



龚云表

上海书店出版社

SHI XIN WU HUN
诗心舞魂

ZHONG GUO FEI TIAN YI SHU 中国飞天艺术





诗 心 舞 魂

——中国飞天艺术

龚云表 编著

上海书店出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

诗心舞魂：中国飞天艺术 / 龚云表 编著. — 上海：上海书店出版社，2004.5
ISBN 7-80678-260-5

I. 诗... II. 龚... III. 佛教—绘画—艺术评论—中国 IV. J219

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第032360号



责任编辑	李远涛
技术编辑	张伟群
装帧设计	杨关麟
版式设计	俞 磊

诗心舞魂—中国飞天艺术

龚云表 编著

出 版	世纪出版集团上海书店出版社
发 行	上海世纪出版集团发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号 易文网 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	889×1194mm 1/20
印 张	9.4
出版日期	2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷
印 数	1—3000
书 号	ISBN 7-80678-260-5/J·148
定 价	50.00元



目 录

第一章	源出多门 融汇中西——飞天艺术溯源	1
一	印度佛教中的护法神	5
二	希腊神话中的天使	10
三	中国道教中的羽人	15
附	莲花化生飞天	20
第二章	缤纷幻化 满壁风动——飞天艺术形象	25
一	龟兹石窟的飞天	27
（一）	克孜尔石窟的飞天	30
（二）	库木吐拉石窟的飞天	36
（三）	克孜尔尕哈石窟的飞天	38
（四）	森木撒姆石窟的飞天	41
（五）	玛扎伯哈石窟的飞天	42
二	高昌石窟的飞天	42
三	敦煌石窟的飞天	45
（一）	十六国时期敦煌石窟的飞天	48
（二）	北魏时期敦煌石窟的飞天	49
（三）	西魏时期敦煌石窟的飞天	51
（四）	北周时期敦煌石窟的飞天	53
（五）	隋代敦煌石窟的飞天	58
（六）	唐代敦煌石窟的飞天	62
（七）	五代至元代敦煌石窟的飞天	72

四	云冈石窟的飞天·····	74
五	龙门石窟的飞天·····	81
六	麦积山石窟的飞天·····	88
七	炳灵寺石窟的飞天·····	94
八	巩县石窟寺的飞天·····	98
九	响堂山石窟的飞天·····	102
十	青州龙兴寺的飞天·····	104
十一	大足石窟的飞天·····	109
十二	西湖石窟的飞天·····	115
十三	丽江白沙寺的飞天·····	117
十四	西藏寺院的飞天·····	119
第三章 宇宙诗心 人间舞魂——飞天艺术审美·····		123
一	飞天：“优美”的化身·····	126
二	飞天：线的韵律美感·····	133
三	飞天：飞动的舞魂·····	139
四	飞天：作为艺术符号·····	145
第四章 俯仰往还 心匠自得——飞天艺术研究·····		151
一	西方劫夺中飞天的重新发现·····	154
二	飞天艺术研究之滥觞·····	159
三	渐入佳境的飞天艺术研究·····	168
主要参考、征引书目·····		177
后 记·····		181





第一章

源出多门 融汇中西 —— 飞天艺术溯源



正是在西域，飞天艺术吸取了来自古印度佛教和古希腊神话两大源头的文化滋养，然后沿着丝绸之路东进至河西走廊，与另一源头——中国道教文化相汇合，最终完成了具有永恒艺术魅力、完全中国化的飞天艺术形象。

中国古代文献中第一次出现“飞天”的记载，始见于北魏时期杨衒之撰写的《洛阳伽蓝记》。在该书卷二《城东》一节中载：

石桥南道有景兴尼寺，亦阉官等所共立也。有金像辇，去地三丈，上施宝盖，四面垂金铃、七宝珠，飞天伎乐，望之云表。作工甚精，难可扬榷。

周祖谟校释说：“案法显行传述于阗之像辇云：‘作四轮像车，高三丈余，状如行殿，七宝庄校。县缯幡盖，像立车中，二菩萨侍，作诸天侍从，皆以金银雕莖，悬于空中。’与此所言足以相发。像辇即所谓像车，飞天伎乐者，即诸天侍从也。”《洛阳伽蓝记》说的是公元6世纪的事，其时佛教盛行，大规模营造佛寺，文成帝就在山西开凿了闻名天下的云冈石窟。其后不久，孝文帝迁都洛阳，更是大兴土木，建造寺院，使洛阳的佛寺从西晋末年的42所剧增到一千余所。正是在中原洛阳，飞天最终完成了其艺术形象中国化的进程。

