



敦煌艺术画库

榆林窟

4

敦煌艺术画庫

榆林窟

敦煌文物研究所編輯委員會編

中國古典藝術出版社

1957·北京

敦煌文物研究所

編輯委員會

敦煌艺术画庫第4种

榆 林 窟

执行編輯：段 文 杰

攝 影：李 貞 伯

出 版 者：中國古典藝術出版社

北京东总布胡同 10 号

責任編輯 秦嶺云 美術設計 邵景濂

印 刷 者：北 京 市 印 刷 二 厂

發 行 者：新 華 書 店

北京市書刊出版業營業許可証出字第 079 号

1957 年 10 月第一版第一次印刷

开本：87×109 2 1/32 印張：1 1 4

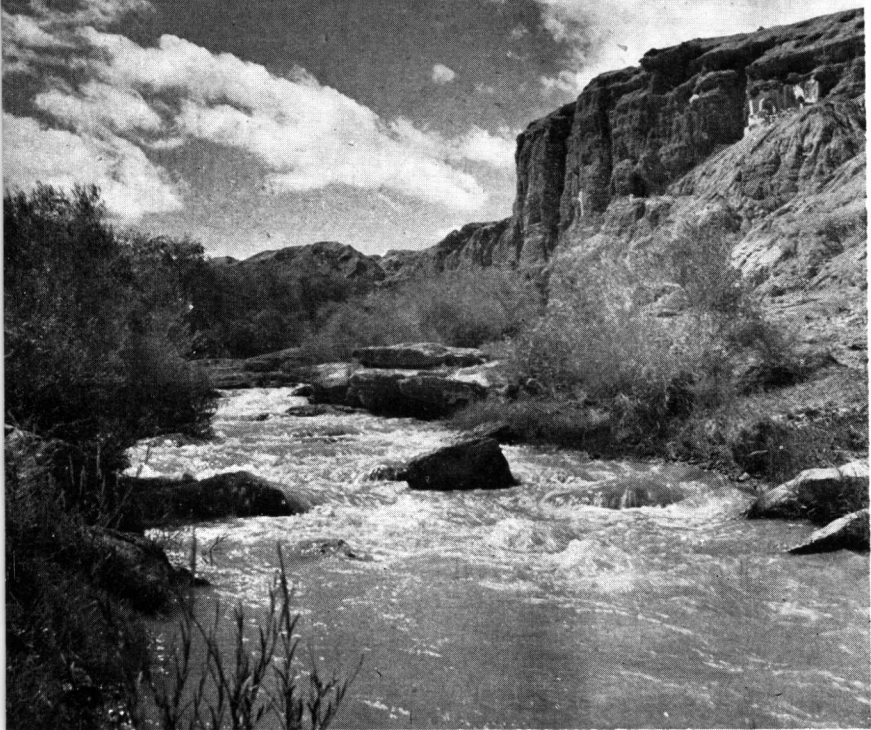
印數：1—5,080 統一書号 8029·44

榆 林 窟

榆林窟又名万佛峡，与敦煌莫高窟同为我国西北地区重要石窟之一。

榆林窟在甘肃西部，安西县西南 150 里的山谷中，洞窟开鑿在山谷的东西兩岸，其开鑿年代，因無文献可考，根据洞窟形制，可能开鑿在隋、唐以前。現存比較完整的洞窟，經敦煌文物研究所整理编号，东岩 30 窟，西岩 11 窟。兩岩相距約百余公尺。从現存題記和壁画風格看来，时代大体可以确定：唐代 3 窟，五代 8 窟，宋代 13 窟，西夏 4 窟，元代 4 窟，清代 9 窟。在这些洞窟里系統地保存着从唐到元 800 年間的壁画和殘余的彩塑，無論洞窟形制，壁画內容，艺术風格都与敦煌莫高窟的艺术有密切的关連，是敦煌艺术系統不可分割的一部分。

