

敦煌石窟艺术全集

动物画卷 19

动物画卷

本卷主编 刘玉权

敦煌研究院主编
敦煌石窟艺术全集
19

图书在版编目(CIP)数据

敦煌石窟艺术全集·动物画卷/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动物画—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226566 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·动物画卷(19)

主 编 …… 刘玉权

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 飞禽走兽皆有情	005
第一章 早期：传神与夸张	
北朝（公元421 - 585年）	011
第一节 北凉与北魏动物画	013
第二节 西魏与北周动物画	027
第二章 中期：写实与理想	
隋、唐（公元581 - 907年）	067
第一节 隋代动物画	069
第二节 唐代前期动物画	081
第三节 唐代后期动物画	104
第三章 晚期：世俗与图案	
五代、宋、西夏、元（公元907 - 1368年）	135
第一节 五代、宋动物画	137
第二节 回鹘、西夏、元动物画	163
第四章 神奇与怪诞	
敦煌神瑞动物画	197

第一节 龙与天马等神兽	199
第二节 凤鸟与迦陵频伽等瑞禽	219
图版索引	242
敦煌石窟分布图	243
敦煌历史年表	244

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·动物画卷/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动物画—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226566 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·动物画卷(19)

主 编 …… 刘玉权

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 刘玉权

动物画卷

敦煌石窟艺术全集 19

敦煌研究院主编

 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

动物画卷

主 编 ····· 刘玉权

摄 影 ····· 吴 健

文字审校 ····· 王 镛

前 言

飞禽走兽皆有情

动物是自然界的重要成员，它们与人类生活在同一个地球上，共同拥有山林和蓝天。密切的生存关系，使人类不断运用绘画手段来表达对动物的认识和情感，于是产生了动物画。动物画的起源，十分久远，以至无法追溯到某个具体的年代，现在所知的只是，自从人类有了艺术活动，便有了飞禽走兽以及与之相关的神怪的艺术形象。中国的西北地区从原始社会的彩陶起，到两汉、魏、晋的墓室壁画都留有生动的动物形象，特别是武威地区出土的青铜马踏飞燕，以其造型的优美生动著称于世，可谓汉代艺术的代表。西域的佛教艺术向东方吹来新的气息，位于丝绸之路咽喉的敦煌石窟，在这样的文化氛围中培育了它的艺术。石窟开凿于公元5世纪初，直至14世纪中叶，历经千余年，从未间断，壁画上汇集了中原、西域、印度的众多的动物形象，主要有象、狮、虎、鹿、牛、马、羊、驴、骆驼等走兽，以及孔雀、鸽子、鹦鹉、鹤、雉等飞禽和鱼鳖等水族，还有龙、凤、翼马、青鸟等神瑞动物。它们或出没于山林，或翱翔于云天，或潜游于水中。画师不仅注意表现它们的形体美，还赋予它们丰富的感情世界。

敦煌石窟的动物画是以佛教内容为中心的。佛教主张，人与动物之间应保持平等和谐的关系，即所谓“众生平等”，“一切有情皆有佛性”。佛教批判射猎、屠宰，乃至一切伤害动物的行为。对于现代人来说，爱护动物，通过绘画的手段来赞美那些与我们同住一个家园的伙伴，表现人与动物之间关系与爱的天性，又何尝不是一项重要课题呢？

敦煌石窟的动物画大多不是独立存在的，有些只是作为背景出

现，它们分别绘在佛教故事画、经变画以及无主题画中，而经变画内容则具有明确的佛教主题，无主题画又从侧面烘托了主题的气氛。当我们沿着敦煌的动物画画廊寻访绘画历史的时候，不仅可以饱览古人的表现形式和技法，引以为鉴，还可以清晰体会到一种爱心。这种爱心恐怕就是动物画的创作之本。

在本生故事画中，北魏第254窟所绘的《萨埵太子本生》表现了王子舍身救虎的善行，并以优美修长的造型描绘出群虎的形象。在经变画中，盛唐第148窟表现了由于牛王救护，善友太子双眼复明的故事。晚唐的第154窟画有一只雌鹿产下一个女孩，对她抚爱备至。而与此相反，在北魏第257窟的《九色鹿本生》和晚唐第85窟金毛狮子的故事描写的却是一些人为了贪图钱财，不惜出卖或屠杀动物的行径。由此可以看出，敦煌石窟动物画从正反两个方面来完成佛教的精神主题。还有一些题材取自现实生活。在经变画中，隋代第420窟所绘的法华经变表现有丝绸之路上的种种艰辛，其中以轻快流畅的笔调描绘了整装待发的驼队。而在高僧故事画中，唐代第323窟所绘的迎佛图反映的是江南水乡迎接佛像的热闹场面，生动地画出了水牛、毛驴奔跑的动势。以现实生活为背景表现人们对佛教的追随，更增加了画面的感召力。

