

中國美術分類全集

中國敦煌壁畫全集

敦煌·盛唐

盛唐是我國美術史上的黃金時代，寺觀壁畫盛極一時。今天，僅敦煌莫高窟還保存着公元七〇五年——公元七八八年這期間建造的八十一個洞窟，近五百壁的盛唐丹青。這些壁畫大多造型優美，色彩燦爛，內容豐富，形式多樣，其中一些代表作，堪稱佛教藝術的精品。

本卷精選了莫高窟盛唐時代三十五個窟中的二百零二幅圖版，包括了神龍、景龍、開元、天寶、大曆諸時期的壁畫精華。其中有著名的巨幅經變，神采奕奕的人物，結構謹嚴的建築，濃塗重染的山水，描繆精細的花木竹石，色彩華麗的裝飾圖案。舉凡故事小品、譬喻情節中具有反映社會生活與審美價值的畫面均擇要收入卷中，其中部分圖版屬首次刊印。本卷基本上反映了盛唐時期敦煌壁畫的藝術成就。

在題材方面，除了選入了具有代表性的「淨土」、「法華」、「維摩詰」、「華嚴」、「涅槃」等顯宗壁畫外，也選入了善無畏等「開元三大士」在唐土布教時期形成的密宗壁畫。

卷中包括論文一篇，並附有關插圖。各圖版均有文字說明，介紹它的藝術特色與內容依據。

中國敦煌壁畫全集

- 1 敦煌 北凉、北魏
- 2 敦煌 西魏
- 3 敦煌 北周
- 4 敦煌 隋
- 5 敦煌 初唐
- 6 敦煌 盛唐
- 7 敦煌 中唐
- 8 敦煌 晚唐
- 9 敦煌 五代、宋
- 10 敦煌 西夏、元
- 11 麥積山、炳靈寺

中國美術分類全集

天津人民美術出版社

ISBN 978-7-5305-0226-6

9 787530 502266 >
总定价：4180.00元
(1-11册)

中國壁畫全集編輯委員會 編

中國美術分類全集

中國壁畫全集

6

盛唐

中國美術分類全集

中國敦煌壁畫全集
6

敦煌
盛唐

图书在版编目（CIP）数据

中国敦煌壁画. 6, 敦煌, 盛唐 / 史苇湘著. — 天津 : 天津人民美术出版社, 1989 (2010重印)
(中国美术分类全集)
ISBN 978-7-5305-0226-6

I. 中… II. 史… III. 敦煌石窟—壁画—美术考古
IV. K879.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第037638号

中國壁畫全集編輯委員會 編

本卷主編 段文傑

副主編 清白音

樊錦詩

出版者 天津人民美術出版社

天津市和平區馬場道一五〇號

責任編輯 張銘淑

任 玫

印刷者 杭州富春電子印務公司

經銷者 全國新華書店

版 次 一九八九年十二月 第一版

印 次 二〇一〇年六月 第三次印刷

國內版定價 三八〇圓

版權所有 侵權必究

ISBN 978-7-5305-0226-6

圖版說明

一 二一七窟西南角內景

二一七窟

二一七窟是盛唐時代領先的代表窟之一。從窟內壁畫風格所表現的構圖嚴謹、描繪細膩、色彩濃麗、造型雋雅諸特點考察，當屬神龍、景龍間（公元七〇五——公元七二一）作品。此圖係窟內西南壁一隅。西龕壁畫繪塑結合，皆佛說本行故事；南壁為二十八品的《法華經變》。

