

敦煌艺术画库

榆林窟

4

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。本会为了滿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紹。这类小叢書以圖片为主，加以簡短的文字介紹和說明；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。

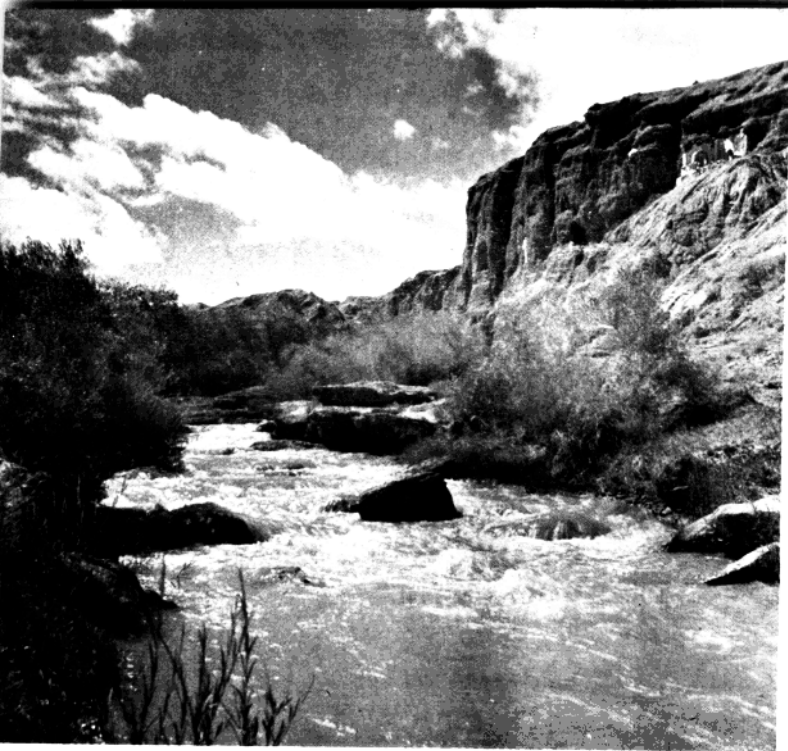
敦煌文物研究所編輯委员会

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，洞窟开凿在山谷的东西兩岸，其开凿年代，因無文献可考，根据洞窟形制，可能开凿在隋、唐以前。现存比較完整的洞窟，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。从现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 年間的壁画和残余的彩塑，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。现存唐窟只有三个，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

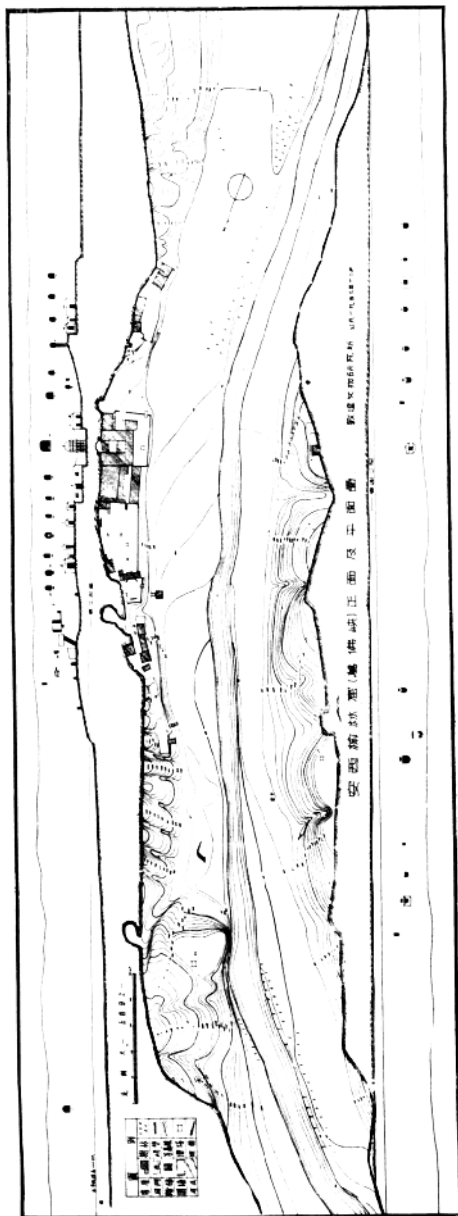
这是西岩的一部分，有五代、宋初洞窟六个，榆林河从岩下流过，水势湍急，南岸有許多杂树，夏秋之季風景很美丽。

