

The Directory of art in the Caves of KIZIL

克孜尔石窟艺术指南

霍 莹 编著

克孜尔石窟艺术指南

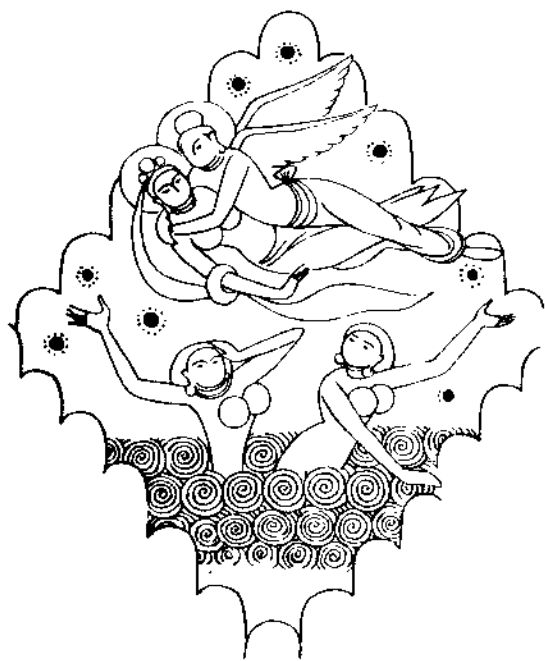
霍莹 编著

新疆龟兹石窟研究所

· 写在前面

举世闻名的克孜尔石窟，就象一颗放射着奇光异彩的宝石，镶嵌在丝绸之路上。人们向往着它，远涉戈壁瀚海，不顾风霜烈日，前来领略它的风采。当您匆匆地看了几个洞窟之后会有什么样的思索？那绚丽多彩的壁画，那斑斑剥离毁坏的痕迹，和那原始粗犷、谧静幽雅的自然风光，能给您多少启迪，会给您留下多少记忆？克孜尔石窟是佛教艺术的宝库，但它必竟是遥远历史文化的遗存，与当今生活、思想、审美和科学的世界观有着不小的距离。我们想人们必然在匆忙参观之余，会有程度不同的缺憾感。这本小册子，就是为您补上某些缺憾的一点奉献。通过这本小册子，介绍一些佛教艺术和克孜尔石窟的基本知识，企望您借助它对这颗丝路明珠的价值和光辉增加些情感和认识，让祖国这一珍贵的历史文化更加发扬光大，以激励人们继承民族优秀传统，创造更美好的未来。

目 录

一、石窟知识 (1)

1、石窟 2、中心柱窟 3、僧房窟 4、穹隆顶窟 5、大像窟

二、佛教美术常识 (3)

1、键陀罗艺术 2、龟兹风壁画 3、菱格画 4、晕染法 5、“曲铁盘丝” 6、“曹衣出水”

三、佛教人物 (6)

1、佛 2、释迦牟尼 3、菩萨 4、弥勒 5、梵天 6、帝释天 7、罗汉 8、乾闥婆 9、紧那罗 10、迦叶 11、阿难 12、密迹金刚 13、魔波旬

四、佛教术语 (11)

1、本生故事 2、因缘故事 3、佛传故事 4、大乘 5、小乘 6、涅槃 7、三十二相 8、飞天 9、天官伎乐 10、须弥山 11、天相图 12、兜率天 13、三界 14、法轮 15、轮回 16、供养人 17、摩尼宝珠 18、

华盖 19、璎珞 20、莲花 21、三宝 22、
头光 23、身光

五、克孜尔石窟传奇…………… (21)

- 1、克孜尔一名之由来
- 2、“滴水成音”的传说
- 3、“泪泉”的传说
- 4、爱国画家韩乐然
- 5、窃取壁画的外国“探险家”

一、石窟知识

1、石窟：这里所说的石窟，即石窟寺的简称，就是开凿在山崖上的佛教寺庙，俗称千佛洞。早期佛教提倡“离尘修行”，开凿石窟正是适应这一需要。石窟一般远离城市，傍山依水，环境雅静，宜于静思。同时，石窟比较坚固，营造简单，且冬暖夏凉，故曾经风行一时。

印度在公元前三世纪就流行开凿石窟，我国大约在公元三世纪始出现石窟，著名的有新疆龟兹石窟、敦煌莫高窟、大同云岗石窟和洛阳龙门石窟。我国最西的石窟是新疆喀什市郊的三仙洞；最西最大的石窟是克孜尔石窟，它目前编号的有236个洞窟；数量最多、壁画最多的石窟是敦煌莫高窟。