唐代，榆林窟是有过大規模兴建的，但許多洞窟都被后代改繪重修。現存唐窟只有三个，第 25 窟就是仅存的保存着一些完好如新的唐代壁画的洞窟，建窟时代根据前室天王壁上光化



榆林窟風景

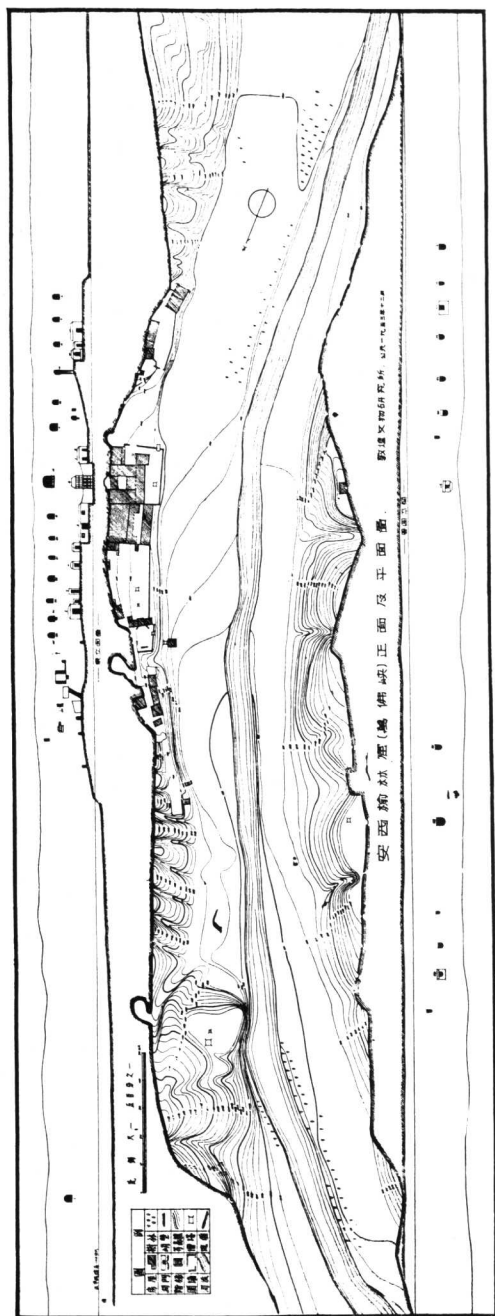
这是西岩的一部分，有五代、宋初洞窟六个，榆林河从岩下流过，水势湍急，兩岸有許多杂树，夏秋之季風景很美丽。

三年題記及窟內壁畫作風推断，可能修建于八世紀初期。前室巨幅南北天王，昂然直立，威武庄严，有不可进犯的气慨。主要西壁的文殊、普賢是兩幅优秀的作品，人物虽然不多，但却表現出了庄严而又生动的意境，特别是文殊座下的青獅，圓睜着

眼，撩动着舌头，摇着尾巴，迈开矫健的步伐，昂首前进，侧立一崑崙奴（馴獅人），双手紧拉韁繩，紧咬牙关，用力制止獅子前进。但在普賢座下的六牙白象却俯首帖耳地搖晃着龐大的身軀，踱着緩慢的脚步，崑崙奴作揚鞭欲打的样子，意在趨策其前进，这兩組人物形成了有趣的对照，不但真实地体现了獅子和象的兩種动物的不同性格，而且栩栩若生地表达了兩個崑崙奴的不同神态。

“弥勒淨土变”是一幅構思精密的巨制。庄严美丽的菩薩，孔武有力的天王、力士，特別是穿插在經变中的小幅構圖更充满了濃厚的现实生活意味。左上角的“耕获圖”描写着耕地、播种、收割、揚場等生产过程，具体而生动地反映了唐代農業生产方式和农民的劳动生活，經变下方以穰怯王及王妃为中心組織的“男女剃度圖”，左右相对，人物組織極富变化，有落髮的、盥洗的、更衣的、侍立的。还有徘徊观望的，各种各样的姿态动作。表现了各种各样的思想感情，还有“宴会圖”，“写經圖”，“探亲圖”等都是描写社会生活的圖画，如果与当时画家張萱的“搗練圖”（赵佶摹）周昉的“簪花仕女圖”等傳世名作相較，恐怕也不能讓它們奪美吧。

