

走近敦煌丛书

ZOUJIN DUNHUANG CONGSHU

主编 柴剑虹 荣新江

ZHUBIAN CHAI JIANHONG RONG XINJIANG

艺苑瑰宝

莫高窟壁画与彩塑

赵声良 著

ZHAO SHENGLIANG ZHU

甘肃教育出版社

GANSU JIAOYU CHUBANSHE

艺苑瑰宝

莫高窟壁画与彩塑

走近敦煌丛书

Zoujin Dunhuang Congshu

主编 柴剑虹 荣新江

艺苑瑰宝

莫高窟壁画与彩塑

MOGAOKU BIHUA YU CAISU

赵声良 著

甘肃教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺苑瑰宝: 莫高窟壁画与彩塑/赵声良著. —兰州: 甘肃教育出版社, 2007.12

(走近敦煌丛书/柴剑虹, 荣新江主编)

ISBN 978-7-5423-1520-5

I. 艺… II. 赵… III. ①敦煌石窟—壁画—艺术评论
②敦煌石窟—彩塑—艺术评论 IV. K879

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第 082258 号

策 划: 黄 强 薛英昭

责任编辑: 朱黎明

装帧设计: 徐晋林

图片支持: 敦煌研究院

艺苑瑰宝

——莫高窟壁画与彩塑

赵声良 著

甘肃教育出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

www.gseph.com 0931-8773231

天水新华印刷厂印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 11 字数 80 千

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3 120

ISBN 978-7-5423-1520-5 定价: 38.00 元

敦煌莫高窟 范宏伟 摄

莫高窟位于敦煌市城东南 25 公里的鸣沙山东麓,始建于前秦,是世界上现存规模最大的古代艺术宝库,1987 年被联合国列入“世界文化遗产名录”。

YIYUANGUIBAO

在佛教崇拜的时代,艺术家们倾注了极大的热情来描绘佛教的各种内容,留下了无比精美的艺术作品。虽经千百年自然和人为的破坏,但莫高窟至今仍保存着两千多身彩塑和四万五千平方米的壁画。

三危山 赵声良 摄

走|近|敦|煌|丛|书

序

[姜林按]我一向有一个习惯,我从不把别人用我的口气写成的文章,拿过来,签上自己的名字,据为己有。我认为这不是有道德的行为。但现在我想破一次例。我读了大概是出于柴剑虹、荣新江等学友笔下写出的“走近敦煌丛书”序,我读了几遍,觉得即使我自己动手写也不一定达到这个水平。因此我就把文章拿过来据为己有,同时又昭告天下,说这不是我写的文章。我觉得这样做,是很有道德的行为。

五年前,我曾经为甘肃教育出版社的“敦煌学研究丛书”写了一篇序言,表达了对新世纪之初我国敦煌学研究蓬勃发展的欣喜之情,也表示愿意继续为敦煌学研究奉献微薄之力。现在,甘肃教育出版社即将推出一套“走近敦煌丛书”,仍征序于我。我这个老拉拉队员当然是应该再鼓吹几句的。

先说这套丛书之名。名曰“走近”,颇有讲究。“走近”乃是“走进”的必要过程与前提条件。自1987年敦煌莫高窟被列入“世界文化遗产名录”以来,敦煌声名日隆,前往那里旅游参观的人络绎不绝,怀着“朝圣巡礼”之心者有了更多瞻仰敦煌的机会。但是,对于并不专门从事敦煌学与敦煌历史文化研究的人来说,走马观花式的游览还是免不了有隔雾看花的感觉,要看懂并在心灵上真正亲近敦煌实属不易。这套丛书的策划者就是希望能通过图文并茂的内容与形式来

普及敦煌的学术文化,让读者能够与敦煌渐行渐近,相知相亲,为能真正进入这个辉煌灿烂的艺术宝库与文化圣殿奠定基础。

再说这套丛书的编著者。甘肃教育出版社委托柴剑虹、荣新江来主编这套书,亦属精明之举。我与他们二位熟识多年,知道他们一直热心于敦煌学与敦煌文化的普及工作,堪当此任。二位长期从事敦煌吐鲁番学研究,都是中国敦煌吐鲁番学会的中坚力量,与老中青三代的众多敦煌学家又有密切的联系和良好的关系,组稿便非难事。而且一位是中华书局的编审,一位是北京大学的教授,都有敦煌学的著作问世,兼有编书、教书、写书的深切体会。这套书的作者,更是以活跃在科研与教学阵地的中青年学者为主,而且几乎都是敦煌某一专业领域或课题范围的领军人物,由他们来撰写敦煌学的普及读物,引领读者走近敦煌,也是很合适的。

