

敦煌歷代服飾圖案

常沙娜

萬里書店有限公司・輕工業出版社

敦煌歷代服飾圖案

書名題字：常書鴻

作 者：常沙娜

繪 製：常沙娜 李綿璐 黃能馥

美術設計：萬里書店美術部

敦煌歷代服飾圖案

出 版 者：萬里書店有限公司・輕工業出版社

發 行 者：萬里書店有限公司

香港鯗魚涌芬尼街2號D・電話：5-647511~4

製 版 者：冬青美術影版社有限公司

香港鯗魚涌華蘭路16號萬邦工業大廈18字B座

承 印 者：協成柯式印刷廠

九龍觀塘巧明街95號二樓

定 價：港幣二百二十元

出版日期：一九八六年十月第一次版

版權所有・不准翻印

目次

序·····	常書鴻	1
一、敦煌歷代服飾圖案簡析		
·····	常沙娜	7
二、圖版·····		12
十六國·北魏·西魏 (公元366~580)		
圖1 菩薩靠背方巾織物圖案 (彩塑菩薩 背後牆上) ·····		12
圖2 菩薩靠背織物圖案部位圖·····		13
圖3 人物印花服飾 (上衣) ·····		14
圖4 尸毘王座墊織物圖案·····		14
圖5 尸毘王座墊織物圖案部位圖·····		15
圖6 天王織花上衣腹部圖案·····		16
圖7 人物印花服飾 (佩巾) ·····		16
圖8 天王織花上衣圖案部位圖·····		17
圖9 天王織花上衣胸前圖案·····		18
圖10 觀音菩薩織花腰帶圖案·····		18
圖11 天王織花上衣服飾圖案部位圖·····		19
圖12 佛座背後壁掛方巾織物圖案·····		20
圖13 佛座背後織物圖案部位圖·····		21
圖14 佛座背後織花壁掛方巾 (正面) ·····		22
圖15 佛座背後織物圖案部位圖·····		23
圖16 天王回紋織花上衣圖案·····		24
隋 (公元581~617)		
圖17 彩塑菩薩鳳鳥聯珠紋錦上衣部位圖		26
圖18 彩塑菩薩鳳鳥聯珠紋錦上衣圖案··		26
圖19 彩塑菩薩聯珠菱花紋錦上衣圖案··		27
圖20 彩塑菩薩聯珠菱花紋錦上衣圖案部位 圖·····		27
圖21 彩塑菩薩菱花紋錦上衣圖案部位圖		28
圖22 彩塑菩薩聯珠菱花紋錦上衣圖案··		28
圖23 彩塑菩薩彩經織錦佩帶圖案·····		29
圖24 彩塑菩薩彩經織錦佩帶圖案部位圖		29
圖25 彩塑菩薩織錦緞裙子圖案·····		30
圖26 彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案部位圖··		31
圖27 彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案部位圖··		32
圖28 彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案·····		32

圖29	彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案·····	33
圖30	彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案部位圖·····	33
圖31	彩塑菩薩飛馬馴虎聯珠紋錦裙飾圖 案部位圖·····	34
圖32	彩塑菩薩飛馬馴虎聯珠紋錦裙飾圖 案·····	35
圖33	彩塑菩薩織錦裙飾圖案·····	36
圖34	彩塑菩薩織錦裙飾圖案部位圖·····	37
圖35	彩塑菩薩織錦裙飾圖案·····	38
圖36	彩塑菩薩織錦裙飾圖案部位圖·····	39
圖37	彩塑菩薩織錦裙飾圖案·····	40
圖38	彩塑菩薩彩條織花錦裙帶圖案·····	41
圖39	彩塑菩薩織錦裙飾圖案部位圖·····	41
圖40	彩塑菩薩彩經織錦天衣佩帶圖案·····	42
圖41	壁龕彩塑佛上內衣聯珠紋錦圖案·····	42
圖42	彩塑菩薩彩經織錦佩帶圖案·····	43
圖43	壁龕彩塑佛上內衣聯珠紋錦圖案·····	44
圖44	壁龕彩塑佛上衣聯珠紋錦圖案·····	44
圖45	彩塑菩薩聯珠紋花錦裙飾圖案·····	45
圖46	彩塑菩薩上衣菱花聯珠紋錦圖案·····	45
圖47	菩薩織錦佩帶圖案·····	46
圖48	彩塑菩薩鳳鳥狻猊紋錦內衣圖案·····	46
圖49	彩塑菩薩織錦裙飾圖案·····	47
圖50	菩薩織錦佩帶圖案·····	47
圖51	彩塑菩薩織錦緞裙飾圖案·····	48

初唐 (公元618~712)

圖52	供養菩薩織花服飾圖案部位圖·····	50
圖53	經變中之供養菩薩織花服飾圖案·····	51
圖54	經變中之供養菩薩織花衣服圖案·····	51
圖55	經變中之供養菩薩及伎樂人織錦服 飾圖案·····	52
圖56	菩薩內衣織花圖案·····	52
圖57	供養菩薩及伎樂人織錦服飾圖案部 位圖·····	53
圖58	菩薩織錦服飾圖案部位圖·····	54
圖59	觀音菩薩織錦服飾圖案·····	54
圖60	觀音菩薩織錦服飾圖案·····	55

圖61	菩薩織錦服飾圖案部位圖·····	55
圖62	壁畫菩薩腰部及胸前彩網織花圖案·····	56
圖63	說法圖中觀音織花圍腰圖案·····	56
圖64	佛龕壁畫菩薩織錦衣飾圖案·····	57
圖65	觀音菩薩彩網織花佩帶圖案·····	57
圖66	觀音菩薩織錦佩帶圖案·····	57
圖67	佛龕壁畫菩薩織錦衣飾圖案·····	58
圖68	西壁觀音裙子圖案·····	58
圖69	觀音菩薩印花紗裙圖案·····	59
圖70	觀音織花服飾圖案·····	59
圖71	觀音印花佩帶圖案·····	60
圖72	經變中之地毯圖案·····	60
圖73	觀音織錦服飾圖案·····	60
圖74	彩塑佛弟子織錦袍服圖案·····	61
圖75	彩塑菩薩織錦緞裙子圖案·····	62
圖76	彩塑菩薩織錦緞裙子圖案·····	63
圖77	彩塑菩薩織錦緞裙子圖案·····	64
圖78	彩塑菩薩織錦緞裙子下邊花飾·····	65
圖79	維摩詰侍從織花褲子圖案·····	66
圖80	淨土變觀音菩薩印花裙子圖案·····	66