二 二一七窟西北角內景

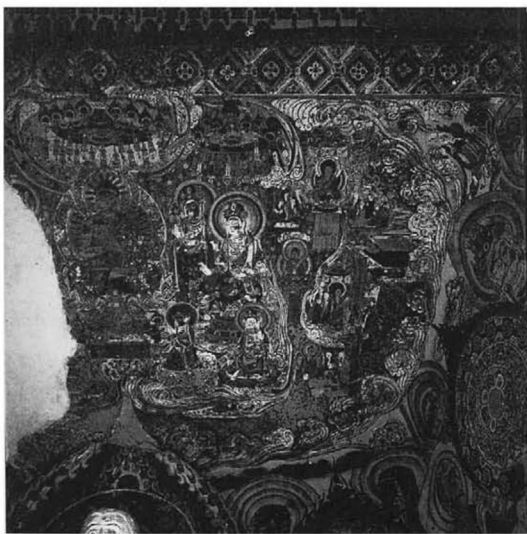
二一七窟

西龕壁畫與北壁《觀無量壽經變》，色彩濃艷，布局嚴謹，上覆華麗的藻井，呈現出盛唐早期厚重雍容的風格。天王臺與西龕下男供養人與題名，均能辨識。

三 龕頂

二一七窟 西龕

此圖係龕頂北部，南部已毀。中坐說法佛及四菩薩造型俊美，綫描細膩；衣飾冠帶，筆筆不苟。尤其眉、目、鼻、唇、手臂、指節等處，運筆精到，極為有神。說法北側畫了釋迦「為四眾說法」、「回迦毗羅維城」、「剃度羅睺羅」三個情節性的畫面，穿插構圖，組合得當，四周環以流動的五彩雲，使畫面明晰生動，意境深遠。

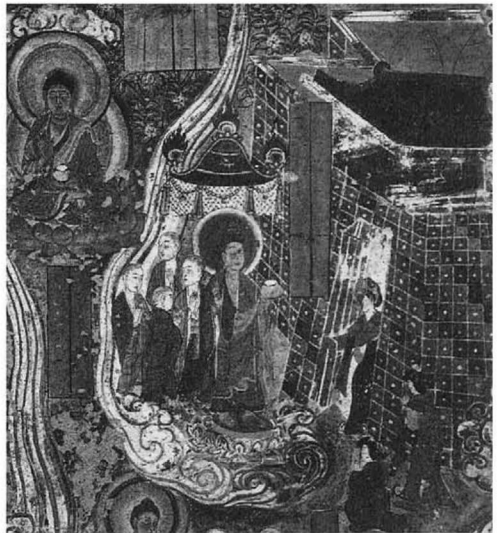

四 四菩薩

二一七窟 龕頂

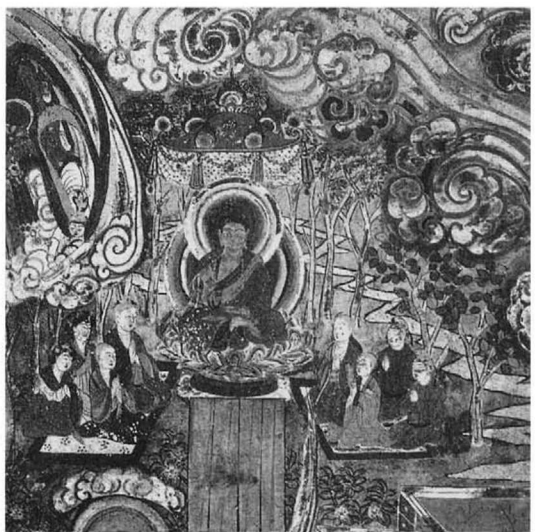
這是說法釋迦北側的四位脇侍，面目造型清秀腴潤，運筆周詳。用墨色鈎描的人物形象，濃淡得體，使畫面既有完整的造型，又不致因為細部刻劃過多而瑣碎。色彩上青綠交輝、朱赭交暈，以白綫鈎點，顯得非常豐富。

五 釋迦回迦毗羅維城

二一七窟 龕頂

此圖描繪釋迦出家十二年後應父親淨飯王之邀回城探親的情景。釋迦乘雲托鉢率弟子來到迦毗羅維城門前，因思念養子而哭瞎雙眼的姨母摩訶波闍波提走出門來，伸着顫抖的雙臂迎接；城邊兩位盛裝婦女跪迎合十作禮。各種不同的情感瞬間化爲一幅意味深雋的畫面。

