

教育部人文社会科学重点研究基地
兰州大学敦煌学研究所

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

敦煌石窟彩塑艺术 概论

郑炳林 张景峰 著

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

敦煌石窟彩塑艺术

概论

郑炳林 张景峰 著

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

敦煌石窟彩塑艺术概论 / 郑炳林, 张景峰著. — 兰州: 甘肃教育出版社, 2015. 12

(敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 / 郑炳林主编)

ISBN 978-7-5423-3798-6

I. ①敦… II. ①郑… ②张… III. ①敦煌石窟—彩塑—概论 IV. ①K879.214②J311

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第317737号

敦煌石窟彩塑艺术概论

郑炳林 主编 郑炳林 张景峰 著

出版人 王永生

项目负责 孙宝岩

责任编辑 孙宝岩

书籍设计 徐晋林 张小乐

出版 甘肃教育出版社

社址 兰州市读者大道568号 730030

网址 www.gseph.cn E-mail gseph@duzhe.cn

电话 0931-8773136 (编辑部) 0931-8773056 (发行部)

传真 0931-8773255

淘宝官方旗舰店 <http://shop111038270.taobao.com>

发行 甘肃教育出版社 印刷 兰州新华印刷厂

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 29.25 插页 3 字数 378千

版次 2016年10月第1版

印次 2016年10月第1次印刷

印数 1~1 500

书号 ISBN 978-7-5423-3798-6 · 定价 118.00元

图书若有破损、缺页可随时与印厂联系:0931-2607208

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用

未经同意,不得以任何形式复制转载

总 序

丝绸之路是中西文明交流永恒的通途，也是连接中外的一条艺术之路。西域地区的音乐舞蹈、佛教艺术都是通过这条道路传入中国的。隋代“九部乐”、唐代“十部乐”中的西凉、高昌、龟兹、疏勒、康国、安国、天竺等风格的乐舞都来自于西域地区，也都是通过这条路线进入中原地区的，特别是《西凉乐》，就是《龟兹乐》与传入河西的中原古乐融合之后形成的一种乐舞。佛教壁画艺术和雕塑艺术通过丝绸之路进入中原，形成自己特色后又回传到河西、敦煌及西域地区。丝绸之路石窟众多，各有特色，著名的有麦积山石窟、北石窟、南石窟、大像山石窟、水帘洞石窟、炳灵寺石窟、天梯山石窟、马蹄寺石窟、金塔寺石窟、文殊山石窟、榆林窟、莫高窟、西千佛洞等。祆教艺术通过粟特人的墓葬石刻被保留了下来，沿着丝绸之路和粟特人聚落分布于古代天水、长安等商贸城市。体现中原文化特色的墓葬壁画艺术，也分布于丝绸之路上的河西走廊沿线和吐鲁番地区。文化的交融和碰撞通过艺术内容和风格充分体现出来，所以将丝绸之路称之为艺术之路一点也不为过，反而更能体现出它的特色。

丝绸之路沿线星罗棋布地分散着大大小小的石窟殿堂，让人叹为观止。丝绸之路把古代印度地区，中亚地区，我国的新疆地区、甘青宁地区、中原地区、东北地区乃至朝鲜半岛和日本，都串联了起来。如果说石窟殿堂是耀眼的珍珠，那么丝绸之路就像一条线，经过它的串接，亚欧大陆的

颈项上出现了一副华美的璎珞,耀眼而又迷人。百年以来,丝绸之路及其沿线的石窟殿堂以其独特的气质和魅力,吸引着来自世界各地一代又一代的学者,前赴后继,投身于相关的研究领域。

敦煌与丝绸之路石窟艺术一直都是教育部人文社科重点研究基地兰州大学敦煌学研究所多年来研究的主要内容。30多年来,我们不但有一批专家持之以恒坚持石窟考古和石窟艺术研究,同时我们还培养了一批从事石窟艺术研究的博硕士研究生和留学生,他们在这个领域做出了卓越的贡献。1980年我们创办了中国大陆首家敦煌学专业刊物《敦煌学辑刊》,截至2015年年底已经发行了90期,石窟艺术研究专栏连同敦煌文献研究、敦煌历史地理研究等板块共同构成了刊物内容的主体,已然成为国内石窟艺术研究成果发布的重要平台。2008年沙武田博士学位论文《敦煌画稿研究》获得该年度全国百篇优秀博士学位论文提名奖;《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》进入《国家哲学社会科学成果文库》。与此同时,为了对敦煌与丝绸之路石窟艺术研究进行梳理和总结,兰州大学敦煌学研究所启动了《丝绸之路石窟研究文库》项目。其中《天水麦积山石窟研究论文集》《永靖炳灵寺石窟研究论文集》和《河西陇右石窟研究论文集》已经陆续出版,龟兹地区和陕西地区石窟研究论文集正在收集、整理过程之中。这种工作虽然基础,耗费人力和物力,但若能对学界研究有所裨益,也是我们最大的荣光。

