

敦煌艺术小丛书之四

92

莫高窟壁画艺术

北周

敦煌艺术小丛书之四

莫高窟壁画艺术

北 周

敦煌研究院 施萍亭

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

敦煌艺术小丛书之四

莫高窟壁画艺术

施萍萍

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：8096.1209 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	西北魏
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	艺	术	图案
十五	莫	高	窟	壁	画	艺	术	古建筑
十六	莫	高	窟	壁	画	艺	术	彩塑艺术

书号：8096.1209

定价：1.50元

北周时期的莫高窟壁画艺术····· (2)

图版

1. 佛龕 第461窟西壁南側 ·····	(8)
2. 龙和飞天 第461窟窟頂 ·····	(9)
3. 窟室内景 第428窟 ·····	(9)
4. 金剛宝座塔 第428窟西壁 ·····	(10)
5. 平棋图案 第428窟窟頂后部 ·····	(11)
6. 須达拿本生 第428窟东壁北段 ·····	(11)
7. 男女供养人 第428窟中心柱北向龕坛沿 ·····	(12)
8. 中心塔柱的佛龕 第290窟 ·····	(13)
9. 一箭穿七鼓 第290窟人字披西披 ·····	(14)
10. 马夫驯马 第290窟中心柱西坛沿 ·····	(14)
11. 供养人 第290窟南壁下部 ·····	(15)
12. 五百强盜成佛(局部) 第296窟南壁西端 ·····	(16)
13. 微妙比丘尼 1、2 第296窟窟頂 ·····	(16)
14. 犁地、屠宰、漁猎 1、2 第296窟南披 ·····	(18)
15. 福田经变 第296窟窟頂北披 ·····	(20)
16. 須闍提本生 第296窟北壁下部 ·····	(21)
17. 交龙龕楣 第297窟西壁 ·····	(22)
18. 猴子、舞乐龕楣 第299窟西壁 ·····	(23)
19. 睽子本生 第299窟窟頂 ·····	(24)
20. 说法图 第301窟南壁 ·····	(25)
第 296 窟测绘图 ·····	(26)
图版说明 ·····	(27)
佛传中的“角力” 第290窟 ·····	封面

北周时期的莫高窟壁画艺术

（一）

众所周知，隋统一中国，结束了二百七八十年的南北分裂局面，是在北周的基础上进行的。按自然条件和社会经济发展情况而论，东边的东魏、北齐比西边的西魏、北周强得多，可是历史的发展却是北周灭掉北齐。关陇以西的西魏北周，经济上实行均田制；军事上创立并不断健全府兵制；政治上建六官，组织关陇集团；对外关系上“定四表以武功，安三边以权道”⁽¹⁾。这些措施的贯彻，使北周社会基础得到稳固和加强，它终于消灭北齐，继而隋文帝杨坚又凭借这一基础而灭陈，从而统一中国。

北周时期的敦煌，应该说是比较安定的。它的北面是突厥。这一时期

的突厥，与西魏北周世代结亲，基本上相安无事。敦煌南面的吐谷浑，北周采取联合突厥压服它，致使吐谷浑先后四次向北周“献方物”，谈不上对北周有什么威胁，敦煌也就相对而安。敦煌西边的西域，北周采取的是“通好于西戎”⁽²⁾的政策，因而“丝绸之路”畅通无阻。“丝绸之路”上的重镇敦煌，其繁荣景象可想而知。

北周时期，敦煌（瓜州治所）的统治者多为显赫人物。敦煌大族令狐延保（即令狐整）大统末年被宇文泰“立为瓜州义首”（镇压起义有功）。他与北周宗室“义等骨肉”，“宗人二百余户，并列属籍”，天和六年（571年）进位大将军⁽³⁾。令狐整的弟弟令狐休，北周时为“敦煌郡守”，“在郡十余年，甚有政绩”⁽⁴⁾。京兆

