

中国奇观壁画典藏

西藏阿里托林寺壁画

金维诺 / 主编

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

主 编 金维诺
选题策划 杜恩龙
摄 影 宗同昌
宗 树
责任编辑 杜恩龙
王**国**强
封面设计 易 鸣
苏进起
内文设计 易 鸣
技术编辑 毛秋实

图书在版编目 (CIP) 数据

西藏阿里托林寺壁画 / 金维诺主编。— 石家庄:河北
美术出版社, 2001.7
(中国寺观壁画典藏)
ISBN 7-5310-1660-5

I. 西… II. 金… III. 寺庙壁画—西藏—古代
—图录 IV. K879.412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 031783 号

中国寺观壁画典藏

西藏阿里托林寺壁画

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

制 版 北京林海兴图文制作有限公司

印 刷 深圳(宝安)新兴印刷厂

开 本 889 毫米 × 1149 毫米 1/6

印 张 1

印 数 1 ~ 3000

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 版

定价: 10 元

前言

佛教自汉代传入中国,佛教艺术也因之获得迅速发展,寺院、石窟相继沿丝绸之路向内地延伸,本土道教也随之逐步建立了自身的图像体系,南北朝时期寺观已遍布各地。隋唐在统一的局面下,南北文化得到进一步的融合。边远地区各民族丰富多彩的文化,以及域外(印度、波斯等)文化进一步的交流,孕育了更为灿烂的艺术成就。寺观壁画在这样的前提下获得了空前的发展,出现了多种宏伟的构图与样式,塑造了丰富感人的形象与境界。唐代的一些典范作品,成为后代传摹的祖本,千百年来一直发挥着重要影响。中国佛教艺术的成就,随着唐代政治影响的扩大,广泛地传播到邻近的亚洲国家和地区,促进了世界文化的交流与发展。

唐代首都长安是当时最大的城市,寺观之多,为全国之冠。全城有寺观150多所。而大慈恩寺就有十余院,共1897间,寺内集中了当时名手的壁画。这时出现的经变种类繁多,见于记载的有西方变、药师变、弥勒下生经变、法华变、华严经变、金光明经变、除灾患变、本行经变、降魔变、涅槃变、地狱变、地藏月藏经变、业报差别变、十轮经变等;而帝释、梵王、天王及其部众的描绘极其兴盛;这时描绘在道观的《东封图》、《五圣千官图》显然是更具创造性的大型作品。

自佛教传入,在宗教画方面代有传人。晋戴逵父子雕绘俱精,精于巧思,百工所范。自此以后,中外交流,各家创意。在宗教艺术上形成了具有影响的四家样:梁张僧繇善图寺壁,奇形异貌,夷夏皆妙,始创疏体;北齐曹仲达能画梵像,衣服贴体;唐吴道子之笔,其势圆转,而衣服飘举,故有“吴带当风,曹衣出水”之说;晚唐周昉画菩萨,丰肥端丽,衣裳劲简,形成了颇具特色的周家样。

唐代中晚期,寺院俗讲流行,这在一定程度上影响到寺观壁画的变革与发展。部分壁画不是直接依据佛经,而是根据变文来描绘。变相与变文相结合,相互影响,相互丰富,使宗教画更具有群众性和戏剧性。

唐末战乱,寺壁多毁。随着藩镇割据,中原壁画名手星散,宗教画传统也因之流布各地。五代、宋、辽、金时期,各民族、各地区虽然都继承了前代丰富的传统,但是由于具有不同的社会基础和文化素养,加之艺术家们的生动创造,从而形成了各具特色的寺观艺术。吐蕃在西藏地区建立的寺院虽经变乱,以后也形成独特的藏传佛教艺术传统。

山西、四川、西藏等地保存下来的唐宋以后的寺观壁画,巨大的数量、丰富的题材、高度的艺术水平,呈现了寺观壁画千百年来发展盛况。使我们今天还能具体地了解到各地杰出艺术家的创造,这就大大丰富了美术史的内容,因之能全面地了解到绘画艺术的进程。

