

敦煌
解读

敦煌装饰图案

主编单位◎敦煌研究院

主编◎樊锦诗 著者◎关友惠

为什么用缤纷图案装饰石窟
为什么敦煌图案中西交汇
为什么隋唐图案繁荣华贵
为什么龙凤图案流行于五代之后

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

敦煌装饰图案/关友惠著. —上海:华东师范大学出版社,
2010. 8

(解读敦煌)

ISBN 978 - 7 - 5617 - 7956 - 9

I. ①敦… II. ①关… III. ①敦煌石窟—壁画—研究
IV. ①K879.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 137274 号

解读敦煌

敦煌装饰图案

著 者 关友惠
摄 影 张伟文
策划编辑 王 焰
项目编辑 储德天
文字统筹 陆晓如
文字编辑 王 毅
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 14.75
字 数 145 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 - 7956 - 9/J · 131
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

敦煌装饰图案

主编单位◎敦煌研究院
编◎樊锦诗 著者◎关友惠

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

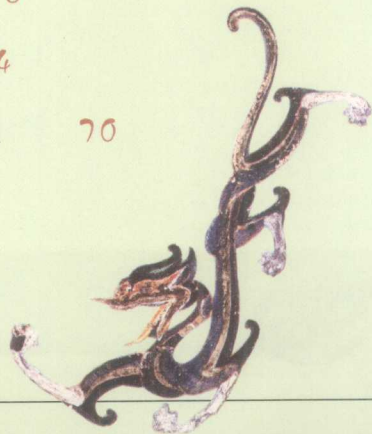

前 言 秀美富丽的智慧之花

第一章 庄重朴实的建筑纹样

北朝（公元386~581年）

- 1 · 北朝敦煌石窟图案概貌 23
- 2 · 平棊：奇花异兽编织的方井 26
- 3 · 人字坡：天人与莲花的空间 35
- 4 · 藻井：画出的木构藻井与华盖 49
- 5 · 华盖：地位的象征 54
- 6 · 龕楣：童子与花鸟的世界 56
- 7 · 背光：火焰与光芒的印象 64
- 8 · 边饰：开启北朝图案之门的钥匙 70

目
录

第二章 在秀美的华盖之下

隋(公元581~618年)

- 1· 隋代敦煌石窟图案概貌 81
- 2· 藻井: 集隋代图案之大成 87
- 3· 龕楣: 火焰下诞生的莲花童子 95
- 4· 背光: 火焰下的勃勃生机 101
- 5· 边饰: 美丽的彩带链接着何方? 105

第三章 绚丽的莲花世界

初盛唐(公元618~781年)

- 1· 初唐至盛唐敦煌石窟图案概貌 119
- 2· 初唐藻井: 莲花池中生出了葡萄和石榴 121

- 3 · 盛唐藻井：繁花似锦、庄严有序 128
- 4 · 初唐边饰：百花与鸟兽编织的彩带 136
- 5 · 盛唐边饰：边饰纹样的鼎盛时期 140
- 6 · 背光与华盖：简朴的佛门，华丽的装饰 148

第四章 简约秀美的绿洲之花

中晚唐（公元781~910年）

- 1 · 中、晚唐敦煌石窟图案概貌 159
- 2 · 藻井：中晚唐藻井出现的新纹样 162
- 3 · 佛龕、背屏、平棊：繁复华丽的新纹样 171
- 4 · 边饰：从宁静走向程式化 176
- 5 · 背光与华盖：曲线折射出的光芒 180

第五章 龙飞凤舞金光闪耀

五代、宋（公元914~1036年）

- 1 · 五代至宋代敦煌石窟图案概貌 185
- 2 · 五代藻井：象征皇权的龙凤，寓意吉祥的狮子 188
- 3 · 宋代藻井：佛窟中金光闪耀的龙凤 194
- 4 · 佛龕与平棊：与唐代有什么气质差异？ 199
- 5 · 边饰：充满活力的彩带 203
- 6 · 背光、华盖：复制唐代纹样 206

