

敦煌石窟艺术全集

建筑画卷

20

建

筑

画

卷

本卷主编 孙儒侗 孙毅华

敦煌石窟艺术全集 20

敦煌研究院主编

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集·建筑画卷/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌石窟—建筑画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224647 号

本全集由商务印书馆 (香港) 有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划…………… 王国伟 姚建中

出版人…………… 支文军

项目成员…………… 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·建筑画卷 (20)

主 编…………… 孙儒闲 孙毅华

责任编辑…………… 那泽民

责任校对…………… 张德胜

封面设计…………… 那泽民 陈益平

设 计…………… 吕敬人

出 版…………… 同济大学出版社
上海市四平路 1239 号
<http://www.tongji.com.cn>

制 版…………… 中华商务 (香港) 彩色印刷有限公司

印 刷…………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次…………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号…………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价…………… 32 000.00 元 (全 25 卷+赠阅 1 卷)

目 录

前 言 建筑历史的宏伟画卷	005
第一章 中外交融的建筑形式	
北凉~北周(公元420~580年)	011
第一节 早期的殿堂建筑	013
第二节 早期的城阙和宅第	019
第三节 早期的佛塔	027
第四节 早期的建筑结构与施工技术	033
第二章 承上启下的变革时期	
隋代(公元581~618年)	039
第一节 隋代寺院的殿堂建筑	041
第二节 隋代的佛塔	049
第三节 隋代的宅院	055
第四节 隋代建筑结构特点	061
第三章 步入佳境的净土世界	
初唐(公元618~704年)	069
第一节 初唐的寺院建筑组合	071
第二节 初唐的殿台楼阁	081
第三节 初唐的城与塔	093
第四节 初唐建筑的结构特点	101

第四章 辉煌的天上人间	
盛唐（公元705~781年）	113
第一节 盛唐寺院的布局	115
第二节 盛唐寺院里的单体建筑	135
第三节 盛唐的佛塔	147
第四节 盛唐的城门及城垣	153
第五节 盛唐的宫廷与民居	161
第六节 盛唐的建筑结构与施工技术	171
第五章 唐蕃共绘佛国画图	
中晚唐（公元781~906年）	181
第一节 中晚唐寺院的布局及单体建筑	183
第二节 中晚唐的佛塔	207
第三节 中晚唐的城与宫廷宅舍	215
第四节 中晚唐建筑结构与装饰	225
第六章 三危夕照的余辉	
晚期：五代、宋、西夏、元（公元907~1368年）	237
第一节 晚期寺院的布局及单体建筑	239
第二节 晚期的佛塔	253
第三节 晚期的城、宫廷和民居	261
第四节 晚期的建筑结构与施工技术	267
附录：古建筑名词图释 敦煌壁画佛塔形制举例	274
图版索引	278
敦煌石窟分布图	279
敦煌历史年表	280

敦煌石窟艺术全集

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集·建筑画卷/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌石窟—建筑画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224647 号

本全集由商务印书馆 (香港) 有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总 策 划 …… 王国伟 姚建中

出 版 人 …… 支文军

项目成员 …… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·建筑画卷 (20)

主 编 …… 孙儒闲 孙毅华

责任编辑 …… 那泽民

责任校对 …… 张德胜

封面设计 …… 那泽民 陈益平

设 计 …… 吕敬人

出 版 …… 同济大学出版社

上海市四平路 1239 号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版 …… 中华商务 (香港) 彩色印刷有限公司

印 刷 …… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …… 32 000.00 元 (全 25 卷+赠阅 1 卷)

建

筑

画

卷

本卷主编 孙儒闲 孙毅华

敦煌研究院主编
敦煌石窟艺术全集
20

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

敦煌石窟艺术全集

主编单位 …………… 敦煌研究院

主 编 …………… 段文杰

副 主 编 …………… 樊锦诗（常务）

编著委员会（按姓氏笔画排序）

主 任 …………… 段文杰 樊锦诗（常务）
委 员 …………… 吴 健 施萍婷 马 德 梁尉英 赵声良

出版顾问 …………… 金冲及 宋木文 张文彬 刘 杲 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 …………… 彭脚云 沈 竹 刘 炜（常务）
委 员 …………… 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村
总 摄 影 …………… 吴 健
艺术监督 …………… 田 村

