

敦煌艺术小丛书之五

莫高窟壁画艺术

隋代

莫高窟壁画艺术

隋 代

敦煌研究院 李其琼

甘肃人民出版社

责任编辑：马贞书

图版拍摄：祁 铎

装帧设计：马贞书

敦煌艺术小丛书之五

莫高窟壁画艺术

李其琼

甘肃人民出版社出版

(兰州第一新村51号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本787×1002毫米1/24 印张1号 字数8,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数：1——3,500

书号：8096·1210 定价：1.30元

《敦煌艺术小丛书》分册目录

一	莫	高	窟	壁	画	艺	术	北	凉
二	莫	高	窟	壁	画	艺	术	北	魏
三	莫	高	窟	壁	画	艺	术	西	魏
四	莫	高	窟	壁	画	艺	术	北	周
五	莫	高	窟	壁	画	艺	术	隋	代
六	莫	高	窟	壁	画	艺	术	初	唐
七	莫	高	窟	壁	画	艺	术	盛	唐
八	莫	高	窟	壁	画	艺	术	中	唐
九	莫	高	窟	壁	画	艺	术	晚	唐
十	莫	高	窟	壁	画	艺	术	五	代
十一	莫	高	窟	壁	画	艺	术	北	宋
十二	莫	高	窟	壁	画	艺	术	西	夏
十三	莫	高	窟	壁	画	艺	术	蒙	古·元
十四	莫	高	窟	壁	画	图	案		
十五	莫	高	窟	壁	画	中	的	古	建
十六	莫	高	窟	壁	画	彩	塑	艺	术

书号：8096·1210

定价：1.30 元

隋代的莫高窟壁画 艺术 (2)

图版

1. 伐木造塔 第302窟人字披西披	(6)
2. 供养车马 第303窟东壁北侧	(6)
3. 男供养人 第303窟中心柱东向壁	(7)
4. 观音经变(局部) 第303窟人字披东披	(7)
5. 东王公 第305窟窟顶北披	(8)
6. 须达拿本生 第423窟人字披东披	(9)
7. 弥勒上生经变 第423窟人字披西披	(10)
8. 须达拿本生 第419窟人字披东披	(11)
9. 须达拿本生(局部) 第419窟人字披东披	(12)
10. 窟室内景 第420窟	(13)
11. 商队(白描图) 第420窟窟顶东披	(14)
12. 观音经变(局部) 第420窟窟顶东披	(16)
13. 维摩变 第420窟西壁北侧	(17)
14. 供养菩萨 第420窟龕内北壁	(18)
15. 供养菩萨 第404窟龕内北壁	(19)
16. 飞天 第412窟西龕龕顶	(20)
17. 涅槃变 第295窟人字披西披	(21)
18. 文殊 第276窟西壁南侧	(22)
19. 维摩诘(白描图) 第276窟西壁北侧	(23)
20. 供养人 第62窟北壁	(24)
第302窟测绘图	(25)
图版说明	(26)
飞天二身 第404窟北壁	封面

隋代的莫高窟壁画艺术

隋文帝杨坚于公元 581 年夺取北周宇文氏的宝座，建立隋王朝，开皇九年灭掉南陈，结束了长达二百多年的分裂局面。隋王朝国祚短暂，仅二帝三十余年。隋代二帝崇信佛教，佛教获得空前发展。隋文帝于开皇元年“诏境内之民任听出家，乃令计口出钱，营造经像。于是时俗随风而靡，民间佛书，多于六经数十百倍。”^①仁寿年间，三次诏令诸州建舍利塔，派遣沙门中“諳解法相，兼堪宣导者”分送舍利，往诸州起塔，限同期入石函，令“总管刺史已下，县尉以上……停常务七日，专检校行道，及打刹等事”^②。炀帝在位时，除造像立寺之外，“在两都及巡游，常以僧、尼、道士、女官（女道士）自随”^③。一些善于逢迎的和尚，乘机

提出“斥破南北，禅义均弘”的口号，统一佛教，以适应统治阶级的需要，把隋代佛教的风火越煽越旺。

隋代仅三十余年，在莫高窟所凿洞窟保存下来的有八十多个。王邵《舍利感应记》说：仁寿元年“瓜州于崇教寺起塔。”《续高僧传·智凝传》载，智凝“入关中，住法静寺，仁寿置塔，敕召送于瓜州崇教寺。”又莫高窟保存的武周《李义碑》记载，崇教寺就在莫高窟。由此可见，远在边陲的敦煌佛教，也得到朝廷的扶持。莫高窟隋代窟数骤增，显系隋代帝王倡导佛教的必然结果。

