

敦煌艺术画库

敦煌壁画

宋

12

敦煌艺术画庫

敦煌壁画

宋(公元960—1278)

敦煌文物研究所編輯委员会編

中国古典艺术出版社

1958·北京

敦煌文物研究所

編輯委員會

敦煌藝術畫庫第12種

敦 煌 壁 画

執行編者：馮 仲 年

攝 影：李 貞 伯 齊 鐸

出 版 者：中國古典藝術出版社
北京東總布胡同10號

責任編輯：秦嶺云 美術設計：陳重森

印 刷 者：北 京 市 印 刷 一 厂

發 行 者：新 華 書 店

北京市書刊出版業營業許可證出字第079號

1958年7月第一版第一次印刷

開本：787×1092 1/32 印張：15¹/₁₆

印數：1—4,430 統一書號：T8029.09

編 者 的 話

由于党和人民政府的重視，中央文化部及其所屬單位的提倡和介紹，几年来敦煌偉大的民族艺术宝库已普遍获得国内广大劳动人民的爱护和国外爱好和平民主人士的称讚。本会为了满足越来越多的热爱敦煌艺术的羣众需要，特先編輯敦煌艺术画庫。計劃在一二年内对敦煌艺术作初步系統的介绍。这类小叢書以圖片为主，加以簡短的文字介绍和說明；圖片除个别不易攝制者以摹本或白描代替外，一般都採取自壁画直接拍攝的原則，以存其真。但是我們的能力薄弱，又缺少写作和編輯的經驗，希望讀者随时提供意見，以便接受改进。

敦煌文物研究所編輯委员会

敦煌宋代壁画

公元10世纪初叶到11世纪初叶，正值唐代帝国瓦解，经过五代十国的军阀混战，到了宋初统一中国的时代。曾经被吐蕃统治了七十九年的敦煌（瓜州、沙州）人民，自从大中二年（公元848年）张议潮率众起义，收复河西后，就建立了河西归义军节度使的地方政权，张议潮死后，又由张的亲戚曹议金继续统治、经营。与同一个时期中原的战乱频仍动荡不安相反，敦煌的农民暂时得到了休养生息的机会，逐步恢复了天宝以后在吐蕃统治中被破坏的农业。根据敦煌石窟的文字和壁画供养人材料，可以看见宋代初年曹延祿统治敦煌，袭用了他祖父曹议金睦邻联姻的手段，力图巩固孤立了的瓜、沙二州的统治。实际上与中原的北宋中央政权的联系已经很少。但在敦煌莫高窟，安西榆林窟，还可以看见“乾德”、“开宝”、“太平兴国”、“雍熙”、“庆历”等等北宋年号的题记。敦煌宋代的101个洞窟就是在这些年代里修建和改建的。

从前秦建元二年（公元 366 年）莫高窟的創建，到宋初乾德四年（公元 966 年）恰巧整整六百年。这个时候断崖上已經陸續开鑿了千余个窟龕，敦煌佛教的气氛並不因为内地尊孔崇老提倡理学而衰敗下去。在曹延祿統治时期，不但开鑿了一些規模宏大的洞窟，还改建和重修了好些洞窟，对前代石窟曾經普遍地作过縮小窟門重繪供养人和菩薩的措施。令人遺憾的是，他們为了宣揚自己，祈福消災，不惜將前代的壁画剷除剝毀，重新抹上壁面，另行繪制，却無端損毀了甚多宋代以前的寶貴的壁画。壁画內容仍是以佛經为主的經变画、故事画，以及菩薩、千佛等等；这些画在構圖佈置及技术質量上，已較晚唐、五代更趋板滯，除了个别宏大的洞窟和少数經变以外，沒有多大創造性的成就，但富有裝飾效果。許多巨大的壁面，不是画滿了圖案化的千佛，就是雁列成行的菩薩，甚至經变大多数已經簡化成佛与菩薩呆板的对称排列。在色彩方面，也由于交通阻塞，許多产自中原和西域的顏料無法获得，隋、唐、五代时期壁画中常見的辰砂等富丽光彩的顏色已很少看見，灰黯的大綠，赭紅，以及那些由鉛粉調合銀硃氧化后变成的茶黑滿壁皆是，因此在洞窟里产生了一种这个时代所特有的清冷情調。在線描运用上也失去了唐代的活潑流暢，而轉向端庄拘謹。在中国繪画史上，宋代是我国傳統繪画艺术，得到迅速發展的时代，各帝王相

