

敦煌石窟艺术全集

山水画卷

18

山水画卷

本卷主编 赵声良

敦煌石窟艺术全集
18
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. 山水画卷/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敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226565 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·山水画卷(18)

主 编…………… 赵声良

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 理想世界里的奇山秀水	005
第一章 自然天趣 心驰神往	
早期：北朝至隋（公元421—618年）	011
第一节 装饰背景的北朝山水	013
第二节 繁缛的隋代山水	039
第二章 壮阔华美 气度雍容	
唐代前期（公元618—781年）	059
第一节 故事画中的山水新格局	061
第二节 叙事性经变中的青绿山水	083
第三节 净土图式经变画中的山水	123
第三章 萧条淡泊 世外景象	
唐代后期（公元781—910年）	155
第一节 青绿山水的新发展	157
第二节 水墨山水的兴起	171
第三节 屏风画中的山水	185

第四章 深秀简素 水墨流芳

晚期：五代至元（公元910—1402年）	201
第一节 曹氏画院的院体山水	203
第二节 西夏及元代的水墨山水巨制	219
附录：与敦煌壁画相关的山水画作编年简表	248
图版索引	249
敦煌石窟分布图	250
敦煌历史年表	251

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·山水画卷/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敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226565 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·山水画卷 (18)

主 编 …… 赵声良

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)

本卷主编 赵声良

山水画卷

敦煌石窟艺术全集
18
敦煌研究院主编

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 宋本文 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

山水画卷

主 编 赵声良

摄 影 张伟文

封面题字 徐祖蕃

前 言

理想世界里的奇山秀水

在敦煌石窟壁画中保存的山水画面，绚丽多姿，数量可观，从中不仅可以观赏到古代山水画实例，还可以探寻北朝至元代一千年间石窟壁画中山水画发展演变的过程。

自古以来，中华民族就对自然山水有着浓厚的兴趣。据《周礼》记载，三千年前的周王室曾把山岳图形绘在礼器和国王的冕服上，以示对自然神的崇敬。这大约是文献记载中最早的山岳图像。秦代，由于军事和政治的需要，首次将山岳、河流绘成地图。东汉时盛行用星宿、山川的图形装点祠堂和墓室。当然这些装饰性图案还算不上山水画，但它足以表明中国人热爱自然山水由来已久。

山水画的兴起与文化人的山水观密切相关。春秋时期儒家学者孔子曾说：“仁者乐山，智者乐水”，他从山水中看到了高尚的人格。孔子的山水观对后世产生了深远的影响。庄子的美学则强调对自然界的观赏，他说：“山林欬，皋壤欬，与我欣欣然乐焉！”抒发山林原野给予人的畅快之情。

魏晋时期，社会动荡，很多文人厌倦政治，归隐山林，寄情于山水之间。于是，欣赏、品味大自然蔚然成风，在文学上产生了山水诗，在绘画上萌发了山水画。当时的著名画家宗炳，提出了“山水以形媚道而仁者乐”，是对孔子“仁者乐山”思想的发展。东晋画家顾恺之从会稽返，有人问他山川之美，他答道：“千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云兴霞蔚。”这句对于山水的赞美之言反映了当时的文人流连山水，寄情自然。魏晋时期的审美思想与绘画实践促进了中国山水画的兴起。

到了隋唐时期，山水已成为独立的画种，并达到了很高的艺术境

界。出现了展子虔、李思训、王维、张璪、朱审、王墨等以画山水著称的画家。唐代的水墨画色彩丰富，称为青绿山水，到唐末五代以后，水墨山水画逐渐成了山水画的主流。宋代画论中出现了“着色山水”这个词，说明当时大多数山水画是不用色的，如果用了色，就得专门强调是着色的，而宋人仿唐的所谓“青绿山水”也与唐人的绘画有一定的距离。宋代以后，士大夫画家与普通画工由于出身、地位的不同，绘画的审美观以至技法都有很大的不同，使中国的绘画分成了两条不同的道路，士大夫则基本不涉足壁画。而在唐代，那些有名的画家如吴道子、李思训等，他们的主要作品是寺院中的壁画。唐宋绘画的差异性，使宋代以后人们对唐代绘画的认识不全面，特别是在山水水中，水墨画兴起以后，唐代流行的那种青绿山水就渐渐受到冷淡。

在传世品基本佚失了的今天，人们对唐代山水画的认知就显得十分单薄。加之历代战乱和自然灾害，中原古都如长安、洛阳及江南都会南京、杭州等地的宫殿名刹荡然无存，其壁画真迹也已化为泥土，我们很难了解唐宋名家壁画的具体面貌。所幸的是，远在大漠边陲的敦煌却为我们保存了认识古代山水画的可靠资料，这些壁画是解开中国宋代以前山水画史之谜的一把钥匙。

敦煌石窟是作为佛教信徒修持和礼拜场所而开凿的，因此，壁画不仅表达了对佛教理念的崇拜，也表达了对美好环境的向往。壁画中的山水图像是以佛教内容为中心，作为装饰和人物活动的背景出现的，其画面数量之多，描绘之精，时代延续之久在古代艺术中都是绝无仅有的。在印度和西域壁画中，虽也画出一些植物和简单的象征性风景，但绝没有像敦煌壁画这样大量的山水画。表明了中国传统山水

