

敦煌石窟美术史

十六国
北朝
上卷

敦煌研究院 编 赵声良等 著

The Art History of Dunhuang Grottoes
The Sixteen States and the Northern Dynasties I

高等教育出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

敦煌石窟美术史

十六国
北朝
上卷

敦煌研究院 编 赵声良等 著

Dunhuang Shiku Meishushi
Shiliuguo Beichao Shiku Meishushi

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

敦煌石窟美术史. 十六国北朝. 上卷 / 赵声良等著;
敦煌研究院编. -- 北京: 高等教育出版社, 2014.3

ISBN 978-7-04-033987-1

I. ①敦… II. ①赵… ②敦… III. ①敦煌石窟—美术史—研究—十六国时期~北朝时代 IV. ①K879.214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第277014号

策划编辑 王文洪 责任编辑 王文洪
特约编辑 邹清泉 书籍设计 王文洪
责任校对 王 雨 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
本册印张 29.5
本册字数 850千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2014年3月第1版
印 次 2014年3月第1次印刷
全 二 册 960.00元
定 价

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 33987-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话

(010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号
高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

谨以本书
纪念敦煌研究院成立七十周年

本书为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

本书获得
国家出版基金资助
北京市文创专项资金资助

本书入选
敦煌研究院学术文库
北京市“三个一百”原创出版工程

本书撰稿
赵声良 张元林 马玉华 王洁 李敏

本书绘图
马玉华 赵声良

本书摄影
吴健 孙志军 张伟文 宋利良 乔兆福 赵声良

敦煌研究院学术文库编辑委员会

主 编

樊锦诗

编 委

(以姓氏笔画为序)

马 德 王旭东 王惠民

张元林 张先堂 李正宇

苏伯民 杨富学 罗华庆

赵声良 娄 婕 侯黎明

殷光明 梁尉英 樊锦诗

敦煌学从研究对象来说，主要包括三个方面：一是从藏经洞出土的古代文献（也称为敦煌文献、敦煌遗书）及其他文物，二是敦煌石窟，三是敦煌及丝绸之路的历史文化。

1900年在敦煌莫高窟第17号洞窟（后被称为“藏经洞”）发现了数万卷古代文献及纸本绢本绘画作品，这是人类文化史上的重大发现。但由于晚清政府的腐败无能，未能采取有效的保护措施，致使这些珍贵的文化遗产大部分流落海外。在其后的数十年里，敦煌文献逐步受到世界范围内的广泛关注，很多学者投身于敦煌文献及艺术品的研究。敦煌文献包罗万象，涉及古代政治、经济、文学、语言学、科学技术等领域，一百余年来，敦煌文献的研究可以说汗牛充栋。“敦煌学”这一名称也源于对敦煌文

献的研究。而随着敦煌文献的深入研究，必然需要对敦煌本地历史、地理及相关遗迹的调查研究。敦煌位于丝绸之路中西文化交流的要道，敦煌的历史又与中国西部发展，特别是丝绸之路发展的历史相关联，因而，对敦煌与丝绸之路历史文化的研究，也成为敦煌学的一个重要方面。对敦煌石窟的研究相对较晚，虽然法国人伯希和于1908年对敦煌石窟做过编号，并对洞窟内容做了详细记录，1914年俄罗斯奥登堡探险队也对莫高窟做过测量和记录，但伯希和除了20世纪30年代在法国出版过图录外，他的《敦煌石窟笔记》迟至20世纪80年代以后才正式出版，而奥登堡探险队的洞窟测绘记录则到了20世纪末才由中国上海古籍出版社出版。由于敦煌地理位置偏远，在过去交通不便的情况下，到敦煌石窟

