

敦煌图案案

杨东苗
金卫东

编绘

敦煌历代精品 边饰·圆光线描图集

浙江人民美术出版社

敦煌图案案

敦煌历代精品 边饰·圆光线描图集

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌历代精品边饰、圆光线描图集 / 杨东苗、金卫东编绘. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2016.8
(敦煌图案)
ISBN 978-7-5340-5091-6

I. ①敦... II. ①杨... ②金... III. ①敦煌石窟—壁画—图集 IV. ①K879.412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 177303 号

责任编辑: 雷 芳
责任校对: 余雅汝
责任印制: 陈柏荣
封面设计: 刘 欣

敦煌图案 敦煌历代精品边饰·圆光线描图集

杨东苗 金卫东◎编绘

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路 347 号

网 址: <http://mss.zjcb.com>

电 话: 0571-85176089

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 杭州立飞图文制作有限公司

印 刷: 浙江新华数码印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/12

印 张: 13

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5340-5091-6

定 价: 78.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

前言

敦煌图案的品种繁多，按不同的装饰目的和区域分类有：藻井、平棋、人字披、龕楣、圆光、服饰、地毯、家具、器物图案等。究其根本，边饰是构成以上图案的重要基本元素。

敦煌壁画的边饰有一个基本演进过程：

北朝时期的忍冬纹是石窟中最常见的装饰纹样，形式上有单叶波状、双叶分枝、四叶连锁等多种。其他石窟中未曾出现过的几何纹样，在敦煌石窟中则表现得极为丰富，有方格纹、斜格纹、菱格纹等。

人字披图案是北朝图案中最富于变化的，人字披图案绘在仿中原木构人字顶的两面斜坡上，如莫高窟四二八窟莲花忍冬纹人字披就能反映人字披装饰全貌。人字披是莲花和忍冬充分发挥的舞台，所有人字披都以莲花忍冬叶蔓为基础，枝蔓灵动向上，其间穿插着菩萨、飞天、化生童子、祥禽瑞兽等适合图案。纹饰自由舒展，在窟内营造出了青藤绕梁、仙人出没、祥禽凌空瑞兽攀缘的仙境。北朝图案抒发自然，纹饰疏朗简约，反复、流畅富有生气，神秘淡泊而拙朴是北朝图案的时代特征。

隋代边饰在北朝的基础上进一步吸取了中原文化艺术，并融合西亚艺术风格，内容不断创新，纹饰丰富、变化多端，形象趋于秀丽、自由活泼，善用巧思，渐有争奇斗艳之势。

连珠纹是隋代新出的一种纹饰，源于波斯。北朝时期西域的连珠纹已经被用于丝织品，渐渐被画师吸收进石窟，不论二方连续组成的边饰，还是四方连续构成的衣裙纹样，都成为以后纹饰发展的主要方向。

在壁画中，边饰起到了画面与画面的界限作用，它具有广泛的适应性，并可依建筑形式在石窟内根据绘制题材的不同，合理地分割组合墙面，为专题性壁画内容划分领地。

唐代边饰是丰富的，也是单纯的。言其丰富，是指唐代二百余窟，窟窟图案不尽相同，妙趣横生、巧变不绝。说其简单是结构规律大繁至简，唐代画师们能依据基本元素变化出千姿百态的花式，再“随心”组合成奇思驰骋的自由花边。

唐代中前期边饰有卷草纹、团花、一剖二团花。卷草纹花叶精细，叶纹随形翻卷，花边多由云头长叶连续构成。团花由桃形莲瓣纹与云头小叶组合而成。形象秀丽活泼，色彩明丽，富有洒脱俊逸之感。团花层次增多，有多裂叶形团花、圆叶形团花，还有两种、三种基本元素的组合形式，是团花最为丰富的时期。此外还有菱格纹、龟甲纹、百花蔓草、方胜、方璧等。