隋窟形制，多为平面方形的佛殿式，正面或三面开龕造像。正而佛龕平面多为凸字形的双层龕，龕内塑一佛、二弟子、四菩萨，比侧龕塑像

多。也有不开佛龕，依壁起佛床造像，如244窟；又有于窟心起佛床造像的，如305窟。窟顶除覆斗形之外，还有起脊人字披顶，或将窟顶分为前后两部分，前半起脊，后半为平顶。平面为长方形的塔庙式窟，在隋代已见蜕变趋势，不仅数量少，窟内变化亦大。如292、427两个较典型的隋代塔庙式窟，于前室塑形体高大的天王、力士，主室于中心柱正面塑立佛三铺，柱身其余三面佛龕隐设在正面立佛背后，同高大的立佛相较，立佛背后的中心柱隐藏在暗淡的光线下，已成可有可无之势。302、303两个塔庙式窟，进深缩短，已失去长方形的平面特征；窟内中心柱也变成下置方坛、上接下小上大的倒置七级佛塔，同典型的北朝塔庙式窟已有明显区别。

隋代壁画布局，在继承北朝模式的基础上，作了适合需要的变化；将壁画中的经变画、故事画通通移至窟

顶，四个壁面除开龕造像之外多绘千佛，并于南北壁中部各绘说法图一铺。北朝在壁中一带绘经变故事画的传统趋于消亡。到隋代后期，又将千佛移至窟顶，使四壁布满并列的说法图（如244、390窟），以276、277、313等为代表的洞窟中又出现了画幅少而规模大的通壁说法图。经变画的布局形式，完全突破了北朝模式，开了大型经变画的先河。

莫高窟壁画以佛像画、经变画、飞天、供养人、装饰图案等为基本内容。其中经变画，是佛经的形象化，是壁画中变化最大的一部分。隋代以大一统影响，使各具特色的南北佛教和南北佛教艺术趋于统一，打破了敦煌艺术偏呈北方气派的局限。

莫高窟隋代以前的经变画，以佛本行经、本生经和因缘故事为主。这类题材，无论是用简略的单幅画或细致的长卷连续画表现，都有叙事性强的特色，所以通称故事画或经变故事

画。这类题材是重禅行的北朝佛教壁画的传统内容。隋代除了继承传统的经变故事画之外，又出现了一些新的题材：以高耸的阙形宫殿，表现弥勒居住的兜率天宫的弥勒变；以佛为主尊、观音大势至菩萨为胁侍、七宝池中有化生童子来表现阿弥陀佛“极乐世界”的阿弥陀净土变；，以《问疾品》中的两个主体人物（维摩诘、文殊师利）表现的维摩变；集《序品》、《比喻品》、《观音普门品》等内容于一壁的大型法华经变；宣扬大乘佛学和“消灾致福”的药师净土变等。这种故事画、经变画同时并重，在敦煌隋以前的北朝和以后的唐代壁画中都是少见的。从佛教思想的演变看，这二者的共存，直接体现了隋代“禅义均弘”的佛教思想。新出的经变画，改变了以叙事为主的北朝艺术传统，探索了以绘境（如净土环境）绘人（如维摩诘居七）为主的、内涵更为丰富的表现形式，以适应新

题材的需要，尽管这些新的经变表现形式还不成熟，但是就扩大敦煌艺术表现力来看，无疑是前进了一大步。

隋代艺术的成就是多方面的，对敦煌佛教艺术的展发有一定的影响。这从以下几个方面略可探其端倪。

一、两种艺术风格。隋代消除了南北的阻碍，中原与边疆畅通无阻，中原艺术源源不断地传到敦煌，成批的洞窟带着浓厚的中原艺术色彩出现在莫高窟，如427、420、419、402等窟。重青绿，间朱赭，敷金彩，勾色线，表现了以画风华丽细腻为体系的格调。302、305、276、393等窟又是以赭线勾勒，青、绿、赭、黑为主调，笔力洒脱，不加修饰，画风朴实疏朗，潇洒自然。华丽的中原风格和质朴的地方色彩的结合，便是隋代壁画艺术的时代特色。

