

敦煌艺术小丛书之六

92

3

莫高窟壁画艺术

初唐

敦煌艺术小丛书之六

莫高窟壁画艺术

初 唐

敦煌研究院 万庚育

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

敦煌艺术小丛书之六

莫高窟壁画艺术

万庚育

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：8096·1211 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	莫高窟壁画中的古建筑	图案
十五	莫高窟壁画中的古建筑	艺术
十六	莫高窟壁画中的古建筑	艺术

书号：8096·1211

定价：1.50 元

初唐时期的莫高窟壁画艺术.....	(2)
图版	
1. 乘象入胎 第375窟西壁北侧上	(8)
2. 夜半逾城 第375窟西壁南侧上	(9)
3. 女供养人 第375窟南壁	(10)
4. 未生怨故事(局部) 第209窟西壁南侧	(11)
5. 女供养人 第329窟东壁南侧	(12)
6. 弥勒经变 第329窟北壁	(13)
7. 供养菩萨 第401窟北壁东侧	(14)
8. 马夫和王 第431窟西壁南侧	(15)
9. 菩萨 第220窟龕顶北侧.....	(15)
10. 阿弥陀、观音、大势至 第220窟南壁.....	(16)
11. 乐队 第220窟北壁.....	(17)
12. 维摩诘 第220窟东壁南.....	(18)
13. 争舍利战 第332窟南壁.....	(19)
14. 阿弥陀三尊五十菩萨图 第332窟东壁南.....	(20)
15. 魔女 第335窟龕内南壁.....	(21)
16. 兜率天宫 第338窟龕顶.....	(22)
17. 飞天 第321窟龕顶南.....	(23)
18. 供养菩萨 第321窟龕顶南.....	(24)
19. 阿弥陀净土变(局部) 第372窟南壁.....	(25)
20. 思惟菩萨 第71窟北壁.....	(26)
第220窟测绘图.....	(27)
图版说明.....	(28)
菩萨 第57窟南壁	封面

初唐时期的莫高窟壁画艺术

公元618年隋炀帝被杀，李渊自立为帝，国号唐，重新统一了中国。公元627年唐太宗李世民继位后，鉴于隋朝由于暴政引起农民大起义而导致急骤灭亡的教训，不得不在政治、经济、军事和文化等方面进行改革，使阶级矛盾渐趋缓和，社会生产力得以恢复和发展，同时在国内加强与各民族的联系，在国外与亚洲许多国家频繁交往，各种因素促使唐代产生了灿烂辉煌的封建文化，佛教艺术也是其中之一部分。

由于隋帝杨坚、杨广极力弘扬佛教，全国诸州佛事活动十分兴盛。到了唐代，尽管武德年间太史令傅奕坚决反佛，高祖下诏沙汰僧道，然而自贞观至长安的七十余年中，太宗造寺为皇太子、诸王、皇后、六宫妃主授

戒，两次下诏全国广度僧尼。武则天时沙门薛怀义与法明等十人进《大云经》说武则天是弥勒下生，于是武则天下令天下各州置大云寺，广度僧尼，寺院浮屠遍及各地。当时佛教中具有不同特点的各个宗派相继形成，大乘思想极盛一时，特别是净土宗沙门善导到长安以后，造《阿弥陀经》十万余卷，画《净土变相》三百余壁，“满长安中并受其化”。由此可见当时佛教艺术十分兴盛。随着唐王朝进军西域，东西交通畅通，位于要道的佛教圣地敦煌必然会引进佛教艺术新题材和出现新风格。

唐朝历时二百八十九年，从公元618年（武德元年）到公元704年（长安四年）是莫高窟佛教艺术的初唐时期，现存洞窟四十四个。第220窟是

初唐时期的典型洞窟（见测绘图），主要形制是覆斗形顶，正壁开一龕。壁画题材以各种净土变代替了魏晋时期颂扬佛陀各种牺牲行为的本生故事画，武德年间基本上还保持着隋代经变的简单内容和形式。贞观时期壁画艺术飞跃发展，开始出现大型经变，除隋代所见的《阿弥陀经变》、《东方药师经变》、《维摩诘经变》、《弥勒上生经变》、《涅槃经变》、《法华经变》和佛传中的《乘象入胎》、《夜半逾城》等外，还出现了《观无量寿经》中的《未生怨》、《十六观》、《九品往生》和《弥勒下生经变》、《文殊变》、《普贤变》、《劳度叉斗圣变》、《宝雨经变》、《洛迦山观音净土变》、《阿弥陀三尊五十菩萨图》、《十一面观音》和《地狱变》等。藻井、边饰、圆光、华盖、幢幡、莲座、地毯、花砖、栏板及服饰上的装饰图案纹样丰富多彩。属于肖像画范畴的供养人像的贵