盛唐·中唐 (公元713~762, 763~812)

圖81	彩塑菩薩裙飾織錦圖案部位圖·····	68
圖82	彩塑菩薩裙飾織錦圖案·····	69
圖83	彩塑菩薩裙飾織錦圖案·····	70
圖84	佛弟子袈裟纈染圖案·····	71
圖85	彩塑菩薩裙飾織錦圖案部位圖·····	72
圖86	彩塑菩薩裙飾織錦圖案·····	73
圖87	菩薩裙飾圖案部位圖·····	74
圖88	佛裙飾圖案·····	75
圖89	菩薩裙飾緙絲印花圖案部位圖·····	76
圖90	彩塑菩薩裙飾緙絲印花圖案·····	77
圖91	彩塑菩薩裙子圖案·····	77
圖92	彩塑佛弟子袈裟絲織印花圖案部位圖·····	78
圖93	彩塑菩薩佛弟子袈裟絲織印花圖案·····	78
圖94	佛弟子袈裟印花綢圖案·····	79
圖95	佛弟子袈裟印花圖案部位圖·····	79
圖96	袈裟印經圖案部位圖·····	80

圖97	賢劫千佛袈裟印經織物圖案·····	80
圖98	佛弟子(彩塑)麻布袈裟印花圖案	81
圖99	佛龕壁上之弟子袈裟印花圖案·····	82
圖100	說法圖之天王盔甲圖案·····	82
圖101	都督夫人太原王氏侍從者印花服飾 圖案·····	83
圖102	都督夫人太原王氏提花錦地刺綉披 肩巾圖案·····	83
圖103	都督夫人太原王氏刺綉上衣圖案部 位圖·····	84
圖104	都督夫人太原王氏侍從者刺綉服飾 圖案·····	85
圖105	都督(朝議大夫使持節都督晉昌郡 諸軍事守晉昌太守兼墨雄軍賜紫金 魚袋上柱國樂庭瓊)夫人太原王氏 上衣刺綉圖案·····	85
圖106	都督夫人太原王氏侍從者裙飾刺綉 圖案部位圖·····	86
圖107	都督夫人太原王氏侍從者裙飾花刺 綉圖案·····	87
圖108	觀音菩薩印花綢衣裙圖案·····	87
圖109	菩薩內衣織錦圖案·····	88
圖110	菩薩織錦裙飾圖案·····	88
圖111	觀音菩薩印花衣裙圖案·····	88
圖112	說法圖供養菩薩刺綉裙飾花紋·····	89
圖113	觀音菩薩印花衣裙圖案·····	89
圖114	菩薩薄紗印花裙飾圖案部位圖·····	90
圖115	觀音菩薩薄紗印花裙飾圖案·····	90
圖116	觀音印花裙飾圖案·····	90
圖117	觀音菩薩紗印花披帶圖案·····	91
圖118	佛弟子印花綢服飾圖案·····	92
圖119	觀音刺綉裙子圖案·····	92
圖120	彩塑弟子織錦衣服(迦葉衣服)圖 案·····	93
圖121	說法圖供養菩薩刺綉裙飾圖案·····	93
圖122	彩塑天王像印花褲子圖案·····	94
圖123	彩塑天王綁腿(靴通)圖案·····	94
圖124	佛弟子織物服飾圖案·····	95

圖125	彩塑天王褲腿印花圖案·····	95
圖126	文殊菩薩前拿供品的番人短裙織花 圖案·····	96
圖127	佛弟子印花服飾(西夏粧修)圖案	96
圖128	藥師佛袈裟印花圖案·····	97
圖129	佛龕下方弟子織花服飾圖案·····	97
圖130	女供養人印花裙飾圖案·····	98
圖131	盧舍那佛印花衣飾圖案·····	98
圖132	彩塑觀音裙飾織錦圖案·····	99
圖133	迦葉底裙印花圖案·····	99
圖134	彩塑天王像盔甲圖案·····	100
圖135	彩塑天王鎧甲圖案·····	100
圖136	彩塑天王鎧甲圖案部位圖·····	101
圖137	供桌毯印花圖案·····	102
圖138	弟子衣服印花(宋粧修)圖案··	102
圖139	西方淨土變供桌刺綉圍簾圖案··	103
圖140	東方藥師變桌圍印經織花圖案··	104
圖141	南壁西方淨土變地毯圖案·····	104
圖142	西方淨土變舞蹈人地毯圖案·····	105
圖143	東壁經變故事鞍墊刺綉緞染圖案	106
圖144	女供養人內衣印花綢圖案·····	106
圖145	女供養人內衣圖案部位圖·····	107
圖146	女供養人內衣印花綢圖案·····	108
圖147	經變中供桌毯圖案·····	108
圖148	女供養人內衣圖案部位圖·····	109
圖149	彩塑觀音菩薩印花綢上衣圖案··	110
圖150	觀音菩薩印花腰帶圖案·····	110
圖151	彩塑菩薩上衣印花綢圖案部位圖	111
圖152	彩塑菩薩上衣印花綢圖案部位圖	112
圖153	彩塑天王像印花褲料圖案·····	113
圖154	彩塑菩薩印花綢上衣圖案·····	113
圖155	彩塑主佛內衣腿露出一部份印 花圖案·····	114
圖156	佛龕佛弟子袈裟緞染圖案·····	115
圖157	佛弟子袈裟圖案部位圖·····	115
圖158	文殊像率獅人衣褲織物圖案·····	116
圖159	佛龕下方女供養人印花綢服飾 圖案·····	116