无主题画是汉代遗风的表现，各种山林动物，均以长卷式出现在早期的狩猎图和禅修图中，目的是表现人间杀戮动物的残酷以及禅修环境的和平与宁静。

敦煌石窟艺术的分期一般采用三段式，即分为早、中、晚三期。

动物画的早期起自公元5世纪初，止于6世纪末，包括十六国、北魏、西魏、北周等时期。这一时期的动物画表现题材以佛传、佛本生故事、山林动物为主，造型富有浪漫色彩，往往给人以满壁飞动感觉，着色强调大面积色块形成的整体感和装饰感，而不着色的线条画同样生动精彩。中期从公元6世纪末至10世纪初，包括隋唐两大王朝，历时三百二十多年，其间吐蕃时期依通常说法，称中唐。这一时期是敦煌动物画的成熟期，表现题材以宏大的经变画为主。动物的造型从浪漫走向写实，用笔用色皆有中原风范，更有许多画面画工细腻，颇具长安笔韵。晚期从公元10世纪至14世纪中叶，包括五代、宋、回鹘、西夏、元诸王朝，前后四百六十余年。这一时期的动物画中原之风日盛，出现了线描画的巨制，笔法的表现形式已相当丰富，但有些动物形象由于造型呆板而失去生命力。敦煌的动物画所表现出来的承继关系，以及它自身体系的完整性、可靠性，在中国是绝无仅有的，因而占有重要的学术地位。

敦煌石窟的动物画大致可以分为三类，一是以现实动物为绘画题材的现实动物；二是神话传说中的神瑞动物；三是建筑装饰图案。建筑装饰图案另见全集的《图案卷》。本卷侧重介绍的是现实动物。这些动物画具有鲜明的时代风格与地区特色，追究其渊源，有传自中原的画法，也有来自西域的凹凸画法，有工笔，也有写意；有白描，也有没骨、重彩。这些画法有些不是单一使用的，从而造成了相互交融、刚柔并济的效果。虽然当时还没有建立现代动物画中骨骼、肌肉、动作分解的体系，但细致的观察，丰富的生活积累，对动物的结

构已经有较多的认识，特别是通过动物的表象来表达感情的意图是十分明确的。那熟练的线条，明丽的色彩，无不表现出勃勃生机，表现出敦煌画师对生命的讴歌。这便是我们今天仍在追求的美术精神的本质，也是历史留给我们的启迪。

敦煌壁画动物画的主要表现手法有夸张、写实、拟人和图案化等。夸张手法包括对动物姿态的变形、对色彩的强调。如马的奔跑之势把后蹄画得跷向蓝天；给金毛狮子画上蓝色的鬃毛。写实手法包括对动物造型的认识、对动物生动的表现。如把江南水牛的结构画得相当准确；被缚住腿的驴表现出焦躁的神情。拟人化手法主要是赋予动物以人类的感情，如虎等动物听到佛陀涅槃时所表现出的震惊和悲哀。图案化手法主要是将动物形体规范为几何图形或变形，如将龙画成团龙纹，将凤尾变成卷草纹。

