

杨
琪

敦煌艺术入门十讲

生活·讀書·新知
三联书店

敦煌艺术入门十讲

杨琪

生活·读书·新知三联书店

K879
104

井

Chinese Copyright © 2015 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌艺术入门十讲 / 杨琪著. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016.6 (2016.11 重印)

ISBN 978-7-108-05348-0

I. ①敦… II. ①杨… III. ①敦煌石窟—美术考古—通俗读物
IV. ① K879.21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 104383 号

特约编辑 邹清泉

责任编辑 杨乐

装帧设计 薛宇

责任印制 崔华君

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

制 作 北京金舵手世纪图文设计有限公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2016 年 6 月北京第 1 版

2016 年 11 月北京第 2 次印刷

开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 16.5

字 数 120 千字 图 182 幅

印 数 08,001—13,000 册

定 价 54.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

前 言

朋友，让我们一道欣赏敦煌莫高窟石窟艺术。

欣赏敦煌石窟艺术应当遵循由浅入深的几个步骤：

第一步，远眺。

我们不要急急忙忙地进入洞窟，而应站在敦煌石窟对面的三危山上，远眺敦煌莫高窟（图1）。你看，在旭日的照射下，那一排排洞窟，好像闪着万道金光，特别是那雄伟的九层楼（图2），辉煌灿烂，使人心动。这时，我们会问，为什么在漫漫黄沙之中，会有如

图1 莫高窟远眺

图2 九层楼

此辉煌的石窟艺术？它何时创建？何时全盛？何时衰败？为什么全盛？为什么衰败？在几乎无人涉足的漫漫黄沙中，在漫长岁月中被人忘却了的洞窟，因为何事、何时又引起世人的高度关注？所有这些问题，都是我们欣赏敦煌石窟艺术的知识准备。本书第一、二讲回答了这些问题。

第二步，欣赏彩塑。

精美的彩塑是佛窟的主体。洞窟中的彩塑，有大有小，有多有少，有早有晚。

当我们走进第322窟（图3），看到那些金碧辉煌的彩塑，我们会问，他们是谁？叫什么名字？他们在佛国世界中的地位和作用是怎样的？他们相互间的关系是怎样的？好奇的人们还会发现那些豪气万丈的武士，为什么带有少数民族的特征？

看一个剧本，首先要了解这个剧本中的人物，所以，在剧本前面，有一个人物表。说明人物都叫什么名字，什么职业，他们相互之间的关系是怎样的。敦煌石窟艺术的大幕还没有拉开，我们就应当首先阅读这个人物表。因为佛国世界的人物非常多，所以，本书

图3 莫高窟第322窟塑像

第三、四、五讲，用了许多文字去说明敦煌石窟艺术的人物。

第三步，欣赏壁画。

当我们认识了彩塑姓甚名谁之后，就想知道，这些佛、菩萨、飞天是怎么来的？它有什么活动？最后命运如何？要明白这些问题，就要靠彩塑的补充——壁画。

例如，盛唐第172窟壁画《西方净土变》（图4），扑面而来的就是压倒的气势。你看，亭台楼阁无数，人物数十。但是，如果有人问你，他们是谁，他们的关系是怎样的，他们在干什么，这幅壁画表现的是哪部佛经，这些佛经都说了些什么，你能否一一作答？还有一些壁画，在一幅画中，表现了数十、上百的故事。你想知道那些有趣的故事吗？我认为，要想了解壁画的全部，那是专家学者的事情，对于敦煌石窟艺术的研究者来说，也许穷其一生的精力，也未必能够探求到敦煌艺术的一切谜底。