圖160	率獅人衣褲織物圖案部位圖·····	117
圖161	卧佛枕頭印花圖案部位圖·····	118
圖162	卧佛枕頭印花圖案(單位之一)	118
圖163	天王彩塑披風印花圖案·····	119
圖164	彩塑天王像印花褲料圖案·····	120
圖165	觀音印花裙飾圖案·····	120

晚唐(公元813~906)

圖166	女供養人纈染印花上衣服飾圖案 部位圖·····	122
圖167	女供養人纈染印花衣飾圖案·····	122
圖168	文殊菩薩侍從織物褲子圖案·····	123
圖169	女供養人夾板印花裙飾圖案·····	123
圖170	女供養人印花紗佩巾圖案部位 圖·····	124
圖171	女供養人印花紗佩巾圖案·····	125
圖172	觀音菩薩印花紗裙圖案·····	125
圖173	普賢菩薩侍從(女)衣裙印花 圖案·····	125
圖174	供養人絲綢印花上衣及腰飾圖 案部位圖·····	126
圖175	女供養人刺綉裙飾圖案·····	126
圖176	女供養人絲綢印花衣飾及裙邊 飾圖案·····	127
圖177	女供養人絲綢印花上衣圖案·····	128
圖178	供養人絲綢印花上衣服飾圖案部 位圖·····	129
圖179	女供養人袖口及纈染刺綉佩帶 圖案·····	129
圖180	女供養人絲綢印花衣袖圖案·····	130
圖181	供養人絲綢印花衣袖服飾圖案部 位圖·····	130
圖182	女供養人印花上衣圖案·····	131
圖183	北壁供養人絲綢印花衣袖圖案··	132
圖184	供養人絲綢印花衣袖服飾圖案部 位圖·····	133
圖185	壁畫帝王織錦服飾圖案·····	133
圖186	女供養人絲綢印花裙料圖案·····	134

圖187	張議朝出行圖侍從服飾 騎馬旗 手織花長袍圖案·····	134
圖188	供養人絲綢印花裙飾圖案部位圖	135
圖189	張議朝出行圖侍從服飾 樂隊樂 師長袍織花圖案·····	135
圖190	樂隊人物織花服飾圖案部位圖··	136
圖191	宋國河內郡夫人宋氏出行圖人物 服飾男樂隊織花服飾圖案·····	136
圖192	維摩詰下列帝王出行圖侍從織花 服飾圖案·····	137
圖193	帝王織花服飾圖案·····	137
圖194	維摩詰下列帝王出行圖侍從織花 服飾圖案·····	137
圖195	張議朝出行圖儀仗隊織花帽子圖 案·····	138
圖196	張議朝出行圖儀仗隊織花帽子圖 案·····	138
圖197	女供養人絲綢印花裙飾圖案·····	138
圖198	女供養人絲綢印花裙飾圖案·····	139
圖199	女供養人絲綢印花裙子圖案·····	139
圖200	壁畫女供養人絲綢印花裙子圖案	140
圖201	北壁供養人少年織花束腰圖案··	140
圖202	供養人絲綢印花裙飾圖案部位圖	141
圖203	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	141
圖204	勞度叉斗聖變中弟子織花上衣圖 案·····	142
圖205	勞度叉斗聖變中男褲絲花圖案··	142
圖206	勞度叉斗聖變中人物織花裙子圖 案·····	142
圖207	女供養人織花衣飾圖案·····	143
圖208	女供養人絲綢裙料圖案·····	143
圖209	女供養人絲綢印花衣飾圖案·····	144
圖210	勞度叉斗聖變中“文殊”絲花衣 飾圖案·····	144
圖211	女供養人印花衣飾圖案·····	145
圖212	普賢侍從者織花褲子圖案·····	145
圖213	女供養人緯錦印花披肩巾(天衣 佩帶)圖案·····	146

圖214	女供養人絲綢蠟染裙飾圖案·····	147
圖215	勞度叉斗聖變中人物印花服飾圖 案·····	147
圖216	勞度叉斗聖變中人物印花裙子圖 案·····	148
圖217	勞度叉斗聖變中人物印花裙飾圖 案·····	148
圖218	勞度叉斗聖變中人物印花圖案··	148
圖219	勞度叉斗聖變中男褲織花圖案··	149
圖220	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	149
圖221	勞度叉斗聖變中織花女裙圖案··	150
圖222	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	150
圖223	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	151
圖224	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	151
圖225	勞度叉斗聖變中織花男褲圖案··	151
圖226	經變故事中天王織錦服飾圖案··	152
圖227	經變故事中天王織錦服飾圖案··	152
圖228	普賢菩薩中天王鎧甲圖案·····	152
圖229	經變故事中天王織錦服飾圖案··	153
圖230	普賢菩薩持象者印經織物褲子圖 案·····	153
圖231	剃度夾板印花圍帳圖案·····	154
圖232	剃度夾板印花圍帳圖案·····	154
圖233	舞樂伎上衣圖案·····	155
圖234	維摩詰侍從(男)印經織花佩帶 圖案·····	155
圖235	舞樂伎上衣圖案·····	156
圖236	經變故事人物印花服飾圖案·····	156
圖237	舞樂伎上衣紋樣部位圖·····	157
圖238	西壁經變故事人物衣飾圖案·····	157
圖239	維摩詰經變土魯番女王出行圖侍 從絲綢印花服飾圖案·····	158
圖240	男供養人木板印花服飾圖案·····	158
圖241	觀音印經織物衣飾圖案·····	159
圖242	文殊印花衣飾圖案·····	159
圖243	印花供桌圍圖案·····	160
圖244	佛弟子彩塑印花衣飾圖案·····	160