唐代中后期，边饰艺术有了进一步的发展，以茶花纹、祥禽瑞兽为其特征，同时出现了迦陵频伽等新式纹样。唐后期的卷草纹无茎无花，只是叶纹叶脉翻转卷曲连续不绝，非常繁复。

五代、宋、西夏常用回纹、白珠纹，藻井的边饰中常用凤鸟卷草纹，对龙凤纹样的重视程度达到了前所未有的高度，象征着统治者政权的神圣威严。

圆光是雕塑或绘画中佛、菩萨、佛弟子头后面的圆形装饰图案，也叫顶光、顶光、头光。是法力、智慧和威严的形象艺术表现。

圆光最早出现在地中海希腊神话故事的绘画与浮雕中，最简单的形式就是小天使头上的一个圆圈，代表光环。是区别神灵与凡人的身份符号，也是宗教起源的象征之一。

这种希腊文明特征被佛教艺术吸收后，最大规模、最精彩地被表现在了丝绸之路上的敦煌艺术中。

早期，是指北凉、北魏、西魏、北周在敦煌的统治时期（约420年到581年），这是敦煌圆光艺术的发轫期。和这时期的绘画特征一致，佛和菩萨的圆光都很简单，一般以单层、双层、多层，一层一色、套圈套色的形式表现。浑厚而拙朴，有着粗犷且一笔挥就的酣畅感。

中期，指隋唐五代。到了隋代圆光渐趋华丽，而唐代由于色彩、纹饰、布局的精益求精，圆光的样式也不断翻新，如莫高窟四四四窟由整铺团花构成，以葡萄、莲花为严谨的组合元素。二二五窟的黄底自由花边圆光，依其布局乍看似连续图案构成，细看则各处布局不尽相同，既不失平衡布局的稳重感，又有自由奔放的随意感。二一七窟是佛教内容壁画的代表作之一，窟内花团锦簇的圆光，集中体现了盛唐艺术风格，是圆光最为靓丽的一窟。

晚期，指宋、西夏、元，壁画的色彩由淡雅渐趋清冷，圆光的图案以对称的连续成分构成，显得平淡无奇。

藻井井心的圆形适合纹一般都是由多种纹样综合组成，圆形适合纹样有两种构成形式，一是十字形或米字形的交叉构成形式，一是圆形套圈层层向外辐射状。前一种结构把一个正圆等分成四份、八份、十二份等，然后在每一等份里经营出适应于其他等份平面的纹样，图形上具有对称、对应、相同、相似的特点。环形纹则有以圆点为中心的向心纹和离心纹，还有向心和离心间隔向外扩散的纹饰。

莫高窟及榆林窟在千余年的绘制过程中，留下了难以尽述、美轮美奂的图案装饰艺术。它给后人留下的最大启示就是：人类有无穷大的想象力、创新力和适应力！

杨东苗 金卫东

2016年6月

目录 CONTENTS

敦煌边饰线描图案	1	忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 三〇三窟 隋	9
花絮边饰 莫高窟 二四八窟 北魏	3	藻纹人字披 莫高窟 四二八窟 北周	10
花絮边饰(局部) 莫高窟 二四八窟 北魏	3	藻纹人字披 莫高窟 四二八窟 北周	11
四神边饰 莫高窟 四三一窟 北魏	3	藻纹人字披 莫高窟 四二八窟 北周	12
四神边饰(局部) 莫高窟 四三一窟 北魏	3	藻纹人字披 莫高窟 四二八窟 北周	13
忍冬纹边饰 莫高窟 四三一窟 北魏	4	双虎图案 莫高窟 四二八窟 北周	14
忍冬纹边饰 莫高窟 二五一窟 西魏	4	双虎图案 莫高窟 四二八窟 北周	14
忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 二五一窟 西魏	4	连锁忍冬纹边饰 莫高窟 二七二窟 北凉	15
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏	5	连锁忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 二七二窟 北凉	15
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏	5	忍冬纹边饰 莫高窟 二七二窟 北凉	15
菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏	5	龙纹边饰 西千佛洞 八窟 隋	16
忍冬纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏	5	连锁藻纹 西千佛洞 八窟 隋	16
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏	6	龙纹边饰 莫高窟 四六二窟 隋	17
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏	6	缠枝莲花纹边饰 莫高窟 四二七窟 隋	17
忍冬纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏	6	翼马连珠纹边饰 莫高窟 四〇二窟 隋	18
忍冬纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏	6	翼马连珠纹边饰(局部) 莫高窟 四〇二窟 隋	18
菱格杂花边饰 莫高窟 四三一窟 北魏	7	连续忍冬纹边饰 莫高窟 四二〇窟 隋	18
菱格杂花边饰(局部) 莫高窟 四三一窟 北魏	7	连续忍冬纹边饰 莫高窟 四二〇窟 隋	18
忍冬纹边饰 莫高窟 二八八窟 西魏	7	卷草纹边饰 莫高窟 三三窟 初唐	19
几何纹边饰 莫高窟 二八八窟 西魏	7	卷草纹边饰(局部) 莫高窟 三三窟 初唐	19
千佛边饰 莫高窟 二九六窟 北周	8	海石榴边饰 莫高窟 四六窟 初唐	19
千佛边饰(局部) 莫高窟 二九六窟 北周	8	海石榴边饰(局部) 莫高窟 四六窟 初唐	19
忍冬纹边饰 莫高窟 二九六窟 北周	8	百花卷草纹边饰 莫高窟 三三四窟 初唐	20
忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 二九六窟 北周	8	百花卷草纹边饰(局部) 莫高窟 三三四窟 初唐	20
忍冬几何纹边饰 莫高窟 四二八窟 北周	9	莲花纹边饰 莫高窟 三三四窟 初唐	21
忍冬几何纹边饰(局部) 莫高窟 四二八窟 北周	9	莲花纹边饰(局部) 莫高窟 三三四窟 初唐	21
忍冬纹边饰 莫高窟 三〇三窟 隋	9	云头纹边饰 莫高窟 三三四窟 初唐	21

