

敦煌
解读

敦煌彩塑

主编单位◎敦煌研究院

主编◎樊锦诗 著者◎刘永增

塑造佛像有哪些规范
敦煌彩塑如何制作
北朝彩塑如何融汇中西
隋代雕塑如何承前启后
唐代彩塑为什么偏重写实
中唐之后的彩塑为什么渐入衰境

图书在版编目(CIP)数据

敦煌彩塑/刘永增著. —上海:华东师范大学出版社,
2010. 8

(解读敦煌)

ISBN 978 - 7 - 5617 - 7957 - 6

I. ①敦… II. ①刘… III. ①敦煌石窟—彩塑—简介
IV. ①K879. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 136964 号

解读敦煌

敦煌彩塑

著 者 刘永增
摄 影 吴 健
策划编辑 王 焰
项目编辑 储德天
文字统筹 陆晓如
文字编辑 吕振宇
封面设计 卢晓红
版式设计 大禾文化
排 版 刘新慧 宋俊业

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021 - 62450163 转各部门 行政传真 021 - 62572105
客服电话 021 - 62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021 - 62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 上海当纳利印刷有限公司
开 本 787 × 1092 16 开
印 张 12.25
字 数 119 千字
版 次 2010 年 8 月第一版
印 次 2010 年 8 月第一次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 7957 - 6/J · 132
定 价 49.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021 - 62865537 联系)

敦煌
解读

敦煌彩塑

主编单位◎敦煌研究院
主编◎樊锦诗 著者◎刘永增

 华东师范大学出版社

主编寄语

众所周知，中国的佛教与儒家和道教曾经对中国古代社会生活产生过重大的影响。中国佛教美术艺术与佛教相生相伴，相互影响，相互促进。中国佛教美术艺术应佛教需要而成长，应佛教发展而发展，对弘扬佛教教义和佛教思想起过至关重要的作用。中国佛教美术艺术也是中国古代美术艺术不可或缺的重要组成部分，推动了中国古代美术的发展。

中国佛教美术留下了无数的遗迹、遗存和遗物，但历史上诸多古刹名寺因战火、天灾、人祸而灰飞烟灭，寺庙建筑中的佛教艺术也随之消失殆尽。唯开凿于山崖的佛教石窟寺虽历经沧桑，仍大多得以保存。敦煌曾经是古代丝绸之路上的交通枢纽，商业贸易的集散之地，是世界上四大文化、六大宗教、十余个民族文化的融汇之处，在敦煌适宜的土壤上，辉煌的敦煌莫高窟及其佛教艺术应运而生。敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45000平方米壁画、2000多身彩塑、5座唐宋窟檐。敦煌莫高窟是中国现存规模最大的佛教石窟寺遗址，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，代表了公元4至14世纪中国佛教美术艺术的高度成就。

然而，敦煌莫高窟这处千年佛教圣地，由于历史原因，公元16世纪以后，竟成为被历史遗忘的角落，它的丰富内涵和珍贵价值长期鲜为人知。

清光绪二十六年（公元1900年）发现的藏经洞，出土了公元4至10世纪的文书、刺绣、绢画、纸画等文物5万余件。其中文书，大部分是汉文写本，少量为刻印本。汉文写本中佛教经典占90%以上，还有传统的经史子集和具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外，还有古藏文、梵文、回鹘文、粟特文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

藏经洞及其文物的发现，引起了学界的震惊，中外学者以藏经洞文献研究为发

端，开始关注敦煌莫高窟，从而引发了对敦煌莫高窟和敦煌地区石窟佛教艺术研究的热潮。在这个敦煌研究的热潮中，1944年，一个保管和研究敦煌石窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞，安西榆林窟、东千佛洞，肃北五个庙石窟）的机构——国立敦煌艺术研究所在大漠戈壁的敦煌莫高窟中诞生了。