圖245	西方淨土變中蠟染刺綉供桌毯圖 案·····	161
圖246	維摩詰說法寶座蠟染幔子圖案··	162
圖247	南壁供養人上衣及袖口緞染邊花 圖案·····	162
圖248	西方淨土變樂舞人下地毯圖案··	163
圖249	維摩詰說法蠟染刺綉供桌毯圖案	164
圖250	經變印花供桌毯圖案·····	165
圖251	維摩詰寶座蠟染刺綉垂簾圖案··	166
圖252	維摩詰經變飛來的織錦寶座圖案	166
圖253	維摩詰經變飛來的織錦寶座圖案	167
圖254	維摩變織錦坐墊圖案(部份)··	168
圖255	維摩變織錦坐墊圖案(部份)··	169
圖256	維摩詰經變文殊菩薩之地毯圖案 ·····	170
圖257	維摩詰經變中地毯圖案·····	171
圖258	男供養人下的地毯圖案·····	172
圖259	壁畫維摩詰經變故事維摩詰寶座 地毯圖案·····	173
圖260	勞度叉斗聖變中地毯圖案·····	174
圖261	維摩詰經變地毯圖案·····	175
圖262	壁畫經變故事中台階圖案·····	176
圖263	經變中台階面的圖案·····	177
圖264	經變故事中台階圖案·····	178
圖265	樂舞人地毯圖案·····	179
圖266	進門南壁壁畫供養人地毯圖案··	180

五代·宋·西夏·元 (公元907~959, 960~1278, 1032~1227, 1279~1368)

圖267	女供養人(于闐國王及曹議金家 族)緞染刺綉服裝披帶圖案·····	182
圖268	女供養緞染刺綉披帶部位圖·····	182
圖269	勞度叉鬥聖經變勞度叉印經織花 衣服圖案·····	183
圖270	女供養人(于闐國王及曹議金家 族)服飾披帶圖案·····	183
圖271	入口處曹議金夫婦供養像(女)	

刺繡衣領袖口圖案·····	184
圖272 勞度叉經變中人物織花服裝圖案	185
圖273 維摩詰經變故事帝王刺繡印花服飾圖案·····	186
圖274 帝王刺繡印花服飾圖案部位圖··	187
圖275 曹議金女供養人刺繡前補子圖案	188
圖276 女供養人刺繡服裝圖案·····	189
圖277 男供養人下地毯四分之一·····	190
圖278 外簷刺繡供桌毯圖案·····	191
圖279 供養人下地毯·····	192
圖280 男供養人立足地毯·····	193
圖281 入口前室壁畫天王木板褲子圖案	194
圖282 維摩詰經變中帝王袍前刺繡圖案	195
圖283 女供養人刺繡領口及袖口圖案··	196
圖284 女供養人刺繡領口及袖口圖案部位圖·····	197
圖285 彩塑觀音織錦衣裙圖案·····	197
圖286 彩塑觀音織錦衣裙圖案·····	198
圖287 男供養人木板印花服裝圖案·····	198
圖288 彩塑菩薩織錦裙子圖案·····	199
圖289 彩塑內衣織錦圖案·····	200
圖290 彩塑內衣織錦圖案·····	200
圖291 隋塑宋粧菩薩織錦裙子圖案·····	201
圖292 彩塑內衣織錦圖案·····	202
圖293 彩塑菩薩小裙子織錦圖案·····	202
圖294 佛織錦上衣圖案·····	203
圖295 彩塑織錦裙子圖案·····	204
圖296 彩塑織花裙子圖案·····	204
圖297 佛龕補花刺繡布幔方格圖案·····	205
圖298 彩塑內衣織錦圖案·····	205
圖299 經變中織花幔帳圖案·····	206
圖300 壁畫男供養人印花衣服圖案·····	206
圖301 供養人印花服飾圖案部位圖·····	207
圖302 供養人執扇者(2)印花服飾圖案部位圖·····	208
圖303 供養人中男執事(執扇者)印花衣服圖案·····	208

圖304 供養人男執事(執傘者)印花衣服圖案·····	209
圖305 供養人男執傘者印花服飾圖案部位圖·····	209
圖306 織花供桌毯圖案·····	210
圖307 北壁織花桌圍圖案·····	211
圖308 西夏供養人之地毯圖案·····	211
圖309 經變印花供桌毯圖案·····	212
圖310 窟簷畫天王赴會桌圍供毯圖案··	213
圖311 人物印花衣服圖案·····	212
圖312 人物印花衣服圖案·····	214

三、歷代服飾部分效果圖 ···· 215

圖 1 供養人服飾效果圖·····	216
圖 2 隋供養人服飾效果圖·····	217
圖 3 盛唐 130 窟供養人服飾效果圖··	218
圖 4 隋 427 窟彩塑菩薩服飾效果圖··	219
圖 5 盛唐 45 窟彩塑菩薩服飾效果圖··	220
圖 6 盛唐 328 窟佛弟子袈裟服飾效果圖·····	221
圖 7 中唐 159 窟土番王供養圖服飾效果圖·····	222
圖 8 中唐 159 窟供養人服飾效果圖··	223
圖 9 晚唐 12 窟供養人服飾效果圖·····	224
圖 10 晚唐 9 窟供養人服飾效果圖·····	225
圖 11 五代 98 窟于闐王李聖天皇后曹氏服飾效果圖·····	226
圖 12 五代 98 窟曹議金(于闐國王皇后)家族供養人服飾效果圖·····	227
圖 13 五代執弓囊侍從者服飾效果圖··	228
圖 14 五代 98 窟于闐王李聖天服飾效果圖·····	229
圖 15 西夏 409 窟供養人像服飾效果圖	230
圖 16 宋 61 窟供養人服飾效果圖·····	231

序

敦煌石窟位於中國甘肅省敦煌縣內。自漢武帝元鼎六年(公元前 111 年)分酒泉而建張掖、敦煌兩郡，並於敦煌設置玉門關以後，敦煌地區便成為古代中國通往中亞和歐洲的交通樞紐。西方早就有人稱它是中國絲綢出口的名城、“絲綢之路”上的要道。

“絲綢之路”這個美稱，代表了古代西方世界對以生產蠶絲著名的古老國度之憧憬。中國特產的質地輕柔、色彩繽紛、閃閃發光的蠶絲織物在古代被視為人間珍寶。埃及女皇葛洛娥寶黛 (Cleopathe) 穿上了用中國輕紗製成的透體服裝以後，西方世界朝野為之大嘩，無不羨慕中國絲綢之華麗美觀。自此絲綢的應用風靡一時，成為皇宮貴族豪華生活的象徵。