飞天艺术形象的形成，是一个自西向东渐次展开、不断吸收外来文化并与中国本土文化融汇的嬗变发展的过程。如果说完成中国化飞天艺术形象的终点是在中原洛阳，那么它的起点则是在西域。西域（狭义）是汉以后对中国西部玉门关、阳关以西，葱岭以东地区的总称，即现今新疆天山南北辽阔的区域。这是一片神奇的土地，有着举世皆知的古代历史遗存——丝绸



河南登封嵩岳寺塔，北魏时著名寺院。建于公元523年，与《洛阳伽蓝记》所记述的年代相近，是中国现存最早的寺院之一。



新疆高昌古城，曾是古“丝绸之路”上重要的交通枢纽，当年唐玄奘西游路经高昌，曾在此讲经。

新疆交河古城。始建于公元前2世纪，西汉时汉军曾在此屯兵。



之路。这里东部同河西走廊衔接，与中原交往；西南部有印度文化、波斯文化以及与所述文化伴随而来的希腊文化。丝绸之路的开通把这块被崇山峻岭、沙漠瀚海包围分割的土地与中原、中亚、西亚连接起来，使古代西域成为世界文化交流的广阔舞台，为我们留下了瑰丽辉煌的文化艺术。著名学者季羨林说：

新疆在世界上是唯一的一个世界四大文化体系汇流的地方，全世界再没有一个这样的地方。这是新疆地理位置所决定的。它东有中国汉族文化，南有印度文化，西有闪族伊斯兰文化和欧洲文化。连古代希腊的雕塑艺术，都通过形成于阿富汗、巴基斯坦、印度一带的犍陀罗艺术传入新疆，再传入中国内地。

美国人类学家摩根也说过：“塔里木河流域是世界文化的摇篮，找到了这把钥匙，世界文化的大门便打开了。”早在公元前1世纪，佛教就已从印度传入西域，直到公元13世纪最终在西域消失，在前后一千多年时间里，西域佛教吸收了诸多民族的文化营养，形成了富有特色的西域佛教艺术。也正是在西域，飞天艺术吸取了来自古印度佛教和古希腊神话两大源头的文化滋养，然后沿着丝绸之路东进至河西走廊，与另一源头——中国道教文化相汇合，最终完成了具有永恒艺术魅力、完全中国化的飞天艺术形象。

一 印度佛教中的护法神

佛教产生于公元前6至公元前5世纪，这也是中国孔子诞生的时代。佛教创始人悉达多·乔答摩出生于古印度释迦族聚居的迦毗罗卫国，在今印度、尼泊尔边境地区，是净饭王的太子。传说他自幼受过良好的教育，娶妻生子后，在29岁抛弃了一切离家出走，6年后在菩提树下悟道成佛，创立了佛教。人们出于尊敬，称他为释迦牟尼，即释迦的圣人。

在佛教艺术的早期，佛陀的形象是禁止出现的，只能用菩提树、台座、法轮、足印等象征符号来表现。这是因为原始佛教不主张偶像崇拜。《阿含经》说：“如来身者，为是大身。此亦不可思议。所以然者，如来身者，不可造作，非诸天所及。……如来身者，不可摸则，不可言长言短，音声亦不可法则。”

公元1世纪中叶，自从有了大乘佛教后，吸收了印度婆罗门教的多神论，把如来佛当成宇宙间最高的神来崇拜，而释迦牟尼就是如来佛的化身，佛陀才开始以具体的形象出现。其中最早的，是印度贵霜王国的秣菟罗艺术和犍陀罗艺术。飞天的艺术形象，也即在这一时期开始出现。

