

ZHONGGUODUNHUANGBIHUARENWUYISHU
中国敦煌壁画人物艺术
ZHONGGUODUNHUANGBIHUARENWUYISHU

郑军 朱娜 编著

敦煌是我国古代从内地到国外的交通要道，是河西走廊的咽喉，当时的纺织品就是经由这条路线运往国外的，故称为“丝绸之路”。因此，国外文化包括佛教文化也传到了敦煌，佛教洞窟的开凿为宗教艺术的发展提供了机会。敦煌莫高窟，开凿于距敦煌约20余公里的断崖上，自秦建元二年（公元360年）至元代始建，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元诸代相继凿建，成为庞大的石窟群。现存已编号洞窟400个，存有北凉至元代的壁画1.5万多平方米，两千多身彩妆雕塑，其壁画若按2米高排列，可构成长达25公里的画廊，是我国现存规模最大、内容最丰富的石窟壁画。它与雕塑、建筑组成艺术的综合体，被誉为东方艺术宝库。敦煌壁画的内容有佛像、佛经故事、供养人、帝王后妃、将军武士、歌伎乐师、僧侣、农夫、商旅，还有西域胡人的形象。其中有一些就是古代出资开凿石窟的主人和他们家属的图像，作为供养人的形象画在墙壁上的，在其身旁还写着制作年代、姓名和身份。

人民美術出版社

● 中国传统艺术设计丛书 ●

ZHONGGUODUNHUANGBIHUARENWUYISHU

中国敦煌 壁画 人物艺术

● 郑军 朱娜 编著 ●

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国敦煌壁画人物艺术 / 郑军, 朱娜编. — 北京:
人民美术出版社, 2007.7
ISBN 978-7-102-04023-3

I. 中… II. ①郑…②朱… III. 敦煌石窟—壁画—
人物画 IV. K879.412

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 108548 号

中国敦煌壁画人物艺术

出版者: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

策 划: 赵小来

责任编辑: 赵小来

装帧设计: 郑 军 赵小来

责任印制: 丁宝秀

制版印刷: 北京百花彩印有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 11

印数: 3000 册

ISBN 978-7-102-04023-3

定价: 29.80 元

前言

敦煌是我国古代从内地到国外的交通要道，是河西走廊的咽喉，当时的纺织品就是经由这条路线运往国外的，故称为“丝绸之路”。因此，国外文化包括佛教文化也传到了敦煌，佛教洞窟的开凿为宗教艺术的发展提供了机会。敦煌莫高窟，开凿于距敦煌约20余公里的断崖上，自秦建元二年（公元366年）至元代始建，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元诸代相继凿建，成为庞大的石窟群。现存已编号洞窟492个，存有北凉至元代的壁画4.5万多平方米，两千多身彩妆雕塑，其壁画若按2米高排列，可构成长达25公里的画廊，是我国现存规模最大、内容最丰富的石窟壁画。它与雕塑、建筑组成艺术的综合体，被誉为东方艺术宝库。

敦煌壁画的内容有佛像、佛经故事、供养人、帝王后妃、将军武士、歌伎乐师、僧侣、农夫、商旅，还有西域胡人的形象。其中有一些就是古代出资开凿石窟的主人和他们家属的图像，作为供养人的形象画在墙壁上的，在其身旁还写着制作年代、姓名和身份。

敦煌人物壁画，大体可分为以下几类：

1. 佛像画

作为宗教艺术来说，它是壁画的主要部分，其中包括各种佛像：

三世佛、七世佛、释迦、多宝佛等；各种菩萨：文殊、普贤、观音等；天龙八部：天王、龙王、夜叉、飞天、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟王)、紧那罗(乐天)、大鳞神等等。这些佛像大都画在说法图中。仅莫高窟壁画中的说法图就有 933 幅，各种神态各异的佛像 12208 身。

佛教中把空中飞行的天神称为飞天，飞天多画在佛教石窟壁画中。敦煌飞天是佛教中乾闥婆与紧那罗的复合体。乾闥婆是印度梵语的音译，意译为天歌神。由于他周身散发香气，又叫香音神。紧那罗是印度古梵文的音译，意译为天乐神。乾闥婆和紧那罗原来是印度古神话和婆罗门教中的娱乐神和歌舞神。神话传说中说他们一个善歌，一个善舞，形影不离，融洽和谐，是恩爱的夫妻。后来被佛教吸收，化为天龙八部众神中的两位天神。乾闥婆与紧那罗被佛教列入天龙八部神后，随着佛教理论和艺术审美以及艺术创作的发展需要，其形象逐渐演化为眉清目秀，体态俏丽，翩翩起舞，翱翔天空的天人飞仙。乾闥婆和紧那罗最初在佛教天龙八部众神中的职能中是有区别的。乾闥婆的任务是在佛教净土世界里散香气，为佛献花、供宝、作礼赞，栖身于花丛，飞翔于天宫。紧那罗的任务是在佛国净土世界里，为佛陀、菩萨、众神、天人奏乐歌舞，居住在天宫，不能飞翔于云霄。后来乾闥婆和紧那罗的职能混为一体；乾闥婆亦演奏乐器，载歌载舞；紧那罗亦冲出天宫，飞翔云霄。乾闥婆和紧那罗男女不分，合为一体，化为后世的敦煌飞天。莫高窟西魏时已出现了持乐歌舞的飞天。隋代以后，乾闥婆和紧那罗混为一体，已无法分辨了。只是音乐界、舞蹈界写文章时，为了把他们和乐伎加以区别，把早期天宫奏乐的乾闥婆定名为天宫乐伎，把后来合为一体、持乐歌舞的飞天定名为飞天乐伎。