实地考察很难。当伯希和出版了《敦煌石窟图录》后，日本学者松本荣一因此写成了第一部敦煌图像考证的专著《敦煌画研究》（1937年出版），但作者却一辈子没有到敦煌石窟做过实地考察。直到1944年成立了敦煌艺术研究所，以常书鸿先生为首的一批研究人员在极其艰苦的条件下开始对敦煌石窟进行系统的保护和研究工作。1950年敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所，除了美术临摹与研究外，还加强了石窟保护工程的建设，并开展了考古研究工作。1984年敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院，增加了研究人员，并在石窟的科学保护、石窟考古、石窟艺术以及敦煌文献研究方面形成了较为集中的研究力量，取得了很多重要的成果。

进入21世纪以来，敦煌学的发展面临着新的机

遇与挑战。敦煌莫高窟作为世界文化遗产地，石窟的保护与研究工作受到国内外学术界的普遍关注。国家不断投入资金，支持敦煌学研究事业，国内外友好人士也给予广泛的援助。敦煌研究院与国内外学术机构的合作与交流也不断发展。可以说敦煌学研究工作进入最好的时代。近年来，敦煌研究院的研究人员在老一辈专家学者开创的道路上继续奋进，并在敦煌学的各个领域取得了令人振奋的研究成果。不少研究人员陆续获得“国家社会科学基金项目”以及省、部级学术研究项目的立项，敦煌研究院也设立了院级学术研究项目，加强了对学术研究资助的力度。

为了让新的研究成果尽快出版，以推动敦煌学研究事业，我们决定持续地编辑“敦煌研究院学术文库”，遴选出能代表本院学术研究成果的著作，陆续

出版。“敦煌研究院学术文库”以推动敦煌学研究为宗旨，所收的著作，要在敦煌学及相关领域的研究上具有创新性、开拓性，在研究方法上具有启发性，对敦煌学研究产生积极的影响。

敦煌研究院将创造更好的学术环境，努力推动世界范围内的敦煌学研究持续向前发展。

艺术史研究离不开艺术作品。自唐代张彦远撰写《历代名画记》（完成于 847 年）以来，对于中国古代绘画的记载，不绝于书。可是，现存古代美术作品见于故宫或各国博物馆所藏，太多临摹与伪作，此为艺术史家所苦。而敦煌石窟则不然，自 4 世纪以来，直到 14 世纪，敦煌石窟遗迹，都是可靠的实物证据。它忠实地记录了中国视觉结构的演变，从中可以看出古代著名画家的多种风格特征：如六朝画家顾恺之、陆探微、张僧繇，以及唐代画家阎立本、吴道子、李思训、周昉等等，也有张彦远等记载众多的次要画家。可以说敦煌艺术的存在，为我们研究中国艺术史发展提供了十分重要的依据。

敦煌艺术包括石窟建筑、彩塑和壁画艺术，这三者在佛教石窟中是不可分的。从敦煌艺术的发展史

中，我们可以看出中国艺术在外来的佛教艺术冲击下的变革与发展，同时，也反映出外来的佛教艺术逐渐在中国产生的变化，最终适应中国传统思想，完全成为了中国式的佛教艺术。而这一个过程也正处在中国艺术的一个重要发展阶段。

从 5 世纪末至 6 世纪初，即南北朝中后期，中国与中亚、印度、南亚等地有密切的贸易与文化交往。西方绘画有所谓“明暗法”（chiaroscuro），也在这时，经中亚输入了敦煌。这种“天竺”技法，中国称之为“凹凸法”。在中国审美意识的改造下，逐步变为笔墨的语言，以粗、细、厚、薄为特征，用于三维造型。发展到 8 世纪盛唐时代，这种造型手法成熟，终于在人物、山水画中实现了“虚拟幻觉空间”的征服。这是敦煌绘画演变的大概。

贡布里希在《艺术与错觉：图画再现的心理学研究》(E. H. Gombrich: *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*, 1960)一书中曾以雕塑为例讲述了被称作“希腊奇迹”的艺术革命,象征了欧洲文明的开端。中国绘画雕塑的发展,也有类似的过程。从战国末经秦汉、到北魏的1000年间,两维的“正面律”,一直统治人体的塑造。但6世纪中叶,一种新风格出现了:它呈圆柱形,有体量感。到7世纪末8世纪初,人体的各部分又联为有机的一体,有立体感,或空间的三维感,从而出现了一种逼真、有幻觉感的新风格。中国艺术这种“模仿再现”的演变,可称为“汉唐奇迹”。敦煌石窟艺术从4世纪到14世纪经历了1000多年时间,各时期的营造没有断绝,见证了

