本的阿弥陀净土图与敦煌的净土变	103
美术史学中的敦煌学研究百年历程	147
十六罗汉图之源流及其谱系	159
美术史研究中的图像与风格	173
关于高僧肖像画的制作地缘	187
丝绸之路与古代日本——女性们的道路	196

墓葬壁画编

8、9 世纪日本绘画中的风俗描写	213
龟虎古坟的四神图	225
龟虎古坟壁画的美术史学定位	231
高松塚、龟虎古坟壁画——从美术史学的视野观察	241
古坟壁画的图像学——围绕高松塚、龟虎古坟两壁画墓	249
东亚壁画艺术	266
中国的墓葬壁画	277

明百
穗桥
著

東瀛 西域

百桥明穗美术史论文集

上海书画出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

东瀛西域:百桥明穗美术史论文集/(日)百桥明穗著;王云等译.——上海:上海书画出版社,2013.10

ISBN 978-7-5479-0690-3

I. ①东… II. ①百… ②王… III. ①佛教—绘画—美术考古—东亚—文集②墓室壁画—美术考古—东亚—文集 IV. ①J219-53②K883.094.14-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第235592号

东瀛西域

——百桥明穗美术史论文集

百桥明穗 著

责任编辑	睦菁菁
审 读	曹瑞锋
责任校对	郭晓霞
封面设计	卢 浩 岳文婧
技术编辑	杨关麟 包赛明

出版发行	上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.shshuhua.com
E-mail	shcpbh@online.sh.cn
制版	上海文高文化发展有限公司
印刷	上海精英彩色印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	787×1092 1/18
印张	16
版次	2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

书号	ISBN 978-7-5479-0690-3
定价	60.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

序	5
---	---

佛教绘画编

敦煌的法华经变	9
敦煌的药师经变与日本的药师如来像	31
敦煌壁画的本生图及其开展	41
敦煌莫高窟早期窟试论——隋代窟诸问题	73
佛教故事画的世界——敦煌与日本	95
日本的阿弥陀净土图与敦煌的净土变	103
美术史学中的敦煌学研究百年历程	147
十六罗汉图之源流及其谱系	159
美术史研究中的图像与风格	173
关于高僧肖像画的制作地缘	187
丝绸之路与古代日本——女性们的道路	196

墓葬壁画编

8、9 世纪日本绘画中的风俗描写	213
龟虎古坟的四神图	225
龟虎古坟壁画的美术史学定位	231
高松塚、龟虎古坟壁画——从美术史学的视野观察	241
古坟壁画的图像学——围绕高松塚、龟虎古坟两壁画墓	249
东亚壁画艺术	266
中国的墓葬壁画	277

序

刚上大学时，我并不知道还有美术史学这门学科，只是在基础教育课程中偶然地接触到美术史学之后，才踏上了这条道路，一晃就是四十四年。回想当年，能与恩师秋山光和先生相遇，真是三生有幸。先生深入浅出的授业解惑和严格的指导，无不告诉我美术史学是一门彻底的实证性学科，并让我深深地领悟到美术超越语言、超越国境的无穷魅力。并且，也是在秋山先生等诸位先学的关照下，我第一次去了中国台湾和敦煌，并赴欧美参与了调查日本、中国美术作品的工作。

制作者在造型作品中倾注了全身心的力量，人们因此为之感动并发现其价值。当作品被人们从一个地方带到另一个地方，就会有另一批人爱它，深受它的影响。而且，这些人会更加珍视它，将它代代相传，直到今天。因此美术史实际上也是一部制作者与传承者的交流史，美术史学研究则是在寻找人与人交流的证据。

我的研究始自日本古代与中世纪佛教美术，之后逐渐将视野扩展到东亚佛教美术交流史的领域，并进一步涉及了墓葬美术。在研究过程中，我经常能从其他相关领域的学者那里得到一些重要的启示和帮助，考古学、历史学、佛教史学、文学等领域的方法论及研究成果均使我受益匪浅。回顾四十余年的研究生涯，自认为积累了一定的研究成果，也为自己的不足深感惭愧。这本论文集有选择地收录了已发表的日中美术交流史的相关研究，也包括一些在中国大陆及台湾的国际研讨会上的发言。

在我任教将近四十年的神户大学美术史研究室里，曾经有过很多来自中国台湾与大陆的留学生。正是他们，为我提供了与异国文化交流的重要契机。我之所以能够在国际研讨会上跨越语言障碍顺利发表自己的观点，完全是他们不懈努力的结果。没有他们，可能就没有我在国际研讨会上的发言，甚至也没有我的研究。虽然我没