谈到普及读物,我还要发点感慨:写好、出好一本普及读物,其难度是一点也不亚于那些高深的学术专著的。内容要准确,材料要翔实,语言要通俗易懂、生动活泼,还要有化繁为简、深入浅出的本领。像这套丛书,配了许多图片,当然还要求图与文相辅相成、相得益彰。这些说来容易、看似轻松的特点,对我们的作者和出版社却是相当严峻的挑战。好在甘肃教育出版社有这方面的经验与优势,可能也不乏“成功之母”的教训;主编之一的柴剑虹又曾长期负责编辑倡导“大专家写小文章”的《文史知识》杂志,并且承担了丛书中一本书的写作任务,应该也会以自己的见解、感受与文字去与其他作者切磋、推敲。两者结合起来,一道应对挑战,为宣传与普及敦煌学知识积累经验,我以为也是出版这套丛书的意义之一。

2007年11月20日

前言

莫高窟位于敦煌市东南 25 公里处宕泉河畔，宕泉河水源于南部数百公里处祁连山的支脉，自南向北流下。宕泉下游把地势分成了两部分，东面是三危山(图 1、图 2)，山石坚硬，西侧是由沙漠形成的鸣沙山，山势平缓，常有流沙。据说在前秦建元二年(366 年)，一个叫乐僔的和尚从中原云游至此，当他面对三危山参禅入定之时，忽见对面的三危山上出现了万道金光，在金光中仿佛有千佛化现而出。乐僔感到十分神奇，他想一定是虔诚修行得到的感应，便决定在此住下修行。于是他在宕泉西岸的岩壁上开凿了一个石窟，用于坐

图 1 三危山

图2 三危山

禅修行。不久,一个叫法良的和尚从东方来到这里,在乐僔的禅窟旁又开凿了一个石窟。此后,这里石窟开凿得越来越多,有的是和尚们坐禅用的禅窟,更多的则是世俗的人用来礼拜的洞窟。到了唐代,石

窟已达一千多座。这一片石窟后被称为“莫高窟”,也叫千佛洞(图3、图4)。

莫高窟开窟的故事,来自唐代碑文的记录。虽说其中不免带有传说的成分,但从历史上考察,敦煌在魏晋南北朝时期已经是佛教兴盛之地,石窟和寺院的营建,完全是合乎史实的。

敦煌早在公元前111年的西汉时代就已设郡,这加强了与中央政府的联系。在此后西汉至东汉与西域的多次征战中,敦煌成为强大的后方基地,具有十分重要的战略地位。张骞通西域以后,丝绸之路不断地繁荣,敦煌以其得天独厚的条件,源源不断地接受着来自西域和内地的不同风格文化艺术的影响,终形成了敦煌石窟这一独

图3 莫高窟外景

特的文化现象。

石窟这种形式最早源于古代印度。至今印度还保存着著名的阿旃陀石窟、埃罗拉石窟等多处石窟寺。佛教产生以后,作为日常工作,僧侣们要进行修行、说法及各种佛教仪式的活动,于是针对不同的需要,就产生