望族韦瑱，是北周开国功臣之一，北周初年“除瓜州诸军事、瓜州刺史”，“州通西域，……胡人畏威，不敢为寇。公私安静，夷夏怀之”^⑤。陇西大姓李贤，也是宇文泰的创业功臣之一。武帝宇文邕，小时候寄养在李贤家，长达六年。保定二年（562年）武帝授李贤为使持节、骠骑大将军、开府仪同三司、大都督、瓜州诸军事、瓜州刺史。保定三年（563）七月，武帝派中侍上士尉迟迥到敦煌，赐给李贤“金装鞍勒”的御马和金钱绸缎，且恩及李贤的门生、奴婢。这在敦煌的历史上是空前的。建平公于义，是“三老”于谨的儿子。他家一门显赫，“大将军以上十余人”。于义可能在保定五年（565年）以后出任瓜州刺史^⑥。据唐武周圣历元年（698年）《李君（克让）莫高窟修佛龕碑》记载，建平公于义曾“修一大窟”。他是与莫高窟的历史有直接关系的重要人物。

周武帝灭佛一事，崇佛的、反佛的，都曾大书特书。但是，从龙门石窟、麦积山石窟、敦煌莫高窟现存的北齐北周洞窟来看，“灭佛”的目的，无非是收敛资财、增加纳税民户、扩充兵源而已。由于北周的皇帝都信佛，就连武帝本人也不例外，因而“灭佛”之举并不像史书所记那样彻底。相反地，北周王朝的政治、经济、外交以及当时敦煌的形势地位，促进了莫高窟的继续发展，并且决定着莫高窟北周洞窟出现新的内容和新的形式。

莫高窟现存北周洞窟十四个，编号是：第461、438、439、440、441、428、430、290、442、294、296、297、299、301窟。这些洞窟正处在面对三危山最佳位置上。洞窟数量虽然不多，但经变画、故事画在壁画艺术中是较引人入胜的，有一定的历史位置和艺术价值。隋以前的莫高窟壁

画，新内容出现较多的是北周，计有：《须达拿本生》、《微妙比丘尼因缘》、《善事太子入海因缘》、《福田经变》、《须阇提本生》、《睺子本生》、《涅槃变》。

北周时期，供养人数量大大增加。这一现象的出现，我们很自然地会想到，它和当年敦煌的统治者多为北周功臣、贵戚有关。如令狐整、

“宗人二百户，并列属籍”，如果他带头修窟，这二百户自然“随喜”而进入供养人行列。又如瓜州刺史李贤，武帝慰劳他，连子侄、外甥、门生、奴婢都跟着“受赐”，他营造佛窟，很多人也会趋附上来。正是在这种情势下，第428窟供养人竟多达1186个，是敦煌所有石窟中供养人最多的一窟。

第428窟，平面面积145.52平方米，是莫高窟晚唐以前大型洞窟之最。

在莫高窟，从十六国到北朝终

了，是故事画盛行的时期。第296窟是北周时期的典型洞窟(见测绘图)，它的平面面积只有12.2平方米，却画了四种首尾完整的故事画、一种经变画，其中的《须阇提本生》和《微妙比丘尼因缘》，都是莫高窟独一无二的珍品。

敦煌壁画中的飞天，窟窟皆有，随处可见，形象多样，数量无计。从西魏开始，出现裸体飞天。西魏大统十二年(546年)左右，瓜州曾由“波斯使主张道义行州事”。“波斯使主”治理瓜州，于是敦煌出现“西来”的裸体形象。但是，“裸体”似乎与中华民族自古以来的审美习惯不合，于是“裸体”飞天只好安排在人们不很注意的位置上，且数量寥寥。就笔者目前所知，莫高窟壁画中共有裸体飞天15身，北周就占了13身。北周以后，裸体飞天迅速消失。