莲花云头纹边饰 莫高窟 三二三窟 初唐	21
莲花边饰 莫高窟 三三四窟 初唐	22
莲花边饰(局部) 莫高窟 三三四窟 初唐	22
卷草纹边饰 莫高窟 三二一窟 初唐	22
石榴花边饰 莫高窟 三八七窟 初唐	23
变形忍冬叶连续纹 莫高窟 三三一窟 初唐	23
连续花边 莫高窟 三三一窟 初唐	23
藻纹边饰 莫高窟 三三一窟 初唐	23
葡萄纹边饰 莫高窟 三二二窟 初唐	24
葡萄纹边饰(局部) 莫高窟 三二二窟 初唐	24
团花边饰 莫高窟 七九窟 盛唐	24
半团花边饰 莫高窟 七九窟 盛唐	25
百花卷草纹边饰 莫高窟 六六窟 盛唐	25
百花卷草纹边饰(局部) 莫高窟 六六窟 盛唐	25
团花边饰 莫高窟 一〇三窟 盛唐	26
团花边饰 莫高窟 四五窟 盛唐	26
菱格纹边饰 莫高窟 二一七窟 盛唐	26
团花边饰 莫高窟 三八四窟 盛唐	27
团花边饰(局部) 莫高窟 三八四窟 盛唐	27
半团花边饰 莫高窟 七九窟 盛唐	27
半团花边饰(局部) 莫高窟 七九窟 盛唐	27
缠枝连续纹边饰 莫高窟 二一七窟 盛唐	28
宝相花边饰 莫高窟 二一七窟 盛唐	28
云头纹边饰 莫高窟 三一九窟 盛唐	28
云头纹边饰(局部) 莫高窟 三一九窟 盛唐	28
蔓草忍冬纹边饰 莫高窟 三一九窟 盛唐	29
蔓草忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 三一九窟 盛唐	29
茶花边饰 莫高窟 一九七窟 盛唐	29
茶花边饰(局部) 莫高窟 一九七窟 盛唐	29
垂角纹边饰 莫高窟 三六〇窟 中唐	29
卷草藤蔓纹边饰 莫高窟 二〇一窟 中唐	30

