

主编单位 敦煌研究院

主编 樊锦诗

作者 刘玉权

解读 敦煌

中世纪动物画

- 山林鲜活的生命
- 世间跃动的精灵
- 人类亲密的伙伴
- 传递和平的使者

解读

敦煌

系列

主编单位 敦煌研究院

主 编 樊锦诗

学术顾问 段文杰

项目策划 中国文物学会专家委员会

项目顾问 罗哲文 谢辰生 彭卿云 沈 竹

项目执行 刘 炜

出版策划 李伟国

总 摄 影 吴 健

艺术总监 田 村

图书在版编目 (CIP) 数据

中世纪动物画/刘玉权著. —上海: 上海人民出版社, 2007

(解读敦煌系列/樊锦诗主编)

ISBN 978-7-208-07089-9

I. 中… II. 刘… III. 敦煌石窟-壁画-动物画-问答 IV. K879.41-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073946 号

中世纪动物画

作 者 刘玉权

摄 影 吴 健

文字统筹 大禾文化

主任编辑 许仲毅

责任编辑 汤中仁

美术编辑 杨德鸿

技术编辑 伍贻晴

设 计 大禾文化

版 式 刘新慧

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发 行 世纪出版集团发行中心

制 版 南京展望文化发展有限公司

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

版 次 2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 10.5 插页 2

印 数 1-4,250 册

书 号 ISBN 978-7-208-07089-9/K.1347

定 价 46.00 元

本书中敦煌图版的版权归敦煌研究院所有, 其余图版的版权归中国文物学会专家委员会所有。任何人未经许可, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字, 仿制或转载本书图版和文字之部分或全部。