寺观壁画是历史的产物,是封建社会的宗教宣传品,但由于宗教美术是直接以群众为宣传对象,又大多产生于民间画家之手,因而许多寺观壁画又是人民群众以来自生活的艺术形象解释宗教的产物。孕育在宗教美术中的现实因素,往往能摆脱宗教的羁绊,从而使杰出的壁画作品具有不朽的价值,给人们以历史的认识与美的感受。民间艺术家把基于生活的想像力和创造力融于宗教艺术品的创作中,使他们的作品有可能在一定程度上反映人民群众的感情与愿望。在他们的笔下,神话被人世化,历史被现实化,从而使寺观壁画所反映的内容更加接近人们的世俗生活。

中国古代寺观壁画在长期的发展过程中,通过各地区的艺术交流,师资传授,在技术经验、创作方法、表现手段等方面,取得了丰富的成果,综合形成了优秀而深厚的传统。中国古代寺观壁画也为造型艺术的发展提供了良好的借鉴,成为人们取之不尽的艺术资源。

河北美术出版社为了满足专业美术工作者和广大读者的需求,特地出版一套寺观壁画的普及本,这就为传统文化的宣扬和借鉴提供了有益的读物。

金维诺

2001年5月

西藏阿里托林寺壁画

托林寺位于西藏阿里札达县，是10世纪末建成的一座佛教寺院，这座千年古寺曾在藏传佛教史上发挥过重大的作用和影响，是“后弘期”复兴运动的中心。10世纪大译经师仁钦桑布在这里译定了《法相乘》、《四续部》等多部经典。1043年，年逾六旬的印度高僧阿底峡来托林一住三年，讲经、译经、撰著了著名的《菩提道灯论》。1076年，托林寺召开了闻名全藏的大法会。这次大法会上“召集了卫、藏、康三区所持藏大法师们，各尽其长转所有诸法轮”，史称“丙辰大法会”。托林寺成为西藏西部最著名的佛寺。

托林寺现存十座殿堂，主佛殿称迦萨殿，与罗汉殿、弥勒殿、密修殿（色康）同属早期建筑（10世纪），这些殿堂的壁画大部分已经毁坏，残留的壁画构不成完整的体系。而集会殿、白殿的壁画较完整，但此两殿建于15世纪后。

迦萨殿中的未来佛殿有一套佛传故事，简练的构图，单纯的色彩是早期壁画的风格。尤其是不空成就殿中关于湖泊及游鱼的壁画异常生动，以小见大，高度概括。表现出雪域高原特有的湖泊及无鳞鱼的形象。

集会殿门廊壁画中的十六金刚、舞女采用工笔淡彩，更突出了线条的流畅及舞女婀娜的腰肢，殿后室绘有一套佛传故事与未来佛殿中的佛传，故事更显华丽，人物、服饰一丝不苟，每一情节有藏文题记。仅有头有尾，不幸中段已缺。

其中释迦诞生尤其重点刻画。此殿中供花、供水、奏琴、献舞天女画动感十足，服饰华贵富丽。

白殿的壁画以佛像和各密宗本尊为主，重要的是绘有古格高僧益西沃，印波高僧阿底峡，以及仁钦桑布、宗喀巴等高僧大德，这对于了解历史人物提供了形象资料。

内四塔的西北塔和东北塔中的壁画属于托林寺的早期壁画，西北塔的壁画采用晕染的技法，使人物更显立体生动，内容有度母、金刚、供养人、护法神等，此技法在印度的塔博寺、克什米尔地区的阿契寺同。