南壁的“西方淨土变”还保存得比較完好，描写了幻想中的



圖繪產榆林

“極乐世界”，結構緊湊嚴密，在微波盪漾的寶池中，佈置着莊嚴華麗的樓台亭閣，平列環抱，層層深入，給人以深遠的透視感覺。中部的菩薩各有不同姿態，各顯不同神情，有沈思默想的，有回顧交談的，有虔誠供養的……但都籠罩在傾听佛陀講經的神秘的氣氛中。前面的平台上排着八字形的樂隊，演奏着笙、簫、拍板、笛、海螺等樂器，伎樂人一面击鼓一面舞蹈，頻伽彈奏着五弦，相互呼應，节拍和諧，由於演奏人物刻劃得真實生動，給人以若聞其聲的感覺，寶池中盛开着蓮花，數化童子在水中嬉戲，有的追逐鴛鴦，有的作潛水戲，真實地表現了兒童天真活潑的情趣。

上方飛天散着鮮花，長廊下頻伽，仙鶴與孔雀載舞，雕欄上鸚鵡自由飛翔，這一切生動的描繪就是令古人嚮往的“西方極乐世界”。

儘管這個“極乐世界”出自佛教經義，出自唯心主義哲學，但古代藝術家都是以現實為依據而表現的：以帝王貴族的宮院建築和豪華奢靡的生活描繪了歌舞昇平的景象，以現實人物的形象和神情創造了菩薩，雖然已經打上宗教的烙印，却依然表現人的思想感情，歌頌了人的美麗。古代的匠師們，在創作上是表現了卓越的智慧和豐富的想像力的。

所謂“極樂世界”不過是被壓迫人民的一種幻想和希望。它反映了人民在封建統治時代殘酷的壓迫剝削下，現實生活中的種種痛苦無法解脫，祈求在未來的世界裡得到幸福美好生活的願望，這個願望是勞動人民的心聲，是富於理想，富於詩意的美麗的願望。

25 窟的壁畫是榆林窟唐代傑出的作品，也是我國現存唐代壁畫中傑出的作品之一，無論在組織結構上，表現技法上，線描上，傳彩上，人物形象的塑造上都顯示了高度的精密和純熟，體現了唐代丰腴健康，絢爛富麗。真實生動的共同的時代風格，特別是在線描上獲得了卓越的成就：遒勁，流暢，富於變化，色調顯得簡單清新，因而線條的作用更為特出，看起來頗有“吳家樣”的風趣。

五代宋初曹議金三代繼張議潮之後為十一州節度使統治瓜、沙百餘年，偏安塞外未受戰亂波及，因此為了粉飾太平，利用榨取得來的資財，在莫高窟和榆林窟開鑿了大量的洞窟，榆林窟屬於曹氏開建或重修的洞窟佔總數二分之一以上，題材內容上仍然承襲唐代余緒，一般仍以西方淨土、東方藥師、文殊、普賢、勞度叉斗聖、彌勒淨土等巨幅經變及供養人為主，從供養人題記中，如敦煌文物研究所編號第35窟有“都勾當画

院使”的职銜，這說明了曹氏統治機構中還有畫院的設置，所以絕大部分洞窟中壁畫的佈置結構，表現手法，藝術風格等，大體上是一致的，顯示着濃厚的民間風味和地方色彩，其中優秀完美的作品，如第16窟的勞度叉斗聖，36窟的彌勒淨土，35窟的文殊、普賢，都各有特色，至於供養人畫像，則更有顯著的發展，不但佔據了洞窟一些顯著的地位，數量大大增多，而且發展了全身巨像的繪制，如第16窟的曹議金夫婦侍從供養像，第19窟的曹元忠夫婦及子女供養像……，都是具有歷史藝術價值的作品，也是當時傑出的肖像畫。

