

敦煌飞天

精品线描一百例

杨东苗 金浙东 编绘
浙江古籍出版社

大而盛者

敦煌也。

敦煌飛天

精品綫描一百例

楊東苗 金衛東 編繪

浙江古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

敦煌飛天精品綫描一百例／楊東苗，金衛東編繪．
杭州：浙江古籍出版社，2005.6

ISBN 7-80715-041-6

I. 敦... II. ①楊... ②金... III. 敦煌石窟—
壁畫—白描—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2005)第 060320 號

敦煌飛天 精品綫描一百例

出版發行：浙江古籍出版社
(杭州體育場路 347 號)

編 繪：楊東苗 金衛東

攝 影：于廣明

責任編輯：雷 芳

封面設計：張 雯

制 版：杭州美虹電腦設計有限公司

印 刷：浙江萬盛達實業有限公司

經 銷：浙江省新華書店

787 × 1092 毫米 1/12 印張 12

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80715-041-6/J · 118

定價：45.00 圓

作者簡介：

楊東苗：

1969年11月出生於古城西安的一個敦煌藝術之家，自幼酷愛繪畫藝術。後向父輩們學習工筆重彩人物畫，其間受到敦煌壁畫藝術的熏陶，立下付出畢生精力復原敦煌壁畫的大志，並先後進修於西安美院、解放軍藝術學院、中央工藝美院，理論提升、畫藝精進。為讓更多人士有幸目睹華夏文明之精髓，曾為香港菩提學會的西方寺九層寶塔設計了九個藻井圖案和部分壁畫；從1992年至今，耗資百萬，復原臨摹敦煌壁畫三百餘幅。作品先後在香港和內地多家美術館、博物館、圖書館展覽，並在西安、北京、佛山、順德、杭州等地舉辦過大型敦煌壁畫復原展，深受廣大觀眾喜愛。2001年初與上海證大集團共同成立楊東苗敦煌藝術工作室，為實現復原敦煌壁畫的宏願邁出了堅實的一步。

已出版書籍

《再現敦煌》

《敦煌壁畫綫描圖集》

《敦煌手姿》

浙江古籍出版社

前言

——關於飛天

飛天，是佛教中乾闥婆、緊那羅的化身，原是古印度神話中的娛樂神和歌舞神，後被佛教吸收為天龍八部眾神之一。乾闥婆周身散發香氣，飛翔于天宮，稱為天歌神；緊那羅“有微妙音響，能作歌舞”，又叫天樂神。後來，乾闥婆和緊那羅統稱為飛天。

飛天是敦煌藝術的標志，在敦煌五百五十余窟壁畫中，繪有大量的飛天形象。敦煌飛天，與石窟同時出現，從十六國一直畫到元代末年，又隨着石窟的停建而中斷。在一千年間的創作過程中飛天的形象、姿態，以及意境、情趣、風格、形式，都在不斷地變化，和敦煌壁畫的其他人物形象一樣，在漫長的繪製過程中有自己的一部演變史。

敦煌初創時期（十六國）的飛天，臉型橢圓、直鼻、大眼、大嘴、大耳，頭束圓髻，或戴花蔓，或戴印度式三珠寶冠。她們身材粗短，上半身裸露，腰裹長裙，肩披大巾。這種飛天的形象直接來自西域石窟藝術，可稱之為西域式飛天。

北魏時代，敦煌藝術受到了根深葉茂的漢文化的滋養，飛天的臉型已由橢圓變為條長而豐滿，眉平、秀眼、鼻豐、嘴小，五官勻稱協調，身材修長。姿態也多樣化了，有的翱翔太空，有的振臂騰飛，勢如翔雲飛鶴，氣度豪邁，儀態大方。

西魏敦煌藝術因受到南朝神仙思想的影響和中原佛教藝術的向西傳播，而出現了道教題材和佛教題材同處一窟的局面（如莫高窟 285 窟），其中有道教的羽人和飛仙，也有佛教的飛天。這時期的飛天形象面目清瘦、額廣面窄、鼻直目秀、五官疏朗、嘴角上翹微含笑意。她們頭束雙髻、肢體修長、手脚纖巧、長裙裹腳。