繼獎勵學藝，成立了規模龐大的翰林圖畫院，養育了許多傑出的畫家，無論人物、山水、花卉、禽鳥，都達到了高度的寫實的境地。敦煌因為僻處邊遠，很少接觸到中原地區的繪畫新風格。這個時代的壁畫已經趨向下坡的衰落的道路中。再加上塞外物質條件的限制，使它比起前代，顯得黯然無色。但那些朴實的線條，和單純的色彩，仍然顯示了當時的畫工們，是如何孜孜不倦地在貧乏的工作條件下，創造了富有裝飾趣味和鄉土色彩的特別風格。

像 61 窟這樣宏大的洞窟，它是 10 世紀中葉，曹議金的第三子，曹元忠開始修建的，可能完成於“太平興國”五年（公元 980 年）曹延祿任節度使的時候，這個跨着兩個時代的洞窟，同時也就是兩個時代的代表，尤其是宋初最為傑出的壁畫。這樣巨大的洞窟，根據文字記載，可能花了一、二十年才完成的，當然這樣巨大的工作，是組織起來的畫家集体的創作，可惜的是石窟里沒有給我們留下一個制作者的姓名。倒是那些描畫得富麗堂皇，高約兩公尺的曹延祿家族供養像，題名顯赫，衣冠華麗，在石窟里非常觸目，（圖 4、6）古代匠師就通過這些供養人的描繪，生動地刻劃出當時統治階級作威作福的生活面貌。

同窟西壁“五台山圖”，是五代、宋初壁畫傑出的代表作，精簡概括的手法和熟練的技巧，把山西五台山周圍的地

理环境，以及各种与佛教有关的胜蹟，都一一地描写在壁画里。圖 8 是該圖南段的一部分，下段主要描繪了一个受皇帝指派的使臣，在武士侍从仪仗的护送下，前往五台山朝山进香时的情景，那剛过了桥骑着馬的官員在繼續前进，后面跟着兩排武士，执着各种武器，精神饱满，挺胸揚气，神态威武，中間走着担供品、衣箱、槓胡床的役夫，随后是兩個侍从牵着馬，护衛着穿禮服的主人；再后是随从人員及馱着行李、粮食的駝运队……。这幅画不但說明了五台山从很早以来就被奉为佛教胜地，同时还反映了当时各階層人民生活的一些情况。

同窟南壁佛傳故事画內的耕作圖（封面画），充分反映了宋代的农業生产劳动的情况，从画面上可以看到的那些辛勤的农民們，正在进行耕地、耨地、鋤地，各个粮食生产的过程。那个耕地的农民，紧握犁柄，揚鞭吆喝，叱咤着兩牛前进。那刨地的人，躬身向前有規律地揮动着鋤头。駕着二牛直立耨上的农民，平視着前方，在愉快地执行这一比較輕松的劳动。有趣的是在这一繁忙的場面中，古代的大师們，沒有忽略对画面气氛有益的細節，他画了几只栩栩如生的烏鴉，在翻耕的新土上找寻食物，由于宋代的画师們的熟悉生活，他們用这些生动的小穿插，使画面上增添了濃厚的田园風味。讀者不难从这幅壁画中看到宋代的农業耕作技术的一