建筑画卷

主 编 …………… 孙儒侗 孙毅华

摄 影 …………… 宋利良

绘 图 …………… 孙儒侗 孙毅华

学术顾问 …………… 罗哲文

封面题字 …………… 徐祖蕃

前 言

建筑历史的宏伟画卷

在中国的绘画中，反映建筑之美有着悠久的历史。早在东周的漆器及战国的铜器上就有关于建筑的图像，山东孝堂山及武梁祠的汉代画像石上有大量的人物及殿阙形象，江苏徐州出土的画像石上有双阙高楼、马厩庖厨、亭、树、假山等的形象，河南南阳出土的汉画像石上有殿堂、殿阙的组合，四川出土的汉画像砖上已出现完整的宅院和双阙，邻近敦煌的酒泉、嘉峪关魏晋墓壁画中有坞堡和庄院，这些反映现实生活中的建筑是形象的历史。

历朝历代都依据其政治制度、生活习俗、审美意识和施工技术，创造了大量木结构建筑，如宫殿、衙署、府第、宗祠、民居等。随着佛教东传，又建造了大量寺院、佛塔等佛教建筑，特别是在北朝、隋、唐时期，寺院规模之宏伟，可比王室，蔚为壮观。据北魏的《洛阳伽蓝记》记载，洛阳“京城表里，凡有一千余寺”。南朝也有很多佛寺，唐人有“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的诗句。唐宣宗时在长安（今陕西西安）所建的章敬寺“奢极壮丽，尽都市之材不足用，奏毁曲江及华清宫馆以给之，费逾万亿”，其豪奢程度及规模之大可想而知。佛寺的营造活动，使寺院建筑成为绘画、雕塑、音乐、舞蹈、文学等艺术的载体，当时宫殿建筑的形象可从杜牧的《阿房宫赋》中窥其一斑：“五步一楼，十步一阁，廊腰缦回，檐牙高啄。各抱地势，钩心斗角……长桥卧波……复道行空。”诗赋中对秦始皇阿房宫的描述，正是现实社会中豪华建筑的反映。这些辉煌的宫廷形象，可以从敦煌莫高窟盛唐时期的西方净土变里得到印证。

由于木结构建筑易于损坏，千百年来，改朝换代的战乱使一座座辉煌的名城在转瞬之间变成废墟，在中国广袤的土地上，甚至连一座

唐代以前完整的宫殿、寺院也没有留下！这种历史的悲剧，造成了中国古代建筑资料的匮乏，敦煌壁画中提供的宫殿、城阙、寺院、宅第等各种建筑形象，虽然不是古代建筑实物，却是建筑史的形象资料。壁画中的形象基本上是可信的，并可以从大量典籍文献或考古发掘资料中得到佐证。

敦煌石窟的佛经故事画及经变画中，建筑形象只是作为佛与众菩萨以及人物活动的背景。随着壁画的发展，绘画技巧的进步，建筑形象逐渐增多，在壁画中出现了规模巨大的建筑组群及千姿百态的单体建筑，建筑画成为敦煌石窟内容的重要组成部分。各个时代的画师把当时的佛寺、城阙、宫殿、民居等不同的平面组合，丰富而优美的建筑形象，像戏剧舞台上的大布景和道具一样穿插在绘画中，既有建筑的群体组合，又有组成建筑群的各种单体建筑，如城门、城楼、角楼、殿堂、佛塔、楼阁、台榭、回廊等，还有廐舍、茅庵、草棚、屠房、邸店、监牢、桥梁、坟墓、烽燧等不同的建筑形象，几乎包括了各时代大部分的建筑类型。至于建筑结构的细部，如台基、须弥座、阶陛、散水、栏杆、柱枋、门窗、各种斗拱、屋檐、各式屋顶、瓦饰、脊饰、塔刹、相轮等都有概括简练的描绘。可以说敦煌壁画中的建筑画是一部系统的古代建筑历史画卷。

