

敦煌石窟艺术全集

图案卷(上)

13

图

案

卷

(上)

本卷主编 关友惠

敦煌石窟艺术全集
13
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（上）（13）

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 庄严佛窟的智慧之花	005
---------------	-----

第一章 北朝：庄重朴实的建筑纹样 (公元421~581年)	011
----------------------------------	-----

第一节 平棊图案	013
----------	-----

第二节 人字坡图案	037
-----------	-----

第三节 藻井图案	061
----------	-----

第四节 龕楣图案	075
----------	-----

第五节 佛背光图案	093
-----------	-----

第六节 纹样与边饰	111
-----------	-----

第二章 隋代：秀美的异域风韵 (公元581~618年)	151
--------------------------------	-----

第一节 藻井图案	153
----------	-----

第二节 龕楣图案	181
----------	-----

第三节 佛背光图案	199
-----------	-----

第四节 边饰	209
--------	-----

图版索引	246
------	-----

敦煌石窟分布图	247
---------	-----

敦煌历史年表	248
--------	-----

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（上）（13）

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

(上)

敦煌石窟艺术全集
13

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 （ 上 ）

主 编..... 关友惠

摄 影..... 张伟文

线 图 关友惠

封面题字 徐祖蕃

前言

庄严佛窟的智慧之花

敦煌是中原通往西域的重镇，也是佛教东入中原的门户。由于佛教文化的介入，为敦煌传统艺术带来了新的因素，使之成为中原与西域艺术交融的产物。在敦煌石窟艺术中，图案是重要的组成部分，石窟没有装饰，就不能展示其威严华美。图案在石窟装饰中具有独立形态，它像一条精美的纽带，把石窟的建筑、壁画、塑像联结成一个风格统一的有机整体。敦煌地处大漠戈壁，特殊的自然环境，使绘饰于莫高窟、榆林窟、西千佛洞等处五百余窟的图案保存完好，这在现存佛教石窟中是独一无二的。这些图案不仅纹样丰富，色彩绚丽，而且承继关系明确，发展脉络清晰。从这个意义上讲，敦煌石窟不仅是一座画库，还是一部装饰艺术的图典。

“图案”一词，是20世纪初由国人学子从日本引入的，在美学上泛指为美化物体施行的装饰，它包括纹样、符号、色彩以及器物造型等。图案不同于绘画，它的艺术形象是经过抽象、异化了的，并且大多在几何图形的基础上进行了规范。图案在传统上称为“藻饰”、“纹样”。有些纹样随着民族文化属性有它特定的寓意，如中国人因莲花谐“连”音，借以表示“连绵不断”，而佛教中的莲花则是象征“圣洁”。

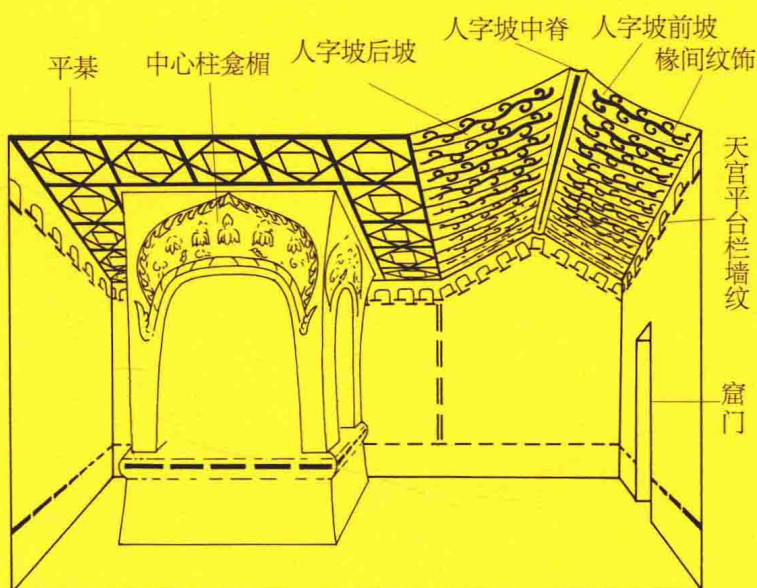
敦煌石窟的图案装饰是以佛教内容为中心的，佛经中颂扬自然界的美好，倡导对飞禽走兽赋予爱心，并认为天堂就是充满爱的净土。为了装点这片人们理想中的净土，各种人间美丽的图案几乎填充了洞窟中所有的空白，人字坡上花香鸟语、天人飞翔，平基布满莲花绿池，藻井化为帝王的伞盖，佛的背光燃烧着永不熄灭的火焰，不一而足。石窟仿照庙堂之华丽进行装饰，诚如三国时期何晏在《景福殿赋》中所说：“不壮不丽，不足以一民而重威灵。不饰不美，不足以训后。”中国宫殿的这一装饰宗旨，与佛陀的“天上天下，唯我独尊”思想是一致的。