解读敦煌系列

中世纪动物画

● 主编单位

敦煌研究院

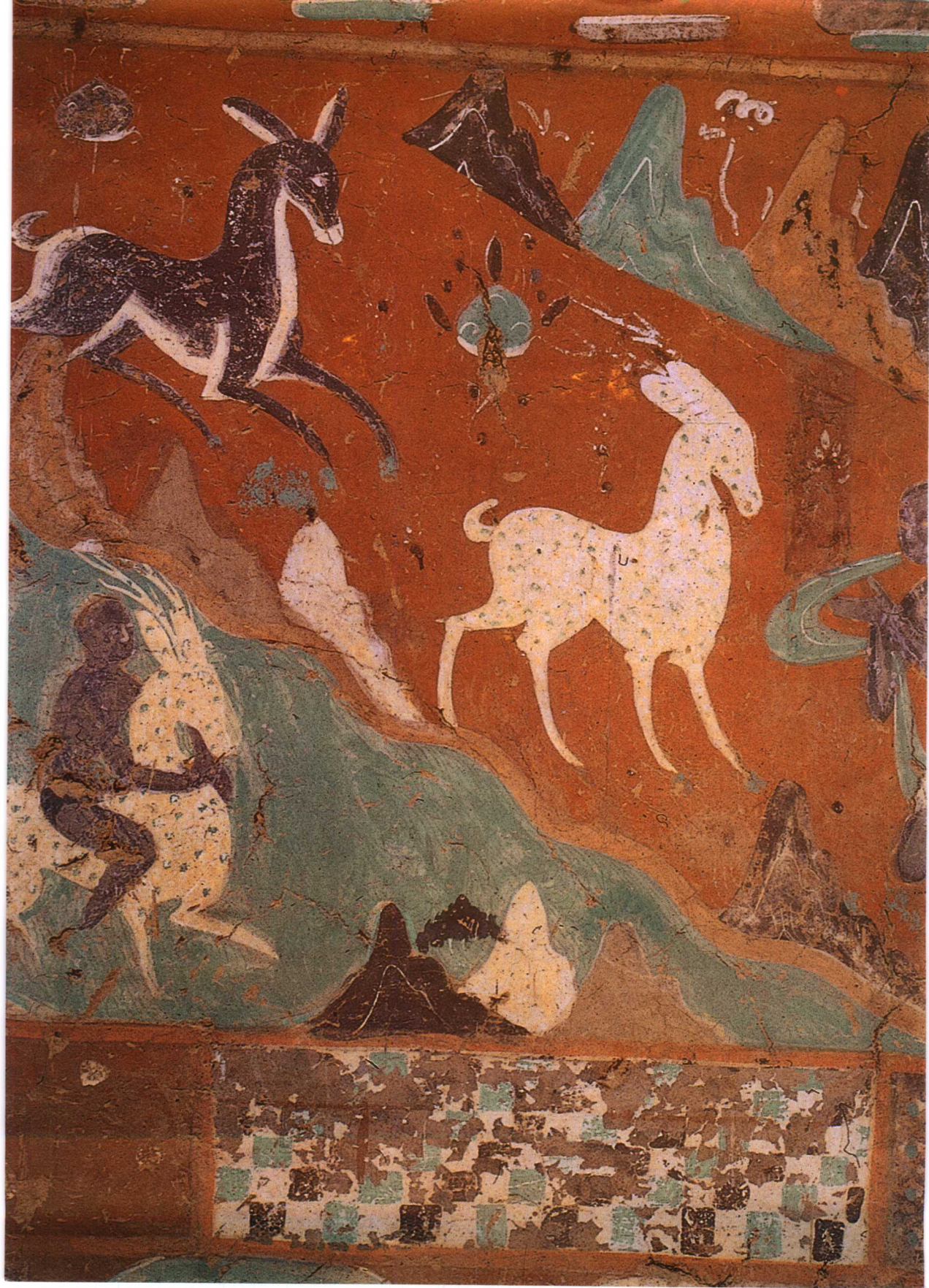
● 主编

樊锦诗

● 作者

刘玉权

主 编 寄 语

众所周知，中国的佛教与儒家和道教曾经对中国古代社会生活产生过重大的影响。中国佛教美术艺术与佛教相生相伴，相互影响，相互促进。中国佛教美术艺术应佛教需要而成长，应佛教发展而发展，为弘扬佛教教义和佛教思想起过至关重要的作用。中国佛教美术艺术也是中国古代美术艺术不可或缺的重要组成部分，推动了中国古代美术的发展。

中国佛教美术留下了无数的遗迹、遗存和遗物，但历史上多少古刹名寺因战火、天灾、人祸而灰飞烟灭，寺庙建筑中的佛教艺术也随之消失殆尽。唯开凿于山崖的佛教石窟寺虽历经沧桑，仍大多得以保存。敦煌曾经是古代丝绸之路上的交通枢纽，商业贸易的集散之地，世界上四大文化、六大宗教、十余个民族文化的融汇之处，在敦煌适宜的土壤上，辉煌的敦煌莫高窟及其佛教艺术应运而生。敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45 000平方米壁画、2 000多身彩塑、5座唐宋窟檐。敦煌莫高窟是中国现存规模最大的佛教石窟寺遗址，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，代表了公元4至14世纪中国佛教美术艺术的高度成就。

然而，敦煌莫高窟这处千年佛教圣地，由于历史原因，16世纪以后，竟沦为被历史遗忘的角落，它的丰富内涵和珍贵价值长期鲜为人知。

清光绪二十六年（公元1900年）发现的藏经洞，出土了4至10世纪的文书、刺绣、绢画、纸画等文物5万余件。其中文书，大部分是汉文写本，少量为刻印本。汉文写本中佛教经典占90%以上，还有传统的经史子集和具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外，还有古藏文、梵文、回鹘文、粟特文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

藏经洞及其文物的发现，引起了学界的震惊，中外学者以藏经洞文献研究为发

端，开始关注敦煌莫高窟，从而引发了对敦煌莫高窟和敦煌地区石窟佛教艺术研究的热潮。在这个敦煌研究的热潮中，1944年，一个保管和研究敦煌石窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞，安西榆林窟、东千佛洞，肃北五个庙石窟）的机构——国立敦煌艺术研究所在大漠戈壁中的敦煌莫高窟中诞生了。