古印度佛教艺术中的飞天，是指佛教造像诸天中“天龙八部”护法神中的“乾闥婆”和“紧那罗”。“天龙八部”护法神，均受佛的教化，以护持佛法、保护众生为天职。大乘佛教经典《大云轮请雨经》中载有“天龙八部赞”一文，赞颂天龙八部的神威和功德：

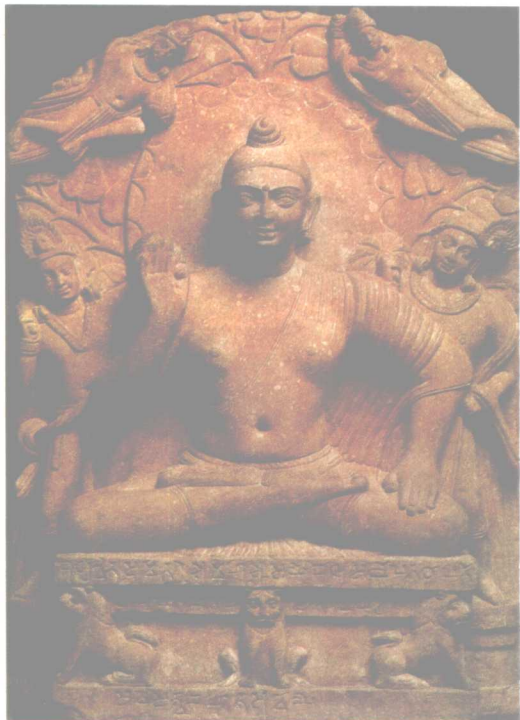
天阿苏罗夜叉等，来听法者应至心。拥护佛法使长存，各个勤行世尊教。诸有听徒来至此，或在地上或居空。常于人世起慈心，昼夜自身依法住。愿诸世界常安稳，无边福智益群生。所有罪障并消除，远离众苦归圆寂。恒用戒香涂莹体，常持定服以资身。菩



犍陀罗艺术中的乾闥婆半人半兽的形象

犍陀罗艺术中的紧那罗男身和女身的两种形象





秣菟罗艺术中，佛陀坐像后面的两身飞天，是现存最早的飞天形象。

提妙华遍庄严，随所住处常安乐。

“乾闥婆”是梵文 Gandharva 的音译，意译为“天歌神”。因他周身散发香气，又称“香音神”。乾闥婆能飞行天宫，常侍帝释而司乐。佛经《尸毗五舍身救鸽》中说：“诸胜乾闥婆，歌颂作音乐，美音轻重声。”《维摩诘经·讲经变文》中也说：“乾闥婆众，吹妙曲于云中，迦楼罗王，动萧韶于空里。”另据佛经载，乾闥婆王及五百乾闥婆住雪山右城，曾持琉璃琴于佛前歌，佛曰：“汝能以琴歌称赞如来，悲和哀婉感动人心。”对于乾闥婆的形象，说法不一。《梨俱吠陀》称其卷发，执有光辉的武器。《阿闍婆吠陀》称其身上多毛，半人半兽。《百道梵书》则称其丰采很美。而在《补陀落海会轨》中记载，乾闥婆为“顶上有八角冠，身相赤肉色，身如大牛王，左定执笛，右慧执宝剑，具大威力相，发髻有焰蚝冠，作飞行状。”

“紧那罗”是梵文 Kinnara 的音译，意译为“天乐神”，又称“甄陀罗”、“真陀罗”。紧那罗侍帝释，能以歌诸法实相，颂赞世尊。紧那罗像人，可是头上长有一角，所以又被称为“人非人”。《一切经音义》说：“甄陀罗。甄，之人反。又作真陀罗，或作紧那罗。”《注维摩诘经》中说：“秦言人非人，似人头上有角，人见之言人耶非人耶；故因以名之，亦天伎神也。”《一切经音义》中又说：“真陀罗，古作紧那罗，音乐天也，有微妙音响，能作歌舞。男则马首人身，能歌；女则端正，能舞。次此天女，多与乾闥婆天为妻室也。”由此可见，紧那罗有两种形象，一种为男身，似人而头上有角；一种是女身，面貌端正。但不管是男身还是女身，他们都能歌善舞。