石窟形制基本为两种，即僧人居住的窟和供禅修拜佛的窟。石窟的形制随佛教发展而多种多样。

2、中心柱窟：又称塔庙窟，是供僧徒向佛礼拜和巡观佛像的场所。此种洞窟一般设前室、主室和后室。于主室前壁凿左右甬道连接后室，正壁即形成塔柱，故名中心柱窟。主室正壁中央开龕，或塑或绘主尊佛像，供僧徒围绕巡礼。中心

柱窟前室多绘护法神众。主室多为券顶，顶部以菱格构图绘“本生故事”或“因缘故事”，两壁绘“因缘佛传”（俗称说法图）。后室或塑或绘佛涅槃像。

中心柱窟布满壁画。克孜尔石窟中，中心柱窟占有很大比重，但前室大部已塌毁，主室和后室保存较好。

3、僧房窟：为僧徒居住的地方，多为方形，并于窟侧开甬道作为入室通道。室内设有灶炕等生活设施，还有的窟设有旁洞，为存放物品与经卷之处。克孜尔石窟的僧房窟多与中心柱窟或穹隆顶窟相毗邻，组成一个单元，或即是一个寺院。

4、穹隆顶窟：形制为主室呈方形，无后室，窟中心一般有佛坛，顶部为圆弧状故名穹隆顶。此种窟四壁绘画，顶部有的绘飞天，有的绘护法神。克孜尔石窟第76窟为此形制洞窟的典型。

5、大像窟：这种窟结构上与中心柱窟相似，主室高大，正壁塑高达十几米的立佛像。克孜尔第47窟、第48窟、第77窟等均为大像窟，可惜立佛像已荡然无存，但残存的大像龕和主室高大的券顶，尚可窥其宏伟的气势。后室保存尚好，空间也很宽大，后壁下部都凿有平台，上塑

佛涅槃像，可惜都已毁坏。开凿大像窟需要耗费大量人力财力，是当时龟兹社会经济发达的一种反映。

二、佛教美术常识

1、犍陀罗艺术：公元前四世纪，马其顿王亚历山大大帝东征，希腊人建立了大夏国，统治此地区一百多年，希腊文化在这一地区得到扩展。原居中国西部的月支人西迁中亚后，公元一世纪时，在犍陀罗地区（今巴基斯坦白沙瓦和阿富汗东部一带），建立了贵霜王朝。贵霜王朝第三代王崇信佛教，佛教艺术在当地十分流行。贵霜时期的佛教艺术吸收了希腊雕刻艺术的成份。故佛教造像带有浓厚的希腊风格。因此，这种佛教艺术风格被称之为犍陀罗艺术。

犍陀罗艺术主要表现在佛像的雕刻上。如佛像面呈椭圆形，眉细长，鼻子从额头笔直伸出，头发为波浪式等。在佛教向东传播的过程中，龟兹佛教艺术亦受到了犍陀罗艺术的影响。特别是龟兹早期佛教艺术，可以明显看到犍陀罗艺术风格。

2、龟兹风壁画：龟兹古国是佛教东渐的重镇，也是我国首先接受佛教文化的地区之一。据

史籍记载,两晋时期,龟兹佛教已很发达。现龟兹境内遗存佛教洞窟近五百个,说明龟兹佛教艺术曾经十分繁盛。佛教艺术在龟兹受到当地文化的熏陶,产生了独具特色的龟兹佛教艺术。在壁画风格上,早期还存有犍陀罗的风格。到了公元四世纪,本地画风发展起来,主要表现为:人物造型已本地化,如:脸圆、眼小、五官集中,身材比例匀称。人物的服饰也渗入了龟兹男女世俗服装样式和武士装束。龟兹壁画有自己的特殊风格,对我国内地佛教艺术产生过深远的影响。

3、菱格画:龟兹石窟中流行的一种构图形式。龟兹石窟中心柱式洞窟是礼佛的中心场所,也是壁画最集中的地方。中心柱窟一般分前、主、后室,主室大多为券顶。这些部位的壁画绝大多数用菱形格构图,分出几十个甚至上百个单元,每个菱格中绘一个本生故事或因缘故事,这样可以表现众多的故事内容。如克孜尔石窟第8、13、17、80等窟菱格中就集中了许多优美的本生和因缘故事。还有一些窟左右甬道和后室顶部也绘满山峦形的菱格。