輕盈華美的中國絲綢，還以其富有民族風格的紋樣圖案吸引着西方人士。中國古代絲綢的圖案，在敦煌石窟中的佛像、飛天和供養人的衣飾上都有所反映。就是在佛座、寶蓋、藻井、廟堂內的幡燈、邊飾，以及善男信女發願捐獻給佛堂做供養品的織物上，也都保存着完好的圖案。這些紋樣圖案，是研究中國服飾圖案和染織工藝歷史的寶貴資料。

敦煌石窟中，佛教圖像的服飾、衣冠、繯絡佩戴等，各因其塑造或繪製的時代，以及所塑出的善男信女的身分而異。有一部造像度量經，上面除規定塑造佛像的比例尺寸，還規定了佛像的衣着形式和色彩。所以敦煌石窟各時代佛像衣着的彩繪和用色都不一樣，在藝術造詣方面的發展也不相同。特別是佛與人所穿着的衣服裝飾圖案，更是隨着他們的時代風格、民俗習慣和流行風尚而創作和發展。這就為我們提供了各時代佛像及供養人服飾圖案的具體內容。

織物演變的歷史，尤其是作為“絲綢之路”上流行的染織圖案演變的歷史，反映了中國古代人民生產工藝技術的智慧和創造。這些織物充分發揮了最優良的原料——蠶絲的作用。蠶絲細長柔軟、勻淨光滑，富有彈性，是織成薄紗細綢的最理想纖維。《易經》上說：“神農氏沒，通其變，使民不倦……黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。”（注云：黃帝以上，衣鳥獸之皮，其後人多獸少，事或窮乏，故以絲麻布帛而製衣裳，使民得所宜也。）《蠶經》上也有“西陵氏之女嫫祖為黃元妃”的字句。《通鑑》上又說：“西陵氏之女嫫祖為黃元妃，始教民育蠶，始治繭以供衣服。黃帝造機杼以輔之。”這些文獻記載的古代傳說，說明中國是最早利用蠶絲織做衣服的家。自發明養蠶織絲，至今已四千六、七百年了。從考古發掘的文物看，公元前十六世紀的商朝甲骨文中就有（蠶）、（桑）、（絲）、（帛）等古代文字。在公元前一千年的商朝的銅器上就有如下的有蠶形的裝飾紋樣：

飾紋樣：

其時，中國已有由官府經營的絲織手工業和較細的手工業分工，建立了稱為“百工”的分工制度。古代文獻中所說的“典絲”，是負責監管絲織品生產質量的官吏，“筐人”和“杼人”是負責煮練絲帛的工人。“染色”是負責絲帛染色的工人。“典婦功”是管理紡織生產的官吏。因為當時從事紡織生產以婦女為主，故稱為“婦功”。《詩經》上就有歌咏從西周到春秋時期婦女養蠶織綢的詩篇，在《 邶風·七月》中有如下的詩句：

春日載陽，
有鳴倉庚。
女執懿筐，

〔譯文〕春天裏來暖洋洋，
黃鶯枝頭叫得慌，
姑娘拿深筐，

遵彼微行，
爰求柔桑。

.....

蠶月條桑，
取彼斧斨，
以伐遠揚，
猗彼女桑。
七月鳴鵲，
八月載績。
載玄載黃，
我朱孔陽，
爲公子裳。

走在小路上，
慢慢採嫩桑。

蠶月一到去剪桑，
掄起斧頭輕輕砍，
雜亂樹條削得有理有章，
好讓新枝嫩芽茁壯成長。
七月伯勞叫不停，
八月開始紡麻忙。
絲麻染得有黑又有黃，
大紅色的絲麻最鮮艷，
要替公子們做衣裳。

隨着機織絲綢的出現，爲了取得更爲華麗多彩的效果，出現了一種工藝技術更爲複雜的名叫“織錦”的華貴品種。《詩經》裏也有不少地方提到“錦”，並加以描述頌揚，如：

姜兮斐兮，
成是貝錦。

〔譯文〕彩絲亮啊花線明啊，
織成貝紋錦。

《小雅·巷伯》

角枕粲兮，
錦衾爛兮。

漆亮的牛角枕啊，
閃光的花錦被。

《唐風·葛生》

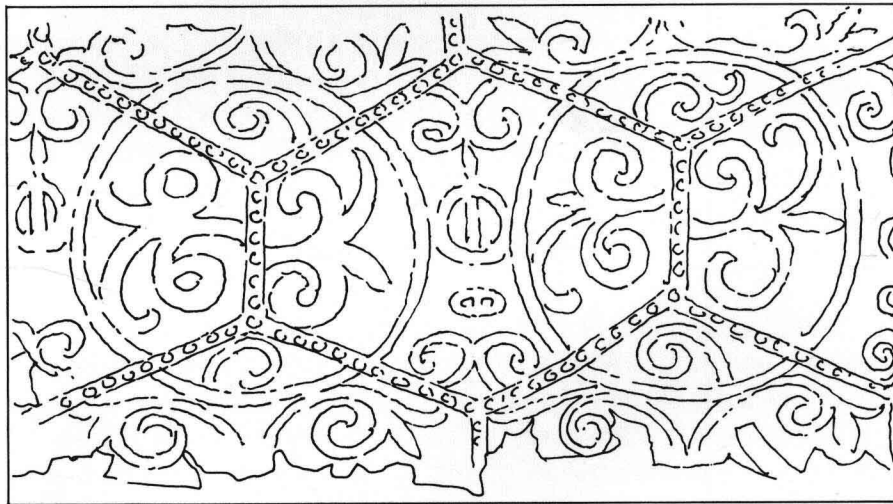
從以上詩句可知，當時已廣泛採用織錦做衣裳和被面，顯得非常富麗堂皇。

敦煌石窟的壁畫和彩塑，爲了顯示神和人的風采，以及中國絲綢的燦爛奪目，故不惜工本地採用了金箔、白銀、珠粉、辰砂、翠綠等材料和顏料來裝點菩薩、天神和供養人的塑像。如98窟的畫工們，在塑造窟主、盛產寶石的于闐國的國王“大聖大明天子”，用翠綠點成數以百計的拇指大的寶石，用以裝飾國王的衣冠。正是由於這種華麗的裝點，魯迅先生曾推崇“唐代佛畫的燦爛”。