我们是敦煌石窟艺术的欣赏者，大体上了解这些迷人的壁画，不仅是可能的，而且是必须的。本书第六、七、八、九讲，回答了这些问题。

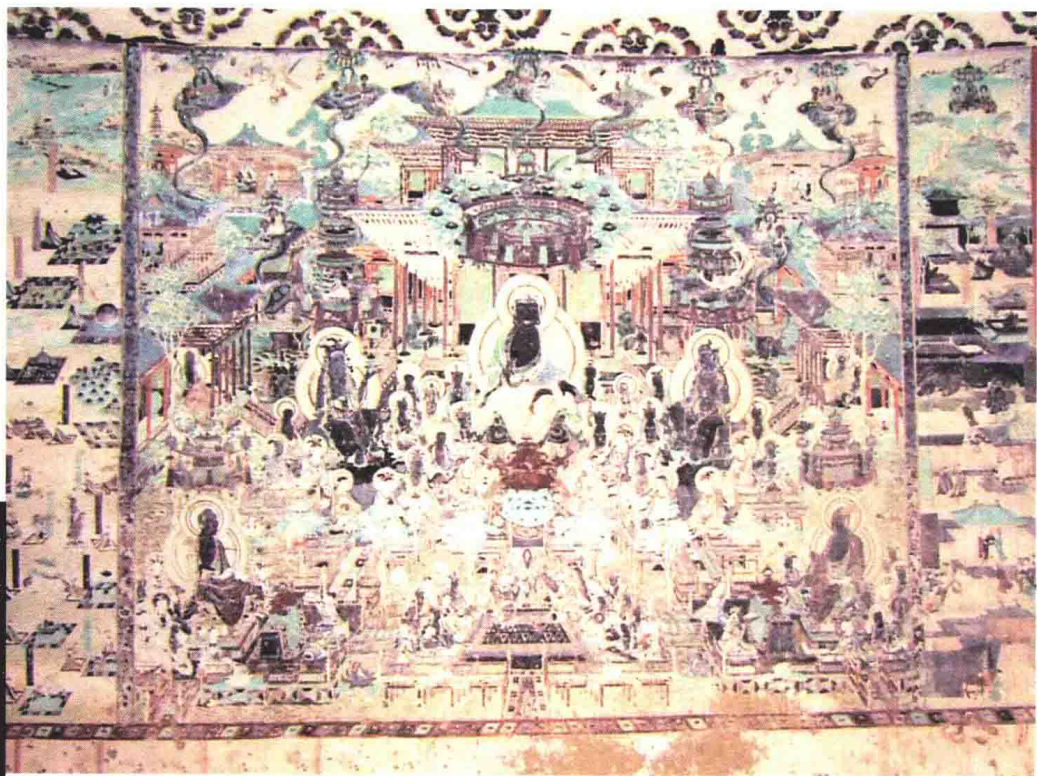

图4 莫高窟第172窟西方净土变 盛唐

第四步，思考。

当我们欣赏完洞窟彩塑和壁画之后，走出洞窟，扪心自问，我不是佛教信徒，到敦煌石窟不是为了顶礼膜拜，不是为了来世的超脱。那么，通过这些彩塑和壁画我们能够得到什么？敦煌石窟艺术有什么特点？用什么标准评价敦煌石窟艺术的高下？本书第十讲，是作者思考的结果。也许，对您有参考价值。

本书的任务不是提出新的观点，不是补充新的材料，也不是对敦煌石窟艺术作全面的介绍，本书的任务是选取敦煌石窟艺术中最著名、最重要的作品，通过浅显的文字，把那些晦涩深奥的佛经哲理，融化在生动的故事之中，为那些想了解敦煌艺术的青年人提供一本入门的通俗读物，以便使他们能够轻轻松松地走进敦煌艺术的大门。

目 录

前 言	1
第一讲 千年沧桑莫高窟	1
第二讲 百年血泪藏经洞	25
第三讲 顶礼膜拜佛尊像	59
第四讲 美轮美奂菩萨像	77
第五讲 出资建窟供养人	105
第六讲 平生事迹画佛传	115
第七讲 前生后世本生画	157
第八讲 形象佛经经变画	179
第九讲 度化众生因缘画	211
第十讲 石窟艺术话理论	223
后 记	243

第一讲

千年沧桑莫高窟

敦煌石窟中最著名的是莫高窟，有洞窟 492 个。敦煌石窟是绘画、彩塑、建筑的综合体。其中壁画 45000 多平方米，彩塑 3000 余身，前后绵延 1680 米。敦煌莫高窟是世界上规模最大、洞窟最多的佛教艺术圣地。

