

图案卷(下) 14

敦煌石窟艺术全集

图

案

卷

(下)

本卷主编 关友惠

敦煌石窟艺术全集
14
敦煌研究院 主编

图书在版编目（CIP）数据

敦煌石窟艺术全集. 图案卷: 全2册/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 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224640 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·图案卷（下）（14）

主 编 …………… 关友惠

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 富丽的盛世纹样	005
第三章 绚丽多彩的莲花世界 (唐代:公元618~907年)	007
第一节 初唐图案	009
第二节 盛唐图案	045
第三节 中唐图案	103
第四节 晚唐图案	143
第四章 多民族培育的花朵 (五代至元:公元914~1367年)	163
第一节 五代图案	165
第二节 宋代图案	187
第三节 西夏图案	219
第四节 元时期图案	241
图版索引	250
敦煌石窟分布图	251
敦煌历史年表	252

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. 图案卷: 全2册/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 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224640 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·图案卷（下）（14）

主 编 …………… 关友惠

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 关友惠

图

案

卷

(下)

敦煌石窟艺术全集
14
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 梁蔚英 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 彭卿云 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

图案卷（下）

主 编 关友惠

摄 影 张伟文

封面题字 徐祖蒂

前言

富丽的盛世纹样

敦煌石窟的图案纹样丰富，色彩保存基本完好，并具有历史沿革的系统性，因而不仅具有难得的学术研究价值，而且有着丰富的实用价值。为了更多地收录这些珍贵的图像，特将《图案卷》分成上、下两卷，共四章。上卷内容为第一、二两章，包括北朝和隋（公元421~618年）的图案；本卷是下卷，内容为第三、四两章，包括唐及五代、宋、西夏、元（公元618~1367年）的代表性图案。

唐代是敦煌艺术的繁荣时期，经由了从成熟到鼎盛，再到转变的几个不同历史时段，纹样富于变化，内容十分丰富。其中尤以团花（莲花）纹藻井图案、卷草纹边饰图案为代表，纹样繁丽，色彩鲜艳。

需要说明的是，在晚唐图案中，人物服饰纹样华丽精细，特别是女供养人画像服饰，个个金钗花钿，身着锦绮绫罗裙衫，遍体禽鸟、蜂蝶、花草纹饰，在延续近百年的非常程式化的装饰纹样中，格外引人注目。因另有《服饰卷》刊行，本卷从略。

五代、宋，在沿袭唐代纹样的基础上，再行翻新创造，形成了以团龙藻井为特征的地方风格。西夏、蒙元时期，装饰纹样受中原王朝宋、北方政权辽和藏传佛教艺术影响，纹样多摹仿汉式建筑彩画，以缠枝牡丹纹、花草禽兽纹、回纹和卷涡纹最有特色，呈现着多民族、多文化元素交融的特点。

从唐至元的这一时期，敦煌的装饰纹样发展、演变的脉络清晰，承袭关系明确，并影响到明、清乃至近代，这是中国装饰艺术史上极其重要的一页。

目 录

前 言 富丽的盛世纹样	005
第三章 绚丽多彩的莲花世界 (唐代:公元618~907年)	007
第一节 初唐图案	009
第二节 盛唐图案	045
第三节 中唐图案	103
第四节 晚唐图案	143
第四章 多民族培育的花朵 (五代至元:公元914~1367年)	163
第一节 五代图案	165
第二节 宋代图案	187
第三节 西夏图案	219
第四节 元时期图案	241
图版索引	250
敦煌石窟分布图	251
敦煌历史年表	252

第三章 绚丽多彩的莲花世界

(唐代：公元618~907年)

唐朝是敦煌艺术的繁荣时期，石窟的装饰图案日臻完美，达到高峰。这一时期的装饰纹样，可依据其发展变化分初、盛、中、晚四期。

初唐是唐朝开拓西域蓬勃发展时期，中原与西域交流频繁，为敦煌艺术的发展带来生机，新纹样源源不断地传入石窟。具有西域风韵的葡萄纹、石榴纹藻井是初唐早期石窟装饰的代表作。而与中原同类纹样一致的桃形瓣莲花纹藻井和形姿纤秀的缠枝卷草纹边饰，则是初唐石窟装饰的主流。

盛唐时期经济空前繁荣，敦煌石窟的装饰也进入极盛期。各式纹样异彩纷呈，边饰种类齐全，藻井装饰结构完美。其中以莲花藻井、团花藻井、石榴卷草纹边饰最具代表性。莲花纹藻井纹饰繁盛华丽，莲瓣层层作绽开状，色彩青绿朱紫重重叠晕，颇有富贵宝相之气；团花藻井纹饰组构繁缛，已达饱和状态，花瓣向内合包成团圆形，呈现出庄严、稳固、严谨的秩序感。