能很好地指导他们，他们却都出色地完成学业，拿到学位，在各自的岗位上取得了令人瞩目的成就。他们回国了，却给我留下了珍贵的回忆。在中国大陆及台湾考察古迹与博物馆时，无数的研究者热诚地为我提供了资料与帮助。这次中文版论文集的面世，更是与中央美术学院的郑岩教授以及活跃于中国大陆、台湾昔日的留学生们的努力分不开。在此书出版之际，谨表谢忱。

子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”我想补一句：“吾至远方探友，不亦乐乎。”衷心期待与大家重逢。

百桥明穗

于京都

2012年7月27日

佛教绘画编

敦煌的法华经变*

敦煌莫高窟壁画及绢画中有大量的《法华经》题材故事画（变相图），其中大部分为表现《法华经》二十八品主要内容的大型法华经变。与观经变等一样，法华经变也是敦煌绘画的重要主题，装饰着石窟内的主要壁面。松本荣一在《敦煌画研究》¹第一章第五节中对法华经变做了较详细的图像学分析。之后，随着图版资料的不断增加，特别是新近出版的大型图录《中国石窟·敦煌莫高窟》²及其中刊登的敦煌研究所施萍婷、贺世哲两位学者关于敦煌壁画中的法华经变的研究论文³，以及《敦煌莫高窟内容总录》⁴的出版均使莫高窟各窟壁画主题日渐明晰。本文将在此基础上，进一步探讨《法华经》故事画及其时代演变、尤其是大型法华经变的形成问题。

鸠摩罗什所译《妙法莲华经》⁵曾在敦煌地区广泛流行⁶，莫高窟的《法华经》故事画也多以此为依据。不过，逐一再现《法华经》二十八品中的故事毕竟不太可能，于是人们从众多的譬喻与奇迹故事选取一些容易表现的场景来组织画面。现存作品主要有两大类。一类选择《法华经》二十八品中特定的一品进行表现，其中最为常见的是见宝塔第十一品和观世音菩萨普门品第二十五品。另一类则选出《法华经》二十八品中特征鲜明的几个故事，安排在一个大画面之中，使观众能够基本概观整部《法华经》的内容，是名副其实的法华经变。

关于表现《法华经》中特定一品故事画，首先讨论见宝塔品。根据见宝塔第十一品描述，释迦在灵鹫山讲述《法华经》时，宝塔突然奇迹般地地下涌出，出现在释迦与众人面前，并停在了空中。塔中的多宝佛赞颂释迦所讲《法华经》为真实之法，为释迦让出半座，于是二佛结跏趺并坐于宝塔之中。根据这则故事描绘的作品多表现释

* 原文《敦煌の法華經變》根据笔者在第31届亚洲·北非人文科学会议（XXXI INTERNATIONAL CONGRESS OF HUMAN SCIENCES IN ASIA AND NORTH AFRICA 1983, PROCEEDINGS, 东京·京都, 1983年9月）第11场（9月3日）上的发言修改而成，刊登于《纪要》13，神戸大学文学部，1986年，第65-94页。

图1 二佛并坐像 莫高窟第259窟西龕 北魏(5世纪)
(出典: Mission Pelliot: Les Grottes de Touen-Houang, Paris, 1920)

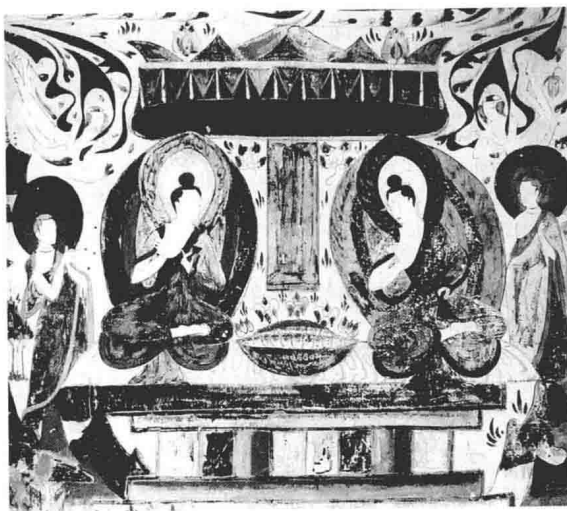

图2 二佛并坐图 莫高窟第285窟南壁
西魏大统四、五年(538、539)
(出典: Mission Pelliot: Les Grottes de Touen-Houang, Paris, 1920)

图3 二佛并坐图 莫高窟第303窟北壁 隋(7世纪)
(出典: 《中国石窟·敦煌莫高窟二》图14(局部), 平凡社、文物出版社, 1981年)

迦与多宝佛并坐于塔内的场景，即所谓的《二佛并坐图》。在敦煌，表现二佛并坐主题的壁画有 32 例，泥塑有 3 例【表 1】。其中 21 例（超过半数）为北魏至初唐以前的作品，加上盛唐的 10 例，在 35 例当中就有 31 例都在盛唐以前了。因此，可以说《二佛并坐图》集中出现于敦煌前半期。