当我们提到敦煌莫高窟的佛教艺术时，人们就会问，敦煌莫高窟佛教艺术最初是谁建立的？以后又是怎样发展起来的？最后它又是怎样没落的？

古今中外一切艺术的发展，都遵循着一个普遍的规律：“初创—繁盛—衰败”。德国哲学家黑格尔说：

每一门艺术都有它在艺术上达到完满发展的繁荣期，此前有一个准备期，此后有一个衰落期。因为艺术作品全部都是精神产品，像自然界产品那样，不可能一步就达到完美，而要经过开始、进展、完成和终结，要经过抽苗、开花和枯谢。¹

黑格尔的巨著《美学》，用全部艺术发展的历程，证实了艺术发展的这条一般规律。这个规律对敦煌莫高窟佛教艺术同样是适用的。

一、敦煌莫高窟佛教艺术的初创

我们今天看到敦煌规模庞大的洞窟，总会想到，第一个洞窟是何时、何人兴建？

在敦煌莫高窟有一块石碑，叫做《圣历碑》，记载了这件事情。大意是说，前秦建元二年（366 年），有一个和尚叫乐僔。他从中原到西方佛国取经，路过敦煌，天色已晚，打算在这里过夜，当他掸掸身上的尘土，准备躺下时，不经意地抬头一看，他被眼前的景色惊呆了。对面的三危山上，红光万道，金光闪闪。这种景象本来不算奇怪，不过是晚霞满天。奇怪的是他不仅看到了红光万道，金光

1 [德] 黑格尔：《美学》（第 3 卷），上册，商务印书馆 1981 年版，第 5 页。

闪闪，而且看到了佛光灿烂，看到了西方极乐世界的景象。如来佛端坐中央，正在说法，听如来说法的弟子、菩萨，栩栩如生，圣洁的光环罩在他们的头上，远处的飞天正在翱翔，万丈火焰正在升腾，似有还无的美妙音乐飘荡在空中。乐傅和尚被这奇景惊呆了，这不就是他要寻找的西方极乐世界吗？为什么他能够看到这奇异的景象？这分明是佛的旨意。他就遵从佛的旨意，在这里开凿洞窟，化缘造佛。敦煌莫高窟的佛教艺术就这样开始了。以后，又有和尚法良，也在莫高窟开窟造像。这段史迹，有碑龕为证。唐代武周圣历元年（698年）李克让《重修莫高窟佛龕碑》和莫高窟第156窟唐代咸通六年（865年）《莫高窟记》记载了这件事：

莫高窟者，厥初秦建元二年，有沙门乐傅，戒行清虚，执心恬静。尝杖锡林野，行止此山，忽见金光，状有千佛，遂架空凿险，造窟一龕。次有法良禅师，从东届次，又与傅师龕侧，更即营造。伽蓝之起，滥觞于二僧。复有刺史建平公东阳王等，各修一大窟。

……

爰自秦建元之日，迄大周圣历之辰，乐傅法良发其宗，建平东阳弘其迹；推甲子四百他岁，计窟一千余龕；今见置僧徒，即为崇教寺也。¹

第一个洞窟建于前秦建元二年（366年），这里所说的“秦”，不是秦始皇的“秦”，而是魏晋南北朝时代北方少数民族建立的“秦”。北方将领苻健，于皇始二年（352年）称帝，建立了一个新的朝代，叫做秦，历史学家称为“前秦”。