菱格构图来源于山的形态。早期菱格就是描绘起伏的山峦的,后来演变成图案化的构图

形式。菱格画是龟兹地区壁画的显著特色之一，成为龟兹壁画形式、风格的代表。

4、晕染法：又称凹凸法，是一种根据物体形体凹凸，用重色或墨处理凹处，用浅色处理凸处以表现物体立体感的绘画方法。克孜尔壁画主要使用这种画法。第17窟人物轮廓都似有黑色的边，这是因为颜色经长期氧化等原因变成黑色，其实原来的颜色较浅，这些黑色边缘原来是晕染法的深色部分。一般来说，克孜尔石窟壁画早期晕染较淡，近似平涂。中晚期壁画晕染法突出运用，有的十分夸张，立体效果也很强烈。

5、屈铁盘丝：古代绘画技法之一种。指用笔勾线均匀有力，圆屈紧劲，犹如铁丝盘起一样，既有锐利的气魄又有连绵不断的韵律性。这种技法流行于西域，唐初于阗（今新疆和田）贵族画家尉迟乙僧在中原绘画运用此法，曾风靡中原，在中国绘画史上有深远的影响，克孜尔壁画中不乏屈铁盘丝技法的运用。许多佛、菩萨、比丘等人物的衣纹，都是用这种技法绘制的。

6、“曹衣出水”：指我国古代人物画中表现衣裙的一种风格。北齐时期，中亚籍画家曹仲达笔法稠迭，衣服紧窄，象刚从水中捞出的一样，故称此种画法为“曹衣出水”。此种风格在克孜

尔壁画中多有表现,许多人物用这种画法既有衣纹感,又展露了人体的轮廓。

三、佛教人物

1、佛:佛陀的简称,意为觉者,彻底觉悟真理者。佛陀具有三义:自觉觉他,觉行圆满。在大乘佛教中,佛陀泛指一切觉行圆满者和释迦牟尼,而小乘佛教则专指释迦牟尼。龟兹奉行小乘佛教,故佛的造像均是释迦牟尼各个时期的形像。克孜尔中心柱窟的主室正龕内为主尊佛的位置,可惜大部已毁。但我们可以从两壁“说法图”中、券顶菱格构图以及涅槃图上可见到佛的形象。

2、释迦牟尼:佛教的创造人。姓乔达摩,名悉达多,约于公元前 565 年出生于古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔南部),是国王净饭王的太子。他 29 岁出家,苦行 6 年在菩提树下悟道。以后在印度河、恒河流域传教,信徒众多,并组成了佛教徒的组织——僧团。80 岁时在拘尸那迦城(今印度联合邦迦夏城)外的希拉尼耶伐底河边娑罗树下逝世。悉达多因为是释迦族人,在他成道后被人们尊称为释迦牟尼,意为“释迦族的圣人”。佛教徒多称之为世尊(世间之尊)、如来(指

佛所说的绝对真理)等。克孜尔石窟中的佛像主要是释迦牟尼。

3、菩萨：是菩提萨埵的简称。为求无上菩提(觉悟)，利益众生，于未来成就佛果的修行者。大乘佛典上常提到的菩萨有弥勒、文殊、普贤、观音、大势至、地藏等。小乘佛教一般只有弥勒菩萨，认为他是佛的接班人。

克孜尔石窟中的菩萨除了弥勒外，大多为供养、护持、礼拜性质的。菩萨的形象为：头戴珠冠，上身袒露，下着羊肠裙裤，饰背钏，挂璎珞等。

4、弥勒：意译为慈氏。佛教菩萨之一。佛教传说，从佛受记(预言)将继承释迦牟尼为未来佛(“当佛”)的菩萨。据佛典记载：弥勒原出生于婆罗门家庭，后为佛弟子，先佛入灭，上升于兜率天内院，经四千岁(据称相当于人间五十六亿七千万岁)当下生人间，于华林园龙华树下成佛，广传佛法。小乘佛教很重弥勒。

