

敦煌艺术小丛书之七

992

19

莫高窟壁画艺术

盛唐

莫高窟壁画艺术

盛唐

敦煌研究院 李振甫

甘肃人民出版社

责任编辑：马负书

图版拍摄：祁 铎

装帧设计：马负书

敦煌艺术小丛书之七

莫高窟壁画艺术

李振市

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787×1092毫米1/24 印张1寸 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：8096·1212 定价：1.30元

《敦煌艺术小丛书》分册目录

一	莫高窟壁画艺术	凉魏
二	莫高窟壁画艺术	北魏
三	莫高窟壁画艺术	西北周
四	莫高窟壁画艺术	北隋
五	莫高窟壁画艺术	唐代
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	莫高窟壁画中的古建筑	方案
十五	莫高窟壁画中的古雕塑	建筑艺术
十六	莫高窟壁画中的古雕塑	艺术

书号：8096·1212

定价：1.30 元

盛唐时期的莫高窟壁画艺术····· (2)

图版

1. 都督夫人太原王氏供养人像 第130窟甬道南壁·····	(8)
2. 观世音菩萨 第66窟西壁北侧·····	(9)
3. 对舞 第205窟北壁(段文杰临)·····	(10)
4. 化城喻品 第217窟南壁·····	(11)
5. 山水 第103窟南壁·····	(12)
6. 菩萨 第217窟南壁(霍熙亮、李复临)·····	(13)
7. 迦叶 第447窟西壁龕内·····	(14)
8. 遇盗图 第45窟南壁·····	(14)
9. 西方净土变 第172窟北壁·····	(15)
10. 双飞天 第320窟南壁·····	(16)
11. 王妃剃度图 第445窟北壁·····	(16)
12. 维摩诘 第103窟东壁南侧·····	(17)
13. 耕作图 第445窟北壁东侧(李振甫临)·····	(18)
14. 见子得父图 第217窟南壁(史苇湘临)·····	(19)
15. 双人舞 第217窟北壁·····	(20)
16. 演习 第217窟北壁西侧·····	(21)
17. 二女图 第217窟东壁北侧·····	(22)
18. 飞天 第39窟西壁·····	(23)
19. 雨中耕作 第23窟北壁西侧·····	(24)
20. 牛群 第148窟甬道南壁·····	(24)
图版说明·····	(25)
菩萨头像 第45窟西壁龕内·····	封面

盛唐时期的莫高窟壁画艺术

李渊、李世民建立的大唐帝国，采取一系列促进生产的措施，废苛政，减赋税，倡均田，大大地刺激了农业、手工业和商业的发展与繁荣，中国封建社会的政治经济进入了鼎盛时期。这就是大诗人杜甫所歌颂的“稻米流脂粟米白，公私仓廩具丰实；九州道路无豺虎，远行不劳吉日出”的“开元天宝盛世”。在敦煌，这个盛世时代从神龙到建中初年（公元705——781年）延续近八十年。

政治经济上的昌盛，带来了文化艺术的繁荣。宋人苏东坡曾说：“诗至于杜子美，文至于韩退之，书至于颜鲁公，画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣。”吴道子就是被奉为“画圣”的盛唐卓越画家。在统治者积极倡导之下，宫殿寺院装饰

画壁一时成风。吴道子一人仅在长安、洛阳两地就画有三百余堵壁画。可惜由于时间久远，历遭灾变之害，他的这些真迹早已看不见了。敦煌莫高窟保存着这时期81个洞窟较完好的盛唐壁画，这实在是莫大的幸运。

盛唐洞窟的丰富多彩、金碧辉煌的一幅幅经变画，使人眼花缭乱。经变画是形象地表现佛经的壁画，这种画在隋代、初唐已经有了，象《维摩诘经变》等，只是题材少，构图也较简单，内容也单纯，在洞窟中只占很少的位置。到了盛唐出现了《西方净土变》、《法华经变》、《弥勒变》、《药师经变》、《观音经变》、《报恩经变》、《涅槃经变》、《维摩诘经变》等众多题材的大幅经变画，在其内部或外边配上“未生怨”、“十

六观”、“化城喻品”之类的条屏连环故事画或独幅画。

经变画表现的主题，是释迦及诸弟子的故事。以释迦为中心，对画面进行理想化的安排，如佛陀端坐中央，其形体可以十几倍地夸大于周围人物；构图上利用对称向心均衡的装饰手法，巧妙地使宫殿楼阁建筑作仰视角度，以增强佛陀的雄伟高大的气势；又以鸟瞰角度和散点透视法，将人物众多、场景复杂的大千世界处理得井然有序。其中就有将“近大远小”的透视法颠倒过来变为“近小远大”的艺术处理，让长廊、庭院敞开，使人物的活动显示得清清楚楚，历历在目。这种既可表现雄伟气势又可容纳无数个理想情节，自下而上环视全局的构图方法，不能不说是洞窟壁画较理想的一种构图法。

在这些经变画中，描绘的都是幻想中神化了的人的社会现实活动。由于盛唐社会比较安定，人民安居乐

业，生活富裕，人物形体健壮丰润，因此这时期壁画上的人物形象，无论是佛、菩萨、乐伎等，一扫魏隋时代秀骨清像、意态潇洒的面貌，面丰满圆润、健康壮美、现实意味较强的造型跃然于壁面上。正如唐人所说：