其中，北魏第 259 窟西龛的泥塑《二佛并坐像》【图 1】年代最早。龛内二佛并坐于各自伞盖之下，外侧腿下垂，龛左右为泥塑胁侍菩萨立像，龛内也绘有菩萨像。以第 259 窟为首，西魏大统四、五年（538、539）的第 285 窟【图 2】、北周的第 461 窟、隋代的第 303 窟【图 3】等早期的二佛并坐图像，在细节上并没有忠实地反映经典的内容：有的不是结跏趺坐，有的没有众人围绕，更重要的是均没有表现多宝塔。由此可以看出这个时期的作品重在强调二佛并坐这件事情。

与此相对，初唐末期垂拱元年（685）的第 335 窟【图 4】以及第 331、332、208 窟等接近盛唐的作品则故事性极为丰富：二佛结跏趺坐于宝塔内，众多的人围绕其周，涌现的云彩暗示此场景静止在空中，另外还有众分身佛手持宝华供养等场面。这些作品将奇迹的经过巧妙地安排在一幅画面中，是故事画进一步发展的结果。不过，到盛唐第 45 窟【图 5】以后，宝塔出现前后的各种奇迹与情景反而开始被省略，画面更倾向于表现二佛并坐的宝塔与排列规则的圣众。缺乏故事性的

图 4 二佛并坐图 莫高窟第 335 窟西壁龛内顶部 初唐 垂拱二年（685）
（出典：Mission Pelliot: Les Grottes de Touen-Houang, Paris, 1920）

图5 二佛并坐图 莫高窟第45窟西壁龕内顶部 盛唐（8世纪）
（出典：Mission Pelliot: Les Grottes de Touen-Houang, Paris, 1920）

图6 普门品变 莫高窟第303窟人字披东侧 隋（7世纪）
（出典：《中国石窟·敦煌莫高窟二》图15（局部），平凡社、文物出版社，1981年）

图7 普门品变 莫高窟第303窟人字披东侧 隋（7世纪）
（出典：《中国石窟·敦煌莫高窟二》图15（局部），平凡社、文物出版社，1981年）

程式化构图逐渐固定了下来。盛唐以后，不但作品数量显著减少，内容上也缺乏变化。可以说，在初唐末期的武则天时期，敦煌表现见宝塔品的故事画在质与量两个方面都达到了顶点。

接下来考察以观世音菩萨普门品为主题的故事图。观世音菩萨普门品第二十五品的故事内容主要由观音救济诸难与三十三应化身两大部分构成。在敦煌以及其他地区，观音普门品（观音经）作为独立的经典，流行颇为广泛。敦煌表现普门品的故事画（普门品变或观音经变），包括尚存疑问的作品在内，共有壁画 36 幅（包含西千佛洞、榆林窟）、绢画 6 幅【表 II】。其中，绢画均为五代、宋（10 世纪）以后的作品；壁画，除去一个罕见的例外，即隋代第 303 窟之外，其余均在唐代以后。其中，初唐末期的第 217 窟年代最早，其他皆在盛唐以后。由此，我们也就可以推测出普门品流行的大致年代了。

目前，一般认为第 303 窟造凿于开皇年间（581—592），窟顶人字披两侧各有两段、共四段故事画。画面从救济诸难的故事中有选择地表现了火难、水难【图 6】、盗贼【图 7】等几个场面，并罗列了三十三应身的各变化身。另外，还在四段故事画带之间添加了二佛并坐的场面。第 303 窟的《普门品变》为经变画，却采取了北凉至隋代的佛传、本生图的主流表现形式——横饰带状画面⁷，实属罕见。在普门品变后来的发展过程中没有再出现与其类似或有关联的作品。

盛唐以后极为盛行的法华经变的最早范例位于第 217 窟东壁。洞窟东壁入口处上方描绘《灵鹫山释迦说法图》，左右壁面描绘救济诸难与三十三应化身【图 8】。左壁大部分与右壁上半部壁面，描绘了观音乘圆弧形云彩迅速飞来救济诸难的各个场面，生动地再现了普门品的经文内容。与重诵偈对照，便可以推测出壁画主要表现了以下几个场面：“推落大火坑、念彼观音力、火坑变成池”；“或漂流巨海、龙鱼诸鬼难、念彼观音力、波浪不能没”；“或在须弥峰、为人所推堕、念彼观音力、如日虚空住”；“或被恶人逐、堕落金刚山、念彼观音力、不能损一毛”；“或值怨贼绕、各执刀加害、念彼观音力、咸即起慈心”【图 9】；“或遭王难苦、临刑欲寿终、念彼观音力、刀寻段段坏”、“或遇恶罗刹、毒龙诸鬼等、念彼观音力、时悉不敢害”；“若恶兽围