结合目前学术研究动态,兰州大学敦煌学研究所启动了“敦煌与丝绸之路石窟艺术”丛书项目,研究内容涵盖甘肃省境内的大部分石窟,既有石窟群整体性的研究,又有石窟个案研究;一方面,多层次地透视丝绸之路石窟艺术文化的博大精深,另一方面,紧抓学术研究前沿,集中体现了未来丝绸之路石窟艺术研究的方向。

一、石窟艺术专题研究

学界在过去50多年中进行了大量基础的测绘调查和壁画内容考

释,这种研究基本上是以单个题材壁画为重点,按照时间顺序或者空间划分来对某种特定题材进行考察。这项研究是基础。无数前辈已经为我们做出了榜样。本套丛书中的《敦煌石窟彩塑艺术概论》则是一个新的案例。该书以敦煌石窟彩塑为主要研究对象,同时涉及中国其他石窟的雕塑。其结合洞窟建筑、壁画,以时代为线索,展示出了敦煌石窟彩塑独特的艺术魅力。此类研究还包括《敦煌石窟中的少数民族服饰研究》《敦煌藏经洞出土绘画品研究史》《敦煌隋代石窟壁画样式与题材研究》《北周石窟造像研究》《甘肃省博物馆藏北朝石刻造像研究》,等等。

二、石窟艺术与社会历史研究

石窟艺术与社会历史研究丝丝相扣。对于敦煌石窟而言,藏经洞出土的敦煌遗书,包括记录敦煌社会开窟造像的功德记、敦煌历史人物的逸真赞等,都是不可或缺的研究材料。史苇湘先生《敦煌社会历史与莫高窟艺术》提出敦煌本土文化论和石窟皆史论,成功运用艺术社会学研究敦煌石窟,这种研究方法意在最大程度地把莫高窟考古资料和藏经洞遗书结合起来,还原敦煌社会历史。本丛书中的《敦煌阴氏与莫高窟研究》就是运用石窟与文献相结合的方法,在石窟营建史的背景下对阴氏家族开凿或参与开凿的7个洞窟进行全面研究,从而分析阴家窟所反映出来的佛教思想、佛教功能以及社会和艺术功能。

三、佛教洞窟与寺院仪轨的综合研究

丝绸之路佛教寺院中的壁画造像题材,不同于博物馆藏品,它没有像藏品一样脱离原来的空间关系。这就为学者通过壁画造像所在的空间位置探索古代佛教仪轨提供了可能。本套丛书中的《天水麦积山石窟北朝佛教艺术研究》《马蹄寺石窟群汉传佛教艺术研究》《陇东地区北朝佛教造像研究》等主要研究对象集中于甘肃北朝洞窟,其综合造像内容、佛教经典以及中古时期寺院仪轨,系统阐释了图像与寺院生活的密切关系。这一研究方向是未来石窟艺术研究方向之一。

四、洞窟个案研究

专题性研究是基础,不过其弊端也清晰可见。这种研究割裂了一个洞窟之中壁画和壁画、壁画和塑像之间的互动关系。而实际上所有的造像题材都是一个有机的整体,它们共同诠释了主尊乃至整个洞窟的造像设计理念,同时也反映了洞窟背后的历史信息。因此,我们在过去数十年工作的基础上,将某一特定洞窟的诸种壁画造像题材作为一个整体进行研究,这也是未来丝绸之路佛教艺术研究的大势所趋。本套丛书就包含了莫高窟第 61 窟、第 100 窟、第 454 窟、麦积山第 127 窟以及瓜州榆林窟第 25 窟的个案研究。这些成果选取特定历史时期极富代表性的洞窟作为研究对象,全面透视洞窟设计理念,深层次构建了石窟艺术发展史。