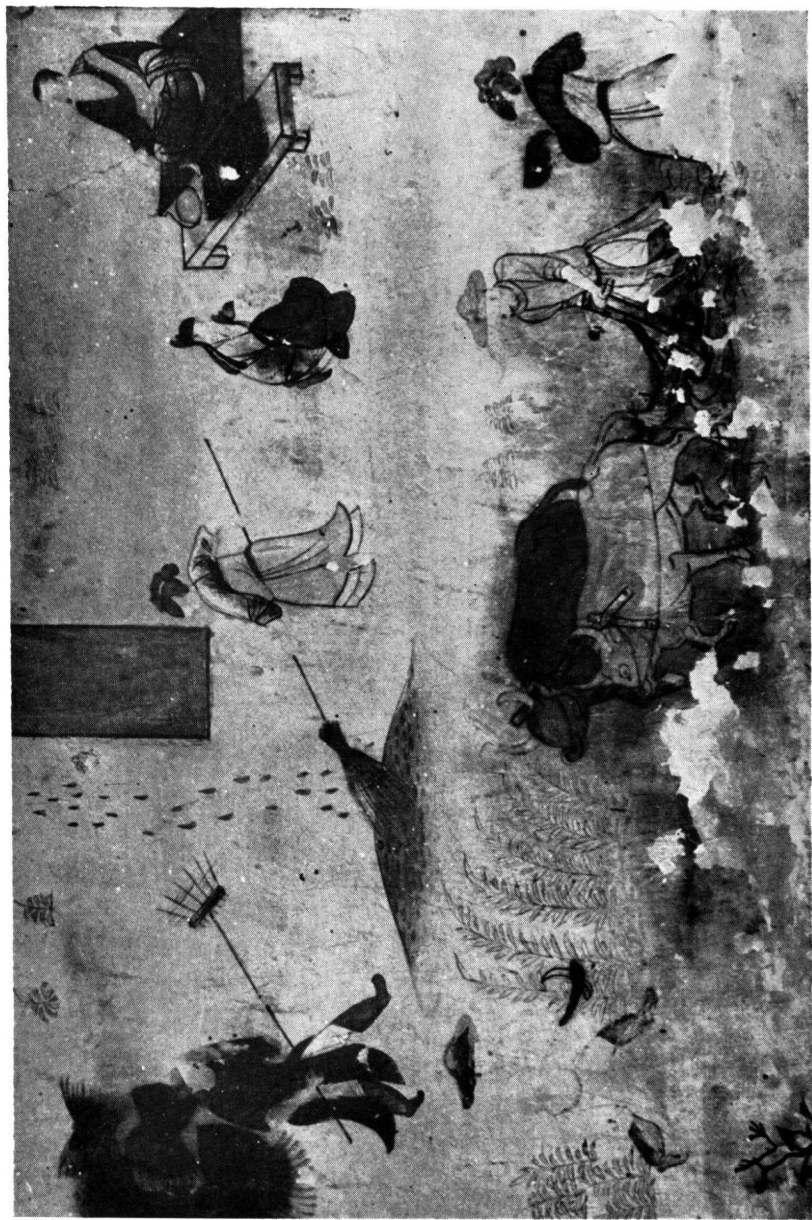
榆林窟西夏和元代的洞窟相當多，壁畫數量也不少，除了襲用前代一些內容題材而外，還增加了一些新的內容，如水月觀音，密宗曼荼羅等前代少見的新題材，風格也與前代迥然不同，已經完全突破了五代、宋初院體統一風格，而呈現了各種不同風格並存爭妍的新局面，當然這與歷史的演變，民族文化的特徵，和密教影響等是分不開的。