乾闥婆和紧那罗不是一个，而是各有一族。他们常作飞行状态，在佛的上方出现。后来他们逐渐化为一体，衍变成飞天形象。

在印度佛教造像中最早出现的飞天形象，是在公元130年前后，在印度秣菟罗近郊卡特拉的佛陀坐像上，这也是现存最早的佛像之一。佛陀在刻有狮子的台座上结跏趺坐在菩提树下，

头后有一个带有连续圆弧图案的光环，菩提树上方两角各有一身飞天。这是一尊完全印度化的佛像，它不像大多数受古希腊影响的犍陀罗雕像，而且比犍陀罗雕像更生动、更有活力。秣菟罗位于印度恒河中游西北部（现印度新德里南部），是古印度贵霜王朝时期的佛教和佛像制作中心。它的佛教造像艺术可追溯到公元前2世纪至公元前1世纪末期，尽管那时的佛教艺术多以象征物为主，但是却为以后的造像奠定了基础，具有十分明显的印度本土传统的古典风格。

与秣菟罗艺术相比，犍陀罗艺术明显呈现出古希腊文化的影响。犍陀罗位于现巴基斯坦白沙瓦及阿富汗东部一带地区，早先曾是古希腊文化在亚洲的重要中心。公元1世纪，犍陀罗成为贵霜王朝统治范围的一部分。贵霜王朝第三代王迦腻色迦大力推广佛教，兴建了大量佛教寺庙。犍陀罗的造像艺术带有较为明显的希腊雕塑风格。其中，乾闥婆和紧那罗的飞天形象也与秣菟罗有着较大的不同，尽管他们也没有双翼，但是却更接近于现实。

到了公元4世纪前半叶，位于现印度比哈尔邦境内建立了强盛的笈多王朝，尽管当时由于印度教的兴起，佛教开始在印度式微，但雕塑和壁画艺术却得到了很大的发展，其中尤以阿



印度瓜廖尔出土的约公元5世纪笈多时代的浮雕，刻画了乾闥婆和紧那罗这一对飞天在空中联翩飞翔的姿态。



1906年9月，斯坦因在和田达玛沟发现的乾闥婆泥塑饰板残片。

旃陀石窟艺术最为闻名。它不但是一座艺术宝库，而且还是研究古代印度社会的百科全书。在笈多王朝时期众多神庙和城堡建筑中，雕塑了许多从乾闥婆和紧那罗衍变而来的凌空起舞的飞天。他们较之秣菟罗和犍陀罗时期的飞天，更富有韵律和动感，更飘逸潇洒，而且更具装饰性。

公元3世纪左右，印度佛教开始以佛像的造型从贵霜王国的迦湿弥罗（现克什米尔）通过喀喇昆仑山到达新疆和田；或者由贵霜王国的首府富楼沙（现巴基斯坦白沙瓦）以及安息、康居境内翻越帕米尔高原而到达疏勒（现新疆喀什地区）。前者是印度佛教传入新疆境内的最便捷的道路，和田可视为印度佛教在中国的发源地。后者则是“丝绸之路”的交通要道，而疏勒更是南北两道交通的枢纽。在这两个地区，至今仍留存着当年从印度传入的乾闥婆和紧那罗式飞天的遗迹。

1906年9月，英籍匈牙利人斯坦因，这个注定要以西方劫夺者的身份写入中国考古史的堪称坚忍不拔的探险家，第二次进入新疆和甘肃西部地区进行考古调查和发掘时，在和田东部达玛沟的喀达里克寺庙遗址上，发现了一些用灰泥制成的小饰板，上面即雕有飞行中持花环的乾闥婆的形象。这些乾闥婆带着光环，没有双翼，也没有轻盈飘飞的长带，只是以手持的花环作为依托，身姿体态还略显笨拙；但其所具有的韵律和动感，已经相当接近于成熟期的完全中国式的飞天形象。