三年題記及窟內壁畫作風推斷，可能修建于八世紀初期。前室巨幅南北天王，昂然直立，威武莊嚴，有不可進犯的气概。主要西壁的文殊、普賢是兩幅优秀的作品，人物虽然不多，但却表現出了莊嚴而又生動的意境，特別是文殊座下的青獅，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，意在趋策其前进。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两个崑崙奴的不同神态。

“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滿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。还有徘徊觀望的，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

榆林窟測繪圖

“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……但都籠罩在傾聽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“極乐世界”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“都勾當圖

院使”的职銜，这說明了曹氏統治机构中还有画院的設置，所以絕大部分洞窟中壁画的佈置結構，表現手法，艺术風格等，大体上是一致的，显示着濃厚的民間風味和地方色采，其中优秀的作品，如第16窟的劳度叉斗聖，36窟的弥勒淨土，35窟的文殊、普賢，都各有特色，至于供养人画像，則更有显著的發展，不但佔据了洞窟一些显著的地位，数量大大增多，而且發展了全身巨像的繪制，如第16窟的曹議金夫妇侍从供养像，第19窟的曹元忠夫妇及子女供养像……，都是具有历史艺术价值的作品，也是当时傑出的肖像画。

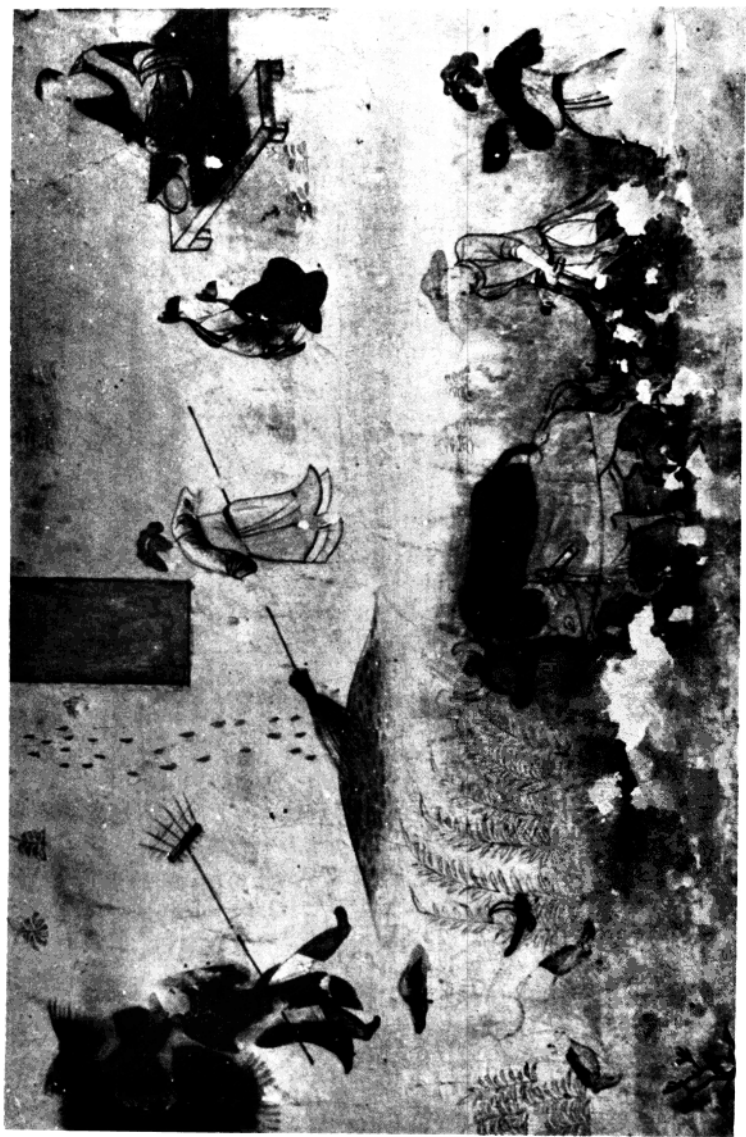
榆林窟西夏和元代的洞窟相当多，壁画数量也不少，除了襲用前代一些内容題材而外，还增加了一些新的内容，如水月观音，密宗曼荼罗等前代少見的新題材，風格也与前代迥然不同，已經完全突破了五代、宋初院体統一風格，而呈現了各种不同風格並存爭妍的新局面，当然这与历史的演变，民族文化的特征，和密教影响等是分不开的。