敦煌石窟艺术初创阶段，从时间上说，它包括北凉、北魏、西魏、北周等朝代。

季羨林先生说：

1 郑炳林：《敦煌碑铭赞辑释》，甘肃教育出版社1992年版，第10页。

图 1-1 莫高窟第 275 窟交脚菩萨 北凉

世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，这就是中国的敦煌和新疆地区。

敦煌莫高窟初创期彩塑和壁画的特征，就在于它明显地保留着外来艺术的痕迹，印证了季羨林先生的论断。主要表现在：

（一）犍陀罗艺术风格

什么是犍陀罗艺术风格呢？就是古希腊罗马艺术风格。也许人们会问，古希腊罗马距离敦煌万水千山，怎么会影响到敦煌的艺术呢？事情是这样的：公元前 327 年，马其顿亚历山大大帝东征，占领了犍陀罗，于是，古希腊罗马的造像技术就传到了犍陀罗。犍陀罗在今巴基斯坦境内。后来，公元前 325 年，随着亚历山大大帝退兵，笃信佛教的印度阿育王扩张，占领了犍陀罗，佛教随之传入了

图 1-2 莫高窟第 272 窟
胁侍菩萨 北凉

犍陀罗，于是，犍陀罗就用古希腊罗马的造像技术创造佛像。这就形成了佛像的一种特殊的艺术风格。后来，印度佛教传入中国，这种造像技术也随之传入敦煌。

敦煌北凉第 275 窟的交脚弥勒菩萨（图 1-1），头戴化佛宝珠冠，胸项饰以璎珞，双目有神，面相庄严，上身半裸，下着短裙，坐于双狮座上，鼻梁高隆，衣纹生动。那交脚的坐姿，那三珠宝冠，那三角靠背，就是典型的犍陀罗风格的佛像。如果我们回忆古希腊的著名雕塑《弥罗岛的维纳斯》，那生动的衣褶和通直的鼻梁，就会看出，它与敦煌石窟的这尊交脚菩萨，有相似之处。

（二）印度艺术风格

在敦煌艺术中，佛像的衣服右袒，就是人物只穿左袖，露出右臂。这在敦煌早期的雕塑艺术中，比比皆是。而右袒，不是汉族的习俗，而是印度和西域的习俗。

北凉第 272 窟的胁侍菩萨（图 1-2），突出地体现了印度的艺术风格：上身赤裸，面相丰圆，乳房夸张，细腰、大臀、长裙，赤足踩大莲花，造型粗犷。

（三）伊斯兰艺术风格

隋朝第 407 窟的藻井图案中（图 1-3），我们可以发现伊斯兰艺术风格的影响。方井中心是八瓣重层大莲花，圆形莲花中心是三只旋转飞奔的兔子，三兔共三耳，但是，我们看去，每兔都有双耳之感，三只兔耳相接，构成等边三角形。莲花四周环绕飞翔的八身飞天，姿态各异，有持莲花的，有托花盘的，有捧香炉的，有舞锡杖的，飞天身上彩带飘舞，彩云飞旋，奔跑的兔子，飞翔的飞天，旋转的天花，运动方向一致，仿佛静止中的莲花也在飞旋。所有这些，追根求源，来自波斯，由西亚传入敦煌。

当然，敦煌石窟艺术的主体是华夏中原艺术，没有中原艺术，就没有敦煌石窟艺术。比如，中原艺术的“秀骨清像”风格：面貌清秀，眉目疏朗，眼小唇薄，脖颈细长等等，就给敦煌早期石窟艺术打上了深深的烙印。