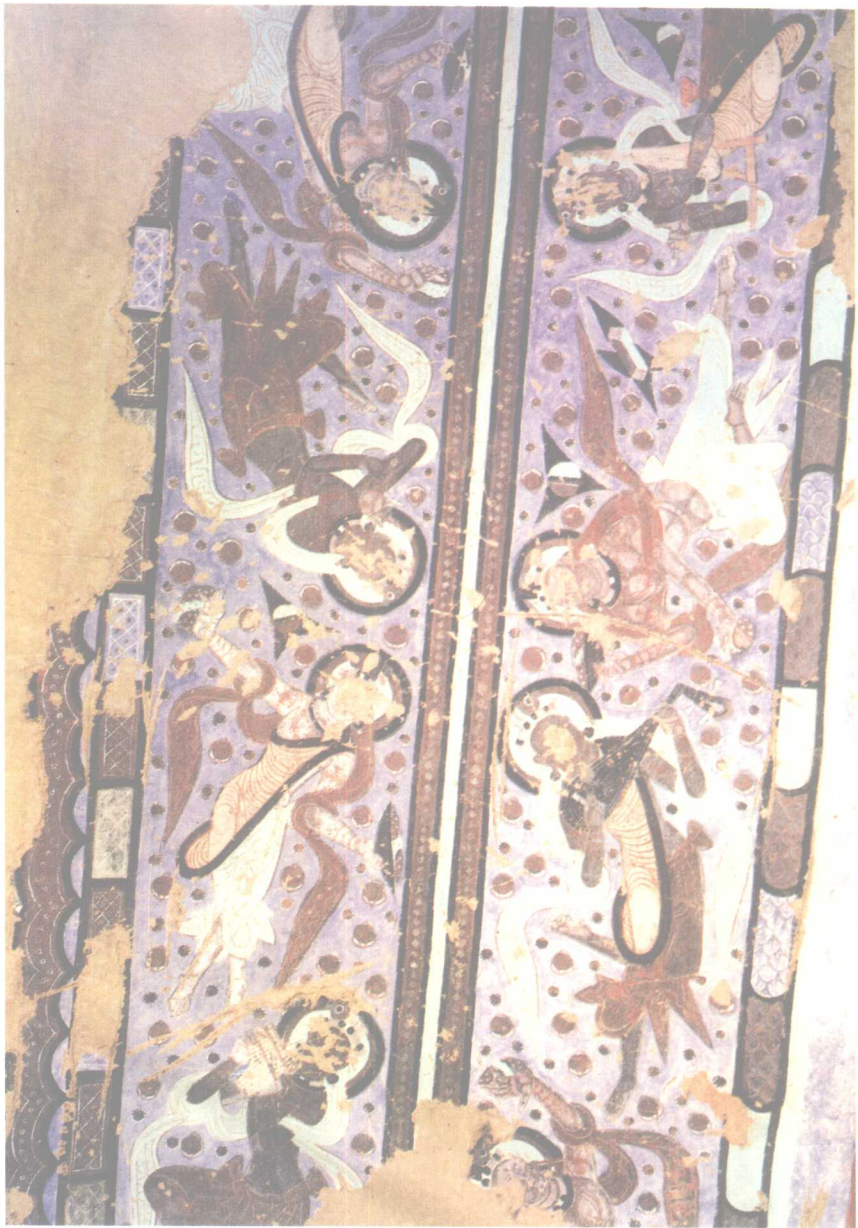
从公元3世纪至公元8世纪，地处新疆库车东部的龟兹地区，迎来了它佛教的鼎盛时期。随着印度佛教的传入，龟兹也模仿印度阿旃陀石窟，先开后凿了克孜尔石窟、库木吐拉石窟、森木撒姆石窟、克孜尔尕哈石窟、玛扎伯哈石窟、托乎拉克埃肯石窟等众多佛教石窟。在这些石窟的壁画中，存在着大量“天象图”。它以天龙八部诸神的形象，用神秘和诡怪的笔触，来表现佛教天界的庄严和神圣。这些天象图通常都画在窟顶部位，用来代表天空。在一些中心柱形支提窟中，它大都画在主室窟顶的中心部位，还有的画在甬道的顶部。