中國佛教藝術的光輝燦爛遠遠超過了歐洲教堂寺院的宗教藝術。1900年敦煌發現了一個秘藏近一千年的藏經洞，窟中除佛經以外，還藏有大量的佛像畫卷軸。這批佛像畫，斯坦因、伯希和等都已先後撰文加以論述。隨同他們的著述所發表的畫卷中，有不少是綉像畫，如在斯坦因著述中發表的“北方天王多聞天綉像”、“南方天王廣目天綉像”、千手觀音及其侍從的綉像、藥師佛綉像，以及綉有佛經故事的絹畫幡引、千佛洞之古綉像畫等等。這些畫像雖被稱爲綉像，實際上有不少僅是畫在絹綢上的畫，而不是綉。當1963~1966年敦煌莫高窟進行全面修繕時，於南段石窟羣第125窟與126窟之間的岩腳石縫間發現“說法圖”殘片一塊，上面綉着“太和十一年（公元487年）四月八日‘廣陽王母’、‘息女僧賜’、‘息女燈明’的字樣。這是藏經洞中所未曾見的最古老的綉品。這幅刺綉採用辮子股鎖綉的針法，用紅、藍、黑等各色絲線綉成，字體和圖案至今清晰如新。這種刺綉針法，與陝西寶雞市茹泉莊西周墓出土的綉片上的辮子針法相同。與這塊“說法圖”刺綉殘片同時發現的還有一批北魏邊飾圖案的綉品，也是用鎖針法綉成的。這說明敦煌的裝飾圖案不僅有繪畫圖案，而且還有大量絲織物和各種刺綉或印花圖案（見附圖1）。

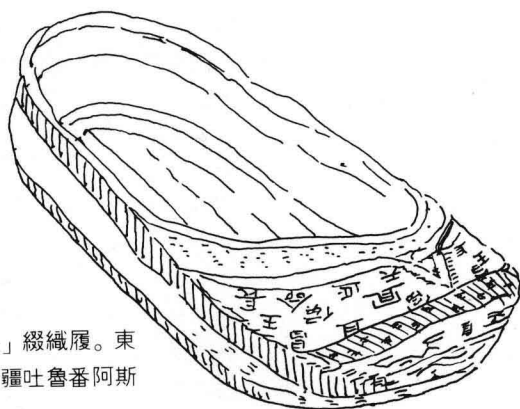

附圖1 刺綉“說法圖”供養人殘片，北魏太和十一年（公元487年）
敦煌莫高窟第125~126窟間發現（1965年發現）

刺綉邊飾圖案殘片，北魏（與以上同年同地發現）

在新疆吐魯番阿斯塔那北39號墓出土的東晉升平十一年（公元367年）所製的綴織鞋頭上，綉有清晰鮮艷的波斯聯珠和對獸圖案，以及“富且昌”、“宜侯王”、“天延命長”等吉祥話（見附圖2）。這些波斯聯珠、對獸等帶有中亞地區民族風格的裝飾圖案，也佈滿在敦煌隋唐石窟建築、壁畫、彩塑

附圖 2

「富且昌」「宜侯王」「天延命長」綴織履。東晉升平十一年（公元 367 年）（新疆吐魯番阿斯塔那墓出土）

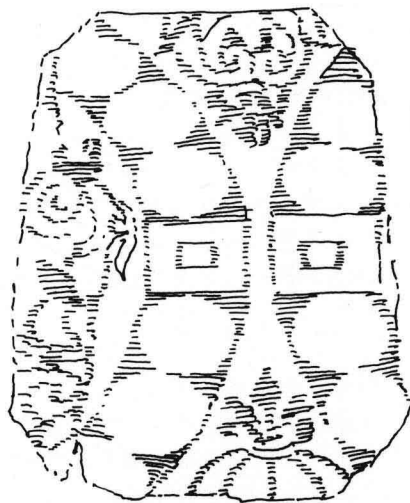
佛像的衣飾、藻井和佛龕的門楣上，使莊嚴的古老佛教殿堂和神祇顯現出金碧輝煌的效果。這些裝飾圖案反映了中印、中伊文化之間的相互影響。由於絲綢之路溝通了中外文化的交流，所以沿路所經地區的衆多民族文化得以傳入敦煌。特別是佛教藝術，還吸收了代表希臘文化的斯基泰（Scythidn）文化。公元前四世紀中葉，亞歷山大大帝的侵略矛頭指向東方，他的軍隊經中亞細亞一直到阿富汗、巴基斯坦和印度，企圖建立希臘王國，推行所謂的希臘文明，因而在他所侵略過的白沙瓦犍陀羅等地，形成了以犍陀羅為中心的佛教美術。這個地區就是中國玄奘法師所著《大唐西域記》中提到的梵衍都（即今阿富汗之巴米羊）。書中記載：“王城東北山，所有立佛石像，高百四、五十尺，金色晃耀，寶飾煥爛。東有伽藍，此國先王之所建也。”就在這個古老的巴米羊地區的石窟中，人們發現了具有希臘文化斯基泰特點的波斯薩珊王朝的聯珠紋裝飾圖案（見附圖 3）。這些圖案通過絲綢之路，越過天山南北兩路，直達新疆吐魯番的阿斯塔那和敦煌莫高窟。

敦煌藝術是以宣揚佛教為目的。在中古時代漫長的“絲綢之路”上，往來着各個國家、各個民族的人民，其中有溝通貿易的商隊，有朝拜的僧侶，

對鳥對羊樹紋錦（新疆阿斯塔那出土）

附圖 3

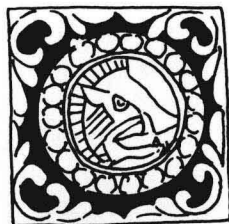

大聯珠紋錦（新疆阿斯塔那出土）

也有征戰的軍人。他們來自各個方面，語言文字不通，生活習慣各異。只有通過感染力很強的藝術語言，才能溝通各民族間的宗教與文化。所以早期中國佛教藝術的形成，帶有外來民族風格的影響。就從上述阿斯塔那出土的刺綉殘片來看，其圖案雖然在藝術上繼承了漢代的風格，但也有明顯帶波斯風味的聯珠、對獸圖案。這類圖案，都屬於希臘斯基泰裝飾圖案，在敦煌隋唐石窟的壁畫、藻井和彩塑佛像的衣裙上到處可見。