2. 经变画

利用绘画、文学等艺术形式，通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者叫“变相”，即经变画；用文字、讲唱手法表现者叫“变文”。

3. 民族传统神话题材

在北魏晚期的洞窟里，出现了具有道家思想的神话题材。西魏249窟顶部，除中心画莲花藻井外，东西两面画阿修罗与摩尼珠，南北两面画东王公、西王母驾龙车、凤车出行。车上重盖高悬，车后旌旗飘扬，前有持节扬幡的方士开路，后有人首龙身的开明神兽随行。朱雀、玄武、青龙、白虎分布各壁。

4. 供养人画像

供养人，就是信仰佛教出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛，留名后世，在开窟造像时，在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像，这些肖像，称之为供养人画像。

供养人画像几乎每窟都有，一窟之内少者十多人、数十人，多者数百人乃至千余人，从榜题记名看，供养人中有身居高位的王公、节度使等，也有地位贫贱的平民、奴婢，甚至从良的妓女。早期供养人的尺寸一般较小，以后逐渐增大，五代时已发展至如真人大小，个别的达丈余之长。这些人像大多神情虔诚，仪态端庄，又因其着俗家服装，所以对于今天了解当时的各种服装样式有较高的史料价值。

5. 故事画

为了广泛吸引群众，大力宣传佛经佛法，必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的简洁的、形象的形式灌输给群众，感召他们，使

之笃信朝拜。于是，在洞窟内绘制了大量的故事画，让群众在看的过程中，受到潜移默化的教育。故事画内容丰富，情节动人，生活气息浓郁，具有诱人的魅力。

(1) 佛传故事 主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。其中许多是古印度的神话故事和民间传说，佛教徒经过若干世纪的加工修饰，附会在释迦身上。一般画“乘象人胎”、“夜半逾城”的场面较多。第290窟(北周)的佛传故事 作横卷式六条并列，用顺序式结构绘制，共87个画面，描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的全部情节。这样的长篇巨制连环画，在我国佛教故事画中是罕见的。

(2) 本生故事画 是指描绘释迦牟尼生前的各种善行，宣传“因果报应”“苦修行善”的生动故事。也是敦煌早期壁画中广泛流行的题材，如“萨捶那舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“九色鹿舍己救人”、“须阇提割肉奉亲”等。虽然都打上了宗教的烙印，但仍保持着神话、童话、民间故事的本色。

(3) 因缘故事画 这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。与本生故事的区别是：本生只讲释迦牟尼生前故事；而因缘则讲佛门弟子、善男信女前世或今世之事。壁画中主要故事有“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善事太子入海取宝”等。故事内容离奇，情节曲折，颇有戏剧性。

(4) 佛教史迹故事画 是指根据史籍记载画成的故事，包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。包含着历史人物、历史事件，是形象的佛教史资料。这类画多绘于洞窟龕内四披、甬道顶部和角落处次要地方。但有的也绘于正面墙壁，如第323窟的“张

“赛出使西域图”、“佛图澄”和第 72 窟的“刘萨诃”等。

(5) 比喻故事画 这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。这些故事大都是古印度和东南亚地区的寓言、童话，被佛教徒收集记录在佛经里，保存至今。敦煌壁画中的比喻故事有“象护与金象”、“金毛狮子”等。

本书中只收录了部分敦煌壁画中的人物形象，希望以此帮助大家增进对敦煌壁画的了解，同时也为广大美术工作者提供一些参考资料。不当之处敬请指教。

目录

前言

1. 北凉时代的人物 · 1
2. 北魏时代的人物 · 13
3. 西魏时代的人物 · 41
4. 北周时代的人物 · 80
5. 隋代的人物 · 93
6. 唐代的人物 · 117
7. 五代的人物 · 250
8. 宋元时代的人物 · 267
9. 手的造型 · 278
- 附. 剪纸中的人物 · 314
- 后记 · 340

1

北凉时代的人物

北凉时期的洞窟有 7 个，壁画以 272、275 窟为代表。主要画本生故事、佛传故事、说法图、供养菩萨、伎乐、飞天等。壁画人物多为上身赤裸，粗犷健壮。其中供养菩萨姿态各异，表情不一，加上绶带的飘动穿插，使本来等距的排列形式没有丝毫的呆板感觉。飞天形象上身裸露，披大巾，长裙贴腿，双足外露，造型略显笨拙。

飞天 北凉

飞天 北凉

飞天 北凉

飞天 北凉

伎乐天 北凉

尸毗王割肉喂鹰 北凉

供养菩萨 北凉