卷草藤蔓纹边饰(局部) 莫高窟 二〇一窟 中唐	30
双凤边饰 莫高窟 一九六窟 晚唐	31
卷草纹边饰 莫高窟 八五窟 晚唐	31
卷草纹边饰 莫高窟 八五窟 晚唐	31
卷草纹边饰 莫高窟 三六九窟 中唐	32
卷草纹边饰(局部) 莫高窟 三六九窟 中唐	32
卷草纹边饰 莫高窟 唐代	32
卷草纹边饰 莫高窟 唐代	33
卷草纹边饰 莫高窟 唐代	33
卷草纹边饰(局部) 莫高窟 唐代	33
半团花边饰 莫高窟 唐代	34
忍冬连续纹边饰 莫高窟 唐代	34
忍冬连续纹边饰(局部) 莫高窟 唐代	34
云头纹边饰 莫高窟 唐代	35
团花边饰 莫高窟 一五九窟 中唐	35
团花边饰(局部) 莫高窟 一五九窟 中唐	35
卷草纹边饰 莫高窟 一四窟 晚唐	36
卷草纹边饰(局部) 莫高窟 一四窟 晚唐	36
祥禽瑞兽纹边饰 莫高窟 六一窟 五代	37
祥禽瑞兽纹边饰(局部) 莫高窟 六一窟 五代	37
回纹边饰 莫高窟 七六窟 宋	38
连续云头纹边饰 安西榆林窟 一四窟 宋	38
连续云头纹边饰(局部) 安西榆林窟 一四窟 宋	38
方壁边饰 莫高窟 七六窟 宋	39
云头十字纹边饰 莫高窟 七六窟 宋	39
连锁藤蔓纹边饰 莫高窟 四〇九窟 西夏	39
三联边饰 安西榆林窟 三窟 西夏	40
祥禽瑞兽边饰 安西榆林窟 三窟 西夏	41
一剖二菱格花边饰 安西榆林窟 二窟 西夏	42
一剖二菱格花边饰 安西榆林窟 二窟 西夏	42
连珠边饰 安西榆林窟 二窟 西夏	42

勾勒卷草纹边饰 莫高窟 二五四窟 西夏	43	连珠狩猎纹饰(局部) 莫高窟 四二〇窟 隋	60
忍冬纹边饰 莫高窟 三三〇窟 西夏	43	忍冬纹圆光 莫高窟 四二七窟 隋	61
忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 三三〇窟 西夏	43	忍冬纹背光 莫高窟 四〇一窟 隋	62
回纹边饰 安西榆林窟 二窟 西夏	44	华盖 莫高窟 六六窟 初唐	63
回纹边饰(局部) 安西榆林窟 二窟 西夏	44	华盖(局部) 莫高窟 六六窟 初唐	64
裹珠卷草纹边饰 莫高窟 四六五窟 元	44	莲花圆光 莫高窟 二一七窟 初唐	65
裹珠卷草纹边饰(局部) 莫高窟 四六五窟 元	44	团花葡萄纹背光 莫高窟 四四四窟 初唐	66
忍冬纹边饰 莫高窟 四六五窟 元	45	卷草纹圆光 莫高窟 二一七窟 初唐	67
波纹卷草纹边饰 莫高窟 四六五窟 元	45	团花圆光 莫高窟 三二一窟 初唐	68
祥禽瑞兽卷草纹边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	46	莲花圆光 莫高窟 二一七窟 初唐	69
祥禽瑞兽卷草纹边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	46	莲花圆光 莫高窟 一八八窟 盛唐	70
祥凤卷草纹边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	47	莲花圆光 莫高窟 二二五窟 盛唐	71
祥凤卷草纹边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	47	莲花圆光 莫高窟 二二五窟 盛唐	72
祥凤莲花边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	48	茶花葡萄纹圆光 莫高窟 二二五窟 盛唐	73
回纹“天”边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	49	卷草纹圆光 窟号失载 唐	74
回纹“天”边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	49	卷草纹背光 窟号失载 唐	75
回纹“王”边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	49	石榴花圆光 窟号失载 唐	76
回纹“王”边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	49	莲花圆光 窟号失载 唐	77
变形连珠纹边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	50	奏乐频伽井心 莫高窟 三六〇窟 中唐	78
变形连珠纹边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	50	雁纹团花平棋 莫高窟 三六一窟 中唐	79
变形连珠纹边饰 安西榆林窟 一〇窟 元	50	雁纹团花平棋(局部) 莫高窟 三六一窟 中唐	80
变形连珠纹边饰(局部) 安西榆林窟 一〇窟 元	50	千手观音井心 莫高窟 一六一窟 晚唐	81
敦煌圆光线描图案	51	团龙井心 莫高窟 六一窟 五代	82
飞天背光 龙门石窟 北魏	53	双龙井心 莫高窟 五五窟 五代	83
莲花井心 莫高窟 二八五窟 西魏	54	团龙井心 莫高窟 一四六窟 五代	84
莲花井心 莫高窟 四二八窟 北周	55	莲花圆光 莫高窟 窟号失载 宋	85
三鹿莲花井心 莫高窟 二七二窟 西凉	56	金龙井心 莫高窟 七六窟 宋	86
晕纹莲花井心 莫高窟 三九八窟 隋	57	金龙井心 莫高窟 二三四窟 西夏	87
晕纹化生童子井心 莫高窟 三八〇窟 隋	58	九佛井心 安西榆林窟 一〇窟 西夏	88
连珠狩猎纹饰 莫高窟 四二〇窟 隋	59	彩晕团龙 安西榆林窟 二窟 西夏	89
		双凤平棋圆心 安西榆林窟 一〇窟 元	90