中唐时期敦煌为吐蕃占据，与中原交流受到影响，石窟装饰中的盛唐样式嘎然而止。纹样以茶花纹为特征，藻井装饰以禽兽卷瓣莲花为代表，色调清新雅致，形成了具有地方特征的风格。

晚唐敦煌虽为唐朝归义军管辖，但与中原远隔千里大漠，因而石窟装饰大多延袭中唐旧样，而且在应用中逐渐程式化、简易化。只有凤、狮子、芝草纹样新颖，为一亮点，并影响于五代。

第一节 初唐图案

唐朝建立之初，沙州（敦煌）为地方势力割据，七年之后才正式归属唐朝管辖之下。贞观十六年（公元642年）唐王朝平定西域高昌，丝路交通至此才得以畅通。中原与西域交往逐渐频繁，新的装饰纹样随之不断传入石窟。石窟装饰在平高昌以前尚有较多的隋代遗风，之后则全面进入了新的发展时期。

初唐石窟装饰内容丰富，新样繁多，依其分布，有窟顶藻井、四壁边饰、佛菩萨背光、佛顶华盖四类，其中以藻井装饰为代表。藻井装饰依其中心方井内的纹样，分为葡萄石榴纹藻井、石榴莲花纹藻井、莲花纹藻井三种。葡萄、石榴两种纹样藻井，虽然数量不多，但是初唐早期图案的代表之作。莲花纹藻井绘饰较多，是初唐图案的主流。

葡萄石榴纹藻井，藻井中心以葡萄纹、石榴纹为主纹饰，纹饰作“十”字或“米”字形构架，再以缠枝环绕套联，依缠枝分布葡萄串和叶子。纹样满地铺展，分布疏密相宜。方井四周的边饰层，以葡萄纹、八叶小花纹为主，同时也还保持着隋代藻井框架的旧样式，如边饰层中仍绘有方格纹、鳞片纹、白珠纹和三角式垂幔，藻井外边四周亦绘有飞天行列。这是新的葡萄、石榴纹样与旧有的框架组合的新式藻井。葡萄纹有两种：一种是写实形，葡萄颗粒

累累；另一种是写意形，形如“品”字形，是一片三弧小叶（也有作五弧叶），多重叠垒，叶片上画层层小弧线，恰如串串葡萄颗粒，想象丰富，实是智慧之作。葡萄纹除作为藻井主纹饰之外，也画于边饰和佛背光上。在应用中，两种葡萄纹或单用一种，或两种相间。纹样组构，缠枝起着骨架作用，没有缠枝纹样就难以成立。

葡萄纹样源于西亚，很早就传入中国，在新疆民丰县尼雅出土的东汉时期的毛织物上已织有葡萄纹，距敦煌最近的西邻古楼兰佛寺遗址出土的三四世纪木器残件上亦雕有葡萄纹。在佛教石窟中，北魏时期的山西大同云冈第12窟明窗边沿、河南洛阳龙门石窟古阳洞北壁景明三年（公元502年）佛龕楣饰均雕有忍冬葡萄纹，葡萄为写实形。敦煌隋代第401窟佛背光中画有葡萄卷藤纹，但与云冈、龙门石窟中的葡萄纹不同，当是另一谱系。初唐的缠枝葡萄纹，它的缠枝构架方法及其格调，与伊拉克巴格达附近泰西封遗址出土的6世纪的壁镶板上浮雕葡萄纹样相近似。西安何家村出土的唐代“蔓草龙凤纹银碗”上的葡萄纹已是典型的中国缠枝莲花葡萄纹了。藻井装饰中的葡萄纹是现知唐代最早的葡萄纹。

石榴莲花纹藻井，藻井中心以石榴莲花为主纹饰，亦绘于唐初，与葡萄石

榴纹藻井同期，主花饰构架与之也有相同之处。其数也少，而延续时间到盛唐，为我们展示了这类藻井百年间发展演变的全过程。中心方井石榴莲花纹亦作“十”字形构架，“十”字空档再配饰一小花，又呈现“米”字形。方井四角画半圆莲花。石榴纹是由两片忍冬叶相合状如桃子的形象，有的剖面露籽（如第373窟），有的无籽（如第375窟），如同一莲花花瓣。