族男女、文官武将、仆役、僧尼以及马群牛车，刻划得十分细致。

有的经变没有故事性的情节，如220窟贞观十六年绘的《阿弥陀净土变》和《东方药师变》。《阿弥陀净土变》中心是宝池莲台上结跏趺坐的阿弥陀佛，形体较大，左右侍立观音、大势至二菩萨，两旁小菩萨围绕，化生童子盛开的莲荷间嬉戏。宝池岸边有栏干、平台，平台中央由十六人组成的乐队分左右两组，正在为一对舞伎伴奏。池边的迦陵频伽、共命鸟、孔雀、鹦鹉、仙鹤等瑞鸟振翅和鸣。两侧楼阁相望。天空中十方诸佛乘云而来，乐器悬空自鸣。《东方药师变》中心是药师琉璃光如来等七佛。宝池中七佛形体较大，各以左手托钵立在莲台上，胁侍菩萨立于后，两侧为八大菩萨与十二神将。宝池边有栏干、平台，平台上由二十六人组成的乐队分左右两组，正在为四身舞伎伴奏。菩萨在巨大的灯轮前燃

灯。天空中诸佛乘云而来，飞天翱翔，缯幡飘舞。这两幅净土变展现出一种华丽的、“无有众苦，充满诸乐”的诱人佛国场景。有故事性情节的，如同窟的《维摩诘经变》，此时已形成整壁的大型结构，主体人物是文殊师利和维摩诘。文殊师利座侧是国王群臣，维摩诘床侧是各国王子以及菩萨、弟子等，“无数千人皆往问疾”。维摩诘“辩才无碍，游戏神通”。他借“病”同前来问疾的人辩论而宣传佛法，随着论证佛法而出现种种神变：有人暗想室内无座，空中便现出无数狮子宝座；有人想吃饭，维摩诘便化作菩萨腾空而去，霎时捧来钵香饭，不但取之不尽，而且食后毛孔散发香气；有人想见维摩诘“前世”所在的“妙喜世界”，他右手一伸，空中便出现一个大海泉源、宫殿楼阁的世界。维摩诘身边出现的天女撒了一把天花，落在菩萨身上的立即坠落在地，落在弟子身上的花却因“五根”

不净而粘住拂不掉。维摩诘的种种神变，使前来问疾的人都感到佛法无边，不可思议。这些变化情节都巧妙地绘在维摩诘的周围。这种新颖活泼的画而充分体现了初唐画师惊人的想象力和勇于创新的精神。这个作为宣传大乘佛教的代表人物维摩诘，在画史上自东晋顾恺之首创他的像而曾轰动一时后，陆探微、张僧繇、孙尚子、杨庭光等名画家都画过维摩诘，可惜无一留存。莫高窟现存《维摩诘经变》仅初唐时期便有十幅。以上三幅大型经变集于一窟，制作规模的宏大，色彩的绚丽，气魄的雄浑，为前所未见，它把敦煌壁画艺术推向了新的高峰。

技法方面，初唐壁画在构图上除承袭隋代的主体式（《说法图》、《药师变》、《阿弥陀变》）、对称式（如《维摩诘变》、《乘象入胎》、《夜半逾城》、《帝释天与帝释天妃》）、叙述式（本生故事）外，又

出现了主体式与叙述式相混合的构图形式，如321窟的《宝雨经变》，是以佛在伽耶山说法为主体，形体较大，周围圣众较小，伽耶山两侧及下部为佛说的各种比喻，以山水为背景，有各类人物、动物、寺塔、房舍、城阙、长城等等，形象更小，衬托得中心主体人物更为突出。初唐大型经变构图特点是：1.画面人物和景物配置丰满，既注意突出主体，又注意周围相互间的对称、均衡、疏密、远近等关系，因此富有装饰性。2.运用散点透视与鸟瞰相结合来处理人物和景物的关系，既使画面构图丰满又有舒适的空间感。3.适宜远观和近看。远看气魄雄浑，开朗深邃，富丽堂皇；近看绘工精细，引人入胜。

造型上，人物面相由清秀逐渐趋向丰满、结实，人体比例适度。无论是佛、菩萨、帝释、梵天、天王、力士，还是比丘、居士、帝王、后妃、臣僚、仆役、平民、胡商、婆罗门

等，从衣着服饰到行坐举止的刻画，无不以现实人物的形、神为蓝本，有的在面部五官上表现不同人物的个性；有的在动作、姿态之间彼此互相呼应以传神，因此人物造型具有现实生活中人物的真实感和世俗化特点，特别明显的变化是壁画中比比皆是的菩萨已完全女性化。

线描上，由隋代比较粗壮自由的线描渐渐形成兰叶线描，主要用于衣纹、飘带，配合色的晕染，更能体现丝织品的质感。同一幅画中，线的颜色也有变化。1.淡墨线起稿，朱线定形，白线提神。2.朱线起稿，浓墨线定形，白线提神。3.淡墨线起稿，浓墨线定形。4.墨线描肉体，朱线描衣纹。5.朱线描肉体，墨线描衣纹。根据不同物象采用不同线描和运笔技巧，展示出线的粗细、曲直、刚柔、虚实和长短变化，尤其是初唐用朱线取代隋代的土红线，轮廓明快，画面焕然一新。