敦煌石窟在开凿之初，从石窟形制到塑像、壁画风格，都有显著的外来影响。北凉到北周的一百多年间，是敦煌石窟的早期阶段，这时绘画技巧还比较稚拙、粗犷。壁画中穿插着殿堂、坞壁、佛塔、民居等建筑类型，建筑形象有明显的汉魏遗风，如殿阙、楼阁的形式。

隋代虽然只有短暂的三十多年，但开凿的洞窟却比北凉到北周的一百多年间还多，壁画内容和形式都发生变化。除了佛传、本生、因缘故事画外，已开始出现经变画，建筑形象中出现佛寺的简单组合，以一殿二楼或一殿二堂的组合形式来表现寺院建筑组合。在故事画

中，描画了繁简不同的院落，反映了隋代的院落布置已经成熟。

唐代是中国历史上极强盛的时代，也是中国古代建筑的成熟期。为了研究方便，敦煌学者将唐代开凿的二百二十八个洞窟，依据敦煌地区的历史状况，分为初唐、盛唐、中唐（即吐蕃占领敦煌时期，又称吐蕃时期）、晚唐四个时期。

初唐时期由于佛教净土思想的广泛传播，敦煌壁画中多画阿弥陀经变、弥勒经变及东方药师经变，这些经变画中最具典型意义的是，出现了简单的寺院组合建筑形式。这几种经变和寺院建筑组合一直贯穿于唐代以后的各个历史时期。

统一的大唐帝国空前繁荣，在王室贵族的扶持下，佛教更加兴盛，为了装点恢宏壮丽的大型寺院，当时许多知名画家都为寺院画过壁画。都城长安、洛阳佛教建筑及艺术活动的规模都很大，影响波及敦煌，使壁画中的建筑画发展达到极盛。在观无量寿经变、药师经变的画面上，满画殿、阁、楼、台，周围回廊环绕，中间七宝水池、舞乐露台，组合成中轴对称，多进院落的布局，庭院严谨而开阔，殿阁巍峨而有序。画师以绘画散点透视的法则，准确地表达了建筑物的正侧俯仰、阴阳向背的立体形象，把一个庞大的建筑群，浓缩在一幅画面中。特别是表现出群体建筑的远近层次、高低变化的规律，使其产生壮阔而深邃的空间效果。它所形成的恢宏气度和壮丽景象，至今令人惊叹不已。以后各时代的建筑画都没有超越盛唐的辉煌。

中晚唐时期，开凿了许多大型洞窟，壁画中为了表示寺院壮观华丽，把寺院的三门、钟楼、经楼、歌台等画在寺院最前面，架楼叠屋，层层密密，充满画幅，使建筑群拥挤繁复，似有踵事增华的感觉。唐代末期对佛教的打击，使其有逐渐衰落趋势，反映在艺术上已经没有大唐盛世时的气度和创造精神，壁画正逐渐走向程式化。

五代、宋时的壁画艺术是晚唐风格的继续，建筑画几乎没有新的

创造。根据供养人题记可知，这时敦煌在曹氏家族的统治下设有画院，艺术表现的程式化也逐渐严重。开凿大型洞窟仍是这时期的特点。

西夏是宋代时偏居西北的一个少数民族政权，立国近两百年，西夏在榆林窟第3窟壁画中有丰富的建筑图像，并一改唐宋以来的建筑画风格，而与中原辽金建筑画风格相似。建筑用浓淡不同的墨线描成，重点部位用石青、石绿加以强调，不仅突出了建筑形象，而且色彩淡雅宜人。