种，所謂“二牛抬槓”的耕作方法，曾經保留到一千多年，祇有在社会主义时代的農業合作化以后，这种原始的工具才逐步地从敦煌的农田上消灭。

除了以上具有代表性的作品以外，还可以看到無數反映当时人民生活習慣的壁画，和有关当时服裝制度、建筑圖样、交通工具等等，給我們今天提供了研究宋代西北历史的資料。

馮 仲 年

圖版說明

封面 宋 61窟 耕作圖（說明見本書序文）

1. 宋 61窟 行 旅

畫面生動地表現了身負重物的來往行人和牲畜，下坡的胆小的牲畜，跟着主人，正在直挺着四腿小心翼翼的向下躡。一只荷重的駱駝正由主人推送着慢慢地走上山坡。

2. 宋 61窟 報恩經變

畫家運用繪畫手法，把佛經內容表現出來，除上部的佛及天龍八部外，下部通過許多場面描繪了善友太子被害及獲救的經過，故事情節錯綜複雜，人物刻劃精細，可說是一幅宋代的連環畫。

3. 宋 61窟 摩耶夫人出遊

描寫釋迦的母后，在儀仗和衛士的前呼後擁中，乘坐象轎出外遊玩時的情形。

4. 宋 61窟 女供養人

畫家寫實地介紹了一個貴族婦女，刻劃出了她的身分、容貌和性格，這是宋代肖像畫的一個例子。

5. 宋 61窟 作 戰

此畫是“法華經變”的一部分，畫中描寫兩軍人馬正在激烈的

战斗，互相厮杀，也有在陣前俘到敌人的情况。

6. 宋 61窟 女供养人

“大朝大于闐国天册皇帝第三女公主李氏为新受太傅 曹 延 祿 姬”的供养像。她儼然有宮庭貴夫人的丰度。

7. 宋 61窟 太子練武

这是佛傳故事画的一部分。悉达多太子英武多艺，他在馬的奔馳中，演出各式各样的武艺。在画史上与早期“百戏圖”的傳統是有关連的。

8. 宋 61窟 五台山圖（部分）

是宋初壁画的代表作品，画师們用了精簡概括的手法和熟練的技巧，把山西五台山周圍的地理环境和錦綉山河，以及各种与佛教有关的胜蹟，都一一地描写在壁画里，該圖是全画南段的一部分。下部集中在三座桥前后，描写了一个朝廷官吏，受了皇帝的指派，前往五台山朝山进香时的情景。並說明了五台山从很早以来就被古代人民奉为佛教胜地，同时还表现了当时各階層人民生活的情况。

9. 宋 61窟 武 士

此画是“維摩詰变”中文殊部分，在各国王子赴会听法时，走在他們前面的是：使臣及威風凜凜的武士。画家給我們塑造了八个日光炯炯手持宝剑身穿甲冑的武士，精神威猛，列成兩行，从中讓出一条大道，保护着国王毫無顧慮的通过。

