

艺术院校教学参考丛书

张小琴、成文正敦煌壁画临本选集

ZHANGXIAOQIN CHENGWENZHENG
DUNHUANGBIHUA LINBEN XUANJI

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

張小琴 文正 飛天 敦煌 琴張春辛未

飞天·唐·320窟

图书在版编目(CIP)数据

张小琴成文正敦煌壁画临本选集/张小琴,成文正编
绘. —天津:天津人民美术出版社,2002.5
(艺术院校教学参考丛书)
ISBN 7-5305-1835-6

I. 张... II. ①张...②成... III. 敦煌石窟—壁画
—临本—作品集—中国—现代 IV. J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第038833号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘建平

北京市大天乐印刷责任有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/8 印张:3.5

印数:1—3000

版权所有,侵权必究

定价:28.80元

作者简介

张小琴 西安美术学院中国画系教授，中国美术家协会会员，“首届中国重彩画大展”学术奖获得者。

成文正 西安美术学院版画系副教授，中国美术家协会会员，陕西省版画艺委会副主任，水彩画学会副会长，“鲁迅版画奖”获得者。

多年来从事敦煌壁画艺术的临摹、研究与教学。1981年曾应敦煌研究院特邀，参与敦煌壁画出国展览工作，其间所临摹绘制敦煌壁画作品多幅由敦煌研究院收藏，赴日本参加中日邦交正常化十周年《中国敦煌壁画展》并赴法国展出，编入《敦煌壁画临本选》画册，作品现在敦煌研究院陈列中心长期陈列展示。1996年主编《敦煌壁画精品线描》和《永乐宫壁画精品线描》画集出版，作为艺术院校教材被广泛采用，并获陕西省教委人文社科研究优秀成果奖。2000年参加“敦煌学国际学术研讨会”，并有论文《敦煌壁画中的思维与构图研究》编入会议论文集。2001年承担陕西省哲学社会科学课题项目“敦煌壁画的生成与生态研究”。

他们共有20余幅美术创作入选国家级美术展览，并有作品在全国获奖，被中国美术馆等收藏。作品入编《中国现代美术全集》《中国工笔画》《中国当代美术》《今日中国美术》等文献画集。

张小琴、成文正两位作者积多年来潜心研究及教学实践的成果和心得，精选出个人临摹绘制的敦煌壁画作品，包括线描稿、绘制方法步骤图及精品临本40余幅，给艺术院校的教学提供了一份中国传统绘画教材范本，奉献给莘莘学子和广大敦煌艺术的爱好者和研究者，并就教于诸位专家。

前言

敦煌莫高窟开凿于十六国(公元366年)，历经北凉、北魏、西魏、北周、随至唐代达到了历史上最为繁荣昌盛的时期。

唐朝是中华五千年最引人自豪的一段历史，盛唐不但有繁荣昌盛的经济，世界领先的科学技术，也是我国历史上文化最有成就的时代。诗歌、文学、音乐、舞蹈、书法、绘画、雕塑都出现一派超越前代的表现，成为历史发展的高峰。杰出的诗人、作家、画家、书法家、塑工、舞蹈家巨匠灿若群星，被后人尊崇为典范。

唐代由于海路通畅，东西贯通，社会风气开放，宗教、文化形成了成熟的风貌，佛教发展进入了全盛时期。当时的寺院掌握着社会巨额的财产，天下的寺院多是高宇华阁、重楼复殿，由于世人的崇尚和寺庙的巨大感召力，使寺院成为人民群众进行各种社会活动的重要场地。由于宗教文化的广泛影响，艺术成为了传播佛教文化的重要手段。寺院成了壁画、书法、雕塑、音乐、舞蹈的表演场所，这种争奇斗胜的环境促进了艺术的发展，吴道子、杨惠之等著名画家在长安、洛阳等地寺院的创作事迹在史论中和民间广泛流传，至今不衰。