五、特定历史时期特定区域图像的普查与研究

随着新资料的不断公布以及学者对洞窟历史背景认识的加深,部分特定阶段的佛教洞窟研究有待再探讨。本丛书《敦煌十六国至隋石窟艺术》《川北佛教石窟和摩崖造像研究》和《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》即属于此类。以敦煌为例,学者们认为,敦煌石窟营造被推进到了一个崭新的时期。目前随着藏语文献的整理和藏学研究队伍的壮大,学界对敦煌中唐到元代的历史有了更深的认识,原来对敦煌藏传佛教艺术认知需要重新架构。如本丛书中的《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》就对相关问题做了探讨,整理了与吐蕃统治敦煌时期密教有关的大量文献与图像资料,对汉藏文献以及图像做了初步的分类与对比;讨论了吐蕃时期敦煌密教与其他信仰的关系;总结了中唐密教在整个敦煌密教发展史上的里程碑意义。

本丛书以丝路沿线石窟整体为研究对象,既注重梳理其内在的逻辑关系,又注重对个别石窟的重点探究,以开放的、广阔的研究视野,重新审视西到龟兹,东到天水、西安,西南到川北的石窟寺遗址,探索石窟艺

术风格的发展演变。

这套丛书主要汇集了兰州大学敦煌学研究所近年在敦煌与丝绸之路研究方面的最新成果,希望借此出版机会倾听学界的批评和指正。

郑炳林

2015年12月

目 录

第一章 中国石窟雕塑艺术概说	001
一、中国佛教雕塑产生发展概说	003
二、中国石窟雕塑分布概况	017
第二章 敦煌石窟彩塑研究现状及研究方法	037
一、研究现状	039
二、研究方法	077
第三章 敦煌石窟洞窟形制与彩塑的类型	085
一、敦煌石窟洞窟类型	087
二、敦煌石窟彩塑的类型及制作方法	096
三、彩塑的制作种类	099
第四章 敦煌石窟彩塑艺术与代表洞窟	103
一、十六国北朝时期敦煌石窟彩塑艺术	105
二、隋代敦煌石窟彩塑艺术	121
三、初唐时期敦煌石窟彩塑艺术	135
四、盛唐时期敦煌石窟彩塑艺术	145
五、中唐时期敦煌石窟彩塑艺术	156
六、晚唐时期敦煌石窟彩塑艺术	161
七、曹氏归义军时期敦煌石窟彩塑艺术	164

八、回鹘、西夏、元时期敦煌石窟彩塑艺术	168
第五章 敦煌石窟彩塑的艺术形象	171
一、佛像	174
二、弟子像	234
三、菩萨像	254
四、天王像	287
五、力士像	298
六、地鬼塑像	304
七、龙首塑像	307
八、羽人塑像	309
九、禅僧塑像	310
第六章 几类特殊的塑像或塑像组合	313
一、天兽(白狼)塑像	316
二、影窟中的影像	334
三、表现佛说法图的塑像组合	349
第七章 敦煌石窟彩塑艺术主题思想的探寻	359
一、北凉第275窟表达的思想	362
二、北朝第259窟表达的思想	367
三、第419、420等窟反映的隋代敦煌流行的佛教思想	371
四、初唐、盛唐时期部分洞窟体现的佛教思想	378
五、中唐时期部分洞窟表现的思想	389
六、归义军时期部分洞窟表现的佛教思想	395
图版目录	401
参考文献	415

第一章

中国石窟雕塑艺术概说

一、中国佛教雕塑产生发展概说

佛教造像产生于古印度,早期的造像没有佛的形象,而是通过佛教的圣物如莲花、法轮、大象以及佛的脚印、头光等表现佛的特征。随着佛教造像艺术的发展,受古希腊艺术的影响,在印度本土的造像艺术中产生了一种新的佛教造像艺术——犍陀罗佛教艺术。^①东汉时期,佛教传入中国^②,也传来了佛教造像艺术。这种造像风格在进入中国本土之后首先被照搬、照抄,因此佛教造像传入中国,首先是作为一个外国神祇出现的。公元3世纪前后,人们大体认为佛是一个印度神,身材奇伟,体呈金色,项有光芒,进而又认为佛具有飞翔和幻行的法力,能与中国古代的圣贤一样救助民生。^③

佛教传入中国之后,一开始就与中国的黄老神仙一样被供奉。从考古发现的美术遗迹来看,北方的佛教图像主要集中在洛阳以东的徐淮地

①[英]约翰·马歇尔著,王翼青译《犍陀罗佛教艺术》,兰州:甘肃教育出版社,1989年。

②关于佛教传入中国的时间有争论,此处从东汉明帝永平年间(58-75)传入说。

③巫鸿著,郑岩、王睿编《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》(下卷),北京:生活·读书·新知三联书店,2005年。

