

赵声良 钱默君 一 著

罗衣
从风

敦煌飞天印藏珍

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

罗衣从风

赵声良

钱墨君一著

读者晋林工作室 策划出品

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗衣从风：敦煌飞天印藏珍 / 赵声良，钱墨君著
— 兰州：甘肃教育出版社，2018.9
ISBN 978-7-5423-4366-6

I. ①罗… II. ①赵… ②钱… III. ①印谱—中国—
现代 IV. ①J292.47

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第126147号

罗衣从风——敦煌飞天印藏珍

赵声良 钱墨君 著

出 版 人 马建东
选题策划 徐梦雨
责任编辑 祁 莲 陈晓燕
藏书票创作 钱墨君

读者晋林工作室

整体创意 徐晋林 平面 徐梦雨 陈晓燕 版面 张小乐

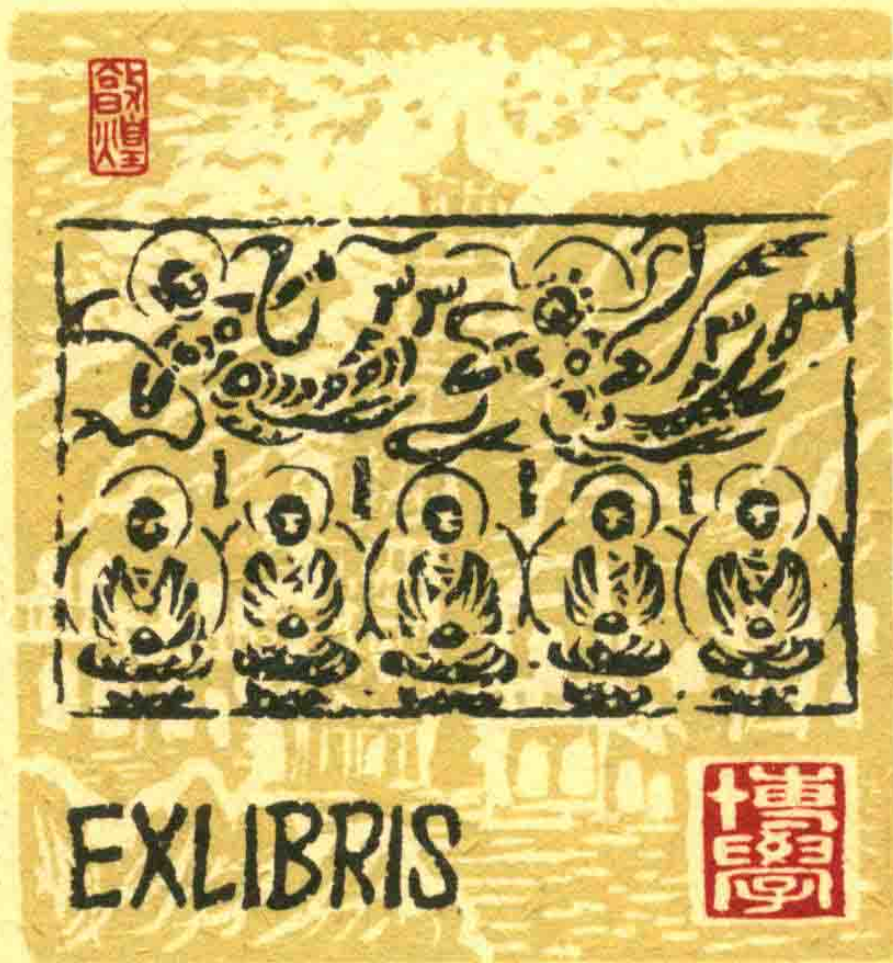
出 版 甘肃教育出版社
社 址 兰州市读者大道568号 730030
网 址 www.gseph.cn E-mail gseph@duzhe.cn
电 话 0931-8773136 (编辑部) 0931-8773056 (发行部)
传 真 0931-8773255
淘宝官方旗舰店 <http://shop111038270.taobao.com>

发 行 甘肃教育出版社 印 刷 深圳市国际彩印有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/12 印 张 14 $\frac{1}{2}$ 字 数 51千
版 次 2018年9月第1版
印 次 2018年9月第1次印刷
印 数 1~2 000
书 号 ISBN 978-7-5423-4366-6 定 价 180.00元

图书若有破损、缺页可随时与出版社联系：0931-8773056

本书所有内容经作者同意授权，并许可使用

未经同意，不得以任何形式复制转载

X₁+X₇ 60/100 钱善君 2012.12.