10. 宋 55窟 救 魚

这是“金光明經”長者子流水品中的一段。在一次流水出遊

中，見路旁一池，水近干枯，魚兒將要被太陽晒死，他設法率來大象並用皮囊馱着水，傾倒于池中，才使魚兒免去了死亡。这里介紹的仅是全部連續画中的馱水和倒水的兩個場面。

11. 宋 55窟 女 剃 度

“弥勒經变”中的一角。它画着一羣妇女佛教信徒。正在举行庄严的剃度仪式。

12. 宋 55窟 舟 渡

这是“观音經变”的一部，描写一只客船在大海中遇險时的情形，它告訴了我們宋代船只的形式。

13. 宋 72窟 佛 傳 故 事

描写佛及弟子出外行布施时的情景，人物形象优美，色彩鮮艳。

14. 宋 72窟 佛 本 生 故 事

画面表现了薩陲那太子捨身飼虎后，兩兄畏回报于父母，四人乘馬出城，寻找屍首时的情况。

15. 宋 72窟 百 戏

杂技已在宋代成为一种艺术，供人們欣賞。壁画描写的是在普乐伴奏中，兩個演員随着节拍而大獻身手，画家真实地描写了生活中的一頁。

16. 宋 431窟 赴 会 天 王

这是佛經上所說鎮守北方世界的毘沙門天王，面部肌肉結实，鬚鬚飄动，具有鎮守一方的气概。

17. 宋 327窟 伎 乐（彈琴者）

画家运用了粗壮流利的线条，简练的色彩，把一个多艺的女琴手介绍给我们。她面部表情自然，手指灵活，好像在熟练地弹出美妙的一支歌曲。

18. 宋 327窟 伎 乐（吹笛者）

画家用同样的手法，描绘出一个吹奏横笛的姑娘，她丝毫没有吃力的感觉，相反，手指轻按音孔，好像吹放出了悠扬悦耳的音调。

19. 宋 327窟 飞 天

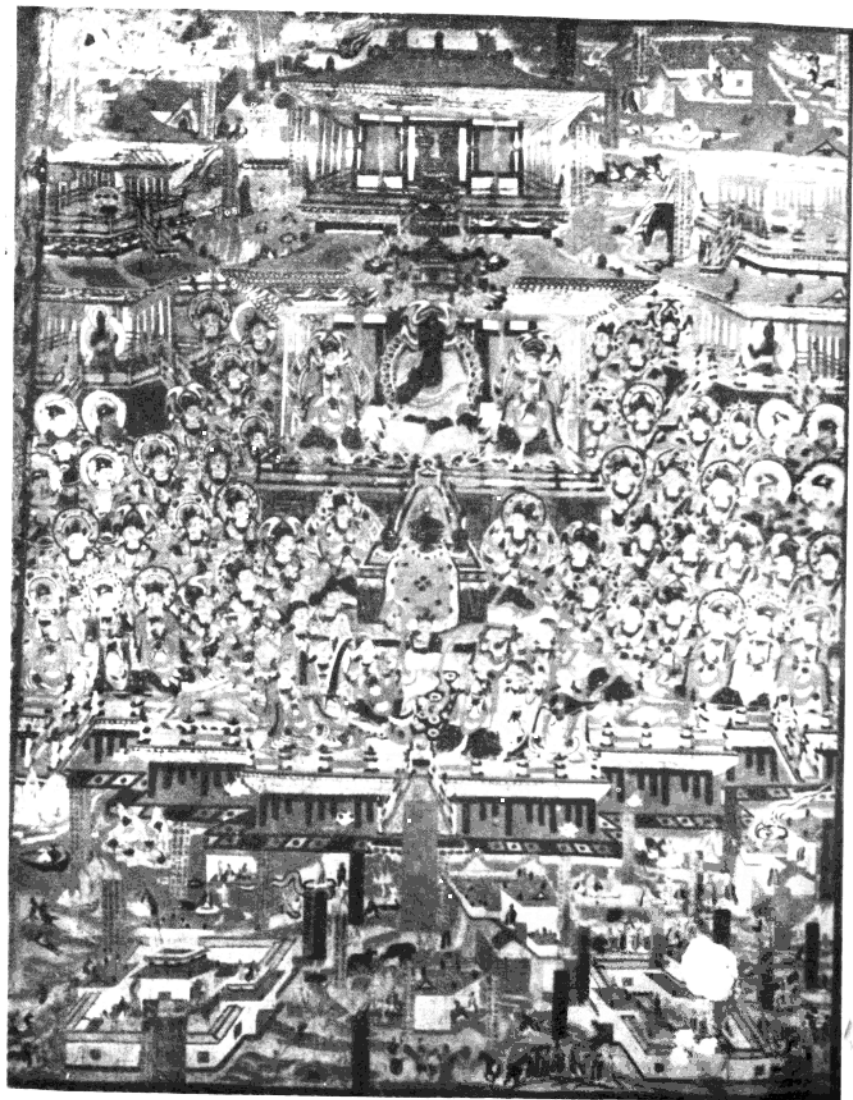
一个美丽多姿的天女，手捧花盘，在空中自由的飞舞。

20. 宋 328窟 供养菩萨行列

这幅画描写四个手持鲜花、花盘，面部流露着微笑的菩萨，她们准备把供品献给她们所信仰的佛。

1. 宋 61窟行 旅

2. 宋 61窟 报恩經变

3. 宋 61窟 摩耶夫人出游