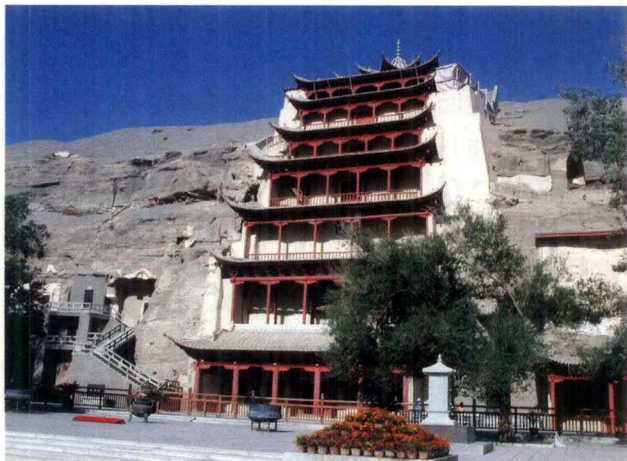

图4 莫高窟九层楼外景

了相应的寺院和石窟等建筑。寺院是以砖石或木材建立的房屋建筑,而石窟则是开凿在山崖中的洞窟。本来,寺院与石窟有着同样的功能,为什么有了寺院后还要建立石窟呢?这恐怕有两个原因,一是寺院多建立在城市里,虽然有利于传播佛教教义,但僧侣们要修行,需要一个更为安静的环境。在幽静的山上或森林中,最适合修行之道,在山里凿窟而居的修行方式便成了佛教徒修行的重要方法。另外,土木结构的寺院常常会因火灾而化为烬土,地处闹市,也会因政治变动或战争而受灾。所以选择在山中凿窟以代替寺院,其中也有避灾远祸的用意。因此,除了敦煌之外,在中国内地不少地方也开凿了石窟,如位于山西省大同市附近的云冈石窟,河南省洛阳市附近的龙门石窟,河北省邯郸附近的响堂山石窟,甘肃省天水市附近的麦积山石窟,等等。这些石窟都有一个特点,虽然总是选择风景优美的地方,但离一个城市的距离少则十来公里,多则二十多公里,在古代是人们步行可以到达的距离,这样就可以维持正常的生活供给。同时,也让信众们去参拜时不至于太辛苦。现在敦煌市到莫高窟的公路有25公里,而古代从市镇穿越沙漠到达石窟的路途则只有十多公里。

敦煌石窟从建筑形制来看,大体上有三种形式:

1. 禅窟,是僧人们用以坐禅修行的洞窟(图5)。
2. 中心柱窟,它源于印度的支提窟,也称塔庙窟(图6)。·支提的

意思是塔,塔本是存放佛舍利(舍利,指佛的遗骨)的地方,在佛像产生之前,塔作为佛的象征物而被崇拜,所以在寺院和石窟中建塔,人们绕塔礼拜。敦煌的塔庙窟平面为长方形,在洞窟的后部有一个方形的柱子,直通窟顶,称为塔柱,象征着佛塔,供人礼拜。

3.殿堂窟(图7),是敦煌石窟中为数最多的洞窟,通常平面为方形,在石窟正面开一大龕。这种洞窟的空间较大,如殿堂一样,所以称为殿堂窟。因窟顶为覆斗顶形,也叫覆斗顶窟。唐代后期还出现了一种不开龕的殿堂窟,只在窟中央设佛坛,佛坛上有众多佛像。

除了以上三种洞窟型制外,还有大像窟和涅槃窟等特别的窟型。不管是什么型制的洞窟,窟内都要塑出佛像供人礼拜,窟顶和四壁都画满了壁画。壁画的内容主要是依据佛经画出佛像或者佛教故事,表现佛国世界,配合塑像,使窟内形成一个完整的佛教世界。在佛教崇拜的时代,艺术家们倾注了极大的热情来描绘佛教的各种内容,留下了无比精美的艺术作品。虽经千百年自然和人为的破坏,但莫高窟至今仍保存着两千多身彩塑和四万五千平方米的壁画。这些壁画和彩塑包含着宗教、历史、文化等多元的内容,是我们了解公元4世纪至14世纪中国传统文化以及中外文化交流的重要资料。同时,作为艺术品,它反映了中古时代我国绘画和雕塑艺术的重要成果,是中国和世界人类文化艺术的瑰宝。这些精美绝伦的艺术,对于我们今天的艺术创作和欣赏均具有十分重要的意义。