西夏和元代的壁画，虽然已不如前代生动活潑，富于感染力，但如第4窟的舞蹈、打鉄、耕作、釀酒等圖依然真实地反映了社会生活，特别是第2和29等窟的西夏供养人，微長而圓胖的臉形，高高的鼻子，修長的体态，窄袖紧身的服飾，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种多样的：第2窟水月觀音，說法圖……線描工致，色彩濃重而勻稱，富于裝飾意味。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，竟奇斗妍的情況，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

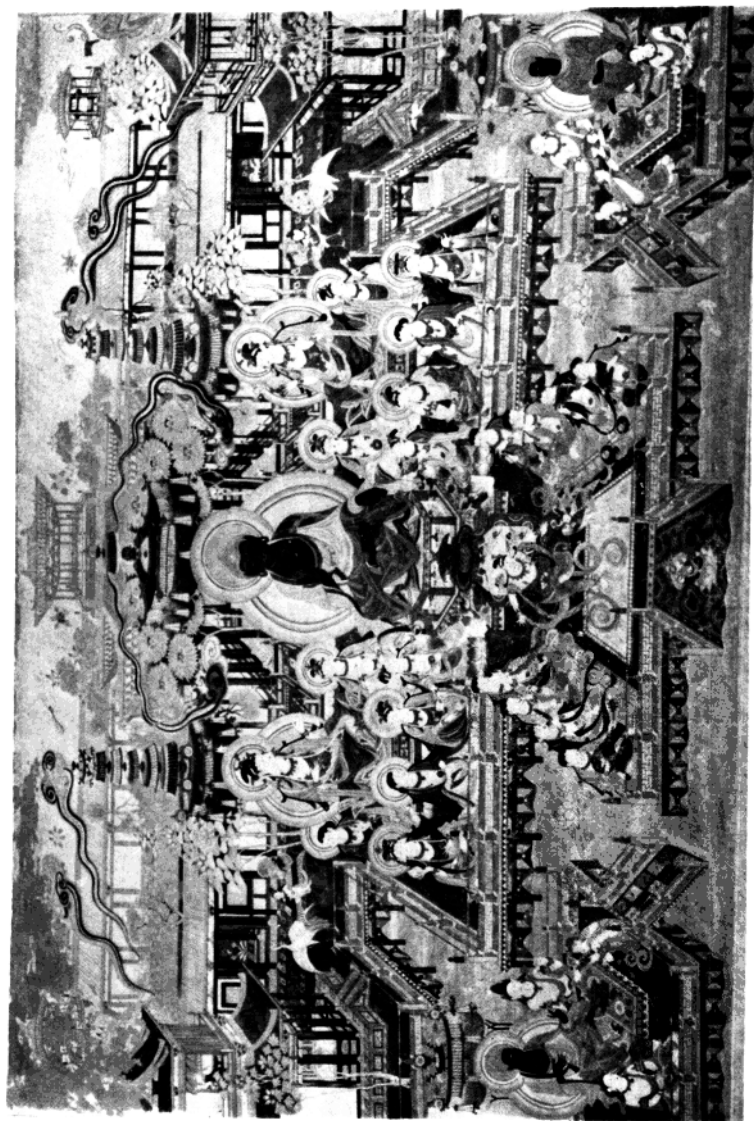
1 唐 25 窟 耕 获 图

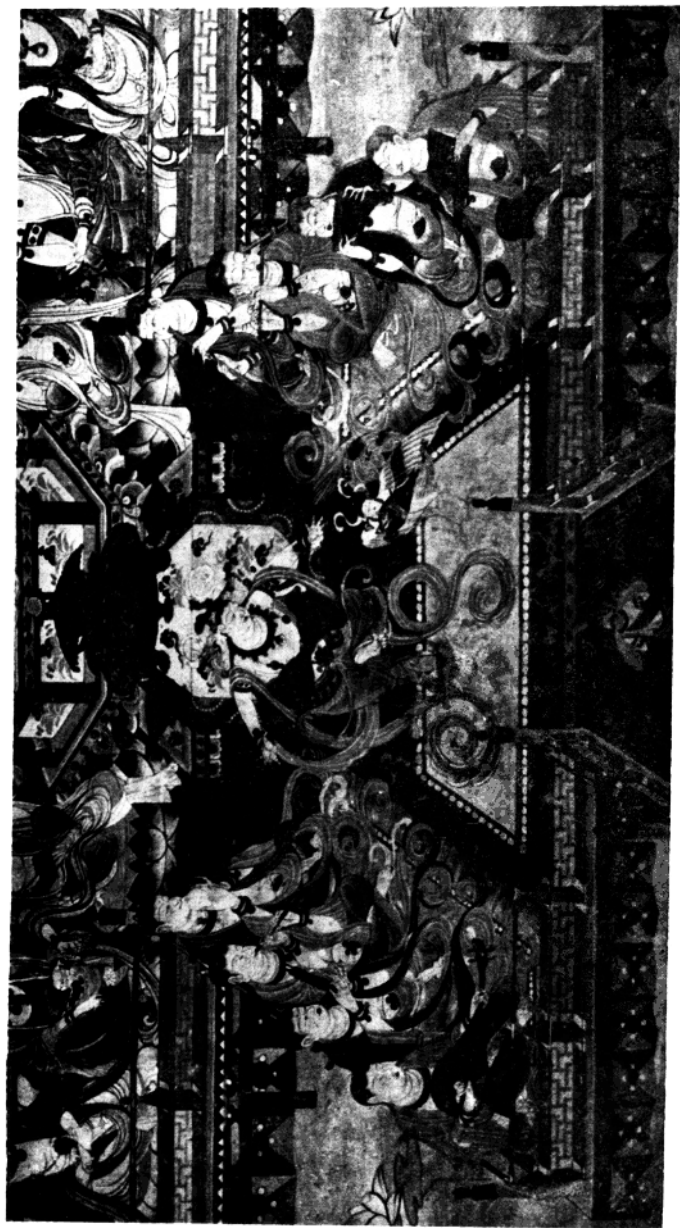
2 唐 25窟 探親圖

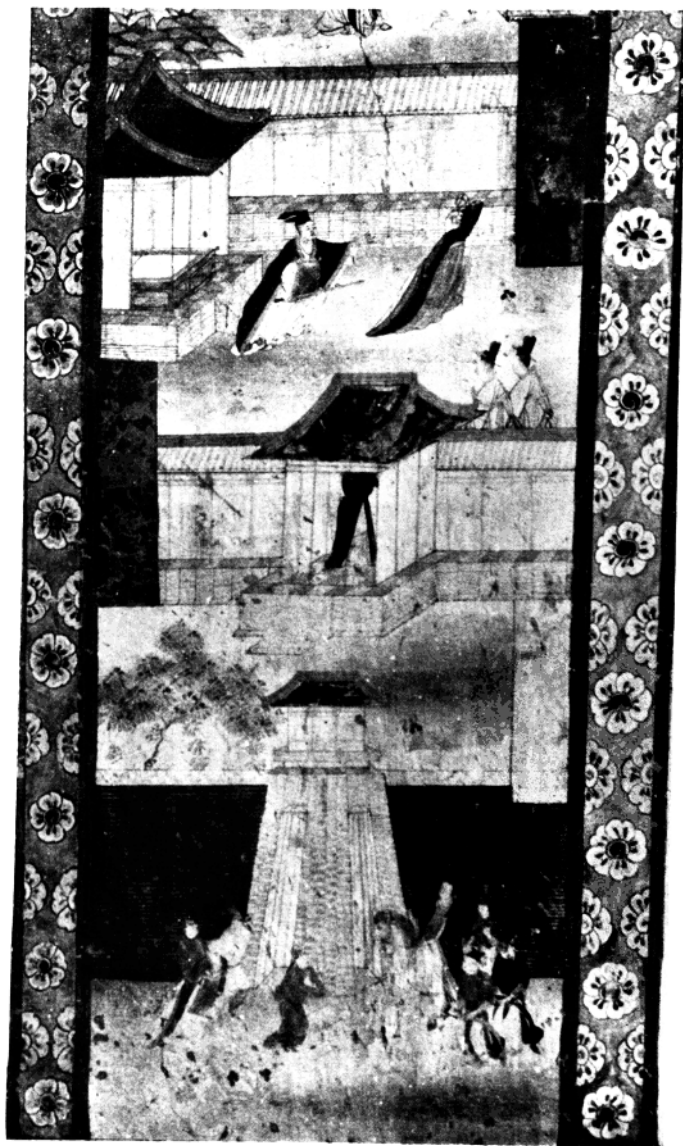
3 唐 25窟 菩薩、天王

4 唐 25窟 西方淨土變

5 唐 25 廟 舞 樂 圖

7 唐 25 窟 文 殊