石榴纹样最初传自西域，在阿富汗巴米扬石窟第167窟前庭顶部约绘于六七世纪的壁画中即有同类纹样，是由长方格组成的带状纹饰，每格内画两个忍冬叶合成的桃形纹，或顶端相对，或底部相联，接联处画一小花。有的桃形内画一片多裂阔叶。它对唐代装饰纹样的发展产生极大的影响。在北魏石窟中有一种由两片忍冬叶相背合成的纹样，外周环以缠枝。它与唐初藻井中的石榴纹虽然并无直接承袭关系，但那以两片忍冬叶纹相背或相向组构复合纹样的方法相通，其本源一致。到隋代，在第401窟的莲花环珠纹边饰中，已有完整的由四个对叶忍冬桃形纹组合的莲花纹样，应当说它就是唐初藻井中石榴莲花纹样的雏形。不过藻井中的四石榴莲花纹的直接承袭关系应传自中原。陕西博物馆藏初唐时期的“四鸾菱花镜”主纹饰即为四石榴纹“十”字形构架，卷藤

缠枝串联，“十”字空档处为鸾鸟。说明此镜之前的四石榴莲花纹已经成熟。唐初的石榴莲花纹藻井还带有浓重的隋代遗风（如第373、375窟），到初唐后期，四桃形莲花纹虽然还保持着“十”字构架样式，那桃形的忍冬叶已分解变化为叶端肥大多裂，叶片后部作回卷状，中部短小有裂。只等盛唐到来为之填充更华丽的纹样，藻井垂幔纹已近于盛唐样式了。

莲花纹藻井，内容丰富，花形多样，数量也多，是初唐藻井图案的主要部分。依其中心莲花花形可归为三类：平瓣莲花纹藻井、桃形瓣莲花纹藻井、异形莲花纹藻井。平瓣莲花纹藻井，绘于唐初，中心方井莲花花瓣平展，有八瓣或多瓣，方井四周的环珠纹边饰、三角垂幔纹都还保持隋代的老样式（如第386、204窟）。如以类型划分，还应归属隋代范畴。但它的造型、审美情趣、绘制技法、色彩都已发生了新的变化。这种变化在隋末已见端倪，到初唐中期（约7世纪中）平瓣莲花纹藻井方为新样式所取代。

桃形瓣莲花纹藻井与平瓣莲花纹藻井相比，彻底脱离了隋代遗风，是以新的莲花纹、卷草纹组构的全新藻井装饰。中心方井画桃形瓣莲花，莲花八瓣呈放射绽开状。桃形莲瓣与上述石榴纹同源异支，是初、盛唐时期组构莲花最

基本的母体纹。桃形瓣莲花莲瓣两侧向内包含的多裂长叶，较之四石榴莲花藻井中的莲瓣包合度已经变浅，瓣内空间宽大，画有叶形花饰。莲瓣多为一重，内中再环以卷云、小叶组合的联环纹，中心画重层四叶小花，层次简洁分明，形象爽朗明快。莲花周围多画有云纹，四角画半莲花。方井四周边饰，层次不多，多是一层卷草纹，一层半对半莲花（半团花）纹。最外层是三角垂幔纹，或不画垂幔。作为石窟藻井装饰，初唐与盛唐相比，还未形成完全的标准样式。

桃形瓣莲花纹是初、盛唐之际莲花纹样之代表，如陕西乾县大足元年（公元701年）李重润墓过道天花绘四桃形瓣莲花、乾县神龙二年（公元706年）李蕙仙墓墓志石边饰刻八桃形瓣莲花、西安何家村出土唐“金花银羽觞”刻六桃形瓣莲花、郑州上街区55号墓出土开元时（公元713~741年）菱花镜为八瓣桃形瓣莲花。这些皇室显贵享用的墓室装饰和银器装饰，代表了当时最时兴的高水平的工艺装饰。敦煌初唐桃形瓣莲花纹藻井无疑是对纹样的模仿，纹样发展演变时序与之也是同步的。

异形莲花纹藻井，所谓“异形莲花”，实是难以归类的两窟孤例，但很重要，亦很精美。其一是第329窟莲花飞天藻井，画者搜集了此前藻井中所有

的纹样，有葡萄纹、石榴纹、卷草纹、各种叶纹以及隋代某些纹样组构藻井装饰，藻井中心画十四瓣方头卷瓣大莲花，花中央是色轮莲蓬，莲花周围有四飞天，四角画石榴莲花。方井四周边饰有葡萄纹、方格环珠纹、卷草纹，可谓“苦心孤诣”。但就整体而论，不免过于庞杂。它反映了新旧更替时期，新的纹样蜂涌而来，如何选用新纹样，利用旧纹样，组构新样式藻井装饰，画工们还在探索之中。另一例是第321窟莲花藻井，中心方井莲花以新的多裂圆叶纹、椭圆内卷云纹组成，花形新颖，个鲜明。四角花为桃形瓣莲花。方井四周只有两道边饰，无垂幔。两道边饰均是当时广为流行的纹样，缠枝三叶莲花与陕西礼泉县出土唐显庆三年（公元658年）尉迟敬德墓墓志边饰完全一样，特别是那三片花瓣翻卷的形状。卷云圆叶纹半对半边饰与新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的一件丝织物镶边上彩绘的纹样，花形、排列方法、色彩、绘制技法完全相同。两窟藻井样式虽是孤例，纹样却都是一时代之代表。

