

敦煌艺术小丛书之十三

莫高窟壁画艺术

元代

莫高窟壁画艺术

元

敦煌研究院 孙修身

甘肃人民出版社

责任编辑：马贞书

图版拍摄：李贞伯
祁 锋

装帧设计：马贞书

敦煌艺术小丛书之十三

莫高窟壁画艺术

孙修身

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80,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数：1—3,500

书号：8096·1218 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

元代的莫高窟壁画艺术..... (2)

图版

1. 照镜图 第465窟东壁南侧.....	(8)
2. 千手千眼观音菩萨 第3窟北壁.....	(9)
3. 婆薮仙 第3窟北壁.....	(10)
4. 辩才天 第3窟北壁.....	(10)
5. 火头金刚 第3窟北壁.....	(11)
6. 扫洒尼姑供养像 第61窟甬道南壁.....	(12)
7. 炽盛光佛 第61窟甬道南壁.....	(13)
8. 童子像 第61窟甬道北壁.....	(14)
9. 长眉僧 第95窟中心柱南.....	(15)
10. 飞天 第95窟前室西壁南侧.....	(12)
11. 菩萨 第320窟东壁.....	(17)
12. 供养人 第332窟甬道南壁.....	(18)
13. 骡子天王 第465窟东壁南侧.....	(19)
14. 怖畏金刚 第465窟西壁.....	(20)
15. 伎乐 第465窟窟顶东披.....	(21)
16. 伎乐 第465窟窟顶东披.....	(22)
17. 听法菩萨 第465窟窟顶东披.....	(23)
18. 蛇女 第465窟窟顶西披.....	(24)
19. 持花菩萨 第465窟窟顶南披.....	(25)
20. 云雁图 第465窟主室南壁.....	(26)
21. 画符 第465窟东壁南侧.....	(27)
第465窟测绘图.....	(28)
图版说明.....	(29)
舞蹈 第465窟.....	封面

元代的莫高窟壁画艺术

元代对于敦煌的统治，始自铁木真五征西夏之年，即公元1226年，止于明将冯胜西征，其部将付友德等迫使元朝的残余投降，即明洪武五年（公元1372年），历时一百四十六年，比元朝对中原的统治长约半个世纪。在蒙古进军河西之初，铁木真即向西藏喇嘛教表示皈依；西藏地方势力也曾派出代表向其表示臣服。这是蒙古、西藏统治者间发生关系的开始。此后，由于蒙古、元朝统治者对于西藏喇嘛教的支持和提倡，使其影响遍及全国。特别是西藏著名喇嘛拔思八等，都曾在河西长期居留，弘扬佛教，敦煌佛教和佛教艺术受其影响也是势之必然。《马可波罗游记》所记沙州城和当地的风俗情况，即可证明。元代的莫高窟佛教艺术，在西夏

佛教艺术的基础上，大量吸收西藏佛教的内容和形式，在莫高窟佛教艺术发展史上独树一帜。

敦煌莫高窟在元代新开洞窟八个，重修洞窟十九个，总计二十七窟。同历代相比，窟数和壁画面积都是为数不多的；同其统治敦煌的时间相比，也是不相称的。从现存莫高窟的两块元代碑碣，我们知道，以速来蛮西宁王为首的元朝统治者，曾在此修庙造像，倡导佛法。这一时期敦煌佛教和佛教艺术的发展，同样有其政治背景的。

元代的莫高窟壁画艺术，有前代艺术遗产的借鉴，更兼强大统一的元帝国使中断的“丝绸之路”再度复通，许多新的因素传入，壁画内容和形式都一展新貌。

第3窟是元代开凿的仅能称龛的小窟，却具有显著的时代特点，其内容是汉地早已流行的显密，南北两壁中部绘千手千眼观音，旁侧配有婆藪仙、辩才天、火头金刚和飞天等。

技巧上，吸收前人经验，以遒劲有力的铁线描，勾勒出人物轮廓，然后在轮廓线内淡施晕染，绘出肌肤，使之形成凹凸，产生向背明晰之感。人物的服饰，采用生动、多变、流畅的折芦描，将复杂的衣褶、飘带等画得层叠有序、飞扬飘举。形神相得益彰，意象统一。此窟北壁的千手千眼观音，形象生动，维妙维肖，特别是她那众多的手，千姿百态，变化万端。吸引了不少美术、戏剧、舞蹈工作者模拟借鉴，留连忘返。旁侧的婆藪仙，已不再是过去瘦婆罗门的形象，而是头戴宝冠，长眉弯曲下垂，身着交领宽袖长服，二目前视，仪态虔恭，持重端方，神采奕奕，这是当时士大夫形象。辩才天二目正视，樱口

紧闭，头梳高髻，戴花冠，鲜花偏簪，身着时装，一手持莲花，一手置胸前，作供养之状。此窟四角的飞天，似从四面八方飞翔而来。她们手执荷叶和吉祥花，飞向菩萨，致礼供养。那火头金刚，面相狰狞，似欲对凌神者随时施以严惩。此窟壁画是画工史小玉施艺展技留下的精品。第3窟堪为蒙古元时期莫高窟洞窟的代表。

第61窟甬道壁画，是在覆盖五代曹氏供养人画像后的新壁上绘制的。其内容有炽盛光佛、扫洒尼姑、助缘僧等。南壁的炽盛光佛结跏趺坐于双轮车上，高髻隆起，身着双领下垂袈裟，左臂屈置腹前，右臂上举，竖起一指，上置法轮，作旋转状，车右双旌，旌带飘扬。旌上画有精致的神龙，周绕五星之像。星象中的童男童女宫中，画有蒙古装的男女少年。此画经历了六百年，仍然有金碧辉煌的余韵，可以想见，当年它必是一幅瑰

