

敦煌艺术小丛书之三

莫高窟壁画艺术

西魏

莫高窟壁画艺术

西 魏

敦煌研究院 关友惠

甘肃人民出版社

责任编辑：马负书

图版拍摄：祁 铎

图版设计：马负书

敦煌艺术小丛书之三

莫高窟壁画艺术

敦煌研究院 关友惠

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1.5 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：8096·1208 定价：1.50 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
十四	莫	高	窟	壁	画	艺	术	图	案
十五	莫	高	窟	壁	画	艺	术	古	建
十六	莫	高	窟	壁	画	艺	术	筑	术

书号：8096·1208

定价：1.50元

西魏时期的莫高窟壁画艺术..... (2)

图版

1. 窟室内景 第288窟	(7)
2. 天官伎乐 第288窟西壁上部	(8)
3. 说法图 第249窟北壁	(9)
4. 飞天 第249窟北壁	(10)
5. 窟室内景 第285窟	(11)
6. 摩醯首罗天和诸神像 第285窟正壁龕外北侧	(12)
7. 说法图 第285窟北壁	(13)
8. 男供养人 第288窟东壁门北侧下部	(14)
9. 马夫和马 第288窟东壁窟门北侧	(15)
10. 国王和长者 第285窟南壁	(16)
11. 女供养人 第285窟北壁	(16)
12. 伏羲女娲和诸神 第285窟窟顶东披	(17)
13. 朱雀和羽人 第285窟窟顶南披	(18)
14. 茅庐中禅僧 第285窟窟顶南披	(19)
15. 作战图 第285窟南壁上部	(20)
16. 西王母 第249窟窟顶南披	(21)
17. 雷公 第249窟窟顶西披	(22)
18. 狩猎图 第249窟窟顶北披	(23)
19. 野猎 第249窟窟顶北披	(24)
20. 牛和狼 第249窟窟顶南披	(25)
第285窟测绘图	(26)
图版说明	(27)
女娲 第285窟东顶	封面

西魏时期的莫高窟壁画艺术

535年，宇文泰杀孝武帝，立元宝炬为魏帝，都长安，史称西魏。根据对莫高窟北朝石窟分期的研究，属于西魏的石窟现存有246、247、249、285、286、288等六个窟，其中以288、249、285窟为代表。

西魏艺术，保留有西域风格的北魏遗风，更主要的，出现了以中国古代神话传说为内容、以秀骨清像造型为特征、注重神韵气度表现的中原艺术新风，是一种中（原）西（域）“混合”型艺术，窟形、内容和技法都表现出“混合”的特点。

第288窟，是一个保持北魏遗风较多的中心柱石窟，窟中央是方形塔柱，塔柱四面开龕塑置佛像，左右两壁的前部各画一铺大“说法图”，与中心塔柱正面佛龕塑像构成一个三角

形空间布局。窟内四壁全涂土红地色，遍画千佛，是一种热烈色调，与北魏石窟几乎相同。这些异国之神，却有几分中国南朝士人的模样：塑像菩萨身着士大夫的褒衣博带笏头履，壁画中的菩萨身材修长，面目清秀。那清秀的面形与白粉色的“小”字形的眼睛、鼻子，那修长的身材与裸露着丰满胸脯的上身等很不协调，使人感到不大舒服。这正是用浓色叠染成凹凸状的西域技法表现的袒胸露臂、姿态妩媚的形象，与中原的潇洒飘逸神韵美的形象“混合”成为西魏初期（包括北魏末期）壁画艺术的重要特征。

如果说，288窟的这种“混合”还只是旧技法与新造型的混合，那么249窟窟顶表现“天国”的壁画则是

两种内容的“混合”了。

249窟是一个方形覆斗顶窟，很象魏晋以来的墓室。窟室三壁（前壁塌毁）全为土红色，遍画千佛，如同288窟那样有北魏遗风。覆斗形窟顶四披壁画，则一反常规，全以白粉为地，绘以青、绿色彩，清晰明朗。正面（西披）画“阿修罗王”，其像裸身，四目四臂，两手高举日月，头顶青天，立足大海。头后有须弥山，山上有城堞，象征“忉利天宫”。城堞两侧分别画着中国神话传说中的雷公、霹电、风伯、雨师、羽人、仙人、朱雀、乌获和佛教的迦楼罗、飞天。窟顶两侧（南、北披）分别画东王公、西王母以及山灵海神。窟顶前披（东披）中央画二力士捧着莲花摩尼珠，两侧画飞天、朱雀、开明、乌获、力士、玄武。这里描绘的“天国”，中国神仙与佛教神仙同处在一起了。

285窟是一个方形覆斗顶禅窟，

窟中央设有一个低矮的方形“坛”，正壁中央凿一佛龕，两侧各有一个塑置禅僧像的小龕，左右壁各凿四个小禅窟。整窟结构是一个完全的殿堂式习禅窟（见测绘图）。窟内北壁有西魏大统四年和五年（538年、539年）造像记。此窟是莫高窟纪年最早的洞窟。

