

中世纪建筑画

敦煌
解读

主编单位◎敦煌研究院

主编◎樊锦诗 著者◎孙毅华 孙儒僊

敦煌建筑画根据什么绘制
敦煌壁画如何反映建筑施工
为什么敦煌壁画中出现大量的寺院和塔
为什么在佛教石窟寺中绘制民宅和宫殿
为什么敦煌是中世纪建筑集成

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中世纪建筑画/孙毅华,孙儒侗著. —上海:华东师范大学出版社,2010.8

(解读敦煌)

ISBN 978-7-5617-7952-1

I. ①中… II. ①孙…②孙… III. ①敦煌石窟—古建筑—研究 IV. ①K879.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 136974 号

解读敦煌

中世纪建筑画

著 者 孙毅华 孙儒侗
摄 影 宋利良
策划编辑 王 焰
项目编辑 储德天
文字统筹 陆晓如
文字编辑 于科仁
封面设计 卢晓红
版式设计 大禾文化
排 版 宋俊业 刘新慧

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 14.25
字 数 140 千字
版 次 2010 年 8 月第一版
印 次 2010 年 8 月第一次
书 号 ISBN 978-7-5617-7952-1/J·127
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

中世纪建筑画

主编单位 ● 敦煌研究院

主编 ● 樊锦诗 著者 ● 孙毅华 孙儒僩

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 凝固的乐章

第一章 虚拟与真实交相辉映

- 1 · 佛教石窟寺为什么绘制大量建筑画? 17
- 2 · 莫高窟建筑画知多少? 20
- 3 · 敦煌石窟根据什么绘制的建筑画? 24
- 4 · 哪个窟的壁画建筑样式最多? 30
- 5 · 哪幅壁画的建筑数量最多? 33
- 6 · 壁画中的建筑有哪些现在已经消失? 41
- 7 · 敦煌壁画如何运用透视法描绘建筑? 46
- 8 · 为什么建筑画是建筑史断代的依据? 49

第二章 多种文化交融的印迹

- 1 · 早期壁画中有哪些外来建筑形式? 55

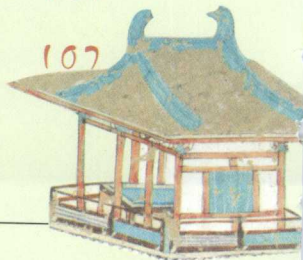

目
录

- 2 · 壁画中为什么出现大量的塔? 61
- 3 · 早期佛塔的塔刹有何含意? 67
- 4 · 早期壁画中最大的佛塔什么样? 71
- 5 · 远古的华表为何装饰到塔刹上? 74
- 6 · 隋代壁画中的佛寺与塔如何紧密结合? 78
- 7 · 为什么中唐以后的壁画中出现许多弯曲的柱子? 82
- 8 · 盛唐壁画中为什么出现西域式建筑? 86
- 9 · 晚期壁画中为什么再次出现印度式塔? 91
- 10 · 为什么榆林窟3窟的建筑画风格迥异? 95

第三章 佛国世界辉煌的寺院建筑

- 1 · 寺院建筑画是源自现实的寺院吗? 101
- 2 · 壁画中的寺院建筑群有哪些单体建筑? 103
- 3 · 壁画中如何表现隋代前后的寺院建筑? 107

| 目
录 |

- 4 · 壁画中如何表现初唐的寺院建筑? 112
- 5 · 初唐建筑画中寺院的露台怎样布置? 116
- 6 · 壁画中如何表现盛唐的寺院建筑? 119
- 7 · 盛唐壁画中的单体建筑有什么新特征? 122
- 8 · 壁画中如何表现中晚唐的寺院建筑? 127
- 9 · 中晚唐壁画中的单体建筑有什么新特征? 132
- 10 · 净土寺院大殿前为什么绘有大水池? 136
- 11 · 壁画中如何表现唐代以后的寺院建筑? 139
- 12 · 西夏壁画中为什么出现道教的神仙洞府? 143

第四章 多姿多彩的世俗建筑

- 1 · 敦煌壁画中最早的建筑什么样? 147
- 2 · 北凉至北周壁画中的住宅什么样? 152
- 3 · 隋代壁画中的民居什么样? 155

目
录

- 4 · 宫廷建筑画出现在哪里? 158
- 5 · 最早、最大、最完整的宫廷建筑画是哪一幅? 163
- 6 · 历代壁画中的城都表现了哪些内容? 166
- 7 · 唐及唐以后壁画中的城楼与城门有多少种形式? 170
- 8 · 敦煌壁画中有唐代城市的缩影吗? 173
- 9 · 唐及唐以后壁画中的民居建筑有什么特点? 176
- 10 · 壁画中小型世俗建筑还有哪些? 182