六十多年来，一批又一批有志青年离开了繁华的都市，来到了西部边陲的敦煌莫高窟安家创业。他们住土房、喝咸水、点油灯，严寒酷暑，大漠风沙，孤独寂寞，磨灭不了他们心中神圣的追求，为了保护敦煌石窟，为了研究和解读敦煌石窟艺术，一年又一年，一代又一代“敦煌人”默默地奉献着青春、智慧、家庭，乃至人生。

经过几代敦煌学者长期对敦煌石窟深入细致的调查、整理、考证、研究，使敦煌石窟壁画的尊相画（指大彻大悟、大智大勇的佛，慈悲为怀、普度众生的菩萨，虔诚修行、以求自我解脱的弟子，威武勇猛、守护佛法的天王、力士，轻歌曼舞的伎乐飞天等等佛教众神）、释迦牟尼故事画（指佛教教主释迦牟尼前生救度众生的种种善行故事，今生诞生宫廷、犬马声色的太子生活、出家修行、降魔成道、教化众生的传奇故事）、经变画（指隋唐时期中国艺术家根据大乘佛教经典创作绘制的大幅壁画）、佛教东传故事画（指宣扬佛教东传、佛法威力、佛迹灵验等等神奇故事）、神怪画（指佛教接纳的中原汉地流行的传统神话和神怪形象）、供养人画像（指为祈福禳灾而出资开窟造像的功德主及其眷属的礼佛画像）、图案纹样（指装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画的图案纹样）等七类专题性的天书般的内容逐渐得以认识、揭示和解读。

通过研究，不仅解读了作为敦煌石窟主体的佛教的题材内容、思想、教义及其演变发展，而且还揭示出壁画表现的人间所没有的佛教众神和他们所居住的佛国世界，其素材无不取自于现实人间世界。揭开佛教教义的神秘面纱后，可以看到，敦煌壁画中名目繁多的佛国世界只是现实世界的反射，展示在人们眼前的不只是虚幻

的佛国世界，而且是一千年敦煌和河西的形象历史，是一千年丰富多彩的古代社会生活，是一千年内涵博大的文化，是一千年壁画和彩塑艺术的发展史。因此，敦煌石窟被誉为“佛教艺术宝库”和“中世纪的百科全书”。今天，当历史图像资料已经成为凤毛麟角的时候，通过博大精深的敦煌壁画认识中国古代历史和社会，显得尤为重要。

此次出版的《解读敦煌》系列丛书，是由敦煌研究院的资深专家和摄影师共同完成的一套内容详备、体例新颖、面向广大读者的通俗读物。本系列丛书具有三大优势：

一、全面涵括了敦煌石窟的建筑、壁画、彩塑以及出土文书的内容，体系浩大、内涵丰富；

二、由敦煌研究院资深专家组成的作者队伍，将他们数十年的研究成果，以佛教、艺术、社会三大类多专题的形式，深入浅出地向读者解析敦煌石窟的奥秘；

三、由敦煌研究院资深的摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

本丛书将向全世界展示中华民族在历史上创造的杰出艺术成就和东方古代文化的辉煌，向全世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个个悠远的故事。

最后，我们通过出版《解读敦煌》系列丛书，以纪念藏经洞发现106周年、敦煌研究院建院62周年、敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录20周年。