西夏和元代的壁畫，雖然已不如前代生動活潑，富於感染力，但如第4窟的舞蹈、打鐵、耕作、釀酒等圖依然真實地反映了社會生活，特別是第2和29等窟的西夏供養人，微長而圓胖的臉形，高高的鼻子，修長的體態，窄袖緊身的服飾，不

但描繪了西夏民族的真實面貌，也反映了他們的風俗習慣和冠服制度。

西夏和元代的壁畫風格是多種多樣的：第2窟水月觀音，說法圖……線描工致，色彩濃重而勻稱，富於裝飾意味。第3窟文殊、普賢，西方淨土……通體作挺健的“折蘆描”，組織嚴密，色彩簡淡，顯明的可以看出“焦墨痕中薄施微染”的“吳家樣”的流風余韻；第4窟的密宗曼荼羅……等結構特殊，形線異常，特別是一些丰乳細腰裸體赤腳的舞蹈人物，一望而知參雜着西藏和印度的密教藝術影響。這一切都說明了當時在河西這個特殊地區中，漢民族的藝術傳統，西夏族，蒙古族的藝術，和外来藝術影響的交光互影，競奇斗妍的情況，因此在榆林窟不同風格的藝術中，包含着鄉土成分，域外風采和民族特色，它是我們研究繼承和發揚民族藝術優良傳統的豐富的寶庫之一。