第五章 时代特征与演变

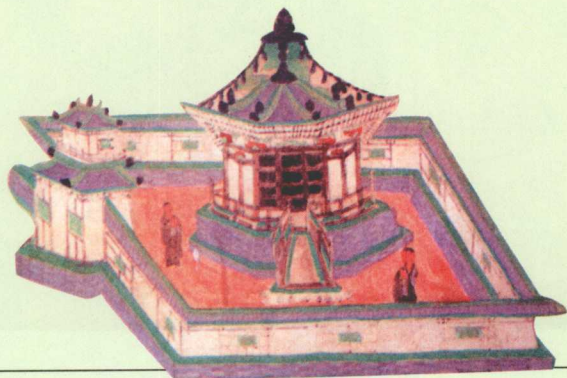
- 1 · 中世纪如何进行建筑施工? 187
- 2 · 早期房屋的台基和屋身有什么特点? 191
- 3 · 隋代的斗拱是怎样演变的? 194

| 目
录 |

- 4 · 早期的人字栱为什么发生演变? 197
- 5 · 唐代斗栱是怎样演变的? 200
- 6 · 吐蕃时期建筑画表现了什么特征? 204
- 7 · 唐代以后斗栱如何演变的? 207
- 8 · 壁画中的楼与阁是同一类建筑吗? 210
- 9 · 建筑画中有多少种屋顶? 214
- 10 · 建筑画中有鸱尾和鸱吻吗? 218

附录 敦煌大事记

前言

凝固的乐章

建筑是人类文明的综合成果，因为它与人们的生产和生活息息相关，所以在绘画中反映建筑之美，是人们的爱好并有着悠久的传统，早在东周的漆器和战国的铜器上就有关于建筑的图象。汉代画像石上更是有大量的建筑形象，与敦煌邻近的酒泉、嘉峪关魏晋墓壁画中有坞堡和庄院，这些反映社会现实生活中的建筑画是形象的建筑历史。历史学家翦伯赞先生曾说过：“我以为除了古人的遗物外，再没有一种史料比绘画雕刻更能反映出历史上社会之具

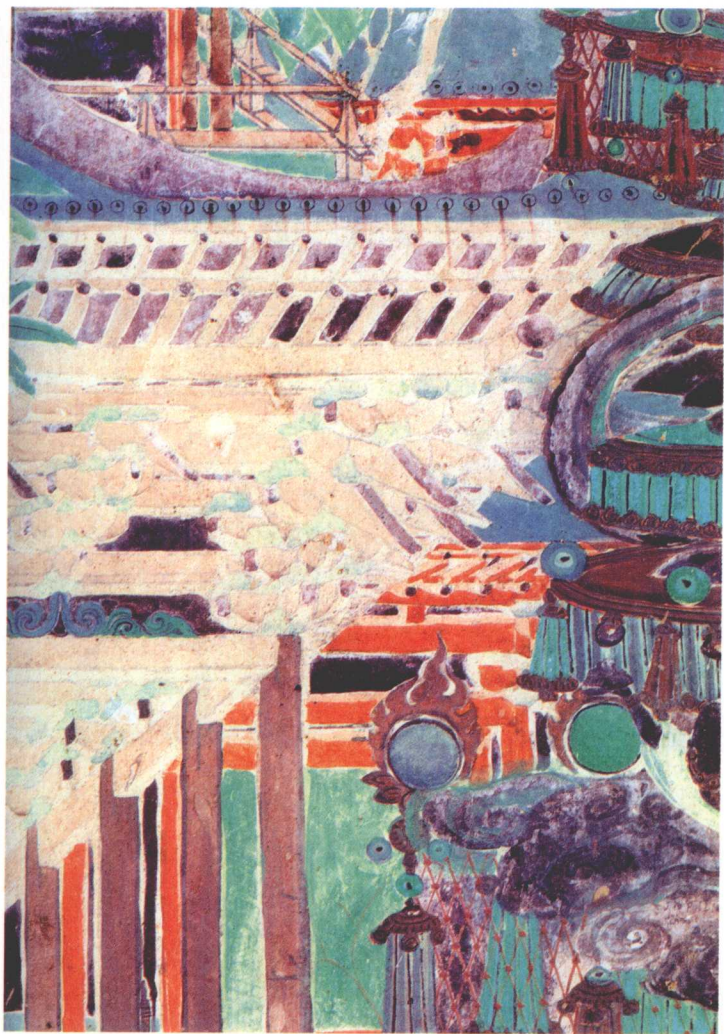
体的形象。”