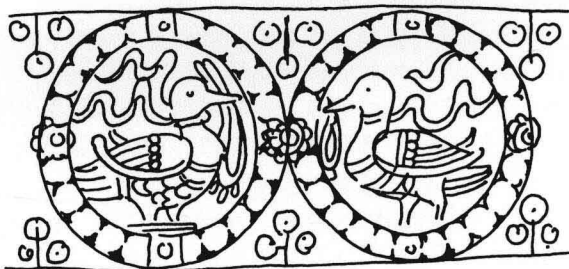
另外，阿斯塔那墓地出土的綉品中，還有一種豬頭紋樣和新疆赫色爾對鴨聯珠紋樣的圖案（見附圖4），這是波斯薩珊王朝七世紀的裝飾圖案。敦煌420窟佛像衣裙上的聯珠紋狩獵、馴虎圖等（見圖版32號），就是從這些波斯圖案演變而來的。

附圖4

聯珠豬頭紋圖案（新疆吐魯番阿斯塔那墓出土）

聯珠豬頭紋圖案（伊朗出土）

聯珠對鴨紋圖案
（新疆赫色爾壁畫圖案）

敦煌藝術，不但擷取了外域，特別是印度、波斯和希臘藝術的精華，而且又因唐代文化的發展，而充分反映了唐代藝術的獨特風貌。唐代是中國古代文學藝術高度發展的盛世。當時佛教廣為傳播，爲了用通俗的語言向民衆宣講佛經，創造了一種“變文”文學體裁。最初“變文”只講解佛教故事，以後才發展到講一般歷史故事。從“變文”的出現到題材內容的改變，說明唐代宗教生活已向世俗化發展。同樣，敦煌藝術最初是用具體的藝術形象來宣揚佛經內容的，以後也發展到反映當時的社會生活。在“維摩變”各國王子出行的壁畫中，人們可以看到類似吳道子畫的歷代帝王出行圖的畫面。其中各國王子的服飾、神韻、動作，無不生動、活潑地表現出來，這已大大超出了佛經的內容，而反映了當時的社會生活。

敦煌藝術，不僅反映了外來文化影響和隋唐盛世的佛教美術以及當時的社會生活，而且記錄了中國歷代的裝飾圖案、色彩運用和工藝技術。從敦煌壁畫和彩塑上臨摹下來的豐富多彩的紋樣圖案，實際上就是中國歷代服飾和織造、印染工藝的重要歷史資料。這也是研究敦煌藝術很重要的一個側面，

但多年來却被人忽略。

值得欣慰的是中央工藝美術學院染織美術系結合專業的特點對此開始做了專題工作。又由我的女兒——少女時代就在敦煌臨摹學習的常沙娜及其同事李綿璐先生、黃能馥先生親自到現場進行了認真、細緻的收集，他們極盡心力地把重要的服飾圖案如實地臨摹出來，現在又由中國輕工業出版社和香港萬里書店有限公司合作出版問世，從而使這許多埋沒在黑暗洞窟中千百年之久的中華民族文化——歷代染織工藝美術的精華，得以完美地再現，了却我的生平夙願。

今天當我執筆來寫這篇序言的時候，不能不回想到個人在敦煌悲歡離合的四十年，同時也回憶起二十年代我剛從浙江工業學校染織科畢業，赴法國里昂勤工儉學，在國立里昂美術專科學校染織圖案系攻讀時的往事。當時老師告訴我們，是法國著名的機械師茄卡得（Joseph-Marie Jacquard）創造了提花織機。但是，當我1943年到達敦煌，看到金碧輝煌的服飾織物圖案時，恍然悟到：這些織物圖案是在六世紀左右的隋唐時代繪製的，比茄卡得早一千多年，顯然不是用茄卡得的織機製造的。那麼，誰是六世紀時中國的茄卡得呢？是我所尊重的中華民族古代的工藝大師們！

今天，經過中國輕工業出版社和萬里書店的努力，我們終於能在這本書上，重新看到燦爛輝煌的敦煌歷代服飾圖案藝術成果，心情無比激動。謹對為此而辛勤工作的朋友們，致以誠摯的謝意。

(一)

象徵着中西文化交流和友好往來的“絲綢之路”，是古代人民用巨大的智慧創造出來的一條光彩奪目的美麗緞帶，而敦煌莫高窟則是鑲嵌在這條緞帶上一顆閃閃發光的明珠。

莫高窟俗稱“千佛洞”，它的開闢，距今已有一千六百多年。它曾經過千年自然和人為的破壞，但至今仍保存着十六國、南北朝（北魏、西魏、北周）、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十個朝代（公元 366～1368）的洞窟七百多個，其中有壁畫彩塑編號的洞窟四百九十二個。窟內壁畫四萬五千餘平方米，塑像兩千餘身，唐宋窟檐木結構建築五座，是世界上現存的最大的佛教藝術寶庫。

敦煌莫高窟是佛教的產物，窟內豐富精緻的壁畫和彩塑反映了中國古代藝術在繼承民族傳統的基礎上，接受佛教藝術和其他外來藝術有益的成分，經過千餘年連續不斷的努力，創造了具有自己時代風格和民族特色的卓越藝術。早在十六國、南北朝時期，敦煌的藝術匠師們就把漢代藝術家善於刻劃的騎射、狩獵的生活寫照，反映在佛教主題的佛本生故事中。同時，還在佛教故事畫中加入了與佛教無關的中國古代神話傳說故事的內容和形式，如：手執規矩的伏羲女媧、龍鳳駕車的東王公、西王母，和青龍、白虎、朱雀、玄武四神等題材，由此而豐富了石窟藝術的民族色彩。此外，壁畫還直接描繪了古代社會的生產及生活場面，如：衣、食、住、行、耕耘、狩獵和娛樂等情景。並形象地記錄各時期社會風俗、地理、山川、交通、生活、建築、服裝、音樂和舞蹈等極為寶貴的藝術和歷史資料。