二、晕染技法的演变。莫高窟北朝壁画主要技法之一是以素面绘供养人，以西域凸凹法表现宗教人物。自

北朝后期出现“以浓色微加点缀”的素面菩萨开始，一种企图改变沿着肌肤边缘层层叠染而呈凹凸的尝试，经西魏、北周两代的探索，到隋代，有继承沿肌肤边缘、眼眶周围叠染成凸凹、加填白鼻白眼“小”字脸的303、305窟；又有420、419等窟红晕鼻梁眼睑，双颊叠染成圆团，或叠晕兼施的420、419等窟，还有以肉红晕开于双颊四肢隆起处的394窟；而276、277等窟素面不施渲染。

三、装饰图案的变化。隋代的417、420、292窟的彩塑身上出现了狮风纹、环珠狩猎纹、环珠团花纹等服饰图案。277、402、407等窟，佛龕周沿边饰图案中出现环珠对马纹、环珠翼马纹、环珠团花纹，与传统的忍冬花鸟纹图案同时流行。这些不仅使隋代图案的纹饰内容大为丰富，同时也扩大了隋代图案的装饰范围。在彩塑上饰织锦纹，首开敦煌彩塑华美风气。用织锦团花边饰装饰佛龕周沿，

既简洁又新颖，成为后来唐代佛龕装饰的模式。

显然，在莫高窟艺术历史上，隋代是变革的活跃时期。国家统一、经济发展、中西交往频繁的有利条件，使眼界大开的莫高窟隋代艺术充满活力。今天看来，尽管隋代壁画变色严重以及人物肌肤晕染有些杂乱无章，而使隋代艺术成就有所减色，但是隋代艺术中蕴蓄着活力。尤其那些可贵的探索，如经变画新题材的引进，经变画形式创新的尝试，晕染技法的发展，扩大装饰图案的使用范围，使彩塑、壁画有所增色。从敦煌艺术的整体看，隋代壁画艺术无疑还处于幼稚朴拙的阶段，然而隋代所有的艺术探索，都被后来的唐代继承下来，加以发展。即此而论，隋代艺术在敦煌艺术发展史上起到了承上启下的作用。