北周是一個短暫的鮮卑族政權，他們大量吸收漢文化，又與西域通好。新的西域式飛天再次飛入敦煌石窟，她們成群列隊，各司其職。新的西域式飛天臉圓、體壯、身短、頭有頂光，有的戴波斯式寶冠、身披大巾、腰纏印度式大裙。在儒家、道家道德禮儀思想浸潤的敦煌壁畫中竟然出現了性別標識鮮明的裸體飛天，這進一步說明這一時期的飛天受西域文化影響的程度。

早期的另一種飛天栖身天宮樓閣裡。樓閣雕欄回曲、宮殿相連，盛裝的飛天有的奏樂，有的舞蹈，表情嫵媚，千姿百態。

隋代飛天，除了繞窟一周的宏偉行列外，又出現了龕頂自由活潑的飛天群，題材也豐富多變。隋代飛天臉型不一，有清瘦型，也有豐潤型。身材比例適度，腰肢柔美，綽約多姿。服飾也不一樣，有上身半裸的，有長裙長袍的，還有不同的冠式髮髻，似在探索形成獨特的時代風貌。

唐代的飛天進入了一個新的階段。由于飛天進入了一個更廣闊的領域——大型淨土經變中，故而有了更大的自由表現空間。經變中的飛天一般活躍在藍天和建築群中，有的腳踏彩雲，徐徐降落；有的昂首揮臂；有的似青蛙潛游于水中；有的手捧鮮花直衝雲霄；有的雙手抱頭從空中倒飛而下，勢若流星；有的疾速橫越長空……

唐代的雙飛天，有的一個在前面飛，一個在後面追，舞帶飄蕩，前者回首呼應，揚手散花。“素手把芙蓉，虛步躡太清。霓裳曳廣帶，

飄浮升天行。”這是詩人李白詠仙女詩中的句子，也是對唐代飛天的贊嘆。

五代、宋代沿襲唐風，逐步出現了千篇一律的公式化傾向，是敦煌藝術走向衰落的一個重要的例證。

西夏飛天有着自己獨特的風格。多臉形條長而額尖、直鼻斜眼、頭飾珠翠，世俗性較重；舞帶短而身量沉，飄飛感不强。其中飛天童子裸體豐肥，別具風格。

元代風行的藏傳密宗無飛天，祇有漢密的少量飛天，雖然缺少輕盈飛動的韻律，却又與西夏飛天有所不同。

飛天是一種具有特殊職能的飛神，這種飛神東西方文化中都有，西方為天使，有羽有翼；東方為仙人，駕雲飛升。佛教的飛天和道教的羽人，西域飛天和中原飛仙融合為一，形成了中國特色的飛天。那就是不長翅膀，不生羽毛，沒有頂光，借助雲彩而不依靠雲彩，主要憑幾條長長的舞帶而示其凌空翱翔。故敦煌飛天，不是印度飛天的再現，也不是中國羽人的繼承。而是以歌舞伎為藍本，大膽吸收外來文化後的再創造，這就是敦煌飛天的中國化藝術魅力。

本書充分收錄了敦煌石窟各個時代飛天中具有代表性的作品，并系統地運用了盛唐蘭葉綫描的筆法一以貫之，雖然不能夠代表各時代的綫法，但更增添了每個飛天的韻律美感。為了使人物更為清晰，作者刪去了飛天周邊“多餘”的部分，多少也造成些意境上的損失。

莫高窟許多著名洞窟的飛天數量容易數清，如果要統計莫高窟、榆林窟的飛天，那不是件容易的事情，據稱有四千身左右，絲綢之路全綫尚存飛天六千多身。

我們敦煌藝術工作室多年來搜集了敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟飛天六百多身，都是各時代最有代表性的。今天以白描的形式奉獻給各位讀者朋友。一來白綫圖本身也是藝術，是畫作；二來在無礙的形式下更便于應用于生活，豐富當今藝術品類。本書是我們斷斷續續用了十多年的時間搜集的六百多身飛天中的精品，是一份難得的資料。