审美意识对佛教壁画的强烈影响。

敦煌壁画的山水画大体经过了以下四个发展阶段：

早期。从北朝至隋近二百年间，山水画的基本形式代代相袭。石窟开凿的初期，虽然以吸收外来艺术为主要倾向，但中原的艺术因素也执着地进入了佛教洞窟，对于山水的表现就是例证之一。在早期洞窟里的佛教故事画中布满了山林景物，画面生动而富有想象力，这些山林及狩猎场面的样式显然源自汉代绘画。北周至隋代，作为佛教故事背景的山水表现出真实而自然的山峦、林木等景物。这些壁画印证了唐人记载的“人大于山”、“水不容泛”的早期山水画特征。

唐代前期。出现了以整面墙壁为构图的大型经变画，取代了早期横卷式故事画构图，为山水创作提供了新的空间，气势宏伟的全景式山水画得以展现。不仅在叙事性的经变画中表现出繁富的山水场景，即使在以净土图为中心的经变画中也表现出自然而和谐的山水风景。画面敷彩由装饰性的色彩相间转为色调统一的青绿山水。造型表现出山峰、断崖、沟壑、坡地、河流、泉水等多种复杂的地形地貌，并出现了众多的植物品种。在第103、217等窟的法华经变、第172、320等窟的观无量寿经变中，山水画都可以视作独立的作品。

唐代后期。中唐以后，山水画沿着青绿山水画的道路发展的同时，产生了具有水墨画特征的新因素，在第112等窟壁画以及敦煌出土的绢画中可以看出这种新的风格。此外，这一时期，屏风式壁画的兴起，也促进了独立山水画的发展，并为壁画中立轴式构图开辟了新路。

晚期。包括五代、北宋、西夏、元代。五代以后，敦煌曹氏政治

势力衰弱，与中原王朝的关系不似以前那么密切。敦煌壁画的制作趋向保守，但仍然出现了像第61窟那样独立的巨幅《五台山图》，这是一铺五代时期绝无仅有的以山水画为主体的鸿篇巨制。西夏至元代，敦煌石窟的开凿已进入了尾声。西夏前期壁画继承了曹氏画院的传统，但更趋于简淡，山水景物描绘极少。西夏晚期至元代，山水画又出现高潮。在榆林窟第2、3窟出现了山水画的新风，特别是第3窟规模宏大、技艺精湛的水墨山水画，一改过去青绿山水的风格，显示出两宋山水画对佛教壁画的巨大影响。

一千多年间，每个时代都在敦煌石窟留下山水画迹，这些作品在多大程度上反映了当时中国山水画的风貌，又随时代不同而有所不同。北朝后期的山水画风大致与中原一致；隋唐时期，由于朝廷努力经营西域，不仅中原的艺术能迅速传到敦煌，而且中原的著名画家到敦煌作画的可能性也很大。此时的山水画不应视作边陲地区之作，而是当时具普遍意义的流行风格。五代以后，中国的山水画发生了深刻的变化，然而，由于中原王朝更迭频繁，政权衰弱，无暇顾及西北，此时壁画中的山水技法因循守旧，缺乏新意，与内地的山水画差距很大。西夏晚期至元代，两宋以来山水画的传统影响波及北方，在榆林窟出现了规模宏大的水墨山水画。

关于敦煌壁画中的山水画，近年来一些著作有所提及，也有不少研究论文发表，但均未将它作为一个完整的体系来论述。本卷把敦煌壁画中的山水画按时代发展的脉络进行全面的介绍，以一个形象绚丽的剖面展示出中国山水画发展史的一个重要方面。

目 录

前 言 理想世界里的奇山秀水	005
第一章 自然天趣 心驰神往	
早期：北朝至隋（公元421 - 618年）	011
第一节 装饰背景的北朝山水	013
第二节 繁缛的隋代山水	039
第二章 壮阔华美 气度雍容	
唐代前期（公元618 - 781年）	059
第一节 故事画中的山水新格局	061
第二节 叙事性经变中的青绿山水	083
第三节 净土图式经变画中的山水	123
第三章 萧条淡泊 世外景象	
唐代后期（公元781 - 910年）	155
第一节 青绿山水的新发展	157
第二节 水墨山水的兴起	171
第三节 屏风画中的山水	185

第四章 深秀简素 水墨流芳

晚期：五代至元（公元910—1402年）	201
第一节 曹氏画院的院体山水	203
第二节 西夏及元代的水墨山水巨制	219
附录：与敦煌壁画相关的山水画作编年简表	248
图版索引	249
敦煌石窟分布图	250
敦煌历史年表	251

第一章 自然天趣 心驰神往

早期：北朝至隋（公元421—618年）

敦煌石窟开凿之初——魏晋南北朝，正是中国山水画蓬勃兴起的时代，据记载，著名的画家顾恺之、戴逵、宗炳、王微等都长于山水。然而他们的山水画迹到唐代就已经很难看到了，只有顾恺之的《洛神赋图》和《女使箴图》还有摹本传世。敦煌壁画中的山水图像，则是这一时期留下的真实可靠的山水画资料，从中可以品味中国山水画萌发期的状况。

在敦煌早期壁画中，山林样式继承了汉代的表现形式，山峦平列，尤其是狩猎场面与汉代的狩猎图如出一辙。北魏以后，在故事画中，常常在横长画面中画出斜向排列的山峦，既可作为故事的背景，又可分隔故事场次，有时还采用小山头堆积的形式，用以表现高山。北周和隋代，随着长卷式故事画的繁荣，对山水风景有了比较深入而细致的刻画，值得注意的是树木的表现在西魏以后出现了很多新的技法，水的表现也多了起来。新技法绘制的山水生动而又富于想象力，体现当时从中原传来的风格和形式。