六 爲四衆說法

二一七窟 龕頂

釋迦出家成道後還至父國，淨飯王將王宮御園作爲精舍供養。佛經上說，佛在此園坐尼拘類樹下廣說教法，七日不懈。此圖即表現釋迦爲父國男女信衆說法的情景。背景是溪流、叢樹。聽衆除僧人外，世俗男女均着盛唐時裝。

七 羅睺羅獻食認父

二一七窟 龕頂

釋迦還至父國，見到處胎六年才出生的兒子羅睺羅，互不相認。母親耶輸陀羅做了精美食品「大歡喜丸」，叫已十五歲的羅睺羅持食物在衆沙門中去認父。此圖表現的是羅睺羅持水瓶恭敬地獻與釋迦洗手，准備施食。畫面雖小，情節生動，人物的主次呼應關係處理得非常恰當。

八 菩薩頭像

二一七窟 西龕北壁

這是繪在塑像身後的兩位菩薩，花冠各異，色彩渾厚。墨綫濃淡結合，運筆熟練，極富裝飾性；神態表情也呈現出濃厚的世俗意味。這是盛唐壁畫早期特色。

九 佛弟子與菩薩

二一七窟 西龕北壁

此圖爲西龕北壁壁畫布局，原有迦葉與觀音菩薩塑像均已毀去，空留項光。項光後繪二菩薩三弟子，人物描繪精湛，用筆謹嚴，圖案富麗。全龕繪塑層次分明，統一和諧。項光上騰的火焰代表光芒。

一〇 佛弟子頭像

二一七窟 龕內北壁

此像以赭石暈染，突出顴骨、眉輪、鼻梁、下頷，再於顛頂兩頰染以淺青，表現剛剃削光淨的鬚髮。在流暢、頓挫的中墨鈎勒之後，用焦墨畫出上眼瞼、嘴角、下唇；點出炯炯有神的双眸。作者以剛勁而純熟的綫描使一位性格鮮明、神采奕奕的「高僧」躍然於壁上。雖經一千二百數十年的星霜，那雙會說話的眼睛、會發音的嘴唇，至今還使觀衆如受其瞬、如聞其聲，有強烈的藝術感染力。

一一 佛弟子與菩薩

二一七窟 龕內南壁

二一七窟塑像全毀，僅留下了繪在龕內壁上的項光。項光之後是平繪的脇持弟子與菩薩，同前列塑像大勢至、阿難（均毀）形成前後層次。這種繪塑結合顯示了高度的統一與華麗。現存壁畫造型典雅、賦色厚重，與絢麗的項光相映襯，形成了盛唐時代佛教藝術濃厚的成熟氣象。

一二 菩薩頭像

二一七窟 龕內南壁

從細部可以看出，作者以熟練的綫描技法及墨色的濃淡變化，將這兩身神態怡悅、平凡近人的菩薩描繪得溫靜、恬適，充滿了世俗氣息。特別是將眼神處理爲前者平視窟內、後者垂視龕下。額間秀眉狀似柳葉，一筆呵成，極富神韻。

一三 項光

二一七窟 西龕

項光是佛、菩薩、弟子頭後的光環。由於繪置脖項後面故稱項光，又名頭光。這是佛教經典中所說「三十二大人相」之一種，以顯示佛、菩薩的靈異。二一七窟西龕的項光以華麗、精緻著稱。它以五色蓮花為中心，外環兩圈，一為白底聯環蓮瓣，一為青底一整一破小團花，由青、綠、朱、白分層疊暈。每一紋樣均精疊細染、一絲不苟，使四種色彩變化豐富，交錯相映。它是盛唐圖案中有名的代表作。