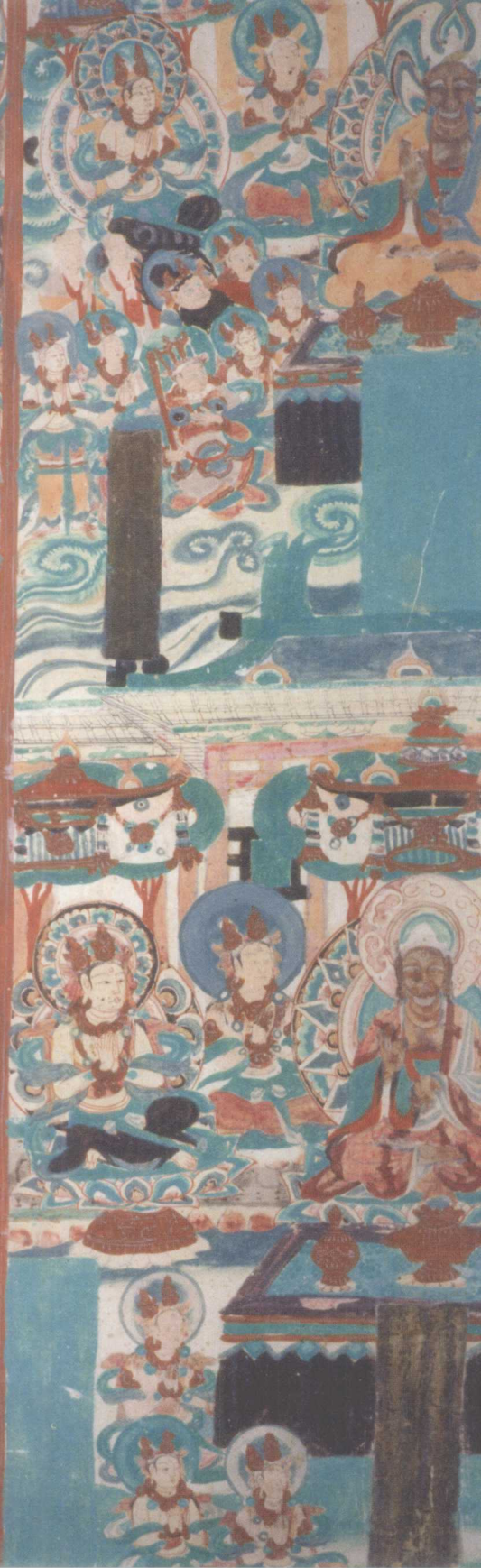
第六章 多民族培育的装饰之花

西夏、元(1032~1368年)

- 1 · 西夏至元代敦煌石窟图案概貌 209
- 2 · 西夏藻井：层次繁多的边饰是仿建筑彩画吗？ 212
- 3 · 西夏背光与华盖：细密的行云卷涡 221
- 4 · 元代藻井：神秘图像中的新纹样 222

附录 敦煌大事记

前
言

秀美富丽的智慧之花

敦煌是中原通往西域的重镇，也是佛教东入中原的门户。由于佛教文化的介入，为敦煌传统艺术带来了新的因素，使之成为中原与西域艺术交融的产物。在敦煌石窟艺术中，图案是敦煌艺术的重要组成部分，它像一条精美的纽带，把石窟的建筑、壁画、塑像联结成一个风格统一的

有机整体。石窟中如果没有装饰，就不能展示其庄严与华美。

敦煌地处大漠戈壁，特殊的自然环境，使历代绘饰于莫高窟、榆林窟、西千佛洞等处 500 余窟的图案保存完好，这在现存佛教石窟中是独一无二的。这些图案不仅纹样丰富，色彩绚丽，而且承继关系明确，发展脉络清晰。从这个意义上讲，敦煌石窟不仅是一座历代画库，还是当今世界上保存最丰富的一部装饰艺术的图典。

“图案”一词，是 20 世纪初由国人学子从日本引入的，传统上称为“藻饰”、“纹样”。在美学上泛指为美化物体施行的装饰，它包括纹样、符号、色彩以及器物造型等。图案不同于绘画，它的艺术形象是经过抽象、异化了的，并且大多在几