天龙八部诸神是佛的眷属，是佛法的扶持者，而天象图即

是把活动在佛教天界里的诸神形象描绘表现出来。因此在天象图中，天龙八部诸神便成为主要的表现内容。在龟兹石窟的天象图中，最富浪漫色彩和艺术魅力的，当推乾闥婆和紧那罗的飞天形象。其中，乾闥婆的形象大致与《补陀落海会轨》中的记载相似，即：头上有八角冠，赤身露体，伸开双臂，凌空飞翔。而紧那罗则显然全部都已女身的形象，即：面貌姣美，双乳高耸，手执彩带，载歌载舞，漫天飞动。

在森木撒姆石窟第48窟主室正壁上方的天象图中，绘有正在弹琴奏乐的乾闥婆。其中右侧的一身两手持花绳，下方一身双手捧着排箫吹奏，左侧下方一身则正在弹奏琵琶。上方是券顶中脊的天象图中的日天。在同一石窟的帝释窟说法图中，也绘有弹着箜篌的乾闥婆，因其头上梳有五个髻，又被称为五髻乾闥婆。

在克孜尔尕哈石窟第30窟的后室券顶，绘有8身乾闥婆和紧那罗，他们以两排联珠纹边饰，分为前后两排，每排4身。这些乾闥婆和紧那罗有的弹箜篌，有的奏琵琶，有的吹排箫，更多的是托盘散花。整个画面表



克孜尔尕哈石窟第30窟的8身
乾闥婆和紧那罗



森木撒姆石窟第48窟的五髻乾闥婆

现佛陀涅槃后，天龙八部纷纷飞来哀悼的情景。

尽管在龟兹石窟群中除了乾闥婆和紧那罗外，还有其他许多已开始吸收中原文化逐渐中国化的飞天形象，但是我们依然可以从中看出乾闥婆和紧那罗与中国式飞天之间的继承关系和衍变脉络。

二 希腊神话中的天使

在世界宗教史上，无论是古代还是现代，是原始的宗教还是成熟的宗教，都相信有着各种各样的神灵。这些神灵在超乎自然的神界与受时间、空间、因果律限制的尘界之间活动，这就是人们经常所说的“天使”。天使生有翅膀，在神界与尘界之间自由飞翔，负责守护上帝的宝座。天使还参与创造宇宙、维持宇宙万物的生存，导引亡灵进入天界。在古希腊神话中，有许许多多有关天使的故事。

古希腊文明是西方文明的源头，它在西方人的心目中具有至高无上的地位，因为它开创了一个与东方文明迥然不同的西方文明。其中，被称为“希腊化”的时期（公元前323—前146），更是古希腊文明进程中的一座丰碑。所谓“希腊化”，即是指亚历山大大帝征服了希腊后，又挥戈东征，把希腊文化带到东方各国，并与当地的文明相融合。而希腊文化与东方文化的结合，又给希腊本土文化以刺激，使古希腊晚期的艺术出现了新的发展。

希腊化时期最著名的胜利女神雕像是最具“天使化”的艺

术作品。胜利女神又称萨莫色雷斯的尼开像。尼开即古希腊神话中的胜利女神。这尊雕像作于公元前306年，挺立如飞的英姿，舒卷飘动的衣角，伸展舞飞的双翅，薄衣紧贴下隐现出的丰满而极富动感的身躯，赋予这块坚硬的大理石以轻盈升腾、飘然欲飞的生命活力。雕像所拥有的空间已大大超过了其本身的体积，给人以丰富的联想。中国式飞天艺术形象的深邃内涵，与胜利女神是一脉相承的。