六十多年来，一批又一批有志青年离开了繁华的都市，来到了西部边陲的敦煌莫高窟安家创业。他们住土房、喝咸水、点油灯，严寒酷暑，大漠风沙，孤独寂寞，磨灭不了他们心中神圣的追求，为了保护敦煌石窟，为了研究和解读敦煌石窟艺术，一年又一年，一代又一代“敦煌人”默默地奉献着青春、智慧、家庭，乃至人生。

经过几代敦煌学者对敦煌石窟长期深入细致的调查、整理、考证、研究，敦煌石窟壁画的尊相画（指大彻大悟、大智大勇的佛，慈悲为怀、普度众生的菩萨，虔诚修行、以求自我解脱的弟子，威武勇猛、守护佛法的天王、力士，轻歌曼舞的伎乐飞天等等佛教众神）、释迦牟尼故事画（指佛教教主释迦牟尼生前救度众生的种种善行故事，今生诞生宫廷、犬马声色的太子生活、出家修行、降魔成道、教化众生的传奇故事）、经变画（指隋唐时期中国艺术家根据大乘佛教经典创作绘制的大幅壁画）、佛教东传故事画（指宣扬佛教东传、佛法威力、佛迹灵验等等神奇故事）、神怪画（指佛教接纳的中原汉地流行的传统神话和神怪形象）、供养人画像（指为祈福禳灾而出资开窟造像的功德主及其眷属的礼佛画像）、图案纹样（指装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画的图案纹样）等七类专题性如同天书般的内容逐渐得以认识、揭示和解读。

通过研究，学者们不仅解读了作为敦煌石窟主体的佛教的题材内容、思想、教义及其演变发展，而且还揭示出壁画表现的人间所没有的佛教众神和他们所居住的佛国世界，其素材无不取自于现实人间世界。揭开佛教教义的神秘面纱后，可以看到，敦煌壁画中名目繁多的佛国世界是现实世界的反射。展示在人们眼前的不只是

虚幻的佛国世界，而且是一千年敦煌和河西的形象历史，是一千年丰富多彩的古代社会生活，是一千年内涵博大的文化，是一千年壁画和彩塑艺术的发展史。因此，敦煌石窟被誉为“佛教艺术宝库”和“中世纪的百科全书”。今天，当历史图像资料已经成为凤毛麟角的时候，通过博大精深的敦煌壁画认识中国古代历史和社会，显得尤为重要。

此次出版的“解读敦煌”系列丛书，是由敦煌研究院的资深专家和摄影师共同完成的一套内容详备、体例新颖、面向广大读者的通俗读物。本系列丛书具有三大优势：

一、全面涵括了敦煌石窟的建筑、壁画、彩塑以及出土文书的内容，体系浩大、内涵丰富；

二、由敦煌研究院资深专家组成的作者队伍，将他们数十年的研究成果，以佛教、艺术、社会三大类多专题的形式，深入浅出地向读者解析敦煌石窟的奥秘；

三、由敦煌研究院资深摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

本丛书将向全世界展示中华民族在历史上创造的杰出艺术成就和东方古代文化的辉煌，向全世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个个悠远的故事。

最后，我们通过出版“解读敦煌”系列丛书，以纪念藏经洞发现110周年、敦煌研究院建院66周年、敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录24周年。

樊锦诗

2010年6月20日

| 目
录 |

前言

第一章 中原与西域的艺术交汇

北朝（公元420~581年）

- 1 · 最早出现在敦煌石窟的是哪位菩萨？ 26
- 2 · 北魏敦煌塑像有来自中原的风格吗？ 33
- 3 · 北魏石窟中为什么出现释迦苦修像？ 40
- 4 · 为什么说释迦多宝诠释了《妙法莲华经》？ 44
- 5 · 西魏彩塑出现了什么新风？ 49
- 6 · 莫高窟最大中心塔柱窟具有哪些功用和特点？ 55

第二章 承前启后的汉风胡韵

隋（公元581~618年）

- 1 · 为什么说隋代雕塑承前启后？ 66

| 目
录 |

- 2 · 隋代为什么塑造弥勒三会造像? 74
- 3 · 隋代怎样表现释迦牟尼与十大弟子? 81

第三章 世俗形象感动世俗

初唐、盛唐(公元618~781年)