“菩萨如宫娃”。经变画中，漫天雨花，幢盖如林，楼榭耸立。红莲盛开，琴鼓齐鸣，舞伎翩跹，童子嬉水，呈现着一派歌舞升平的繁华景象。与其说这是天上理想的佛国世界，不如说是地上李唐王朝具体而细微的投影。

供养人是敦煌壁画的重要内容之一，各阶层“善男信女”们出钱开凿洞窟，为了永垂他们的功德，也要把自己的像画在洞子里。魏隋时代供养人的大小只不过几寸或尺许，而到了盛唐却出现了等身的巨像，甚至比真身还要大的供养人群像。第130窟《都督夫人太原王氏供养人像》就是典型的一幅。画面人物，发髻高耸，

峨眉浓丽，朱唇饱满，披帛艳丽，长裙曳地；主人高昂，仆人左顾右盼，人物动态含蓄微妙。这一切都作了逼真的刻划，突出了主体人物雍容华贵庄严虔诚的仪态。这幅供养人图与同时代周昉的“簪花仕女图”一样，反映了当时社会的审美习尚。

唐代壁画是以人物为主要内容的，山水只作为背景，衬托主题。到了盛唐，山水逐渐成为可以独立的画面。构图由魏隋时代“人大于山”变为“人小于山”；笔墨技法由初唐的寥寥数笔的水墨渲染变为赋以青、绿、赭等的“重着色”。这与同时代山水画家李思训金碧辉煌的山水画风格是一致的。象217窟《化城喻品》，就是具有代表性的青绿山水佳作。这幅画描绘出一派春光明媚，风和日丽的景色：山峦重重叠叠，流水时隐时现，道路蜿蜒曲折，垂柳浓郁，桃李盛开，丛林茂密，藤萝环绕。画面境界时而隐蔽，时而开朗，

颇有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的诗意。

丝路要道上的敦煌艺术，在风格和技法上不能不受到西域和印度等地艺术的影响。事实证明，国力强盛，经济基础雄厚，文化发达，在艺术上吸收外来因素的能力就越强。莫高窟盛唐艺术之所以能发展到一个崭新的阶段，是因为吸收融合了多种艺术的有益成分。

盛唐壁画的人物造型，符合人体结构的比例，并以形体“丰肌圆硕”为其主要特征。如《维摩诘经变》中的《帝王图》、《群臣图》，《弥勒经变》中的《剃度图》，《观音经变》中的《遇盗图》，“佛教史迹画”里的各种人物以及大批的供养人像等，都是依据现实的人物形象、衣冠制度、风俗习惯、审美观念，揉合了西域佛教绘画艺术的技法，刻划了不同阶级、阶层的人物以及各自不同的仪容风度和姿态。而神情刻划既依

据现实又有“理想”的成分，既有时代风貌又含佛教精神。

线描是敦煌壁画的主要造型手段之一。魏晋时代的细而柔的铁线描，隋和初唐逐渐演变成均匀而流畅的兰叶描。兰叶描到盛唐已经很娴熟。唐代“画圣”吴道子的《送子天王图》是用遒劲有力的钉头鼠尾组成象火一般炽热与流动的线型来塑造人物，表达情趣。印度、西域佛画多用纤细而匀柔的铁线描。莫高窟盛唐的佛画线描，吸收了西域铁线描的长处，变为粗细相当、自如流畅、均匀细柔的佛画线描，既有兰叶描的均匀圆润，又有铁线描的挺拔刚劲。譬如五官须眉、衣纹皱褶、波澜涟漪、藤枝蔓叶、梁柱斗拱等，用笔均匀，一丝不苟，来龙去脉清清楚楚，体现出佛画线描的工整细腻、雄浑圆润的特征。

晕染法是来自西域的一种人体表现方法。魏晋时代晕染法是从人体局部的边缘部分着重色，层层染去，由

浓到淡，突出部分加高光。到了隋代出现了在突出部分着重色，边缘部分也着重色，两色同时层层对染，如420、419窟的菩萨染法都是如此。经初唐而到了盛唐，这两种晕染法不但同时交替使用，而且还出现了一些新的方法：一、依据形体结构深色和浅色同时晕染，在壁画地仗水分未干时一气呵成，使色彩连接自然柔和。如447窟龕内头像；二、先用重色按结构由浓到淡地染出体积，再在上面罩层肉色。这种方法在以后各时代普遍沿用。如果这种方法叫干染法，那么上面那种方法就是湿染法了；三、盛唐时期在画梁柱斗拱、图案及装饰品时，为了表现色彩的层次，显示富丽，用一种同类色由深到浅分出不同的色阶，依次画出，造成物象的立体深度感，这种方法叫叠晕法。正是这些不同的染法，浓厚的着重色，使敦煌壁画由魏隋时代的朴素单纯逐渐丰富多彩起来了。

盛唐壁画色彩的布局也和结构一样，采用对称的手法求得画面的平衡。从色种上来看，除沿用隋、初唐原有的朱、赭、青、绿、黑、白、金色外，特别是黄色在这时期大量使用，无疑增强了画面色调的绚烂华丽。多种方法的层层叠染，表现出多

种不同的色度和体积感，也使画面既富于变化又和谐统一，还有富丽堂皇的艺术效果。

总之，盛唐时期的莫高窟壁画艺术的成就是卓越的，在莫高窟壁画史上是黄金时代。

都督夫人太原王氏供养人像
第130窟甬道南壁（段文杰临）

现世音菩萨
第66窟西壁北侧

对舞 第205窟北壁（段文杰临）

化城喻品 第217窟南壁

山水
第103窟南壁

菩萨第二窟南壁（霍熙亮、李复临）