区,形成了以徐州为中心的齐楚早期佛教美术流布地区。

1954年,山东沂南发现一座东汉晚期的画像石墓,分前、中、后室。中室立有擎天柱,柱为八角,柱面用阴线分别绘刻人物、灵兽图案。其中八角柱南面中层绘刻有1身坐姿像,类似于佛像中的结跏趺坐像。该像左手于胸前作握手姿势,右手上举,五指分开,掌心向外,与犍陀罗式佛像的施无畏印相同;额画横纹,头上刻小髻,髻上有冠,肩后两道纹飘举过头,类似佛像的火焰纹。

1980年发现的江苏连云港孔望山摩崖造像,是国内发现的较早的佛教石刻,表现内容有本生故事舍身饲虎、佛涅槃以及比丘、立佛、坐佛等形象。此处摩崖造像被认为是东汉桓、灵时期的作品。^①其中3身立佛像,右手做施无畏印,左手提衣上举于胸前,身着长袍,双脚站立呈外八字形。佛像头部刻有肉髻,直鼻深目,具有较强的西域人特征。另外1身立佛像,头顶间刻有圆光轮廓,通身着长袍,腰间束带,胸部因风化残裂,双手姿势已不可辨认。根据整体造像结构关系判断,原像似应属作施无畏印的立像。另有1身趺坐像,头有肉髻,右手作施无畏印,左手提衣角,无圆光等纹饰。

从内地的佛教文化遗存考察来看^②,佛像雕凿的相对年代在东汉末年。^③如四川乐山东汉时期崖墓内曾发现一石佛坐像,高37厘米,肉髻

①俞伟超、信立群《孔望山摩崖造像的年代考察》,《文物》1981年第7期。

②南京博物院等编《佛教初传南方之路文物图录》,北京:文物出版社,1993年;罗二虎《论中国西南早期佛像研究》,《考古》2005年第6期;南京博物院编著《四川彭山崖墓发掘报告》,北京:文物出版社,1995年;吴焯《四川早期佛教遗物及其年代与传播途径考察》,《文物》1992年第11期;霍巍《四川何家山崖墓出土神兽镜及其相关问题研究》,《考古》2000年第5期;唐长寿《乐山麻浩、柿子湾崖墓佛像年代新探》,《东南文化》1989年第2期;宿白《四川钱树和长江中下游部分器物上的佛像》,《文物》2004年第10期;霍巍《中国西南地区钱树佛像的考古发现与考察》,《考古》2007年第3期。

③汤泓《国内现存最古的几尊佛教造像实物》,《现代佛学》1962年第4期。

后有项光，身披通肩袈裟，右手作施无畏印。在附近与其相同的有纪年的崖墓里，人们发现了东汉顺帝“永和”和桓帝“延熹”等年号。武昌莲溪寺出土的一件鎏金铜镂雕佛像，长 5.05 厘米，宽 3.1 厘米，厚 0.1 厘米。佛像背有项光，脚下踩莲花。是三国时期的遗存。^①湖北鄂城、湖南长沙和浙江武义等地发现用佛像作图案的“佛像夔凤”铜镜，均属三国吴镜系统。佛像被配置在钮座的四叶形内，或结跏趺坐，或做半思维状，另外还有胁侍、飞天等。^②

图 1-1 四川乐山崖墓中的佛像(摘自《佛教初传南方之路》)

三国时期吴国早期佛教美术遗物主要表现为铜镜和魂瓶，其造型及制作工艺独具特色。这类铜镜出土较多，江苏、湖北、湖南、浙江等地区都有发现，年代在东吴至西晋年间。湖北鄂城出土的佛兽镜，外区画奇禽怪兽组成的纹带图案，内区则由四组神像和四兽交错配置而成。四组神像分别为东王公、西王母和二尊佛像，佛像一坐一立，下为仰莲佛座，立佛像两侧似有胁侍人物。

西南地区早期的佛教艺术品主要表现在四川地区的墓葬中。1940 年在四川乐山麻浩一号崖墓后室门楣上方发现浮雕坐佛，高 39.5 厘米，宽 30 厘米。佛高肉髻，有圆形项光，着通肩袈裟，衣领呈“U”形，右手作施无畏印，左手握衣带，结跏趺坐。1941 年在四川彭山第 166 号崖墓出