希腊化时期在公元前146年以罗马征服希腊而告终。但是在其后很长的一段时间里，由于古希腊文化的东移，古希腊的艺术仍然不断地影响小亚细亚、叙利亚、埃及、美索不达米亚、波斯，直达印度的旁遮普，并且又经佛教的东传而进入中国西北部。在亚历山大帝征服的许多地区，曾建立了希腊城，形成了许多所谓的“希腊文化区”，其中最有影响的是希腊大夏王国。这个王国的疆域北起锡尔河，南至印度河口，他们有自己的希腊式样的宫殿、铸币和神的塑像，统治者按照希腊的模式用神的荣誉来美化自己。直至公元2世纪末，发源于甘肃西部的月氏人西迁至希腊大夏王国，并灭亡了这个王国，建立了贵霜王国。贵霜王国也正是在吸收了希腊大夏王国的文化和血脉才得以不断发展壮大的。

1907年1月，斯坦因在冻伤右脚趾仍然坚持其第二次中亚探险考古的途中，在新疆南部若羌县东北部约50公里的磨朗遗址（今称米兰遗址），发现了一座塌毁的外方内圆的寺院遗址，即“米兰三号寺址”。寺址四周残壁高1.2米，四壁与中心塔柱间的走道宽1.5米，入口处开有3个窗口，入口的内壁上绘有精美的壁画，

作于公元前306年的古希腊大理石雕像《胜利女神》





出土于“希腊文化区”之一的印度库纳拉的有翼天使

1907年1月，斯坦因在新疆米兰遗址上发现的有翼天使神像壁画残片。



残留着7身带有明显古希腊式风格的“有翼天使”神像。这些有翼天使的形象不仅出现在壁画上，也出现在一些半圆形护壁石膏面和半圆形画板上，只是画面更加残缺不全。

其实在斯坦因之前，在1902年至1904年间，德国探险家阿尔帕特和冯·李柯奇曾连续4次进入新疆考古发掘，也发现绘有有翼天使和壁画，并将它们劫走运回德国。

另外，在1903年，日本大谷光瑞探险队也在新疆库车县城以北20多公里处的昭怙厘佛寺遗址，找到一个内装佛僧骨灰的木制苏巴什舍利盒。这只舍利盒为圆柱体，盒盖呈尖顶形，高31厘米，直径38厘米，盒外贴敷一层粗麻布，再用白色打底，然后绘画。在盒盖上彩绘有4身演奏乐器的有翼童子天使，他们的形象与斯坦因发现的有翼天使风格一致。

这些被发现的有翼天使，精美而生动，俊秀的五官露出愉快的神情，奇异美妙的翅膀从双肩向外向上有力地张开，造成一种飞升腾越的动感，羽毛采用红色或暗黄色描绘成鼓翼而飞的姿势，富有艺术表现力。按照斯坦因当时的说法：“这些壁画的构图和色调最接近古典的作风，完全睁开的大眼灵活的注视，小小微敛的唇部的表情，把我的心情引回到埃及托勒美和罗马时期本那依墓中的希腊少女以及青年美丽头部上去了。”

1921年，斯坦因在他的考察报告中首次刊布了这些有翼天使，并在其1932年出版的《西域考古记》一书中说：“磨朗护墙板上这些画像必须追溯到希腊的神话，以有翼的爱罗神为其直接的祖先。”在斯坦因看来，这些有翼天使不仅是从希腊神话中爱罗神演变而来，带有明显的希腊古典风格，而且还是“借自基督教的造像”。经过比较考证，斯坦因将米兰废弃的时间，确定在与尼雅遗址同时的“公元3世纪终了或其后不久”。总之，年代应不晚于公元4世纪。后来，斯坦因又将有翼天使与佛教艺术中的护法神乾闥婆联系起来进行考证，在更为开阔的视野中探索中国飞天的起源。他认为，犍陀罗艺术中的希腊式佛教画像，包括印度佛教中的乾闥婆飞天形象，也是从有翼的爱罗神形象中“抄袭”而来的，呈现出一种“古典艺术的灵光”。