依照图案在石窟中的装饰部位及性质，可分为建筑、服饰、佛具

器物、一般装饰四大类。建筑图案包括石窟内的人字坡、平基、藻井，石窟外的木构窟檐，乃至壁画中建筑物的装饰。服饰图案是绘在塑像、壁画人物上的纹饰。佛具图案包括佛龕楣饰、佛顶华盖、佛座、佛和菩萨背光、供佛陈设。一般装饰图案主要是绘在建筑、壁画及各部分之间的带状边饰。本卷涉及的主要是窟顶建筑、佛具图案和边饰纹样，木构建筑、壁画建筑中的纹样不包括在内。

敦煌地区文化的多样性，极大地丰富了纹样的题材、内容和绘制技法。纹样可分为花草、禽兽、云气、火焰、几何、金钲等种类，每一种类都表现出旺盛的生命力，记录下图案的演化过程。纹样构成形式，有单独纹样、适合纹样、角隅纹样、带状纹样、二方连续和四方纹样等，可以说敦煌石窟图案囊括了通常所见装饰中的所有形式。

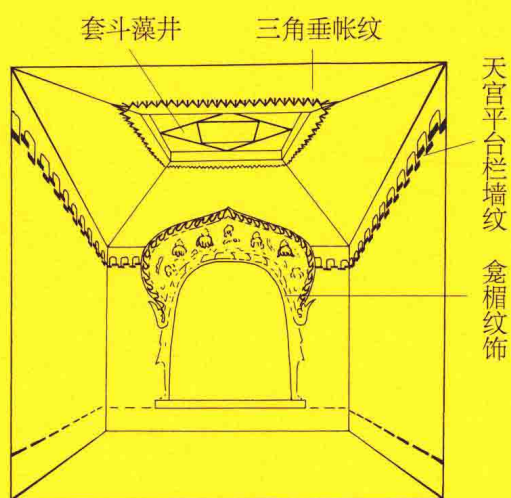
敦煌石窟图案分为四个历史时期，即北朝（公元421~581年）、隋（公元581~618年）的图案收在上卷，唐（公元619~907年）、五代至元（公元907~1368年）的图案收在下卷。由于时代不同，石窟形制不同，窟内图案分布及纹样也随之变化。

中心塔柱窟内图案分布示意图

北凉、北魏、西魏至北周，这里统称为北朝。北朝时期的敦煌石窟图案，初期多受西域影响，北魏灭北凉之后，佛事重心东移魏都平城（今山西大同）、洛阳（今河南洛阳），随

之受到中原石窟艺术的影响，形成了西域、中原与敦煌多种艺术因素相融合为特征的北朝图案。北朝石窟的中心塔柱式窟形，是仿效中国庙堂建筑与印度支提式窟形而营造的。窟顶前部作人字坡形起脊，以带状连续纹饰示意脊、枋、檐、柱，圆椽和斗拱均仿真实建筑画金钊纹和云气纹，一座起脊式屋顶构架全用带状连续纹构筑起来。窟顶后部的平顶上绘

覆斗顶窟窟内图案
分布示意图

套斗（叠涩）方井，连续成如同殿堂顶部的平基。有趣的是，窟顶构架是仿中原殿堂式建筑，而所绘纹样则多是西域的，图案与建筑在石窟装饰中得到完美的结合。以表现建筑形象为主旨，是北朝石窟图案的特征。

北朝图案具有优美的西域风貌和淳朴的汉画神韵，纹样中除云气纹、金钊纹是中原传统纹样外，其余均为西域纹样。纹样在组合中各有一定的范围与部位，如圆轮形莲荷纹主要绘于窟顶平基套斗方井中，缠枝莲荷纹主要绘饰在佛龕龕楣和窟顶人字坡的条椽之间。火焰纹是专用于佛背光的纹样。忍冬纹、几何纹、云气纹绘饰最多，是建构窟顶人字坡屋架，平基装饰的基本纹样。每种纹样又有多种样式，同一样式又有不同颜色变化，在组合中变现着不同的节奏和韵律。

隋王朝重视开拓西北边疆。文帝诏令各地广建塔寺，仁寿元年（公元601年）僧智疑奉旨送舍利到瓜州（敦煌）崇教寺（莫高窟）建塔入藏。炀帝亲巡河西至张掖，设市贸易，会见西域二十七国国王使节，士女盛装观礼，人众长达数十里。王室的活动对敦煌石窟的

营建无疑有推动作用，画师工匠的视点由西域转向中原也是理所当然的，中原石窟、陵墓雕饰、丝织物上的纹样都成为敦煌石窟装饰仿效的样本。北朝的中心塔柱窟为新的覆斗顶窟所取代，平基图案为新的华盖形藻井所取代。隋代藻井图案题材丰富，形象华丽。突出的图案有三兔莲荷纹、缠枝忍冬莲荷纹、联珠纹、翼兽神像纹、葡萄藤纹、菱格狮凤纹和新型忍冬纹等。三兔莲荷纹是单独纹样，绘于藻井中心。缠枝忍冬莲荷纹以莲荷摩尼宝、伎乐化生组成，是佛龕龕楣、藻井方井的主纹样。联珠纹有骑士斗兽、对马、翼马、凤鸟、莲花多种样式，多是二方连续边饰，绘于佛龕口沿上。新的忍冬纹形象纤巧秀丽，是藻井四边三角垂帐的主纹饰。这些具有中亚粟特艺术风貌的纹样，北魏时已传入中原，并逐渐中国化，隋代统一南北之后，随着开拓西北边疆的形势，西返回流，构成了以藻井图案为代表的隋代装饰特色。