^①程欣人《我国现存古代佛像最早的一尊造像》，《现代佛学》1964 年第 2 期。

^②徐萍芳《三国魏晋南北朝的铜镜》，《考古》1984 年第 6 期。

图 1-2 四川彭山县出土摇钱树陶座浮雕佛像

土的摇钱树座浮雕佛像，右手作施无畏印，左手持衣角，头发上梳，顶绾螺髻，无头光。佛左右各塑一立人像，胡人装束，左侧一人双手扞胸，仰头向上，作祈祷之姿态，佛像座下浮雕龙虎衔璧。这类龙虎座神人的组合，多见于西王母画像中，西王母两侧二人原为祈福者。彭山摇钱树座袭用了西王母画像的形式，以佛取代西王母，图像

的意义与摇钱树的功能一致，佛在其中显然是被当作西域神仙来雕凿的，是佛像神仙化的体现。^①

1989年在四川绵阳何家山一号崖墓出土的摇钱树铜像（现藏绵阳市博物馆），佛像雕铸在树干上，现存5身，各高6.5厘米，顶有肉髻，项光呈横椭圆形。双目下视，上唇有髭，着通肩袈裟，结跏趺坐。衣摆下垂呈“U”字形，右手作施无畏印，左手执衣。佛像两侧由铜钱缀成枝叶，叶片上铸有仙人等神灵形象。摇钱树铜佛像出土最丰富的是四川忠县，1981年文物部门在忠县洽井沟清理了一批崖墓，并在5号、7号、14号墓内发

^①金维诺《中国古代佛雕佛造像样式与风格》，北京：文物出版社，2002年，第10页。金维诺、罗世平《中国宗教美术史》，南昌：江西美术出版社，1995年，第37-51页。

掘出土铜铸摇钱树共4株。树干上雕铸佛像共计14身,佛像高5~6厘米不等,佛像样式与绵阳的相同。14号墓出土的佛像铸造清晰,在佛像左右的方孔铜钱背屏中,各雕铸1身高浮雕形象。在摇钱树上雕铸佛像,表明佛教在传入四川之初,曾与神树祭祀习俗结合在一起。古代先民有祭祀神山、神树可与神通的说法。上述佛教遗迹,主要偏于川西北,犍陀罗艺术的特征很明显。

可见,在佛教造像传入中国后,佛像是作为一个外来的神被绘入墓葬,或制作在器物上的。佛

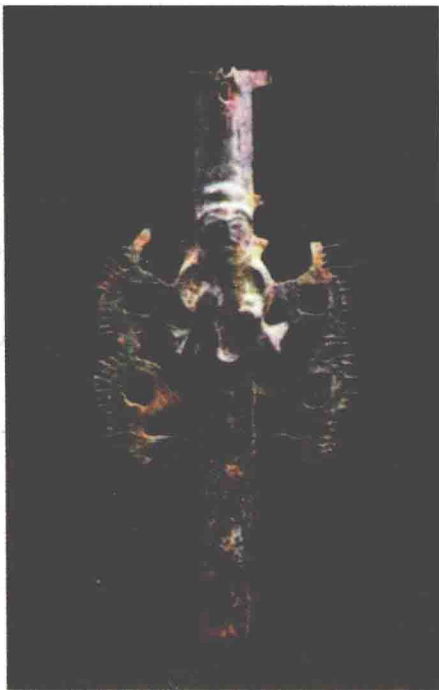

图 1-3 四川忠县十四号墓出土的摇钱树佛像

像与中国原有的神祇及其他西来的神祇一同被绘塑在一起,造像方式则仍然沿袭印度犍陀罗造像的方式。这一点在现今考古发现中所发现的早期佛教造像的形态中可以得到证实。^①

随着佛教不断深入人心,佛教的信众不断增多,这就为中国佛教与佛教艺术的发展奠定了基础。三国两晋南北朝时期,外来的佛教进一步

^①据《中国大百科全书·考古学》记载,我国最早有纪年的佛像是在武汉莲溪寺出土的一件东吴永安五年(263)的金箔刻画佛像(《中国大百科全书·考古学》,北京:中国大百科全书出版社,1986年,第674页)。另请参考:吴焯《四川早期佛教遗迹及其年代与传播途径的考察》,《文物》1992年第11期;何志国《略论四川早期佛教造像》,《东南文化》1992年第5期;何志国《丰都东汉纪年墓出土佛像的重要意义》,2002年5月3日《中国文物报》;何志国《摇钱树佛像与印度初期佛像的关系》,《美术研究》2005年第2期,第61-67页。