初學者可以用它練習綫描，以練就支配毛筆的能力；學有所成者可以利用它來配色，創作更為完美的作品；實用美術工作者，可直接將其運用于自己的創作之中。

這也正是我們出版本書的一片苦心之所在。

楊東苗 金衛東

于上海浦東證大敦煌藝術工作室

二〇〇五年六月

序

陳香梅女士參觀證大敦煌藝術工作室

千姿百態的飛天是敦煌壁畫裡最靈動多彩、最具生命力的藝術形象。源于古印度神話和早期佛教的“天人”，經巴基斯坦、阿富汗，飛越喀拉昆侖，進入中國，在與絲綢之路沿線的文化藝術作初步交融後，又同中原及北方的多元文化交匯，再折射到絲路的“咽喉”——敦煌，以更豐富的內涵、更多變的風格與更鮮明的時代感，躍上敦煌千佛洞壁畫，展現在世人面前。因此，歷時千年的敦煌飛天，就其整體意義而言，不僅跨越了地域與國界，而且也汲取了儒、佛、道文化之精華，已經超凡脫俗，成為敦煌石窟藝術的靈魂。

敦煌飛天，如果以其在數百個洞窟壁畫上的形象個體來統計，有六七千身之多。不必說參觀莫高窟的普通觀眾會在婀娜多姿的飛天形象前駐足注目、流連忘返，即便是當今最有才華的藝術家，面對這些藝術瑰寶，往往也會在震撼與贊嘆之餘產生不知所措的感覺——想將它們臨摹下來，却不知如何下筆纔好。于是，有志者知難而進，從張大千、常書鴻，到史葦湘、段文傑，到更年輕的敦煌壁畫藝術工作者，為我們的藝術寶庫，增添了新的光彩。在這個年輕藝術工作者的隊伍裡，就有出生于敦煌藝術之家的楊東苗女士。她已經有《再現敦煌》《敦煌壁畫綫描圖集》《敦煌手姿》等作品問世，頗受敦煌學界矚目。現在，她與夫君金衛東一道，又下工夫編繪了這本《敦煌飛天精品綫描一百例》，確實令人高興。

我喜歡敦煌飛天，贊美敦煌飛天，却于繪畫是外行。從許多先哲前賢的論述與創作實踐中，我了解到繪製飛天亦離不開綫描造型、空間表現與色彩裝飾三個方面，而中國傳統繪畫技法的基礎與核心則是綫條。創作者揮舞着富有彈力的毛筆，將運筆與運力、運情以及寫實與想像有機地結合，產生了與書法同樣奇妙的韻律感。敦煌壁畫的畫師們，基本上沒有留下姓名，但完全可以用自己的作品令人信服地與他們那個時代最著名的畫

家相媲美。敦煌飛天的綫條，無論是細密精緻，還是宛轉頓挫，抑或飛揚律動、酣暢勁利，都達到了令人神往的境界。因此，楊東苗女士選擇綫描圖來再現敦煌飛天的精品，無疑是有眼光、有勇氣、有價值之舉。我看過不少敦煌壁畫的臨摹品，首先注意的就是它們的綫條，以為精粗成敗，關鍵在此。我覺得本書的飛天形象，與東苗以前的作品相比較，在綫條技法上已經有了不少的進步，筆意更濃，韻律感也加強了。而且，在追求形神兼備上，她也做了相當大的努力。當然，正如她自己而言，用唐代盛行的“蘭葉描”來統繪各個時期的飛天形象，就準確提供不同時代、不同風格的藝術信息來講，其實是有損失的。我始終認為，任何好的藝術品，都不能祇有一個範本。另外，飛天背景圖像的簡省，也會在一定程度上削弱藝術表現力。我相信，這些都是有機會彌補與改進的。