285窟壁画不是旧技法与新造型生硬的套合，也不是两种不同内容的参合，而是中（原）西（域）两种风格各自独立，两种内容同窟并存。这个窟的顶部也画着一个“天国”，这个“天国”与249窟的“天国”不同，全是以中国古代神话传说的天官诸神组成的。窟顶中心是一个华盖式藻井，四披画着天官诸神。下部四周全画山中茅庐禅僧。四披天官诸神都以莲花做中心，分为上、中、下三层列队翱翔。正面（西披）的莲花较大。莲花下部与正壁佛龕楣相接，象征着由佛接引，进入天国。在这大莲花下

面的两翼，各有几座山，山峰奇异，疏疏几棵樹，一只猴子悠闲自得地山巔憩息，另一只猴子在林間嬉戲，頗有点仙境妙趣。在这壁天宮諸神中最醒目是上部两个兽头人身、击拍连鼓的大雷公，下面是只形似鹿、能作风雨的飞廉，再下面是两只守护南方之神“朱雀”和两身飞天。与之相对的前披（东披），中央是两个力士共举一莲花摩尼珠，两侧是上半人身、下半兽肢、脚悬日月的伏羲、女娲，多人头而兽身的开明，人身兽头的乌获以及飞廉、白鹤。窟顶左右两侧面（南、北披），中央莲花都比较小，宽阔的空间依次画着飞天、朱雀、乌获、霹電、羽人、飞廉、开明等天界諸神，浩浩蕩蕩乘飛云遨遊于太宮。这里居統治地位的是中國人類創始之神伏羲、女媧。這些形象和《王延壽記述的東漢魯靈光殿的“圖畫天地，品類群生，雜物奇怪，山神海靈……遂古之初，五龍比翼，伏羲鱗身，女

媧蛇軀”的壁畫形象是完全一致的。285窟壁畫中只是在這些神怪中夾畫了蓮花和飛天。

窟室四壁壁畫與窟頂不同，全是佛教內容，人物造型、繪制技法却是兩種風格。正壁全塗土紅地色，畫日天、月天、毗瑟紐天、摩醯首羅天、四天王等諸天神像，體形壯實。菩薩裸露上身，扭腰舞臂，富于動感。敷色濃麗，肌膚作凹凸疊染，線條遒勁挺拔，完全是西域風格。左、右、前三壁壁畫純系中原畫風，壁面全以白粉作地，分別畫《說法圖》、《五百強盜成佛》、《沙彌守戒自殺》故事。人物身姿清秀，寬額窄頤，眉目開朗，素面兩頰略施暈染，口點胭脂，微露笑意。戴高冠，穿褒衣，披博帶，足登笏頭履，神情文靜瀟灑，一派南朝士大夫風度。色彩清晰明朗，線條圓潤灑脫，運筆疾速，富于韻律感。這種中原畫風，始于東晉，成于南朝宋、齊時期，以顧恺之、陸

探微为代表。画史说顾恺之“运思精微，襟灵莫测，虽寄迹翰墨，其神气飘然在烟霄之上”，作画也很注意神韵的表现。说陆探微线描“笔迹劲利如锥刀焉”，“笔力顿挫，一点一拂，动笔新奇。”他画的人物形象是“秀骨清象”，“令人懔懔然若对神明”。我们现在虽然见不到他们的传世真迹，但传为顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》、《列女传图》（摹本）以及南京地区出土的南朝墓砖印壁画《竹林七贤图》、河南邓县彩色画像砖墓壁画、吉林辑安长川墓室壁画也都是典型的中原画风作品。莫高窟 285 窟的新风壁画与这些作品的内容、人物造型、服饰、线描、敷色也是相同的。在顾、陆时代，由于南北分裂，这种画风没有能在北方广为传布。到北魏孝文帝太和十八年（494年）迁都洛阳，改制以后，大量吸收南朝文化，才在北方流行起来，

首先是在洛都龙门石窟和巩县石窟皇室建造的石窟及《帝后礼佛图》一类作品中得到表现。之后，元荣出任瓜州刺史，从洛阳又把这种新风带入敦煌莫高窟。唐武周碑说“建平、东阳弘其迹”，这不仅是东阳王元荣在莫高窟建造了一大窟，重要的还是在这些石窟中画入了中国传统的内容，带来了中原新画风。

中原绘画新风进入莫高窟，使持续百年的具有浓厚西域风格的北魏艺术发生了根本的变化，出现了犹如墓室的方形覆斗顶窟形，常见于墓室中传统的神怪题材进入石窟与佛教内容相融合。新的中原绘画技法丰富了石窟艺术形象，色调清新，线条流畅。人物秀姿潇洒，风骨飘逸。不可思议的佛及菩萨变得可近可及，富于人情味。西魏莫高窟艺术进一步“中国化”了。

天宫伎乐 第288窟西壁上部

说法图 第249窟北壁

飞天
第24窟北壁

窟室内景 第285窟

摩醯首罗天和诸神像 第100窟正壁龕外北側

说法图 第100窟北壁