樊锦诗

2006年6月20日

目录

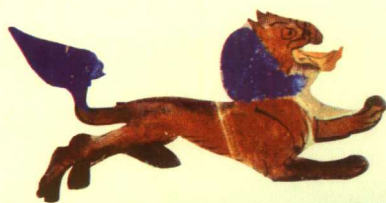

前言 飞禽走兽皆有情

第一章 传神与夸张

北朝（公元 421 ~ 585 年）

1. 佛教殿堂中为什么出现了众多动物形象? 20
2. 中原传统绘画如何影响了敦煌早期动物画? 24
3. 敦煌早期动物画有西域和印度艺术风格吗? 27
4. 敦煌最早的动物画绘在哪里? 31
5. 为什么北魏时期敦煌动物画得以极大丰富? 34
6. 北朝画匠如何描绘贵族狩猎场面? 39
7. 为什么莫高窟第 249 窟和第 285 窟动物画被称为北朝经典作品? 42
8. 敦煌北朝画师如何描绘禽鸟? 48

| 目
录 |

9. 北周动物画中哪些可称为经典之作? 52

第二章 写实与理想

隋唐（公元 581 ~ 907 年）

1. 敦煌隋唐时期动物画为什么深受长安画坛的影响? 58
2. 敦煌隋代动物画为什么风格骤变? 63
3. 唐代前期敦煌动物画有哪些特点? 67
4. 唐代前期动物画中有“没骨画”吗? 71
5. 为什么说敦煌马画体现了唐代强盛的国力? 73
6. 敦煌壁画中的牛与中原画牛有何异同? 76
7. 敦煌壁画中狮子形象经历了什么样的变化? 79
8. 唐代禽鸟画有什么特点? 82
9. 唐代后期是敦煌动物画发展大唐风范的时代吗? 88
10. 唐代后期敦煌马画有何特点? 93

第三章 世俗与精致

五代~元(公元907~1368年)

1. 为什么唐末战乱中敦煌动物画却得到发展? 100
2. 为什么五代至北宋敦煌动物画更贴近生活? 104
3. 敦煌宋元时期的动物画有什么变化? 107
4. 敦煌宋元壁画中为什么流行用动物作装饰图案? 110
5. 五代劳度叉斗圣变中有哪些杰出的动物画? 113
6. 敦煌西夏动物画为什么多出现于文殊、普贤、观音和涅槃经变中? 116
7. 敦煌元代动物画有何特点? 121

第四章 神奇与怪诞——敦煌神瑞动物画

1. 为什么神瑞动物会在佛教石窟中出现? 126
2. 佛经中的龙与蛇有何关系? 130

目
录

3. 敦煌石窟中龙的形象有何变化? 133
4. 天马都有飞翼吗? 136
5. 敦煌壁画中有哪些不同的天马形象? 138
6. 敦煌壁画中凤出现在哪些场合? 141
7. 敦煌壁画中的凤鸟有哪些变化? 146
8. 除凤鸟外, 敦煌壁画中还有哪些瑞禽? 150
9. 敦煌壁画中的迦陵频伽有何特点? 156

附录 敦煌大事记

前言

飞禽走兽皆有情

动物是自然界的重要成员，它们与人类共同生活在一个地球上，共同拥有着大地山川、江河湖海、蓝天白云。这一密切的生存关系，使远古以来人类就不断运用绘画形式来表达对动物的认知和情感，于是产生了动物画。

动物画的起源十分久远，具体的肇始年代已无法追溯。近代考古学的产生和发展，为我们了解动物画的起源开拓了广阔的视野。从1875年起，在法国和西班牙境内陆续发现了相当丰富的洞穴壁画，是距今1万~3万年前的旧石器时代晚期古人类居住地的遗存。这些壁画内容以野兽为主，

如野牛、猛犸象、披毛犀、野鹿等。它们是当地人狩猎搏斗的敌手和赖以生存的食物来源，在画师的笔下洋溢着生命力和艺术之美，是迄今所知人类最早的真实意义的艺术作品，被称为“洞穴艺术”。其作者为擅长艺术的克罗农马人，他们被赞誉为“旧石器时代的希腊人”。

因此，大致可知绘画中最早出现的是动物画，产生的年代大致在旧石器时代晚期，以狩猎为生的人类走出了密林深处，寻找洞穴为家，于是在山洞中便出现了飞禽走兽以及与之相关的神怪形象。