〔1〕《资治通鉴》卷175第5447页。

〔2〕《广弘明集》卷70。

〔3〕《资治通鉴》卷180第5649页。

伐木造塔 第303窟人字披

供养车马 第303窟东壁北侧

男供养人

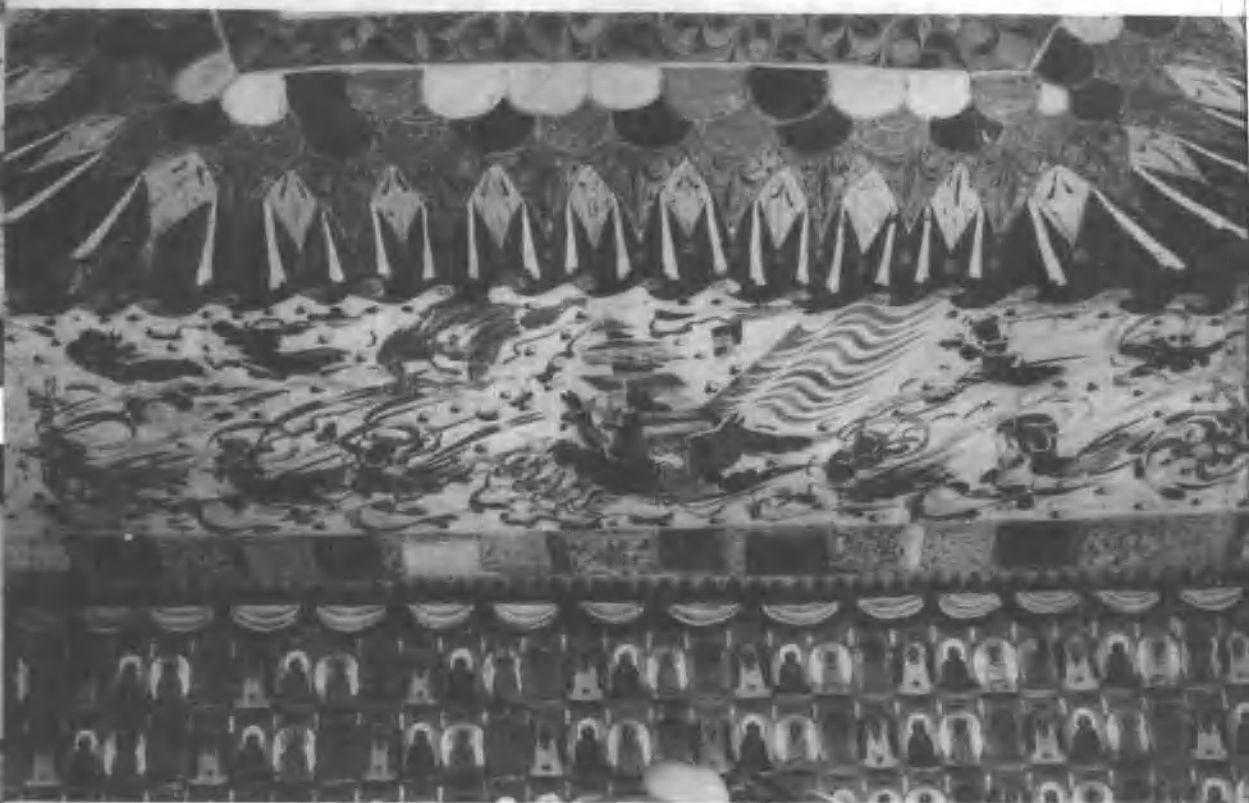
第303窟中心柱东向壁

观音经变(局部)