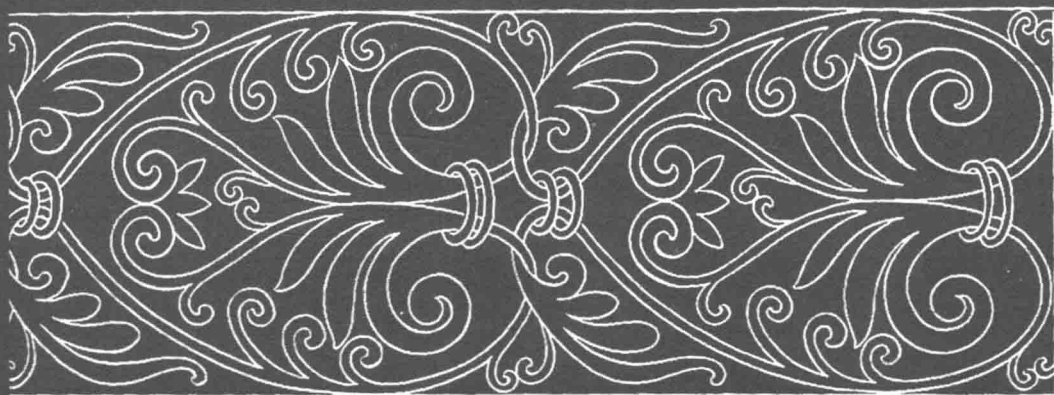
龙纹莲花窟顶 莫高窟 五窟 元	91
群舞圆穹顶 库木吐喇石窟 四六窟 龟兹	92
群舞圆穹顶(局部) 库木吐喇石窟 四六窟 龟兹	93
群舞圆穹顶(局部) 库木吐喇石窟 四六窟 龟兹	94

圆版说明	95
------------	----

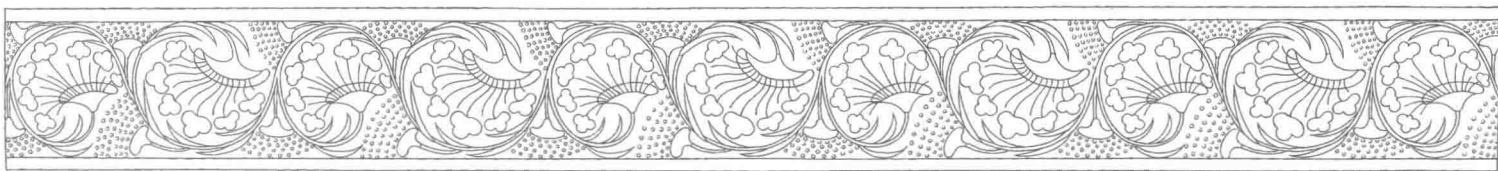
敦煌圆光彩色图案	133
----------------	-----

忍冬纹背光 莫高窟 四〇一窟 隋	135
华 盖 莫高窟 六六窟 初唐	136
莲花圆光 莫高窟 二一七窟 初唐	137
团花葡萄纹圆光 莫高窟 四四四窟 初唐	138

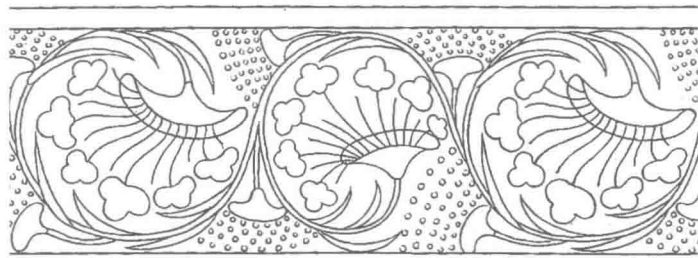
茶花葡萄纹圆光 莫高窟 二二五窟 盛唐	139
卷草纹圆光 窟号失载 唐	140
石榴花圆光 窟号失载 唐	141
莲花圆光 窟号失载 唐	142
奏乐频伽井心 莫高窟 三六〇窟 中唐	143
莲花圆光 莫高窟 窟号失载 宋	144
双凤平棋圆心 安西榆林窟 一〇窟 元	145
龙纹莲花窟顶 莫高窟 五窟 元	146
群舞圆穹顶 库木吐喇石窟 四六窟 龟兹	147
群舞圆穹顶(局部) 库木吐喇石窟 四六窟 龟兹	148