“汉唐奇迹”的发展与形成。

本书作者赵声良自1984年大学毕业后即赴敦煌工作,有志于研究敦煌艺术史,后来又在日本取得美术史学博士学位。他率领研究小组经过数年的努力,完成了《敦煌石窟美术史》的第一部(十六国北朝时期),这是从美术史的角度对敦煌石窟十六国北朝时期石窟所作的全面研究,通过扎实而深入的调查研究,对敦煌早期石窟美术发展形成一个完整的认识 and 把握,弄清了这一时期敦煌石窟美术的系统及其性质。书中还对敦煌早期石窟各种风格样式进行分析,明辨其发展源流。探索中国传统艺术在接受外来佛教艺术之后,是如何使它与中国传统融合,并相互影响和交流,最终形成了中国式的佛教艺术。在敦煌艺术中,有不少是中国古代艺术中失

传了的，或在内地的遗迹中无法找到的，却反映着中国艺术发展重要变革的资料，通过研究这些资料，可以补写中国艺术史之不足。

由于作者长期在敦煌工作，对石窟有深入的了解和研究，同时，又有多年在国外学习与考察的经验，特别是对印度佛教美术做过实地考察，对英、法、俄、日等国著名博物馆中的佛教美术藏品都做过调查。因此，本书在资料的翔实可信、引证和推论的客观与完备等方面都有其优势。此书的出版必将对中国美术史的研究产生积极的作用。也希望《敦煌石窟美术史》的第二部至第五部能陆续完成。

导 言	001	第二节 北凉的彩塑	077
		第三节 北凉壁画的题材与布局	085
第一章 绪 论	005	一、佛像画	085
第一节 敦煌早期的历史与文化	007	二、故事画	096
第二节 魏晋时期的河西佛教	019	三、供养人画像	101
第三节 敦煌莫高窟的创建与早期发展	024	四、装饰图案	104
第四节 敦煌石窟在中国美术史上的意义	035	第四节 北凉壁画的艺术特色与成就	110
第五节 敦煌石窟艺术研究的回顾	043	一、人物画艺术	110
		二、故事画艺术	119
第二章 北凉时期的石窟艺术	059	三、装饰艺术	120
第一节 北凉石窟的形制	062	第五节 关于北凉洞窟的争论	125
一、禅窟——第 268 窟	062	一、北凉说	125
二、殿堂窟——第 272 窟与第 275 窟	066	二、北魏说	127
三、佛龕	067	三、对早期洞窟时代的讨论	130

第三章 北魏时期的石窟艺术	135	第四章 西魏时期的石窟艺术	231
第一节 北魏石窟的形制	138	第一节 西魏石窟的形制	234
第二节 北魏的彩塑	157	第二节 西魏的彩塑	241
第三节 北魏壁画的题材与布局	172	第三节 西魏壁画的题材与布局	250
一、佛像画	173	一、佛像画	250
二、故事画	190	二、故事画	258
三、供养人画像	201	三、中国传统神话	264
四、装饰图案	208	四、供养人画像	287
第四节 北魏壁画的艺术特色与成就	209	五、装饰图案	289
一、人物画艺术	209	第四节 西魏壁画的艺术特色与成就	294
二、故事画艺术	214	一、人物画艺术	294
三、装饰艺术	223	二、山水画与空间构成	302
		三、动物画与狩猎图	306
		四、装饰艺术	311