赋色上，由于大型经变出现，壁面多改变隋代的土红色为白地色，色种出现石黄、黄丹色。赋色特点是：

1. 传统的涂色、渲染与西域的叠晕法相结合。如平涂蔚蓝的天空、碧绿的宝池、朱色的梁柱与栏楯、青色的屋顶；渲染（以水将色晕开）人物眼脸、两颊、额纹、眼角纹、肌肉筋骨凹陷处、手脚指关节和服饰衣纹；叠晕（以同一色的不同色度，由浅到深或由深到浅形成色阶）各种装饰图案，如藻井、边饰、圆光、华盖、幡幢、莲座、花砖、地毯、栏板、璎珞等。

2. 对比色与调和色相结合。如人物服饰用各种对比色平涂，衣纹以同

类调和色渲染。3. 厚色与薄色相结合。如菩萨的纱裙、纱巾，或是先涂染躯体，表层以薄色敷染衣裙，点缀小花；或在重彩衣裙表层轻拂一层薄色画巾带，使其呈现轻纱透体的效果。赋色方法多种多样，人物与环境有机地结合成一个整体，既有立体感、真实感，又富有装饰性。

总之，初唐在莫高窟整个佛教艺术的历史过程中是一个飞跃时期，它继承、发展隋代传统技法，也融合了外来佛教艺术的精华，创造了具有民族特点的的中国佛教艺术，为金碧辉煌的盛唐壁画奠定了坚实的基础。

乘象入胎 第37窟西壁北侧上

夜半逾城 第85窟西壁南側上

女供养人

第375窟南壁

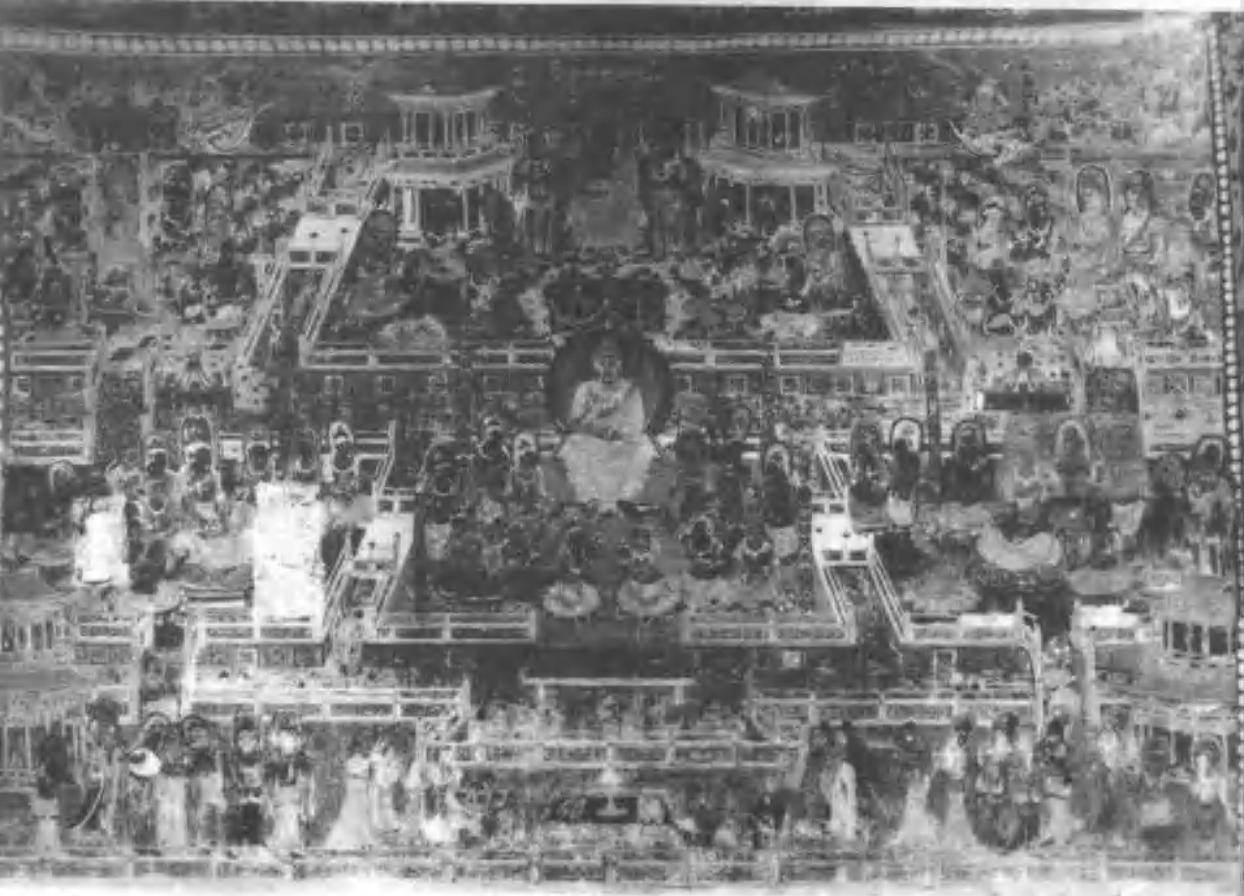
未生怨故事(局部)

第209窟西壁南侧

女供养人
第88窟东壁南侧

弥勒经变 第329窟北壁