莫高窟第272窟 北凉 飞天与千佛

引言

大凡到过敦煌旅游、考察的人，最难以忘怀的，除了巍峨壮观的九层楼和众多的佛陀菩萨的雕塑、壁画形象，还有那些千姿百态、生动活泼的敦煌飞天形象。

飞天是佛教艺术中佛陀的八部侍从中之两部，即佛经中的『乾闥婆』与『紧那罗』。『乾闥婆』是梵文的音译，意译为『天歌神』，由于他周身散发香气，又叫香音神；『紧那罗』也是梵文音译，意译为『天乐神』。我们通常所说的飞天，就是他们的合称。飞天艺术虽出自古印度，但随着佛教的东传，它们在沿着丝绸之路来到中国各地安家落户的过程中，不断地与当地的文化艺术进行融合与交流，形成了不同风格的形象。敦煌石窟中的飞天，正反映出了中国飞天艺术的完美性与中国式的审美精神，也显示出古代艺术家丰富的想象力和杰出的表现才能。在敦煌的石窟中，竟有近300个洞窟绘有飞天形象，总计近5000身之多。他们与洞窟同时出现，从十六国开始飞越了十几个朝代，历时近千年，直到元末随着石窟的

停建而消逝。这些生动、活泼的飞天图像，不受《造像度量经》的约束，以其千变万化的优美姿态，随意出现在洞窟中较高的壁面上：有的画在窟顶藻井图案的四角或中心部分、藻井垂幔的四周，有的画在佛龕顶部或窟壁上部周边，还有的画在佛故事画或佛说法图的上方。那些众多的优美飞天形象，或飘游在西方净土的上方，或穿行于楼阁间、佛说法时的背光中。他们生动地配合整窟壁画，起到重要的装饰作用，丰富了『天衣飞扬，满壁风动』的意境。敦煌飞天经历了千年的岁月，他们的形象、姿态以及情趣、意境等展示出不同的时代特色和民族风格。这些优美的形象、欢乐的境界、永恒的艺术生命力，至今仍吸引着人们，给人以真善美的审美享受。

佛像印属于篆刻艺术中『图形印』的一个独特的门类。而以佛教中飞天形象创作的『飞天印』则是佛像印中较为罕见的品种。虽然现、当代篆刻艺术领域中佛像印的创作得到了一定的普及与发展，但涉及飞天印作品创作的印人至今仍十分稀少。钱墨君（默君）先生无疑是最具代表性的印人。他从1989年起至2000年，

罗衣从风

引言

一一二

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第296窟 北周 飞天

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第263窟 北魏 飞天

先后创作出版了《敦煌印集》《敦煌飞天百印》《敦煌艺术印谱》《敦煌图形印》《敦煌观音印集》《榆林窟图形印集》《甘肃石窟印谱》等，成为『敦煌篆刻艺术』的创始人而独领风骚，享誉当今篆刻界。我国著名敦煌学专家、老艺术家常书鸿先生欣赏到《敦煌飞天百印》稿本后，十分赞赏，欣然挥毫为该印谱题签，并高兴地说：『这是一种新的尝试，是一种学术上的首创，是应该肯定和发展它的。』时任西泠印社副社长的著名印学专家刘江先生为此印谱题了『印艺之花』以赞誉。钱墨君先生在谈到创作敦煌飞天印时曾这样论述：『我决定将汉代画像石和唐代线刻画的技法相结合，以写意与写实相结合的手法为主要创作表现手法，并吸取某些版画技法，以求突破当前印坛刻人物图形印千人一面、缺乏时代感和个性的问题，达到融合金石、装饰趣味于一体的艺术效果，使创作出的敦煌飞天图形印不但具备一定的真实感，而且展现出千姿百态、神貌各异的时代风韵。』我们欣赏、研究后认为，《罗衣从风——敦煌飞天印藏珍》中所选取的飞天形象较精，均为各时期的代表佳作，作者对其形象特征的反映生动鲜明、把