唐代是敦煌艺术的鼎盛时期，以藻井纹饰为代表。纹样主要是莲花、卷草纹，装饰繁缛，色彩鲜艳，给人富丽堂皇的感觉。装饰纹样中的花卉、禽兽纹图案达到全盛期。

五代及宋代，藻井多以团龙、凤鸟为主纹饰，服饰图案也很有特色。西夏及元代，图案多受北方辽、宋和藏传佛教装饰影响，以牡丹、凤鸟和神兽纹为特征。

敦煌石窟图案历时千年，内容极为丰富，纹样有来自印度的、波斯的、中亚的、西域和中国传统的，诸多纹样在这里交流融合，发展变化，形成具有敦煌特色的装饰图案。这些图案有少数或在历史文献中有所记载，或在考古遗物中依稀可辨，但有些是在别处尚未见到的。它既是研究古代图案的珍贵档案，也为发展现代艺术提供了丰厚的纹样资料。这些反映古代文明的图案，通过设计师、工艺家之手应用于建筑、织物、印染以及装饰工程，在当代生活中继续闪耀着瑰丽的光彩。

目 录

前 言 庄严佛窟的智慧之花	005
---------------	-----

第一章 北朝：庄重朴实的建筑纹样 (公元421~581年)	011
----------------------------------	-----

第一节 平棊图案	013
----------	-----

第二节 人字坡图案	037
-----------	-----

第三节 藻井图案	061
----------	-----

第四节 龕楣图案	075
----------	-----

第五节 佛背光图案	093
-----------	-----

第六节 纹样与边饰	111
-----------	-----

第二章 隋代：秀美的异域风韵 (公元581~618年)	151
--------------------------------	-----

第一节 藻井图案	153
----------	-----

第二节 龕楣图案	181
----------	-----

第三节 佛背光图案	199
第四节 边饰	209
图版索引	246
敦煌石窟分布图	247
敦煌历史年表	248

第一章 北朝：庄重朴实的建筑纹样

（公元421～581年）

敦煌石窟中现存最早的洞窟为北凉时期（公元421~439年）所建，计有三窟，图案纹样只有第272窟保存比较完整，其余多已模糊不清。其整体艺术风格受到西域和中原文化的双重影响。由于窟形各异，图案布饰也随之变化，一个是长方形平顶，塑绘平基；一个是方形近似穹隆顶，塑绘藻井；一个是纵长盝顶，四坡塑绘圆椽。

北魏时（公元439~531年）图案形象朴实、庄重，气势恢弘。北魏中期，文成帝诏令复法，河西各地继续建窟造像。莫高窟建造了第251、254等开凿规范、形制相同的中心塔柱窟。这是一种图案装饰与窟形结合完美的仿木结构殿堂型石窟，窟顶前部为人字坡形屋顶，后部平顶，图案以带状边饰示意脊檩、檐枋、立柱、横枋，构成窟顶平基，圆椽和斗拱模仿实物建筑施行彩绘。中心柱象征佛塔，四面有佛龕，龕楣图案亦如建筑塔门的雕饰。石窟犹如用图案边饰搭建的木构殿堂。纹样主要是来自西域的圆轮形莲花、忍冬、几何、火焰纹和中原的云气纹、金钲纹，西域与中原组合的纹样有忍冬莲荷纹。

北魏末至西魏（约公元525~557年）初，纹样华丽，风姿潇洒，富于生命的活力。此时，东阳王元荣任瓜州刺史，他崇信佛教，并出资修建了一座大窟，带来了以第249、285覆斗形石窟为代表的中原风格，出现了新的忍冬纹、莲荷纹和龙凤禽鸟纹，以及表示华盖的新藻井式样。

北周（公元557~581年）是中心塔柱窟的平基、人字坡图案向覆斗顶窟藻井图案转化的时期。此时，又有瓜州刺史建平公于义出资建窟造像之举，修建了以428窟为代表的诸多石窟。随之东魏、北齐佛教造像雕刻中的禽鸟、摩尼宝、忍冬莲荷纹、火焰纹与具有中亚粟特艺术风格的忍冬纹、齿条形火焰纹一并进入敦煌石窟，这是北周图案纹样的一个重要特征。在平基图案中大量使用白色，弥补上好颜料的缺乏，利用白色与红色强烈的对比加强形象的感染力，是北周图案色彩的重要特征。随着北朝历史的终结，平基、人字坡图案也为藻井图案所代取。