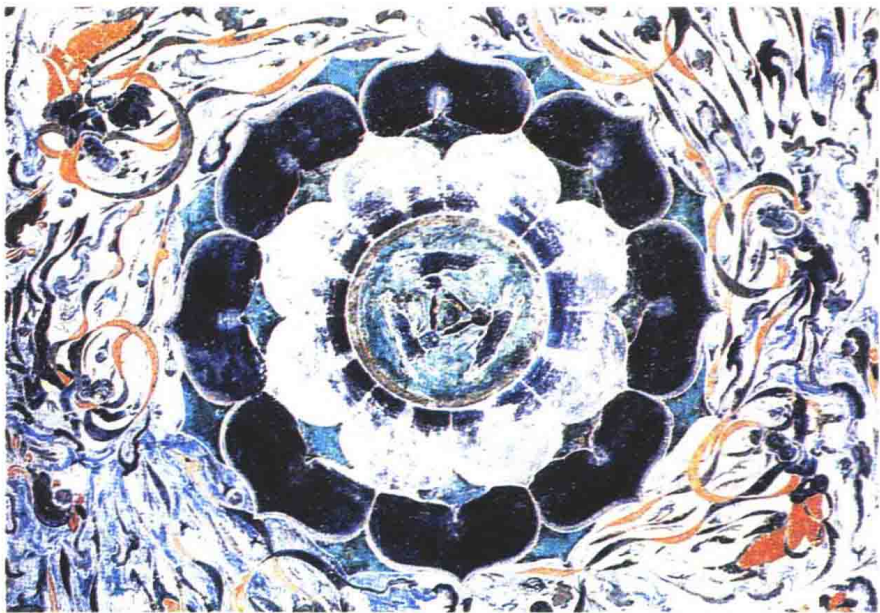

图 1-3 莫高窟第 407 窟三兔飞天藻井 隋

总之，在敦煌莫高窟彩塑和壁画发展的初期，各种艺术风格并存，还没有统一的、中国化的艺术风格。

二、敦煌莫高窟石窟艺术的繁荣期

隋唐时代，特别是盛唐，迎来了莫高窟石窟艺术发展的繁盛期。

莫高窟石窟艺术发展的繁盛期，最主要的特征是艺术风格的中国化。中国化的敦煌石窟艺术风格，有许多特点，其中最显著的特点，就是世俗化代替了神圣化。

唐代彩塑的匠师们在相当大的程度上，突破了佛教造像的清规戒律，以汉族现实生活为基础，参阅胡商、贵妇、武将、国王、大臣、梵僧、尼姑等现实人物形象，加以艺术概括、提炼、加工，塑造成莫高窟里的众多佛教艺术形象。

盛唐时代的菩萨形象，只不过是披着一件佛教外衣的世俗少女的形象。在这件佛教外衣的里面，流淌着世俗人的热血，跳动着世俗人的心脏，梦想着世俗人的理想，甚至还有世俗人的外貌和个性，只不过在敦煌石窟中，它们都被理想化了。

画家张大千，于1941年春末，由成都先乘飞机，再乘汽车，再乘骡车，最后骑马，终于到了敦煌。当晚刚刚住下，就迫不及待地带着手电筒、蜡烛进了石窟。只见正面墙上，有一个彩绘侍女，亭亭玉立，面部丰满，眉清目秀，服饰的线条柔和有力，栩栩如生。张大千惊呆了，反复观察，赞叹不已，久久不愿离去。

《天女散花轴》(图1-4)，散花天女，楚楚动人，脸形丰满而俊俏，眼神盈盈而沉稳，酥胸丰隆而白净。张大千甚至感到她就是一个真实的人，甚至有“相亲”的奇想。他写道：

偶听流莺偶结邻，偶从禅榻许相亲。

偶然一示维摩诘，散尽天花不着身。

张大千说：“人物画到了盛唐，可以说已达到了至精至美的完美

图 1-4 天女散花轴 张大千摹

境界。敦煌佛洞中有不少女菩萨体，虽然明知是壁画，但仍然可以使你怦然心动。”

第 194 窟菩萨像（图 1-5），与 45 窟中的菩萨像一样，是石窟中最美的菩萨像之一，就像生活中美丽的少女。她头梳双鬟髻，长眉连鬓，双目下视，面颊丰腴，上身袒露，身穿圆领无袖上衣，披巾回绕搭于左肘。衣裙上彩绘花朵，富有丝绸织绣的真实感，下身罗裙宽绰，赤足承裙，站在圆形莲台上，身躯微作扭动，姿态妩媚。人们看到她，不像遇到了没有人间情感的神，而像遇到了有血有肉、有世俗情感的人。

反弹琵琶的形象就是唐代舞蹈形象的反映。琵琶，是一种弹拨乐器，北魏时即从西域传至中原，是丝绸之路上影响最大、历时最久的乐器。敦煌石窟壁画中出现的乐器有 40 余种，4000 余件，其中相当一部分是琵琶。琵琶与能歌善舞的藏民族相结合，产生了美丽