於是，在這裏，從藝術形式上可以清楚地看到歷代藝術風格的演變，從藝術內容上可以看到包羅萬象，反映各個時代的社會風貌。

近幾十年來，人們對敦煌藝術的研究，多注重在繪畫、彩塑藝術風格和歷史淵源之間關係的探討，却很少對敦煌的裝飾圖案作專門的系統考察。然而，裝飾圖案在敦煌的石窟壁畫和彩塑藝術中是一個不可分割的重要組成部分。它們有機地、協調地襯托壁畫主體內容，裝扮塑像，使整個石窟藝術更加精彩。這些裝飾圖案，還突出地反映了一千多年的歷程中中國在染織、服飾、紋織、地毯、繆絡佩戴等工藝美術裝飾的演變、發展和成就，也是“絲綢之路”在文化、經濟交往中促進工藝美術發展的形象記載。

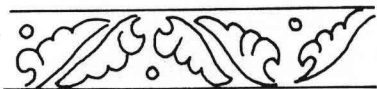
本書專門對敦煌壁畫中的歷代服飾圖案，按時間順序加以臨摹整理，使能看到各代服飾圖案的特徵，以利於繼承和發展中國染織圖案。

(二)

“忍冬草”圖案，是早期中原各地石窟藝術中常見的一種裝飾圖案。在敦煌早期石窟裝飾圖案中普遍運用，其特點多是以三瓣或四瓣葉簡潔的形象

風格。如：

這種紋樣在藻井圖案和壁畫的邊緣作為主要的裝飾，運用自如，變化多樣。同樣在人物的服裝裝飾上也出現了相應風格的裝飾（見圖7·北魏254窟），以三瓣葉組成的節奏有致的四方連續，很可能是刺繡工藝的服飾圖案。

“幾何紋”也是敦煌早期石窟裝飾圖案的一種形式。幾何紋的形成與當時提花織造技術的發展有密切關係。從原始的平紋組織到斜紋組織的出現，是織造上的一次飛躍，打破了平紋織物單調重複的格式，進一步發展到可以織出各種菱形（◇）和回形（□）等多樣的幾何花紋。如圖16（北周428窟）、圖6（西魏285窟）是提花織物的簡單幾何圖案，看起來很簡單，但在當時生產工具極其簡陋情況下，這樣的圖案也要很多綜片才能完成。織造工藝的進步相應地豐富了裝飾圖案的變化形式。如圖1（十六國275窟）、圖12（西魏285窟），除簡單的幾何組織紋以外，也有了簡單的花型提花裝飾，顯示了提花織物由簡單至複雜的發展過程。

隋、唐時期，國家的統一促進了社會經濟、文化發展，石窟藝術也出現了新的繁榮。敦煌的隋、唐裝飾圖案從各個方面都登上了前所未有的精美、富麗的高峯。

隋代“絲綢之路”暢通，西方文化的滲透和技術上的發展，在裝飾圖案上有着明顯的反映。

在隋代彩塑的服飾上，集中地描繪了當時精美的織錦圖案，內容和形式有了很重要的突破，織錦的織造工藝也達到了很高的水平。如圖18（隋427窟）和圖32（隋420窟）等圖案都與新疆境內沿着“絲綢之路”南北兩條古道出土的大量絲綢紡織品相吻合。除織造水平很高的錦、綾、綺等不同織紋結構的絲織品以外，還能從圖案上清楚地看到：和敦煌隋代彩塑服飾上相同的用聯珠紋組成的、飾有飛禽、走獸的圖案。這種圖案在波斯薩珊王朝時期曾經非常盛行。圖案中的禽獸有鳳鳥、猛虎、獅子、飛鳥等等，栩栩如生。騎馬狩獵的人物也是西域民族裝束打扮。隋代420窟等彩塑菩薩服飾上的聯珠狩獵用金箔或描金線以及白線的手法繪成，達到色彩上協調渾厚、絢麗奪目的效果。這類衣裙服飾圖案除新疆以外，還從西安、洛陽的古墓出土文物中得到證實，使我們能了解敦煌服飾圖案在當時十分流行的情況，以及隋代畫師卓越的藝術才能。

唐代的敦煌裝飾圖案達到了繁花似錦的新階段。初唐壁畫中的菩薩衣着裝飾，除沿襲早期的幾何形和祥禽瑞獸、聯珠紋以外，唐代的“卷草”（又稱“唐草”）形成了唐代獨特的裝飾風格，它把牡丹、蓮花、石榴花等各類花卉，以巧妙手法，組織成千變萬化的裝飾圖案。色彩上則以石青、石綠、朱砂、土紅、黑、金相聯，氣氛更是富麗堂皇。

菩薩的衣着上，常見在幾何形的織物圖案中穿插疏密有致的猶如柿蒂形的四瓣小花紋，以及相聯的小白珠（見圖53，初唐220窟）。圖56和圖59第57窟的菩薩上衣的裝飾圖案，可看出是模仿經線和緯線紋織的圖案，浮線比較長，是織造工藝比較複雜的一種織物。

彩塑的服飾上，有更加逼真的染織圖案，如圖75、76、77等。第334窟彩塑觀音裙子上的裝飾，其風格正顯示了唐代宮庭織錦的特徵，以金箔為地，用金絲織緯，閃閃發光。繪製的圖案則是彩色纏枝卷草紋，鳳鳥穿插在花叢中展翅飛翔。正如唐代人對當時織錦的描寫：“舞鳳翔鸞，重葩疊葉，紛轉宛以成文”。色彩金碧輝煌，把菩薩的體態襯托得更加嫵雅，溫柔，打破了神與人的界限，像大家閨秀，似宮中彩女，難怪古代世俗常把善良美麗的女性稱女菩薩。能够織出如此精美的服飾織物，可見唐代的裝飾藝術和工