段文杰



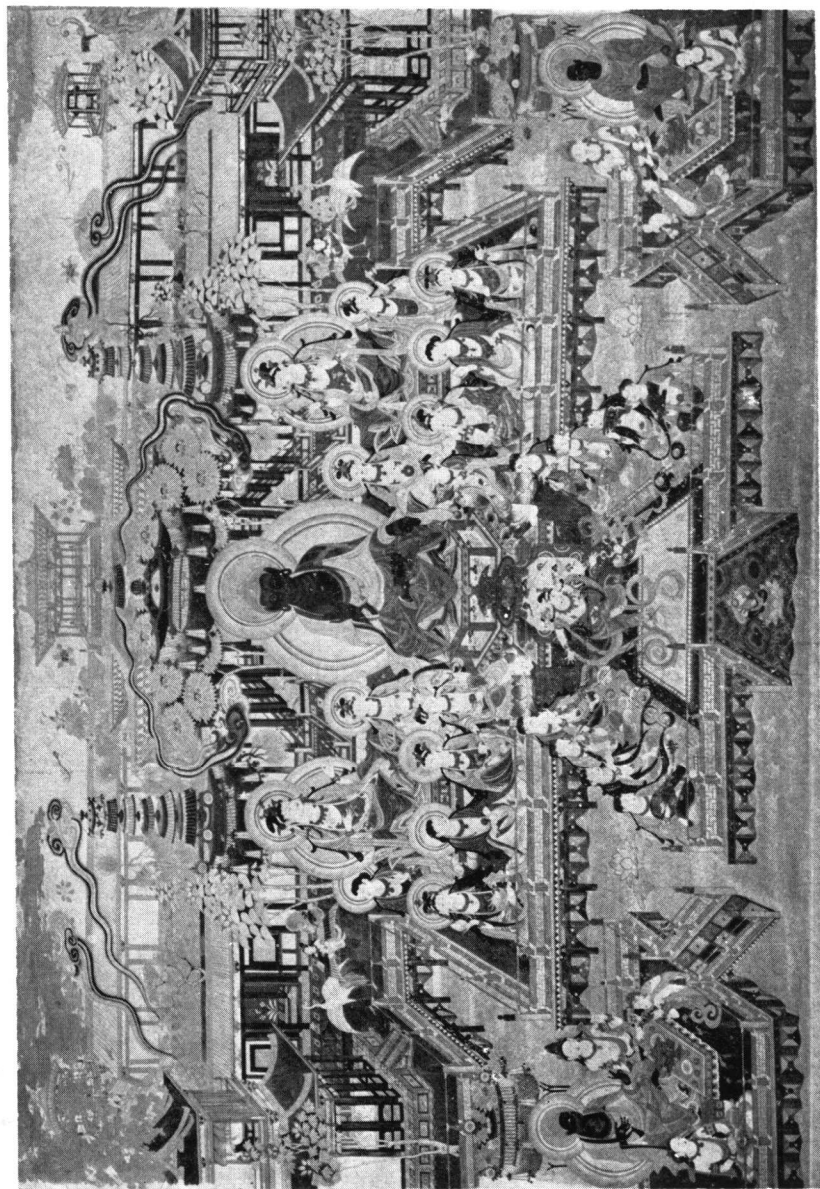
1 唐 25 篇 耕 获 图

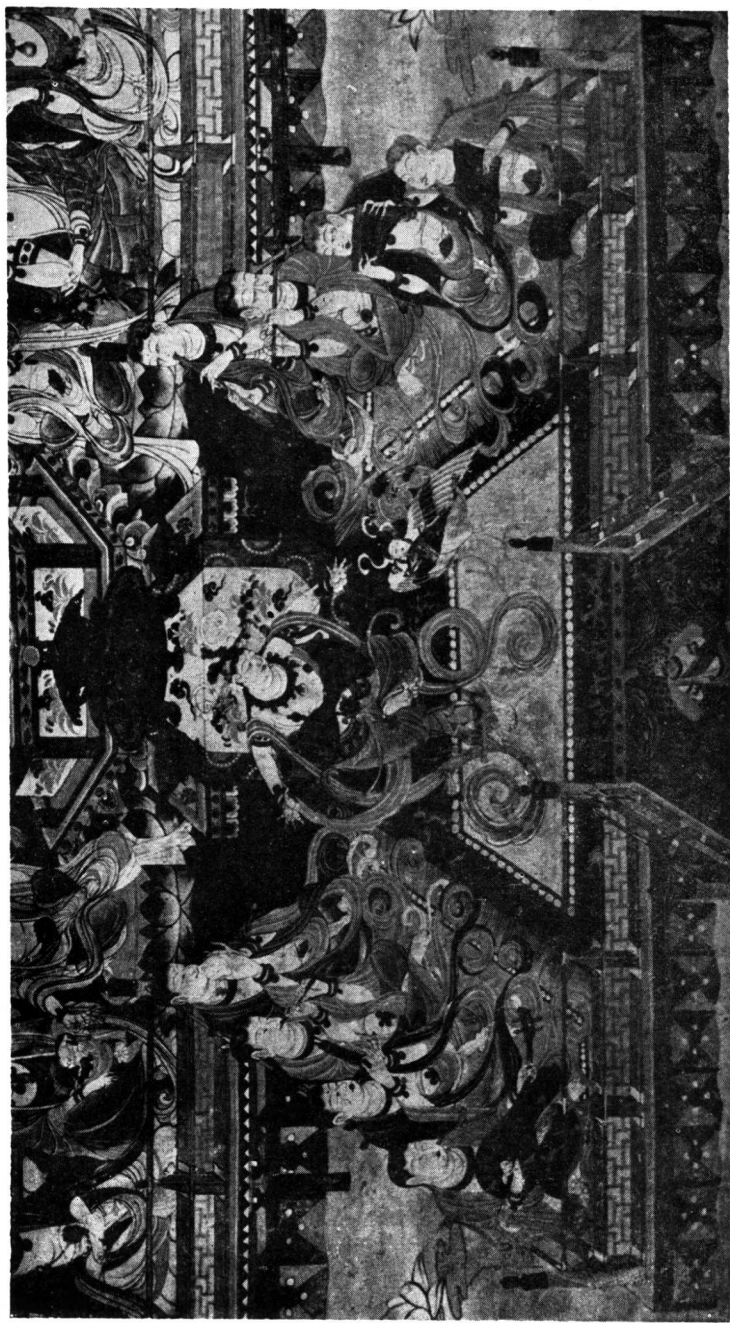


圖 辛 探 旗 五 庚



3 唐 25窟 菩薩、天王





5 唐 窟 舞 乐 图