北周时期的第290窟佛传故事画，用了86个画面，生动、具体、完

整地描绘了“佛”的一生。这是北朝画面最大、情节最多的佛传故事画。

（三）

北周时期的莫高窟壁画艺术，从内容上看，明显的特点是故事画增多，而孝道，又是新出故事画如《须达拿本生》、《须闍提本生》、《跋子本生》等的中心主题。北周始祖宇文泰，曾制定过“六条诏书”让百官背诵，不通晓六条者，不得为官。六条诏书归纳起来是“儒术”二字。

“儒以孝为先”。在统治者的大力提倡下，佛家也热衷于挑选孝子故事绘之于壁，这是十分自然的事。

从表现形式上看：壁画构图也有所发展，新出现了凹字形构图、波浪形构图、“之”字形构图、“S”形构图。构图的变化，从属于一个原则：既有利于故事的连续性，又不平铺直叙，而是有曲折，有变化，合理使用空间。在故事情节的铺陈上，由于人物较小，面部表情难以描绘，

但通过环境、动态，还是使人一看便知，如微妙在丈夫被毒蛇咬死之后，她两手举向天空。一看便知是在“呼天号地”。这里，画师在人物动态设计上，人物心理变化与外部动作一致性的原则得到了充分发挥。最值得一提的是：《须达拿本生》中出现了有如今天电影技巧中的“化出”手法：婆罗门向须达拿要车，画面的右上角就画一个婆罗门拉车（见图六）。这种表现方法，主题突出，主次分明，叙述详尽，然而又繁而不乱，详而不碎，充分体现了艺术家的创作才能，也反映了北周时期故事画创作的新水平。人物造型上，面相丰圆，身壮体短，面部晕染出现了白鼻、白眼、白连眉、白下巴这样一种新方法。这显然是受西域的影响。同时，北魏、西魏以来的晕染方法也在继续应用。晕染的多样性，正反映着画家在中（原）西（域）文化交流中追求“中国化”的形神兼备造型技巧的探索过程。

在衣冠服饰上，一反常规，故事画中的人物不再是菩萨装、西域装，而是如供养人身着世俗装，“时装”的男女进入了佛国，甚至飞天的发髻、服饰都和现实社会的供养人一样。作为衬景的山水树石，虽然还没有完全摆脱“人大于山”的格局，但树木已不再“伸臂布指”，而是图案化的装饰性很强的“郁郁葱葱”了。即使是一片忍冬，也不再是纤巧清秀，而是浑圆、饱满，生机勃勃。