克孜尔石窟主室前壁上方多绘弥勒说法图，如第17窟、第38窟等。有的洞窟主室正龕设弥勒像，可见在一定时期，弥勒被奉为主尊。

5、梵天：又称“大梵天”。婆罗门教、印度教的创造之神，与湿婆、毗湿奴并称为婆罗教和印

度教的三大神。佛教产生后，梵天被吸收为护法神，为释迦牟尼的右胁侍，持白拂；又为色界初禅天之王，称“大梵天王”。与中原不同，克孜尔石窟中的梵天形象是头顶有发髻，右袒，多出现于主室正龕周围或涅槃像之侧。

6、帝释天：亦称“天帝释”。帝释天原为印度神话中相当于上帝的人物，佛教产生后，变为护法神之一。称其为忉利天之主，居须弥山山顶的善见城。

克孜尔石窟中的帝释天形象十分特殊，多以三只眼的面目出现，用来代表其千眼之神通力。帝释天和梵天为佛的胁侍，壁画中常常出现在佛的左右。

7、罗汉：阿罗汉的简称。小乘佛教修行的最高果位。据称是尽断三界见，修二惑所达到的果位，已至修学的顶端。有三义：(1)“杀贼”，意谓杀尽一切烦恼之贼；(2)“应供”，谓应受天人的供养；(3)“不生”(或“无生”)谓永远进入涅槃，不再生死轮回。罗汉也指达到“不还果”继续向阿罗汉果位修行者。中原大乘教著名的罗汉有十六罗汉、十八罗汉、五百罗汉。

8、乾闥婆：意为“寻香”、“香音神”、“香阴”，原为古代印度传说中的天神，相貌怪异。佛教将

其收纳为佛法的护持者，为“天龙八部”之一，并由帝释天管辖，专司音乐之职。随着佛教的发展，成为活跃于佛国世界的宏儿。在佛教艺术中，人们喜爱的飞天就是由乾闥婆与另一位歌神紧那罗组合而成。乾闥婆的形象由非人非兽逐步演化成美的形象，到了敦煌飞天更是翱翔于虚空的仙女形象。克孜尔石窟的飞天有男有女形态亦很优美。在龟兹石窟中还有头扎五髻的乾闥婆。多绘在主室正龕侧壁上，常与帝释天对称出现。他手弹弓型箜篌姿态优美，这是向佛弹琴赞颂佛德启请佛说法的情景，这也是龟兹石窟独有题材。

9、紧那罗：佛教中的歌神，原于古代印度传说中的天神，据说原来形象是马面人身，有的女性相貌端丽，能歌善舞。多嫁与乾闥婆为妻。在佛教中列入“天龙八部”成为佛的护法神之一。紧那罗与乾闥婆常在一起，专司音乐舞蹈之责。其形象逐步合一成为飞天。克孜尔石窟中乾闥婆与紧那罗已不易分辨，都是飞天形象。到了敦煌更是汇合成淑女型的美女化身了。

10、迦叶：又称摩诃迦叶，释迦牟尼十大弟子之一。古印度摩竭陀国人，属婆罗门种姓，他入佛教后曾带五百弟子苦行，受到释迦牟尼的

赞扬，称他是“大行渊广”。迦叶被认为是最能领悟佛心的人，释迦牟尼死后，他成为实际上的领袖。在佛教艺术中，迦叶是以老者的形象出现的。在内地佛教艺术中他的塑像多立于佛像的左侧，而在克孜尔石窟壁画中，仅在佛涅槃像脚下绘有迦叶的形象。

11、阿难：阿难陀的简称，释迦牟尼的十大弟子之一。阿难是释迦牟尼的堂弟，25岁出家，深得释迦牟尼的真传。他的记忆力强，知识渊博，被称为“多闻第一”。据说后来的佛经多是他背诵出来的。在佛教艺术中，阿难为一年轻英俊的青年形象。在内地的佛教艺术中，他的塑像多立于佛的右侧。在克孜尔石窟壁画中阿难的形象也仅出现在佛涅槃像的脚下。

12、密迹金刚：又称密迹力士。其手执金刚杵，常靠近佛，能听到佛的秘密事迹本誓，故名密迹。克孜尔石窟中，密迹金刚有的绘在主室佛龛一侧，以示其护卫佛法。多数在佛涅槃像下侧，他跪在佛前，痛心疾首，金刚杵抛掷在脚下，表示佛涅槃后他的哀恋之情。

13、魔波旬：简称波旬，意为杀者、恶者。佛教传说中的魔王。欲界六王之一的“他化自在天”之主。常率部众到人间破坏佛道。释迦牟尼