然而在盛唐之后的1300多年的漫长岁月里，内忧外患、异邦入侵，江山易手、农民起义等不断的兵荒马乱，使许多宏伟的寺院和艺术珍品大量毁坏流失，有的已是荡然无存。虽有有限的传世之作留传下来，但已是风毛麟角，异常珍贵。在这些作品中还有部分作品充满疑点，在专家的争论中也难以确定真伪。

惟独在我国西北大漠深处，漫长丝绸之路上的敦煌莫高窟，却较完整地保存了一个壁画艺术宝库。这些壁画艺术的珍品经历了1700年的风沙磨蚀、兵荒战乱，至今还金碧耀眼，光彩照人。盛唐气象，动人心弦，完整地保留了大唐绘画遗风，给我们留下了学习传统绘画的绝好范本。它那强大经久不衰的艺术魅力，来自于民族审美情趣和审美理想的熔铸，并发展成为成熟的中国绘画创作方法、艺术语言和表现技法。所以研究和学习敦煌壁画已成为艺术院校继承中国人物画优秀传统的必修课。

改革开放使中国经济迅速发展起来，国力增强，人民富裕，对文化的需求提高了。绘画作为“文人”自娱的手段已成明日黄花，美术在国民经济当中也不再局限于娱乐和宣传教育。美术在工业、工艺、宣传、广告、商品、建筑、文化和第三产业中的应用日益广泛，该领域的从业人员愈来愈多。在中国加入世贸组织之后，美术作为国民经济的一个产业这一观念已深入人心。随着其重要性的日益增强，人材需求的压力加大了，各大美术院校为了适应形势的发展也施行了扩招。如今旅游已成为社会生活的新时尚，美术院校师生的观摹学习给敦煌这样的旅游胜地造成了沉重压力。参观人员的日益增多给文物保护增加了实际困难，壁画变质剥落日益严重，对参观人员施行限制已刻不容缓。为了弘扬民族文化，继承和研究优秀的传统艺术。为了满足艺术院校师生的临摹学习，我社策划出版了该画集。

张小琴、成文正两位教授执教于西安美术学院，在西北地区长期从事壁画教学和壁画临摹研究实践，积累了丰富知识和实践经验。这些壁画临本是他们对敦煌壁画临摹绘制加工整理的精品，其中选编了一部分线描作品以便于读者临摹学习。这部《张小琴、成文正敦煌壁画临本选集》的出版可以较好地满足广大美术院校中国人物画教学的需要。这项工作我们还要长期做下去，也欢迎广大读者在使用中提出宝贵意见，以使我们的编辑工作不断完善。

刘建平

2002.5

敦煌莫高窟隋代壁画局部
飞天·隋

敦煌莫高窟第六十六窟唐菩薩 張小琴 成文正 臨摹繪制

普贤菩萨
西夏·榆林窟3窟

文殊变·唐·榆林窟 25 窟（刷底色、勾线、渲染色）

文殊变·唐·榆林窟 25 窟
(施石色、多遍罩染色、深入完成)

文殊菩萨趺坐于青狮背的莲花座上，周围梵天、菩萨等护从悠然前行，青狮足踏莲花，驭者昆仑奴紧拽缰绳，幡幢飘然飞动。图中人物气韵生动，造型比例得当，颇有唐代大画家吴道子的风神气势。线描用笔刚柔兼济，极见功力。衣纹在繁密严谨中，来龙去脉清晰有度又不失飘然逸举。着色于粉质泥墙的基底上，以赭石、淡墨作渲染，施以厚重的石色，石绿、朱砂色彩润泽鲜活。远观此画，宏伟壮观，气象万千。