- 1 · 为什么称莫高窟初唐时期的造像为贞观样式? 94
- 2 · 是谁塑造了莫高窟的南大像和北大像? 108
- 3 · 初盛唐时期最美的群体圆塑在哪里? 113
- 4 · 为什么写实的盛唐造像动人心魄? 123
- 5 · 盛唐之盛的洞窟是哪座? 136

6 · 盛唐彩塑如何凸显富丽与华贵? 144

第四章 从清新的吐蕃造像到渐入衰境

中唐至元代(公元 781 ~1368年)

1 · 为什么说吐蕃治下敦煌造像唐风依旧? 156

2 · 敦煌最大的释迦涅槃像美在哪里? 168

3 · 晚唐夕照留下多少余辉? 176

4 · 敦煌彩塑的绝响尚有几许余音? 182

附录 敦煌大事记

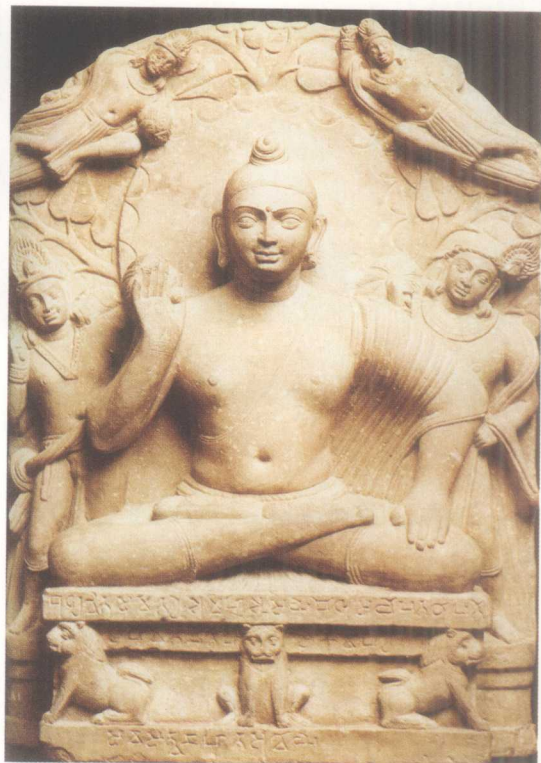
前
言

佛教起源于古代印度，其地域包括印度河流域（今巴基斯坦）及恒河流域（今印度）。早期的佛教为无偶像崇拜，信奉者认为偶像是对圣人的不敬，因此仅以法轮、足迹、菩提树以及宝座来表示佛陀的存在。随着大乘佛教的兴起，公元1世纪统治印度的贵霜王朝最早将佛陀的形象铸造在金币上。贵霜王朝是由黄河西部地区西迁的大月氏人建立的。这一地区的雕塑称犍陀罗（Gandhara，今巴基斯坦北部及阿富汗东部一带）美术，受到了希腊艺术的影响，曾对中国的佛教造像产生了较多的影响。位于恒河以南的马图拉（Mathura，旧译秣菟罗，今印度北方邦马图拉地区）地区也开始用石材雕刻，称为马图拉美术。其佛陀造像虽受到北方影响，但基本是出自印度本土的艺术，特别是药叉女造像，极具地域特征。

佛教东传的过程也是一个佛教艺术流传各地逐渐本土化的过程。在一些无法采集到适宜雕刻的石材的地区，人们因地制宜地采用了金铜、泥塑、木雕、陶塑等方法来塑造佛像。如巴米扬（Bamiyan，今阿富汗喀布尔市西北230公里）石窟即为泥塑，具有印度笈多王朝时代的特点，壁画

0-1 公元1~2世纪的犍陀罗造像

0-2 公元2世纪的印度马图拉造像 ▲

则受波斯文化的影响。而哈达（Hadda，今阿富汗贾拉拉巴德南10公里）地区的造像则多为模制，模制塑像上还施以彩绘，某种意义上讲就是彩塑。哈达的造像，将冷峻的犍陀罗雕刻和浑厚的印度造像融为一体，以全新的造型方法、写实的技法，创造出具有鲜明地方特色的佛教造像。