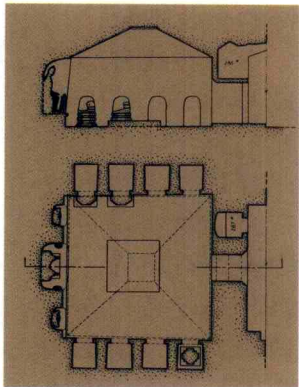

图5 禅窟 莫高窟第285窟平剖面图

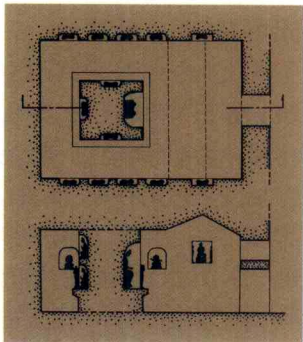

图6 中心柱窟 莫高窟第254窟平剖面图

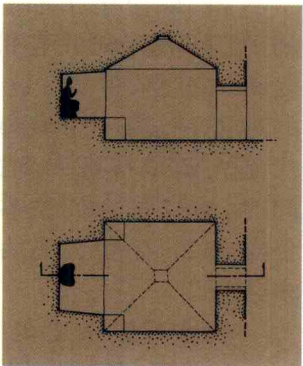

图7 殿堂窟 莫高窟第217窟平剖面图

目 录

前言	1
充满人间气息的佛像	1
早期彩塑——外来风格与中原风格并存	2
隋代——风格的转变期	8
唐代——走向世俗化	12
佛像画的世界	20
说法图	20
菩萨	28
天王、力士(药叉)	33
美丽的天使——飞天艺术	37
飞天是什么	37
北朝的飞天	39
隋代的飞天	45
唐代前期的飞天	49
唐代后期的飞天	54
佛教故事画	59
佛传故事画	59
充满牺牲精神的本生故事	65
具有忠孝思想的佛教故事	72
佛教史迹故事画	75
附属于经变画中的故事	78
故事画的艺术成就	82
佛国之境(经变画)	83

涅槃经变	84
维摩诘经变	87
弥勒经变	93
阿弥陀经变、无量寿经变、观无量寿经变	96
药师经变	101
法华经变	103
报恩经变及其他经变画	107
经变画的艺术成就	112
青山绿水看唐风	115
北朝至隋代的山水画	115
雍容华美之风——唐代前期壁画中的山水	123
恬静淡泊之景——唐代后期壁画中的山水	135
屏风画中的山水	138
五台山图	141
装饰的艺术	144
	
敦煌壁画的风格与成就	150
后记	154
图版目录	156
参考文献	160

充满人间气息的佛像

中国古代雕塑作品保存至今者，有相当大一部分都与佛教相关。这些佛教雕塑构成了中国雕塑史的主旋律。莫高石窟中的雕塑作品以其时代的完整性和系统性，反映着近千年中国雕塑发展的历史，为重新认识中国美术史提供了大量珍贵的资料。

佛教传入中国后，由于各地寺院石窟的繁荣，佛像的制作就成为一种广泛的社会需要，从而大大地刺激了雕塑艺术的发展。所以佛教也称作“像教”，说明“像”在佛教中占有重要的地位。可以想象：宗教的发展，形成了对佛教雕塑、绘画的一股强大的社会需求，使当时的中国投入了比以往任何时代都要多得多的美术工匠。秦汉以来，中国雕塑曾经取得辉煌的成就，也形成了中国雕塑的传统。但是由于佛教来自外国，佛教的塑像作为一种崇拜物也是从外国传来的，所以，最初的佛像雕塑往往是取法于印度和西域传来的佛像样式，外来的造型观念及手法成为新的时尚。于是包括犍陀罗风格、马图拉风格以及龟兹风格等由西域而传入的雕塑便大量地出现在敦煌和中国北方的石窟与寺院中。但随着佛教在中国的进一步发展，随着佛教与中国的儒家、道家思想的斗争与融合，外来的审美意识也与汉民族传统的审美观念之间不断地产生冲突与融合，最后中国传统的审美趣味便逐渐渗透进了佛教雕塑中，经过不断地交融、改革，终于在南北朝后期到隋唐时代，逐步确立了中国式的佛教雕塑。也正是在与外来艺术的冲击与融合中，中国的雕塑艺术得以迅速向前发展。

莫高石窟中保存的十六国至元代各朝代的彩塑达两千多身，较为完整地反映了近千年间佛教雕塑艺术在中国发展的历程，可以说是一部形象的雕塑史。