初唐边饰种类不多，主要有缠枝卷草纹、四叶瓣莲花纹、几何纹。

缠枝卷草纹，有缠枝、卷草、蔓草、唐草诸多名称，不同名称反映着研究者们各自所据纹样的差异及其习惯用语，并不是对纹样的分类。“缠枝卷

草”概括了这一纹样的基本特征。现在能看到的最早的缠枝卷草纹是印度萨特那出土的5世纪的《说法的佛陀》雕像头光上的纹样。雕像属马图拉笈多风格，被誉为印度古典主义艺术代表作，头光纹样环形带状，波状缠枝上分段雕出花蒂，花蒂出叶，叶如卷云状，满地铺展，纹带两侧为联珠纹。在敦煌隋代窟中有精美的缠枝莲荷纹边饰，但并非同一谱系。

缠枝卷草纹边饰是唐代图案两大纹样之一，纹形变化非常丰富。依据纹样形态与谱系可分为两类、三系、五种。

第一类缠枝莲花纹，叶纹是平展状，分两种：一是花形由多种叶纹组合而成，有圆形叶、长条叶、卷头叶，是异化了的装饰植物纹，自成谱系。绘饰不多，但很重要（如第321窟）。这一纹样也见于陕西礼泉县上元二年（公元675年）阿史那忠墓志盖边饰、甘肃泾川县出土延载元年（公元694年）舍利石函边饰。石窟边饰与石刻大致同时。二是花形由三片叶组成，缠枝上无附叶，是一种简化缠枝莲花纹，多绘于一些窄小部位（如第329窟壁画栏板、321窟窟顶、392窟龕沿）。

第二类缠枝卷草纹，是缠枝卷草纹的主流，有三种：一是缠枝石榴卷草纹，单元花饰中心为一石榴纹，石榴剖面露籽，外层内卷包合状，缠枝上叶子

稀少，应用广泛，延续至盛唐之初（如第220窟）。二是缠枝莲花卷草纹，单元花饰中的莲花为桃形莲瓣，缠枝多有细长的卷叶（如第334、335、211窟藻井中的边饰）。与之相同的纹样有陕西礼泉县出土唐阿史那忠墓志盖边饰、甘肃泾川县舍利石函边饰。三是缠枝百花卷草纹，是吸取了缠枝莲花纹、缠枝莲花卷草纹多种花形组合成的一种边饰纹样，缠枝上满布细长的卷叶，有的还画有禽兽形象（如第220窟、340、334、71窟龕沿边饰）。与之相同的纹样，还出现在陕西西安何家村出土的菱花鸳鸯鹦鹉纹银杯和泾川出土的舍利银椁上。三种缠枝卷草纹样是同一谱系，同时并存，互相影响，又各具特色。它们具有相同的纤秀华丽的初唐风格。

四叶莲花纹边饰，根据其构成可分两种：一种由四个大小相同的桃形莲瓣，或是由四片多裂大圆叶与四片小叶组成，外形成方形（如第334、321窟）。与之相同的纹样，有新疆吐鲁番出土唐永淳二年（683年）宝相花织锦纹样、陕西乾县大足元年（公元701年）李重润墓过道顶部天花纹样。各地所绘纹样时间大致相同。四叶方形莲花以后演变成六叶形团花。另一种是由两片多裂大圆叶与两片小圆叶组成，外形成横长方形（如第329、334窟）。这一花形边饰绘饰不多，但延续时间到盛

唐。

几何纹边饰，北朝以后基本不再流行，初唐仅有菱形边饰一种，绘饰也少，将在下节一并叙述。

佛背光与菩萨头光装饰，已由北朝以来的火焰纹转向华丽的卷草纹、团花

纹。唐初诸窟一般只画以多色光环，中期以后绘饰纹样日渐华丽（如第220、321、332、334窟），纹样与上述边饰相同。这种变化显然是受到印度马图拉笈多造像艺术的影响，也是佛教思想中国化、世俗化在装饰上的表现。