第五章 北周时期的石窟艺术	319	二、故事画艺术	390
第一节 北周石窟的形制	322	三、山水画艺术	394
一、中心柱窟	322	四、装饰艺术	397
二、覆斗顶窟	327		
三、方形单龕窟	330	主要参考书目	411
第二节 北周的彩塑	331	一、古籍	413
第三节 北周壁画的题材与布局	339	二、近人著作（以著者姓氏读音为序）	414
一、佛像画	340	图片索引	423
二、佛教故事画	352	附 录	445
三、中国传统神话	371	后 记	451
四、供养人画像	376		
五、装饰图案	377		
第四节 北周壁画的艺术特色与成就	379		
一、人物画艺术	380		

导言

敦煌石窟包括莫高窟、西千佛洞、榆林窟、东千佛洞和肃北五个庙等五处石窟群，现存洞窟 700 多个。其营建从十六国时代（北凉）开始，经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏以及元代，从 4 世纪到 14 世纪，时间长达 1 000 多年。是世界上保存数量最多，时间延续最长，艺术水平最高的文化遗迹之一。敦煌石窟包含古代建筑、雕塑、壁画三个部类的艺术，尤其是壁画艺术代表了我国古代石窟寺壁画的辉煌成就。

敦煌石窟在长达 1 000 年的时期内持续不断的营建，构成了一部完整而又系统的敦煌石窟美术史。而且，不同时代的敦煌艺术与中原主流艺术既存在着共性又存在着差异，是研究中国美术史十分重要的资料库。然而，迄今为止的研究还未能从美术史角度展示敦煌石窟各

时期艺术发展的历史，以及不同时代艺术风格的形成与演变。从南北朝到唐代，由于丝路繁荣，敦煌又处在东西文化的交汇点，不论是长安、洛阳的艺术，还是西域、中亚及印度的艺术都会很快传播到敦煌并留下痕迹，从而赋予敦煌艺术以独特的价值。由于六朝至隋唐时代画家的传世作品极少，而这一时期中原地区的美术虽有不少考古发现，但较为零星和分散，很难形成一个系统。相比之下，敦煌石窟在 1 000 多年的历史中，各朝各代都留下了丰富的作品，为我们认识中古美术史的发展情况提供了重要依据。因此，敦煌石窟美术史的研究对于同时期中国美术史研究具有十分重要的意义。

敦煌石窟经历了一个多世纪的研究，在石窟的时代分期排年、石窟壁画内容的考证以及彩塑和壁画的

艺术风格等方面取得了丰硕的成果。在这一基础上，系统地进行敦煌石窟美术的研究，从整体上把握敦煌石窟艺术的本质；明确而又科学地分清各时代、各类型的艺术风格及其特征；确立敦煌石窟美术在中国美术史上的地位等，是敦煌学研究目前迫切需要解决的问题之一。

20 世纪末至今，敦煌学的大部分学科已出现总结性成果，“敦煌学”则作为一门专业学科，在部分大学里以硕士生、博士生为对象进行讲授和研究。然而，在现有敦煌学著作中，还没有一部《敦煌石窟美术史》。石窟美术是敦煌学的重要部类，而目前的研究还远远不能适应学科的发展要求。本书之写作就是顺应时代需要，对敦煌美术史进行系统研究的一个尝试。

我们从美术史的角度进行研究，目的就是要通过深入的考察，把握敦煌石窟各时代美术的风格与样式特征，并与中国美术的发展联系起来，辨析其历史源流，追踪其文化背景，同时，还要细致地分析不同时代的艺术技法，从中探索其时代或地域的审美风尚与画家的个性特征等等，最后写出一部相对完善的《敦煌石窟美术史》。鉴于敦煌石窟为数众多，时代跨度较大，我们拟按时代分步骤进行。根据石窟的内容和风格演变的情况以及现存洞窟数量等因素，一般把敦煌石窟发展的历史分成五个阶段：一、十六国北朝；二、隋朝；三、唐朝前期；四、唐朝后期；五、五代、宋、西夏、元朝。从美术发展情况来看，这五个阶段与敦煌一地历史发展相关联，美术上也各有其自身的规律性，《敦煌石窟美术史》即按这五个阶段来撰写。