第303窟人字坡东披

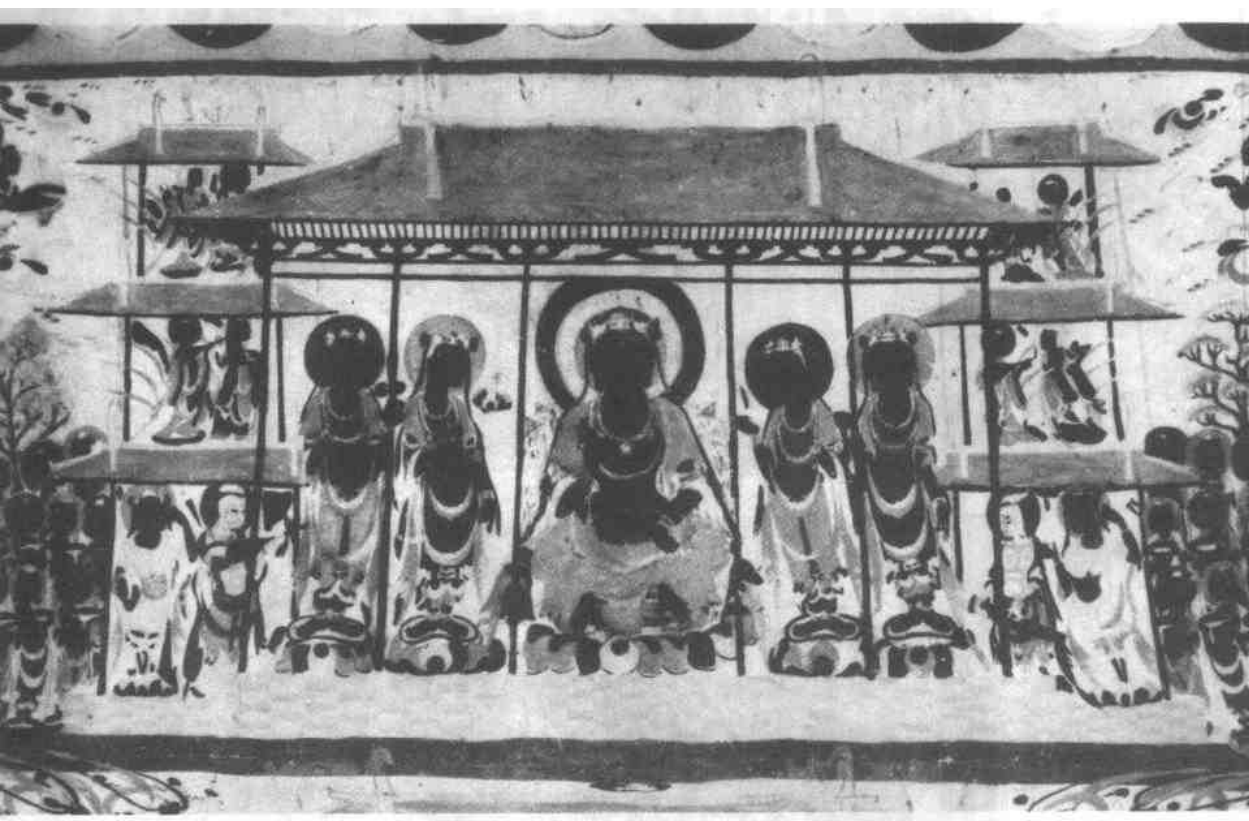

东王公 第305窟窟顶北披

須達拿本生一、二 第二窟人字披东披

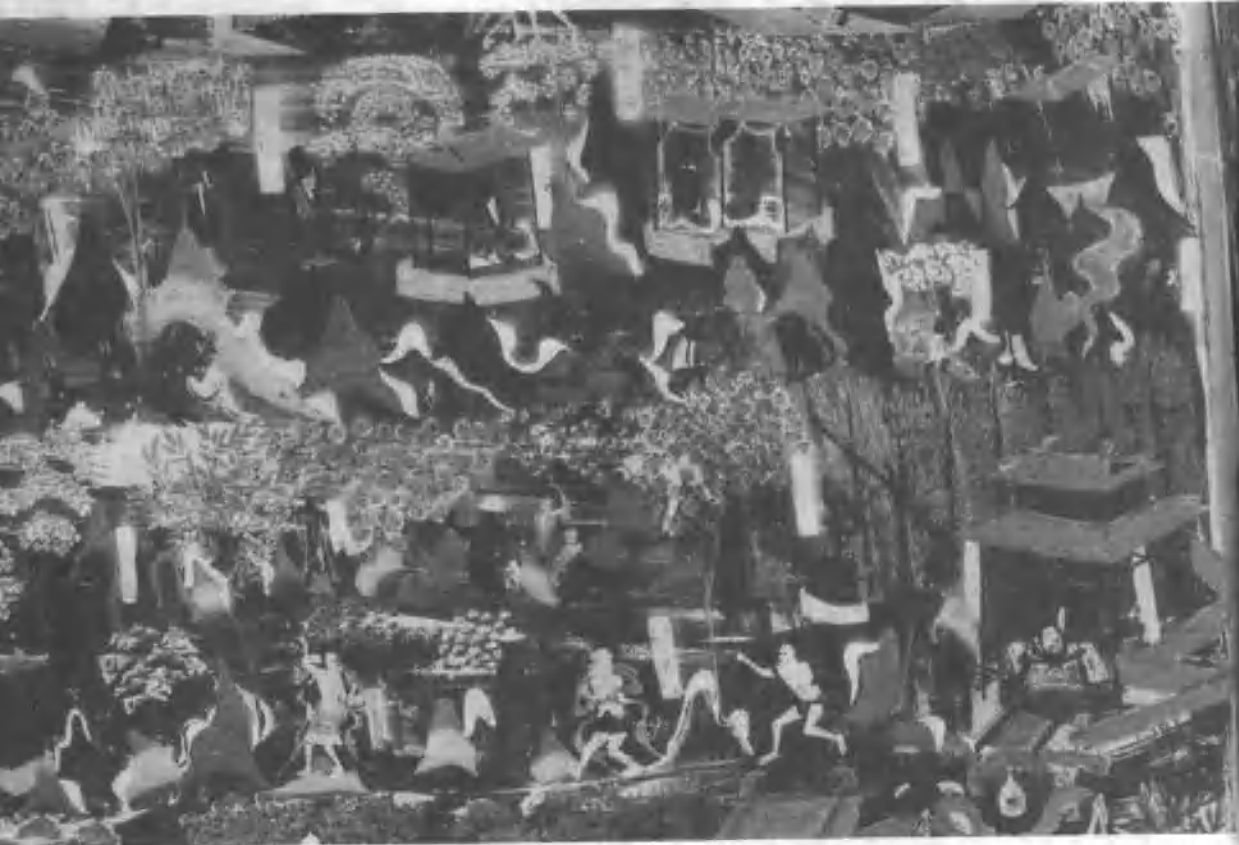
弥勒上生经变

第423窟人字披西的

须达拿本生一、二

第419窟人字披东披

须达拿本生（局部） 第419窟人字披东披

窟室内景 第420窟