0-1 印度阿旃陀石窟内的壁画和图案
公元 5~6 世纪

阿旃陀石窟内布满壁画与图案，其艺术对西域和敦煌石窟的影响深远。

何图形的基础上进行了规范。有些纹样随着民族文化属性而赋予它特定的寓意，如莲花在佛教中象征“圣洁”，中国人则因莲花谐“连”音，借以表示“连绵不断”。

敦煌石窟的图案装饰具有佛教文化特色，佛经中颂扬自然界的美好，倡导对飞禽走兽赋予爱心，并认为天堂就是充满爱

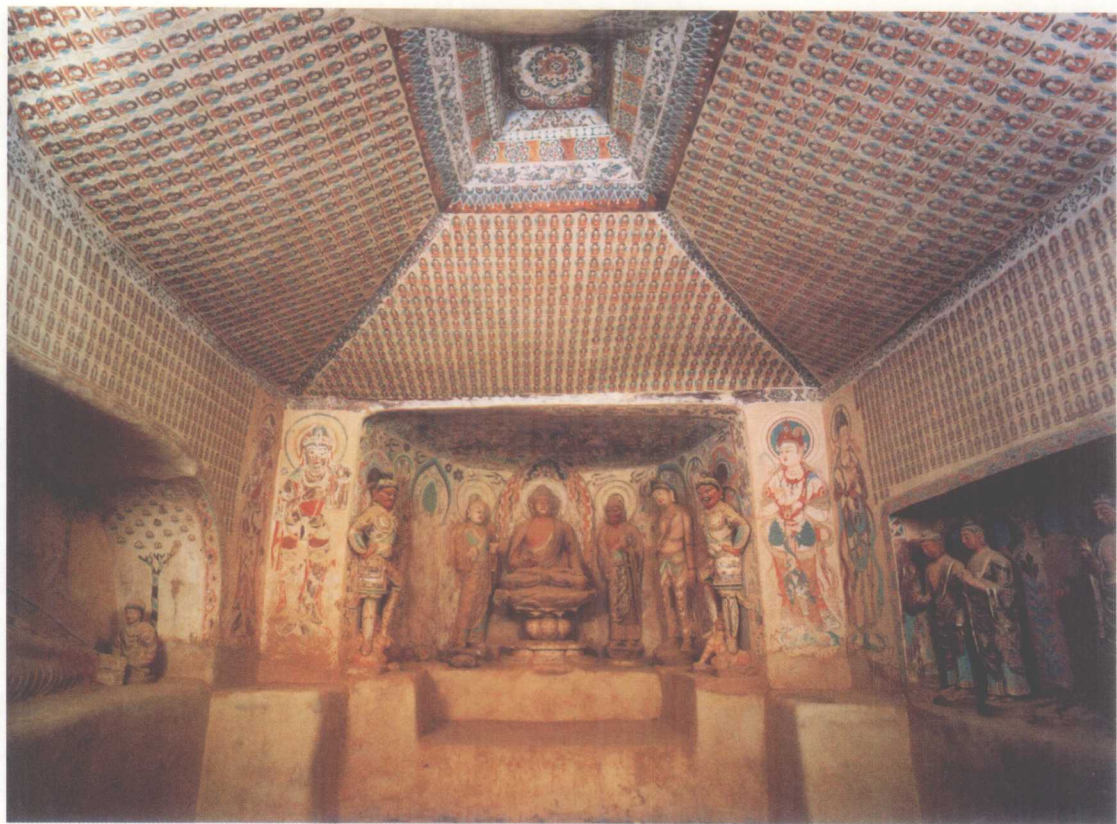
的净土。为了装点这片人们理想中的净土，各种人间美丽的图案几乎填充了洞窟中所有的空白，人字坡上花香鸟语、天人飞翔，平基布满莲花绿池，藻井化为帝王的伞盖，佛的背光燃烧着永不熄灭的火焰，不一而足。石窟仿照殿宇建筑进行装饰，庄严华丽，诚如三国时期何晏在《景福殿赋》中所说：“不壮不丽，不足以一民而重威灵。不饰不美，不足以训后。”中国宫殿装饰的这一宗旨，与佛陀的“唯我独尊”思想是一致的。

依照图案在石窟中的装饰部位及性质，

0-2 北凉莫高窟275窟内景

北凉时期的275窟是莫高窟早期独有的一种石窟形制。窟室平面呈矩形，窟顶为盝顶形式，中部的两条脊中间成平顶形式，两侧坡上塑作椽形，后被宋代改绘。

可分为建筑、服饰、佛具器物、一般装饰四大类。其中建筑图案主要介绍石窟内的人字坡、平基、藻井，佛具图案主要介绍佛龕楣饰、华盖、佛座、背光，以及绘在建筑、壁画间的带状边饰。

敦煌地区文化的多样性，极大地丰富了纹样的题材、内容和绘制技法。纹样可分为花草、禽兽、云气、火焰、几何、金缸等种类，每一种类都表现出旺盛的生命力，记录下图案的演化过程。纹样构成形式，有单独纹样、适合纹样、角隅纹样、带状纹样、二方连续和四方纹样等，

0-3 盛唐莫高窟46窟内景

▲ 该窟开凿于盛唐。方室覆斗顶三龕窟。隋代及盛唐的三龕窟一般均塑三世诸佛，而此窟南壁开龕塑涅槃变一铺，北壁龕中塑七佛，形成此窟的特征。

0-4 北周莫高窟428窟内景

(见下页图)

此窟是莫高窟中最大的中心塔柱窟，窟顶绘平基方井三十方，人字坡椽间纹饰三十六条。中心柱佛龕塑像和龕外壁面为后代重涂彩画。

可以说敦煌石窟图案囊括了通常所见装饰中的所有形式。

敦煌石窟图案在习惯上可分为四个历史时期，即北朝（公元386~581年）、隋（公元581~618年）、唐（公元618~907