敦煌边饰线描图案

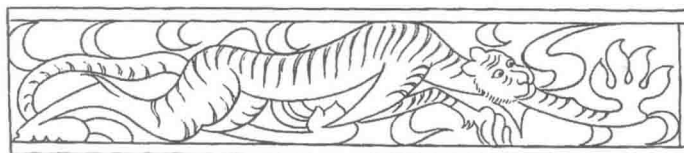
花絮边饰 莫高窟 二四八窟 北魏

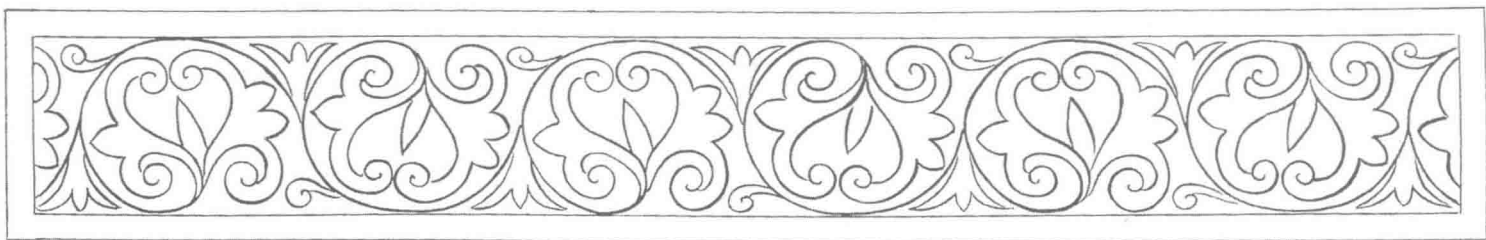
花絮边饰(局部) 莫高窟 二四八窟 北魏

四神边饰 莫高窟 四三一窟 北魏

四神边饰(局部) 莫高窟 四三一窟 北魏

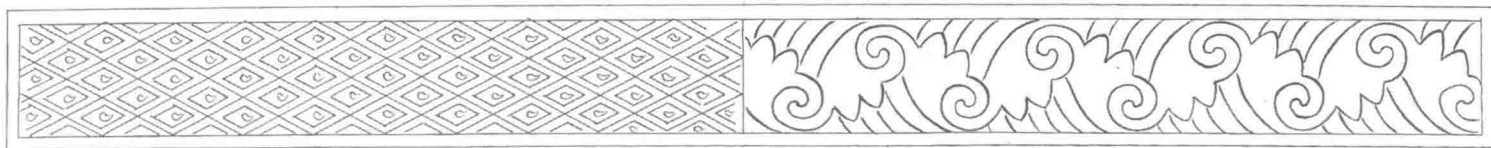
忍冬纹边饰 莫高窟 四三一窟 北魏

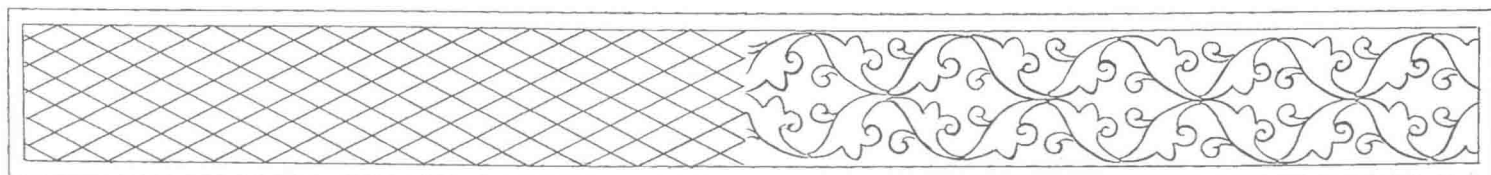
忍冬纹边饰 莫高窟 二五一窟 西魏

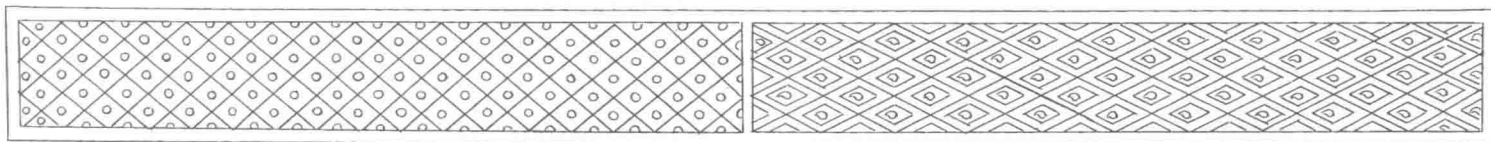
忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 二五一窟 西魏

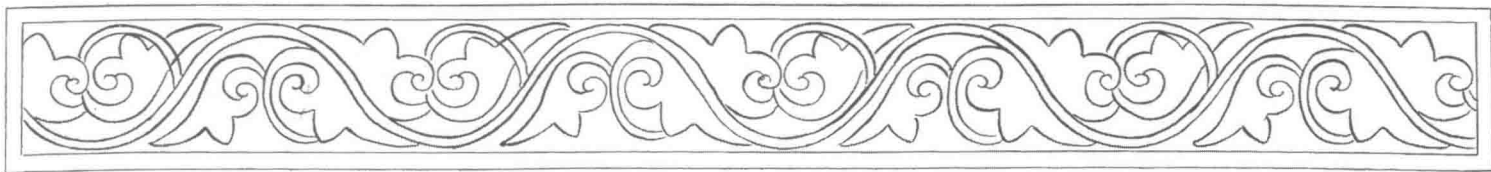
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏

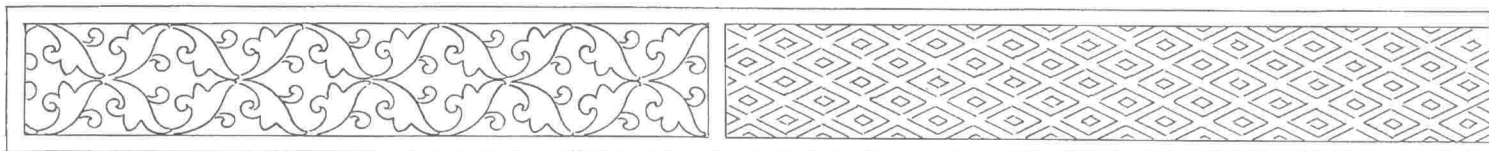
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏

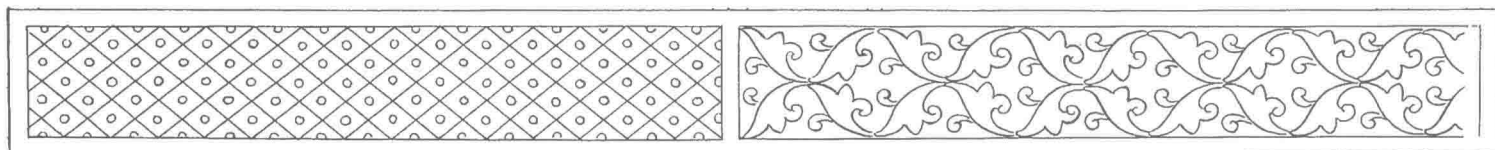
菱格纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏

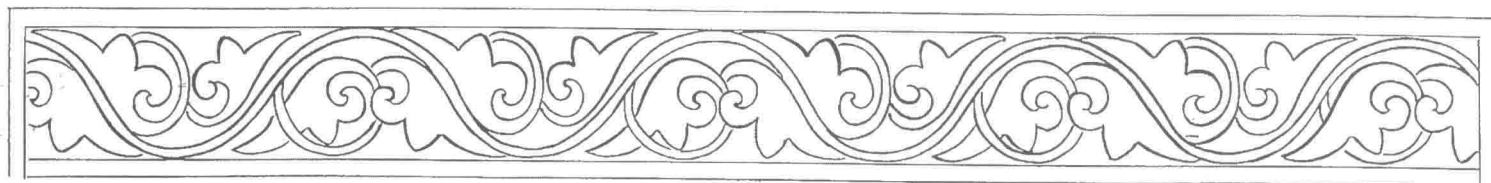
忍冬纹边饰 莫高窟 二五一窟 北魏

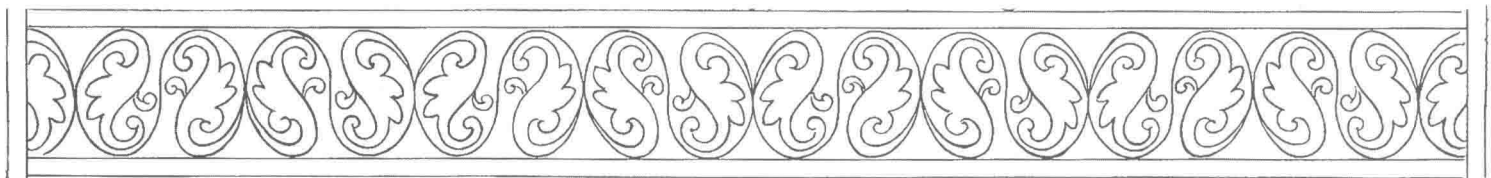
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏

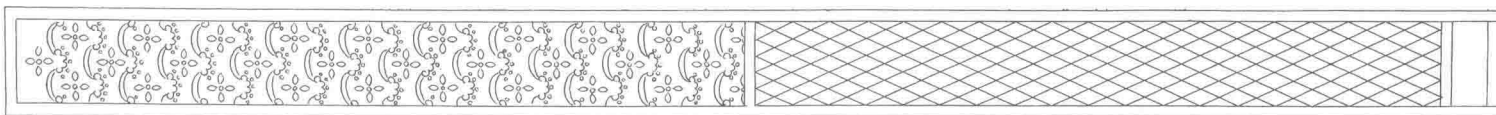
忍冬菱格纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏

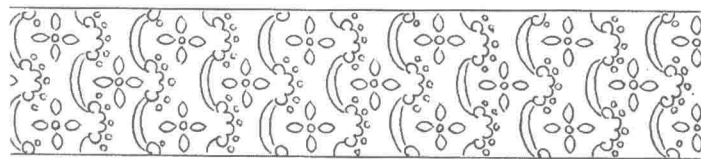
忍冬纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏

忍冬纹边饰 莫高窟 四三五窟 北魏

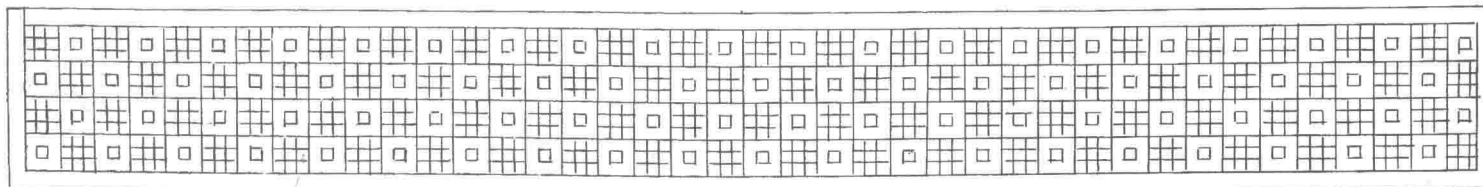
菱格杂花边饰 莫高窟 四三一窟 北魏

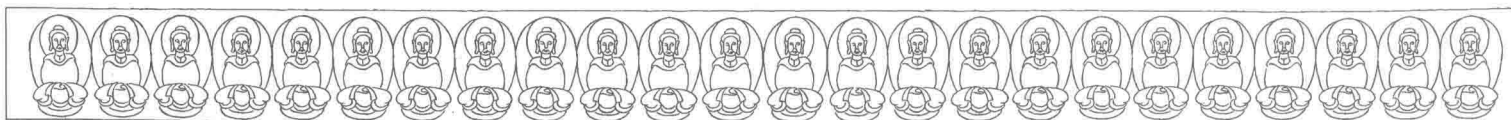
菱格杂花边饰(局部) 莫高窟 四三一窟 北魏

忍冬纹边饰 莫高窟 二八八窟 西魏

几何纹边饰 莫高窟 二八八窟 西魏

千佛边饰 莫高窟 二九六窟 北周

千佛边饰(局部) 莫高窟 二九六窟 北周

忍冬纹边饰 莫高窟 二九六窟 北周

忍冬纹边饰(局部) 莫高窟 二九六窟 北周