敦煌有着深厚的中原文化根基，造型艺术也有自己的传统。汉代的敦煌，在生活用具上已经制作出相当精美的雕塑作品。

0-3 公元2世纪的印度马图拉石刻药叉女 ▶

西凉时，国君李暠曾在敦煌建造宗庙以祭祀先祖。公元4世纪，敦煌已发展为“村坞相属，多有寺塔”的佛教圣地，敦煌石窟就是在这种文化背景下应运而生的。

敦煌地处边陲，社会相对稳定。在地方豪门权贵和百姓累世开凿下，敦煌石窟逐渐发展成了规模宏大的佛教胜地。加之来自中原各地的西行僧侣和躲避战乱的富有之家、被贬的儒雅之士不断聚集敦煌，他们的智慧与财力，无疑也推动了石窟的创造和保护。相反，中原由于战火频仍、政治动荡，随

着一个个王朝的湮灭、一座座寺庙的焚毁，唐代以前的佛教彩塑几乎荡尽，现存的仅有甘肃天水麦积山石窟，山西五台山光大佛光寺、南禅寺等处。从这个意义上讲，敦煌石窟是中国最重要的彩塑艺术宝库。

敦煌莫高窟开凿在敦煌东南 25 公里的鸣沙山东麓断崖上，建筑规模多属中小型，也有一些大型的洞窟。从形制上讲，石窟可分为禅窟、中心塔柱窟、覆斗顶窟、大像窟和背屏窟五种形式。由于石窟坐西向东，西壁则是洞窟的中心所在，无论是哪种形式的洞窟，大都在西壁的中央塑造佛像。石窟内

0-4 北朝中心塔柱窟
北魏 莫高窟254窟

▲
塑有佛像并绘有壁画。据唐代碑文记载，莫高窟初创于前秦建元二年（公元 366 年），为沙门乐僔开凿。其后法良禅师亦从东届此，于乐僔窟侧相继营建，伽蓝之起，滥觞于二僧。此后，笃信佛教的瓜州刺史东阳王元荣与建平公于义亦大兴佛教，莫高窟的开窟造像由此兴盛起来。然而，由于历史久远和自然的损坏，初创期的石窟已不可考，现存最早的石窟开凿于公元 5 世纪上半叶的北凉时期。

0-5 隋代覆斗顶三龕殿堂窟
▲
隋 莫高窟420窟

莫高窟现保存有北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元代等十个朝代的洞窟492个，彩塑2000尊，浮塑1000身，现保存基本完好的原作1400余身。在千余年间的石窟开凿史上，敦煌塑像的发展和演变大致可分为早、中、晚三个时期。

早期，即发展期，包括北魏、西魏、北周三个历史时期，历时180年。洞窟多为中心塔柱窟，西魏以后出现了覆斗顶窟。塑像主要有主体性雕塑，也有一些附属的影塑。主体性的雕塑多指塑造于中心柱四面或西壁的佛、菩萨像，是人们礼拜的对象，如弥勒像、释迦像和释迦多宝并坐像。以造像题材分，有说法像、禅定像、思惟像、苦修像等。主尊两侧多侍有菩萨，北周时出现了弟子造像。附属的影塑有飞天、供养菩萨，以及龕楣上装饰的交龙和神王、龙头等柱头装饰。

中期为繁盛期，包括隋、唐两个时代，历时三百余年。洞窟形制多为覆斗顶窟。一般在窟室正面开凿大龕，列置以佛为中心的群像，少者三五身，最多的达到28身。佛像有释迦牟尼、弥勒、阿弥陀和释迦多宝并坐像，同时出现了三世佛和弥勒三会说法像，两侧侍立弟子、菩萨、天王、力士以及供养菩萨。有些洞窟的窟室中央还设立须弥坛，坛上列置佛、弟子、菩萨群像。除此之外，唐代石窟中还出现了以特定主题为内容