0-1 山中饮水的小鹿

0-2 沙漠中奔跑的黄羊（孙志军摄）

古代敦煌是野生动物奔跑的家园。中古时期，敦煌的野生动物有豺、狼、黄羊、猴、豹、虎、熊、鹿、野马、野猪、石羊、野兔等。如今大多绝迹了，它们的身影只能从壁画中得以窥见了，原野上可见的仅有黄羊和野兔而已。

中国古代绘画的萌芽，在神话传说中有“史皇作图”、“画嫫作画”及神农之臣白阜创画之说，还有绘画起于黄帝之说。《鱼龙河图》中尝云：“黄帝遂画蚩尤形象，以威天下。”《云笈七籙》亦云：“黄帝以四岳皆有佐命之山，乃命潜山为衡岳之副，帝乃造山，躬形写象，以为五岳真形之图。”其中以史皇作图和舜帝之妹画嫫造画影响最为广

泛。这些传说虽不能作为绘画起源的确切证据，但从中可以寻觅到一些关于绘画艺术起源的信息。

远古神话难有实证来加以证实，但从现今考古发掘中所得到的史前遗迹中，却可以看到石器时代远古绘画艺术的萌芽与发展脉络。发现于内蒙古阴山的岩画，因鸵鸟、大角鹿形象而著名。这些岩画的创作年代，应在1万年以前的新石器时代，是中国发现最早的动物画。

新石器时期的绘画艺术最主要体现在彩陶的装饰纹样上，它们是远古时代绘画的重要遗存。具有代表性的是黄河流域的仰韶文

0-3 伫立的野牛

这头处于静态的野牛，与受惊的野牛遥相呼应。画当出自一人之手。牛的脊背、头部及颈下的轮廓线，都反复修订过几次，甚至连眼睛都未描画出来。整个画稿效果犹如一幅现代动物画的速写。

西魏 莫高窟 249 窟 南顶

化、马家窑文化、大汶口文化的陶器彩绘；长江流域的河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化的陶器彩绘。例如，距今五千多年的仰韶文化彩陶上已经出现了众多动物画。其中，半坡类型彩陶纹饰图案以鱼类纹为动物画的经典之作，数量最多，并贯穿于半坡类型文化的始终。

两汉、魏晋南北朝的墓室壁画都遗留了生动的动物形象，特别是武威地区出土的青铜马踏飞燕，马昂首嘶鸣作飞跃奔驰状，尾长飘举，三足腾空，右后脚踏一飞燕，燕作挣扎欲飞、回首惊视状，表现出奔马的惊人速度，并以其造型的优美生动著称于世，可谓汉代艺术的代表。

西域的佛教艺术向东方吹来新的气息，位于丝绸之路咽喉的敦煌石窟，在这样的文化氛围中培育了多民族、多区域融合的辉煌艺术。敦煌石窟开凿于公元5世纪初，直至公元14世纪中叶，历经九百余年，从未间

0-4 胡瓌《卓歇图》卷

辽代

纵33厘米，横256厘米

绢本，设色。此图是胡瓌传世精品。画面表现塞外游牧民族首领和部下的骑士们出猎后休憩的一个场面。技法精湛，数十马，姿态神色各自不同，具有浓郁的塞外风情。现藏故宫博物院

断，壁画上汇集了中原、西域、印度众多动物形象，主要有象、狮、虎、鹿、牛、马、羊、驴、骆驼等走兽，以及孔雀、鸽子、鹦鹉、鹤、雉等飞禽和鱼、鳖等水族，还有龙、凤、翼马、青鸟等神瑞动物。它们或出没于山林，或翱翔于云天，或潜游于水中。画师不仅注意表现它们的形体美，还赋予它们丰富的感情世界。

敦煌石窟的动物画是以佛教内容为中心的。佛教主张动物有着独立自主的生命，与人一样能平等地证得解脱智慧。佛教还主张，人与动物之间应保持平等和谐的关系，即所谓“众生平等”，“一切有情皆有佛性”，批判射猎、屠宰，乃至一切伤害动物的行为。