在漫长的历史长河中，我们的祖先曾建设了无数有名的都城和宫殿，创造了大量的木结构建筑如宫庭、衙署、府第、宗祠、民居等。随着佛教的传入和发展，又建造了大量的寺院、佛塔等佛教建筑，曾建于北魏洛阳的永宁寺塔是历史上有名的大塔，据《洛阳伽蓝记》记载，永宁寺“中有九层浮图（浮图即塔）一所，架木为之，举高九十丈，有刹复高十丈，合去地一千尺，去京城百里已遥可见之”。记载虽有夸大之嫌，但也显示了它的壮丽景象。至唐代会昌年间，全国已有大中寺院五千余所，小寺庙达四万多所。唐代长安大慈恩寺的建筑规模达几十院共1897间，唐宣宗时所建的章敬寺“奢极壮丽，尽都市之材不足用，奏毁曲江及华清宫馆以给之，费逾万亿”，其豪奢程度及规模之大可想而知。唐代诗人杜牧的《阿房宫赋》

0-1 花砖贴面的城门

维摩诘经变中毗耶离城，城门为双门道，墩台上起平坐，上有三开间城楼，城门用花砖贴面，门首略作券形。实物遗存中只见到元代砖砌拱券，这里的弧形拱券，证明当时已偶有出现。有花砖贴面作装饰的形式有唐懿德太子墓壁画中的三重阙，阙台边沿均用花纹装饰。河南安阳修定寺唐塔外表，用多种形式的花砖贴面，制作精良，可见当时使用花砖作建筑物表面装饰，已是很成熟的技术，壁画中始见于吐蕃时期。

中唐 莫高窟231窟 东壁

0-2 大佛殿斗拱

大殿翼角的转角及补间铺作各一组，转角铺作作双抄双下昂，即是从柱头铺作上，栌斗口内向向前挑出两跳华拱，从华拱跳头上出两跳下昂，第二跳昂头上出令拱及替木承檐檩。令拱中心出批竹昂形的要头，是斗拱出现要头最早的例子。

盛唐 莫高窟172窟 南壁

记阿房宫是：“五步一楼，十步一阁，廊腰缦回，檐牙高啄。各抱地势，钩心斗角……长桥卧波……复道行空”，现在有关阿房宫

是否存在过，学术界还没有定论，但这些对宫殿建筑规模形象的描述，正是从他所处现实社会的豪华建筑中得到的印象。

由于木结构建筑易于损坏，再加之在历代改朝换代的战乱兵祸中，往往使一座城市转瞬之间就变为废墟。就是永宁寺塔，建成后仅一年就毁于大火。所以在中国广袤的土地上留存下来的古建筑实物很少，甚至没有一座唐代以前完整的组合建筑群落留下。佛教发展史上的“三武”之祸，使很多佛寺毁坏，又造成佛教文化的巨大损失。历史的悲剧，造成了中国古建筑历史资料的贫乏，敦煌壁画中提供了中古时期一千年历史中的各种建筑

形象，虽然不是古建筑实物，却是建筑历史的形象资料，壁画中的反映基本上是可信的，并可以从大量典籍文献或考古发掘资料中得到佐证。如杜牧《阿房宫赋》中对建筑形象的描写，可在莫高窟盛唐172、148等窟中的大型经变画里巍峨壮丽的建筑场面中得到映证，诗歌与绘画对建筑的描述成为有益的互补。

敦煌壁画中通过宗教艺术保存下来了许多的建筑形象，不但给人们以赏心悦目的艺术享受，并以它丰富的内涵，相对准确的艺术形象，澄清了我们对于我国古代建筑的模糊认识。建筑学家梁思成先生曾说：“中国建筑属于中唐以前的实物现存的大部分是砖石佛塔，我们对于木构的殿堂房舍知识十分贫乏，最古的只到八五七年建造的（佛光寺）正殿一个孤例（梁先生写本文时，公元782年建造的五台山南禅寺还没有发现），而敦煌

壁画中却有从北魏至元数以千计，或大或小，各型各类各式各样的建造图，无异为中国建筑史填补了空白的一章”。

0-3 五门道城楼

弥勒菩萨居住的兜率天宫，官城可看到正侧三面有城门，城垣转角处有角楼，正面城门与角楼之间增设敌楼，正中的城门作五个门道，上有三开间正楼与两旁的夹屋组成城楼。经考古证实，唐代长安天子之都的城门一般用三门道，只有正南直对官城丹凤门的明德门用五道门，一般州郡的正南门作双门道。图中作五门道是最高的礼制等级，壁画中仅此一例。

晚唐 莫高窟138窟 北壁