最後，我還想多說兩句：楊東苗學藝從藝的歷程，是從西安到北京，再進杭州，轉上海，在這個鼓勵人才流動的新時期，“西北孔雀東南飛”也未嘗不是一件好事。祇要梧桐高百丈，東南西北栖鳳凰。當然，人才應該流動，搞創作、做學問却要沉下心來，孜孜以求，有甘坐冷板凳的精神。這樣，祇要不脫離生活，不放棄藝術創新，不斷追求新的境界，並堅持用自己的作品為社會大眾服務，在哪裡都可以開屏放彩。

在這本書集出版前夕，應作者和編輯的要求，寫了以上的話，算作先行欣賞這些飛天綫描精品後粗淺的感想。不當之處，敬祈讀者指正。

柴劍虹

二〇〇五年六月三十日于北京

楊東苗、金衛東在證大九間堂敦煌壁畫會展廳前

飛天	(1)	伎樂飛天	(22)
北凉 莫高窟 268 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
飛天	(2)	伎樂飛天	(23)
北凉 莫高窟 268 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
散花飛天	(3)	伎樂飛天	(24)
北魏 莫高窟 248 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
飛天	(4)	飛天	(26)
北魏 莫高窟 248 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
伎樂飛天	(6)	飛仙	(28)
北魏 莫高窟 435 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
伎樂飛天	(7)	伏羲	(30)
北魏 莫高窟 435 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
飛天	(8)	裸體飛天	(31)
北魏 莫高窟 254 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
伎樂飛天	(9)	化生飛天	(32)
北魏 莫高窟 251 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
奏樂飛天	(10)	乘鸞仙人	(33)
北魏 莫高窟 251 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
舞蹈飛天	(11)	飛廉	(34)
北魏 莫高窟 251 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
舞蹈飛天	(12)	開明神獸	(35)
北魏 莫高窟 251 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
伎樂飛天	(13)	千秋	(36)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 285 窟	
伎樂飛天	(14)	散花飛天	(37)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 249 窟	
伎樂飛天	(15)	散花飛天	(38)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 249 窟	
伎樂飛天	(16)	飛天	(39)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 249 窟	
飛天	(17)	天宮伎樂	(40)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 249 窟	
伎樂飛天	(18)	天宮伎樂	(41)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 249 窟	
伎樂飛天	(19)	伎樂天女	(42)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 188 窟	
伎樂飛天	(20)	伎樂天女	(44)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 188 窟	
伎樂飛天	(21)	伎樂天女	(45)
西魏 莫高窟 285 窟		西魏 莫高窟 188 窟	

目錄 CONTENTS

奏樂飛天	(46)	散花奏樂飛天	(74)
北周 西千佛洞		隋代 莫高窟 420 窟	
散花飛天	(48)	散花飛天	(76)
北周 莫高窟 290 窟		隋代 莫高窟 205 窟	
散花飛天	(50)	飛天	(77)
北周 莫高窟 290 窟		隋代 莫高窟 419 窟	
散花飛天	(51)	散花飛天	(78)
北周 莫高窟 290 窟		隋代 莫高窟 266 窟	
飛天	(52)	乘象入胎	(79)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 280 窟	
散花飛天	(54)	夜半逾城	(80)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 278 窟	
奏樂飛天	(55)	西王母乘四鳳駕車	(81)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 305 窟	
奏樂飛天	(56)	東王公乘四龍駕車	(82)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 305 窟	
散花飛天	(58)	天宮伎樂	(83)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
奏樂飛天	(59)	奏樂飛天	(84)
北周 莫高窟 296 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
裸體飛天	(60)	舞蹈飛天	(85)
北周 莫高窟 428 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
裸體飛天	(62)	奏樂飛天	(86)
北周 莫高窟 428 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
裸體飛天	(63)	舞蹈天女	(87)
北周 莫高窟 428 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
散花飛天	(64)	舞蹈天女	(88)
隋代 莫高窟 205 窟		隋代 莫高窟 304 窟	
散花飛天	(66)	飛天	(89)
隋代 莫高窟 420 窟		隋代 莫高窟 313 窟	
散花飛天	(68)	散花飛天	(90)
隋代 莫高窟 420 窟		隋代 莫高窟 420 窟	
散花飛天	(69)	乘龍仙人	(92)
隋代 莫高窟 420 窟		初唐 莫高窟 321 窟	
伎樂飛天	(70)	散花飛天	(93)
隋代 莫高窟 419 窟		初唐 莫高窟 203 窟	
奏樂飛天	(72)	散花飛天	(94)
隋代 莫高窟 419 窟		初唐 莫高窟 203 窟	
飛天	(73)	散花飛天	(95)
隋代 莫高窟 205 窟		初唐 莫高窟 322 窟	