元代壁画中没有大型的建筑画，只有少数几个佛塔形象。

敦煌壁画中的建筑画，以它丰富的内涵，相对准确的艺术形象，使历史记载中模糊的建筑形象清晰起来。对于它的研究，不仅具有史学意义，而且具有现实意义。近代建筑学家梁思成先生曾说：“中国建筑属于中唐以前的实物现存的大部分是砖石佛塔，我们对于木构的殿堂房舍知识十分贫乏，最古的只见到857年建造的（五台山佛光寺）正殿一个孤例（按：建于公元782年的五台南禅寺当时还没有被发现），而敦煌壁画中却有从北魏至元数以千计，或大或小，各型各类、各式各样的建筑图，无疑为中国建筑史填补了空白的一章。”

目 录

前 言 建筑历史的宏伟画卷	005
第一章 中外交融的建筑形式	
北凉~北周(公元420~580年)	011
第一节 早期的殿堂建筑	013
第二节 早期的城阙和宅第	019
第三节 早期的佛塔	027
第四节 早期的建筑结构与施工技术	033
第二章 承上启下的变革时期	
隋代(公元581~618年)	039
第一节 隋代寺院的殿堂建筑	041
第二节 隋代的佛塔	049
第三节 隋代的宅院	055
第四节 隋代建筑结构特点	061
第三章 步入佳境的净土世界	
初唐(公元618~704年)	069
第一节 初唐的寺院建筑组合	071
第二节 初唐的殿台楼阁	081
第三节 初唐的城与塔	093
第四节 初唐建筑的结构特点	101

第四章 辉煌的天上人间	
盛唐（公元705~781年）	113
第一节 盛唐寺院的布局	115
第二节 盛唐寺院里的单体建筑	135
第三节 盛唐的佛塔	147
第四节 盛唐的城门及城垣	153
第五节 盛唐的宫廷与民居	161
第六节 盛唐的建筑结构与施工技术	171
第五章 唐蕃共绘佛国画图	
中晚唐（公元781~906年）	181
第一节 中晚唐寺院的布局及单体建筑	183
第二节 中晚唐的佛塔	207
第三节 中晚唐的城与宫廷宅舍	215
第四节 中晚唐建筑结构与装饰	225
第六章 三危夕照的余辉	
晚期：五代、宋、西夏、元（公元907~1368年）	237
第一节 晚期寺院的布局及单体建筑	239
第二节 晚期的佛塔	253
第三节 晚期的城、宫廷和民居	261
第四节 晚期的建筑结构与施工技术	267
附录：古建筑名词图释 敦煌壁画佛塔形制举例	274
图版索引	278
敦煌石窟分布图	279
敦煌历史年表	280

第一章 中外交融的建筑形式

北凉、北周（公元420、580年）

魏晋十六国时期的敦煌，已经有了较高的本土文化，而作为佛教进入中原的门户，这一时期的石窟艺术，是在汉文化基础上兼收并蓄，出现了一种新的中外交融的佛教艺术。

早期佛教壁画题材以佛经故事为依据，大多是佛传、本生及因缘故事，建筑画作为人物活动的场景穿插在故事画中。建筑画虽然数量不多，但种类不少，有殿堂、城垣、城门、阙、坞堡、望楼、门楼、佛塔、舍利塔等形象，并且，从中可以看到很多建筑的结构特征，如不同形式的屋顶，以及屋顶下的斗栱及栏杆。寺院形象也初见端倪。建筑形式有中原及外来形式，也有中外结合的新形式。

敦煌早期的佛教文化受到西域影响，所以由西域传来的圆券门、葱头形龕楣、希腊式柱头等西方建筑的个别形式也和谐地出现在石窟中。如北魏石窟中所绘天宫是由连续的圆券门屋组成，或由圆券门屋与汉式悬山门屋相间排列，这种中外合璧的建筑形象，是适应当时当地的民俗及审美习惯绘出的。

在建筑画的技法上，北凉时期壁画风格及用色与酒泉嘉峪关魏晋墓中的画法相似。对于绘画中如何表现建筑物，除了用正投影来表现建筑物正立面之外，也采用轴侧透视来表现建筑物的立体形象，如北周第428窟的五分法身塔，用正投影表现每个塔的单体，用中点透视表现五塔的群体，同一建筑，虽然用不同的透视方法表现，却浑然天成，仍使人感觉很自然。