丽绚烂的佳作。斯坦因窃去的一幅炽盛光佛绢画，题有“弟子张淮兴画表庆神，乾宁四年（公元897年）正月八日，炽盛光佛并五星”。此绢画同61窟炽盛光佛及其周绕绘制的五星十二宫二十八宿图象，大体属于同一内容的构图。壁画规制宏大、刻划生动则过于绢画。此画不仅具有一定的艺术价值，而且是天文学史上难得的形象资料。

在此窟画的西端，画有扫洒尼姑。画面着力表现尼姑年高体弱，多年劳累而腰弯背驼的外形，集中刻划她尝尽人间辛酸、痛苦无告、仰望苍天，将希望寄于来世的神情。这是我们研究元代下层僧尼生活的好材料。

第465窟是一个大窟，形制特殊，前后室俱为方形覆斗式，在后室的中央，建有四级圆形坛。这是前所未有的新型窟室（见测绘图）。现存壁画也是莫高窟中的佼佼者之一。全窟画西藏佛教所信仰的主要内容：窟顶绘

有以大日如来为中心的“五智圆通”，藻井大日如来，东披阿閼佛，南披宝生佛，西披无量寿佛，北披不空成就佛。四壁画怖畏金刚（俗称欢喜佛）等等。此窟壁画有许多特点。布局采用散点式的排列组合法，将所有人物、动物、植物等，上下左右地排列，组成织锦般的背景，如南、北、西三壁的怖畏金刚的背景，画面组合上，疏密相兼，粗细相间，疏可走马，密不通风，细至一丝不苟，繁褥奇丽，粗则一笔了了，不加润饰。既细密严谨，又奔放粗犷。人物造型则采用展示法，使人物形体的阴阳向背了了分明，如织帛师、云碓师诸图，都能使我们看到人物的多角度侧面。这种表现手法，是过去所无或者说是少见的。以传统的铁线勾勒出形体的轮廓，达到影象清晰的效果。衣饰极少采用早期使用的折芦描，如垂帐衣纹等都是用铁线描画出的。设色多用青、白、金、蓝等色，特别是白色的

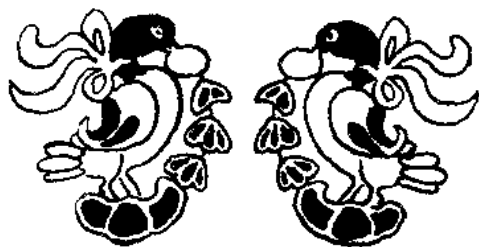
运用，更有独特的地方，其效果洁白无疵，莹润如玉，如《说法图》中的菩萨像等。涂色多是一气呵成，少有叠晕。表现人物，首先是将人物加以区分，区别世俗人物和天国神人，以及这些人物地位高下之不同。对于神佛菩萨和王公贵族，则表现他们的娴静高雅；对于下层人物，则表现他们的粗犷与朴实。这样既造成人天相异的神秘感，又可表现出高下尊卑之不同。人物造型回避或少用早期的玉立亭亭、坐式端庄的雷同模式，改用三角形的造型，以表现人物多变的姿态，使每个人物各具姿态。即令在人物的排列上，也用不同的服色、肤色图案化，背景以浅色绘制，人物以浓重的色彩画成，而使人物的十分突出。此窟东壁西侧下部的照镜图，仅画一人，头戴尖顶僧帽，侧首注目，胡须根根分明，赤裸上身，箕坐在椭圆形的坐垫上，右手高举圆形铜镜自照。画家采用夸张的手法，将一个对镜端

详、自我欣赏者的神情，跃然于壁。东壁南下角的画符图，画面也仅有一人，作胡跪状，一膝着地，一腿卷屈，倾伏上身，一手压纸，一手操笔，在平铺地面的纸上画符，神情专注，形象逼真。画面焦点集中，可见画师运思和功力的独到之处。南壁中部曼荼罗中的云碓师图，画两人，其中一人，伏身碓架，手握架杆，一足着地，一足踏杠杆，正在尽力劳作。另一人盘腿坐地，双手持簸箕，正将扬簸已净的粮食倒入臼内。二人视点集中于臼，神情相通。这是一幅碓房劳动的小景。这铺曼荼罗中，还画有一幅群牛听法图，一高僧作说法之势，其旁三头体态各异的黄牛，专心谛听法师的讲说，特别是卧在法师之前的牛，昂首竖耳，翘鼻张口，屈颈回首，专心听法的神情更是活灵活现，把它通过听法皈依，以求脱离畜牲道的殷切之情，充分显现了出来。

敦煌莫高窟蒙古元时期的壁画

艺术，是汉蒙藏各族人民用血汗共同浇灌而培育成的花朵，有许多精湛的艺术品。莫高窟壁画艺术的发展也到

此终止，犹如返照的夕 阳，霞 光灿烂，继之而来的则是落日的黄昏。

照鏡圖 第46窟東壁南側

千手千眼观音菩萨 第3窟北壁

婆藪仙 第3窟北壁

辨才天 第3窟北壁

火头金刚 第3窟北壁

扫洒尼姑供养像 第四窟甬道南壁

炽盛光佛 第61窟甬道南壁