飛天	(96)
初唐 莫高窟 321 窟	
散花飛天	(98)
初唐 莫高窟 322 窟	
散花飛天	(99)
初唐 莫高窟 57 窟	
旋轉飛天	(100)
初唐 莫高窟 220 窟	
持幡飛天	(102)
初唐 莫高窟 322 窟	
持幡飛天	(103)
初唐 莫高窟 322 窟	
散花飛天	(104)
初唐 莫高窟 329 窟	
散花飛天	(105)
初唐 莫高窟 329 窟	
散花飛天	(106)
盛唐 莫高窟 321 窟	
散花飛天	(107)
盛唐 莫高窟 321 窟	
散花飛天	(108)
盛唐 莫高窟 320 窟	
散花飛天	(109)
盛唐 莫高窟 320 窟	
散花飛天	(110)
盛唐 莫高窟 320 窟	
散花飛天	(111)
盛唐 莫高窟 320 窟	
伎樂飛天	(112)
盛唐 莫高窟 44 窟	
伎樂飛天	(113)
盛唐 莫高窟 44 窟	
散花飛天	(114)
盛唐 莫高窟 39 窟	
散花飛天	(115)
盛唐 莫高窟 39 窟	
飛天	(116)
盛唐 莫高窟 9 窟	
六臂伎樂飛天	(117)
盛唐 莫高窟 148 窟	

飛天	(118)
盛唐 莫高窟 172 窟	
飛天	(119)
盛唐 莫高窟 172 窟	
伎樂飛天	(120)
中唐 安西榆林 15 窟	
伎樂飛天	(121)
中唐 安西榆林 15 窟	
飛天	(122)
中唐 安西榆林 25 窟	
持花繩飛天	(123)
中唐 莫高窟 158 窟	
散花飛天	(124)
中唐 莫高窟 468 窟	
伎樂飛天	(125)
晚唐 莫高窟 161 窟	
伎樂飛天	(126)
五代 安西榆林 16 窟	
伎樂飛天	(128)
宋代 莫高窟 76 窟	
散花飛天	(130)
五代 莫高窟 61 窟	
飛天童子	(131)
西夏 莫高窟 97 窟	
伎樂飛天	(132)
西夏 安西榆林 10 窟	
伎樂飛天	(134)
西夏 安西榆林 10 窟	
持蓮飛天	(136)
元代 莫高窟 3 窟	

北凉 莫高窟 268 窟

飛天 屬於敦煌石窟初創時期的飛天，西域式裝束，造型樸拙，頭後有項光。

北凉 莫高窟268窟 飛天

敦煌飛天

精品綫描一百例

北魏 莫高窟248窟

散花飛天 是說法圖上

方飛天，面部表情怡然自得，身後為精彩的高密度處理的飄帶，是這一時期此類飛天的程式化畫法。

北魏 莫高窟248窟 飛天 是中心柱佛龕上方、人字披頂條屏中飛天。四飛天相對而飛，人物臉形清瘦、身體修長，長裙裹腳，雙手合十，表現出了飛的意態。頭後項光的消失，說明受到了中原文化的影響。

敦煌飛天

精品綫描一百例