东北塔中绘有六臂观音、八臂观音、十一面观音、八难等内容，其中八难与克什米尔地区的拉达克地区阿契寺中的八难壁画相似，如同出一人之手。

托林寺是阿里最重要的寺院，是历代古格王及历代高僧百姓们辛勤建造起来的，它特殊的地位和地理位置吸纳融合了多种文化的信息和营养，虽几经沉浮，但它记载了千年的历史。

（宗同昌 文）

持鉢圖

化鱼图

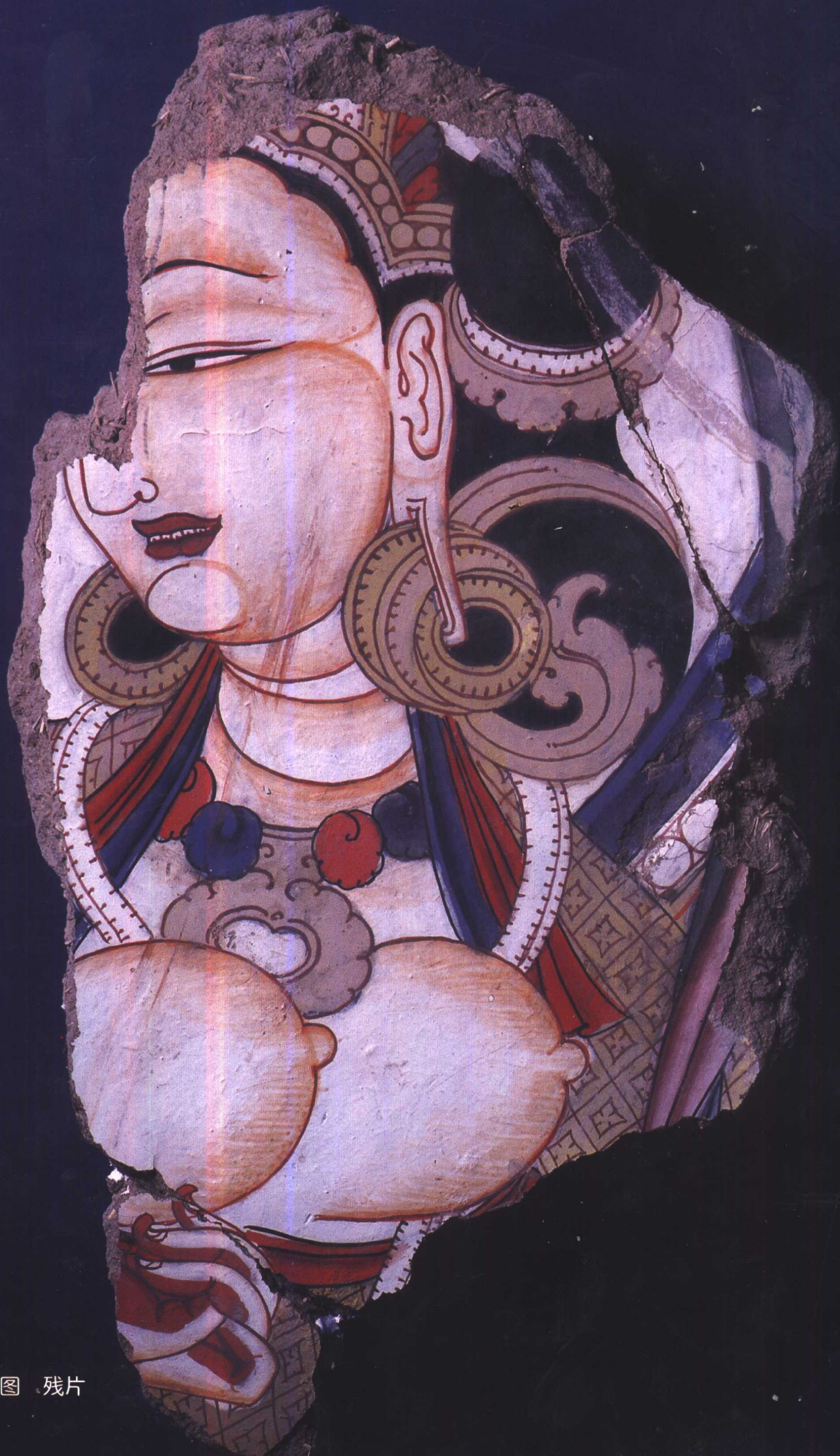

救溺图

白殿 菩薩

娥眉图 残片

度母像

莲座局部

佛传图