握准确，艺术表现手法纯熟而富有新意，给人一种熔金石与装饰效果于一炉的艺术情趣，这一开拓性的尝试是成功的。

本书特别邀约敦煌研究院副院长赵声良先生撰写文字，并收录了著名篆刻家钱墨君先生镌刻的飞天印蜕^①余珍。《罗衣从风——敦煌飞天印蜕藏珍》手工书将文字和飞天印作品完美地融入纸张之中，带给读者独特的阅读体验，让读者在穿透千年而永生的能量中，边阅读，边手撕，边欣赏，沉浸其中，去领悟敦煌佛教艺术凝聚的厚重精神力量。一帧帧飞天印蜕手撕后也可装裱起来，美化自己的居室，或赠予友人收藏。

徐晋林

戊戌仲夏于兰州

罗衣从风

引言

三一四

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第260窟 北魏 飞天

敦煌飞天印

藏珍

西千佛洞第7窟 北周 飞天

敦煌飞天印

藏珍

敦煌飞天印

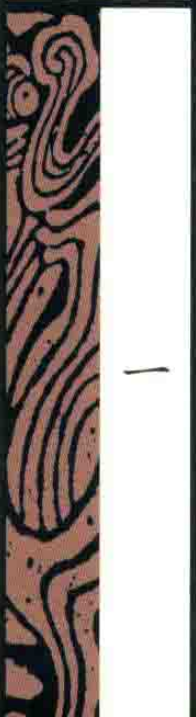
藏珍

罗衣从风

目录

目 录

引言 一

一、飞天的来历 二

二、敦煌早期的飞天 一二

三、隋代的飞天 五四

四、唐代前期的飞天 七六

五、唐代后期的飞天 一二六

六、五代、北宋、西夏、元代的飞天 一四四

说起敦煌壁画，人们一定会想起敦煌飞天。的确，飞天以其曼妙优美的身姿、灵动飞舞的神韵打动着每一位观众。飞天是敦煌艺术的一个重要代表。但是在佛教世界里，飞天的地位却并不高，壁画中最重要的形象是佛和菩萨，然后有天王、佛弟子以及诸天圣众。在佛教石窟中，表现佛像以及佛国世界是最主要的题材，飞天只是一个配角。但也正由于飞天的地位不高，艺术家们对飞天形象就不会如佛像那样塑造得庄严肃穆，而是较为自由灵活。今天，当我们以审美观照而不是宗教崇拜的心理来欣赏时，就会感到飞天体现出自然鲜活的生命力，飞天使庄严的佛教石窟充满了欢快的气氛。

一、飞天的来历

尽管飞天在佛教艺术中出现较多，可我们在佛经中很难找到『飞天』一词，

罗衣从风

飞天的来历

一一二

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第251窟 北魏 飞天

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第261窟 北魏 飞天

敦煌飞天印

藏珍

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第394窟 隋代 飞天

莫高窟第394窟 隋代 飞天

罗衣从风

飞天的来历

《过去现在因果经》讲到萨婆悉达太子降生之时：

天龙八部亦于空中作天伎乐，歌呗赞颂，烧众名香，散诸妙花。

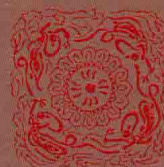

如《大庄严论经》中讲到尸毗王舍身救鸽之时：
天人音乐等，一切皆作唱。
虚空诸天女，散花满地中。

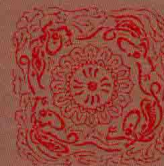
佛经中较多地用『诸天』『天人』『天女』等词语来讲飞天。『天』是佛教中一个独特的概念，是指佛国世界里的天部诸神（如天龙八部众神），在天龙八部中，乾闥婆与紧那罗是主管音乐舞蹈之神，这两类天神多表现为飞天的形象，所以有人认为飞天就是指乾闥婆与紧那罗，实际上飞天包括所有的诸天。佛经中记载，当佛说法的时候，常常有天人、天女或作散花、或作歌舞供养。

敦煌飞天印

藏珍

敦煌飞天印

藏珍

《大般涅槃经》记载佛涅槃之时：

诸天龙八部，于虚空中，雨众妙花……又散牛头旃檀等香，作天伎乐，歌唱赞叹……

从以上所举的佛经记述，我们知道在有关佛的本生故事、佛传故事以及佛说法时的情景中，往往有诸天人、天女作歌舞供养。这些天人、天女如果飞行于天空，以绘画的形式表现出来，自然就是我们在敦煌壁画中所看到的飞天了。其中当然也包括了乾闥婆、紧那罗这两类歌舞之神，也包括药叉、鸠槃荼等天人。