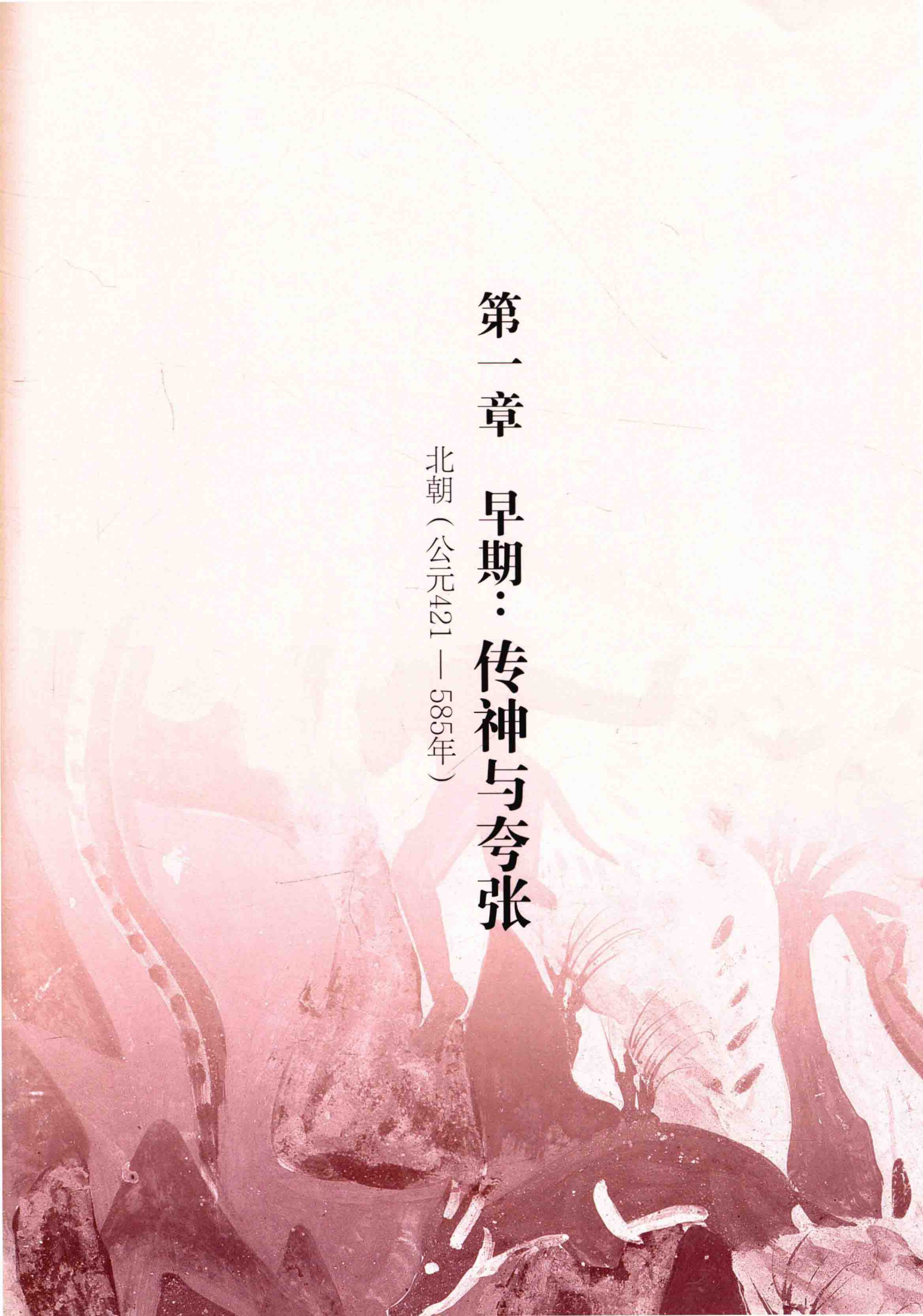
纵览中国动物画史，宋代以前的传世真迹寥若晨星，尚存的有东晋顾恺之的《洛神赋图卷》、唐代梁令瓚的《五星二十八宿神形图卷》、韩干的《照夜白图卷》、张萱的《虢国夫人游春图卷》、韩滉的《五牛图卷》、五代胡王褒的《卓歇图卷》、黄筌的《写生珍禽图卷》，其中尚有实为后人摹本的。纵然加上出土的墓室壁画，也难以补天之漏。而敦煌所存动物图像，种类繁多，技法翻新，且系统可靠，这是十分难得的，更难得的是它始终维护着动物画创作的精神。

目 录

前 言 飞禽走兽皆有情	005
第一章 早期：传神与夸张	
北朝（公元421 - 585年）	011
第一节 北凉与北魏动物画	013
第二节 西魏与北周动物画	027
第二章 中期：写实与理想	
隋、唐（公元581 - 907年）	067
第一节 隋代动物画	069
第二节 唐代前期动物画	081
第三节 唐代后期动物画	104
第三章 晚期：世俗与图案	
五代、宋、西夏、元（公元907 - 1368年）	135
第一节 五代、宋动物画	137
第二节 回鹘、西夏、元动物画	163
第四章 神奇与怪诞	
敦煌神瑞动物画	197

第一节 龙与天马等神兽	199
第二节 凤鸟与迦陵频伽等瑞禽	219
图版索引	242
敦煌石窟分布图	243
敦煌历史年表	244

The background features a traditional Chinese ink wash painting of a landscape. It depicts several trees with dark trunks and sparse, light-colored foliage. A large, white, rounded object, possibly a rock or a piece of fabric, is prominent in the middle ground. The overall style is minimalist and expressive, with a focus on natural elements.

第一章 早期：传神与夸张

北朝（公元421—585年）

对于中国动物画史来说，敦煌石窟早期动物画是中原传统的继续，但对于中国佛教动物画来说，却只是掀开了第一页。因而其风格，有汉代艺术的余韵，亦看见来自西域乃至印度艺术的有力影响。

佛教的动物画取材于佛经故事，以形象阐释佛教义理。敦煌石窟最早的动物画出现于北凉，画风简朴单纯，有明显的西域绘画特征。及至北魏开始，即以浪漫与夸张的造型为主调，成为敦煌早期动物画主要风格。特别是北魏、西魏动物画，由装饰性向写实性过渡，追求绘画的趣味，注重表现动物的神态和相互关系，对外形描写却不求太似，颇合现代绘画大师齐白石的论画原则，所谓“妙在似与不似之间”。北魏时出现这种风格，亦与北魏后期，公元5世纪南齐人谢赫所倡议的审美观相近。谢赫提出品画“六法”后，注重形神兼备、追求气韵生动的美学思想，在画坛蔚然成风。

总体而言，敦煌早期动物画充满激情，揭示了动物内在的生命力和美感。古朴的风格和飞动的气势浑然一体，这是早期动物画的特征。而西魏、北周时期是敦煌动物画第一次的辉煌时期。

早期动物画在运笔、敷彩、造型的技法上，对前世作了归纳，为后世开了先河，也为现代动物画研究和创作树立了良好的范例。