敦煌莫高窟第一百九十九窟中唐大勢至菩薩 張心琴臨摹

辛酉夏筆寫新唐時畫大勢至菩薩
山陰

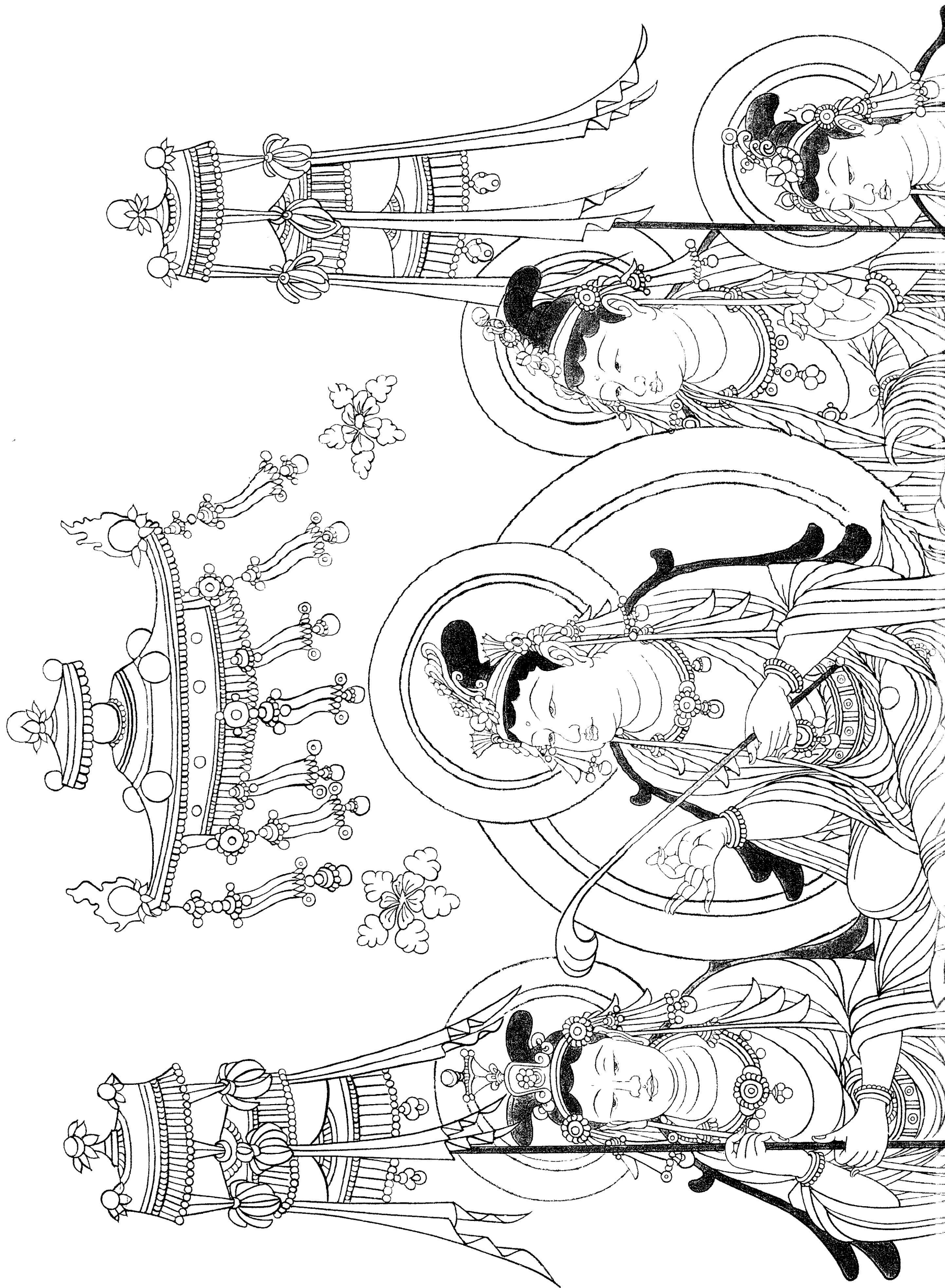
大勢至菩薩 · 唐 · 299 窟

飞天·西魏·285窟

反弹琵琶舞乐图·中唐·112窟

文殊变·唐·榆林窟25窟