早在佛教产生之前，古印度的神话传说中就已经有不少天人、天女的传说。印度最古老的历史与神话传说都记录在四部吠陀著作中，其中《梨俱吠陀》中就有不少关于天地的开创、天上的众神的故事。其后还有伟大的史诗《摩诃婆罗多》

罗衣从风

飞天的来历

五一六

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第303窟 隋代 飞天

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第303窟 隋代 飞天

敦煌飞天印

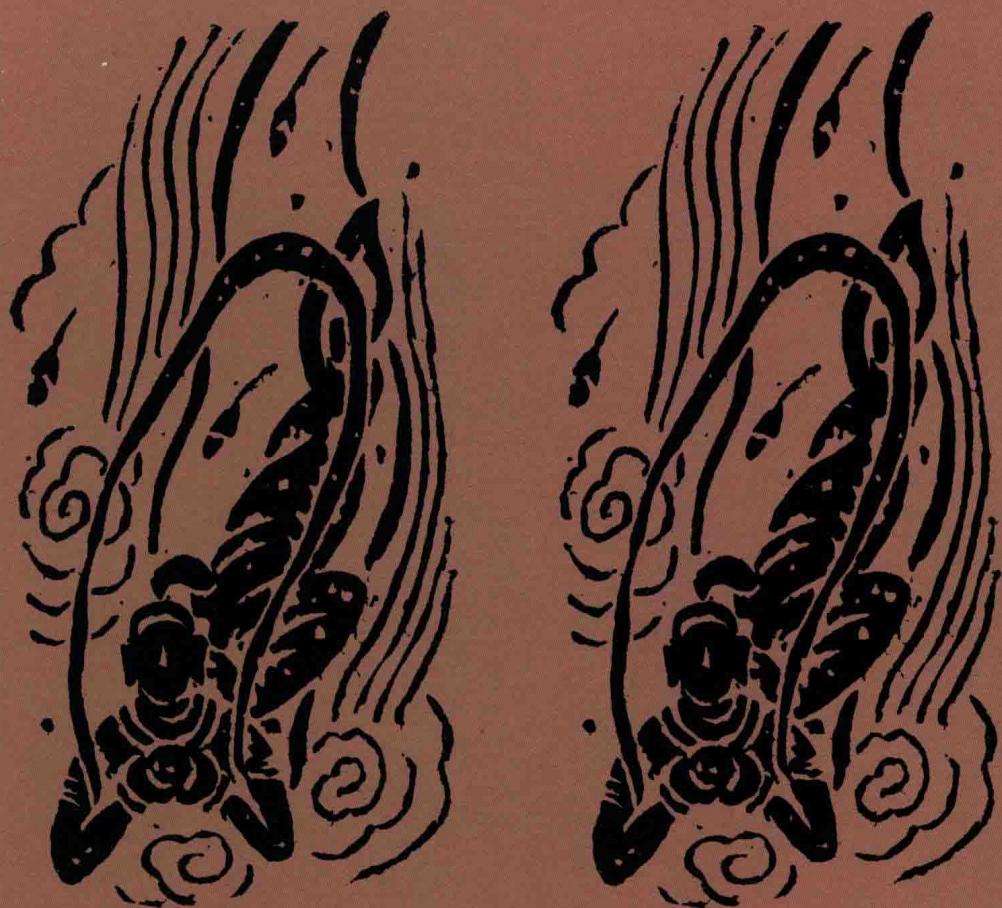

藏珍

敦煌飞天印

藏珍

和《罗摩衍那》继承了不少神话传说故事。这些故事中关于天女（阿卜莎罗）的传说是十分流行的，《罗摩衍那》中记载创世之初的「搅海」的故事，就提到了由于搅海而出现了天女。在诗篇中，天女是水之妖精。传说中，这些天女是公共的女人，反映了原始时代男女杂婚的遗风。阿卜莎罗作为天上的美女，有着很多的爱情传说故事。在后来的佛教艺术中，也自然地吸取了印度古代传说中的天女阿卜莎罗以及乾闥婆和阿卜莎罗传说的影响。

随着佛教传入中国，飞天这一形象也伴随着佛教艺术传入了中国。我们从新疆地区、河西地区，一直到中原地区的石窟，及散见的佛教雕刻、壁画中都可以看到飞天的形象。

如前所述，中国人最初认识飞天，也只是像印度一样将其当作一种天人来看

罗衣从风

飞天的来历

七一八

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第220窟 唐代 飞天

敦煌飞天印

藏珍

莫高窟第321窟 唐代 飞天