总之，“故事情节更为丰富曲

折，造型健壮，结构谨严，线描豪放，色调清新，生活气息浓厚”^⑦。北周艺术的新成就，是莫高窟壁画艺术的一簇新葩。

〔注〕①②《周书·异域上》。

③④《周书·令狐整传》。

⑤《周书·韦瑱传》。

⑥参见拙著《建平公与莫高窟》一文，载《敦煌研究文集》，甘肃人民出版社，1982年版。

⑦段文杰《略论敦煌壁画的艺术特点和艺术成就》，见《敦煌研究》试刊第二期。

佛龕 第二窟西壁南側

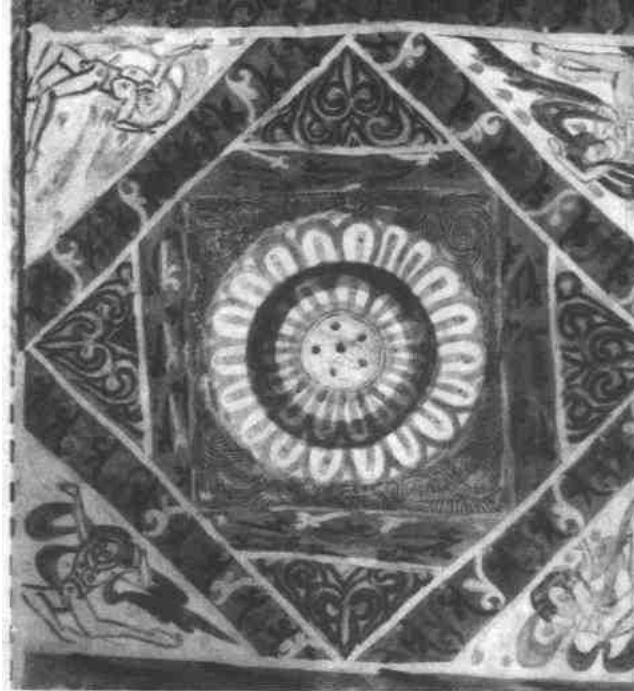
龙和飞天
第461窟窟顶

窟室内景
第461窟

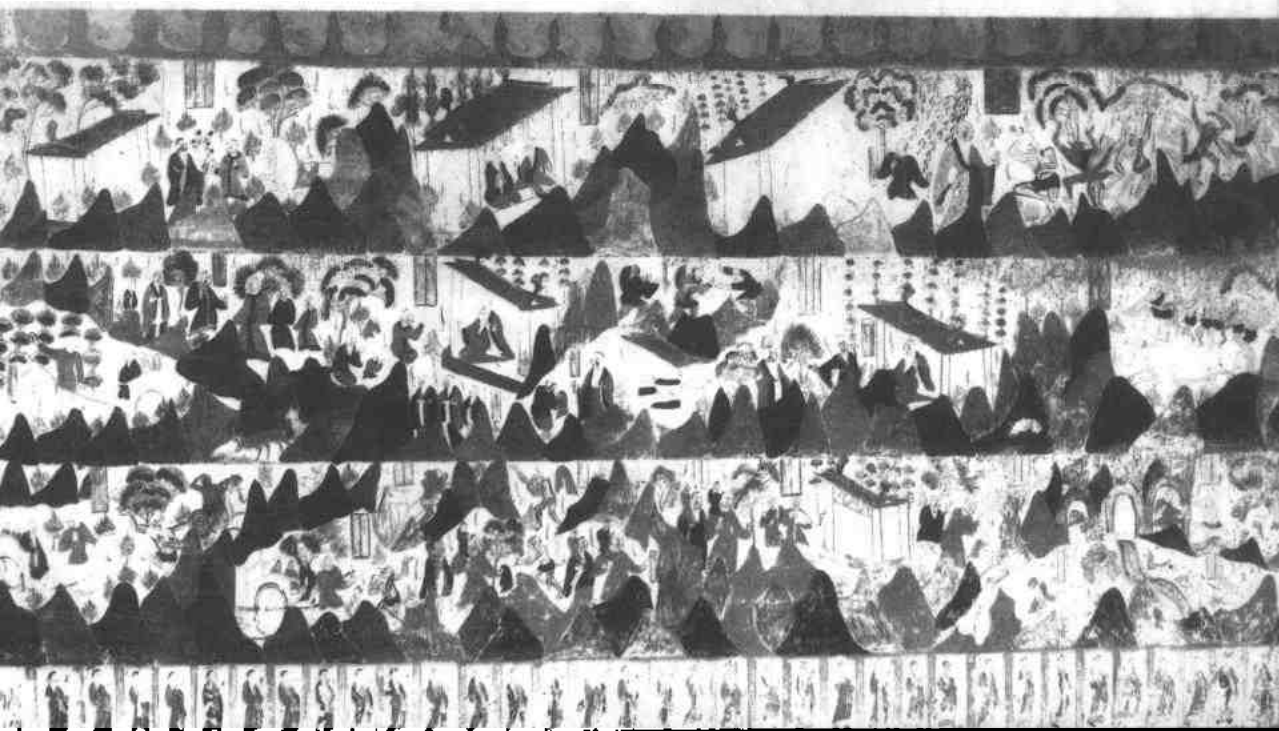

金剛寶座塔 第428窟西壁

平棋圖案 第428窟窟頂後部

須達拿本生 第428窟東壁北段

男女供养人 第428窟中心柱北向龕坛沿

中心塔柱的佛龕 第290窟