一四 大勢至菩薩

二一七窟 西壁南龕

大勢至是釋迦右側最為重要的脇侍菩薩，從「以智慧光，普照一切，令離三塗，得無上力。」而得名。此窟帳門右側所繪之大勢至亭亭玉立，面顏莊重，遍身綺羅；薄絹輕紗，多層籠罩。腳踏青蓮、錦裙紗緞覆蓋其上，將這位體態端嚴、容貌慈祥的菩薩塑造得楚楚動人。

一五 大勢至菩薩胸像

二一七窟 西壁南龕

頭戴寶瓶冠是大勢至菩薩的特徵。面頰豐腴，細長的雙目垂視下方，神態莊嚴。雙手交掌向外作法界印，置于胸下。肩披薄紗長巾，透出層層飾帶，胸着織錦絡腋，棋格紋樣燦若雲霞。色彩艷麗厚重，意匠、筆墨極為工整。

一六 準提觀音

二一七窟 西壁北側

西龕北側的觀音菩薩與眾不同，額上多生一豎眼。此為佛教禪宗深為尊崇的準提觀音，意為「清淨」。這在盛唐壁畫中尚屬少見，雖未出現晚期三目十八臂之形，額上一眼已標明他在觀音群像中的特殊稱謂。

菩薩軀體原為淺亮的白色，朱砂鈎出輪廓綫，青髮、翠眉、朱唇，當時一定觸目耀眼。現在肉體面部的淺亮色變作沉着、厚重的褐黑色，朱砂變為乳白，祇有青綠尚為鮮明。這一變色情況形成了這一時期壁畫特有的格調。

一七 準提觀音胸像

二一七窟 西壁北側

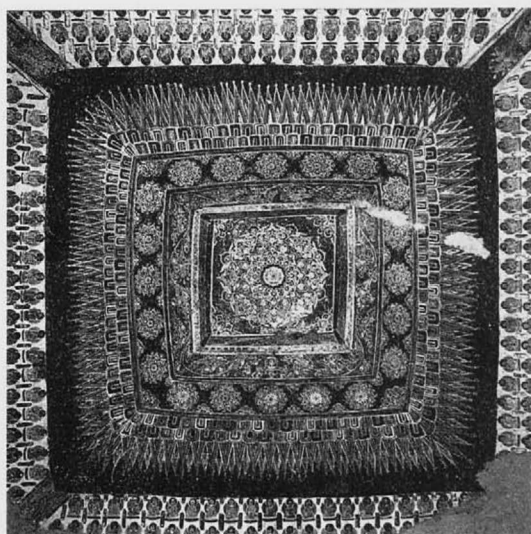
從細部可以看出，珠冠中有「化佛」，這是觀音形象的特徵。面顏造型圓潤豐滿；珠寶項飾、披巾釧鐲與羅衣瓔珞極為華麗。右手執青蓮花，綠葉半舒，使人面花顏互相輝映，極富意趣。

一八 藻井

二一七窟 窟頂

藻井位於窟頂中央，狀如華蓋，是窟頂最華麗的裝飾。此圖中心方井以八瓣蓮花為基本格局，層層鋪衍，形成格律。中心小蓮花作放射狀展開，嵌以雲頭、石榴，重疊間錯；外層四方環飾以波狀卷草、一整二破小團花、垂鱗、垂角等帶狀紋飾；外圍繡織物垂幔。結構嚴謹，賦色精細。瑩暈色調濃麗、熱烈，具有強烈的裝飾效果。

一九 法華經變

二一七窟 南壁

該壁是北魏以來內容最豐富的《法華經變》，計二十八品。中央畫「序品」，西端畫「化城喻品」、「信解品」，東端畫「分別功德品」等，下端畫「譬喻品」、「藥王菩薩本事品」等，此壁以青山綠水為間隔，將各品內容布置其中，描繪精細，賦彩絢麗，結構嚴謹，不僅反映了唐代人世間的許多生活實況，而且體現了盛唐時代的藝術水平。

二〇 法華經變·序品西側之眾菩薩

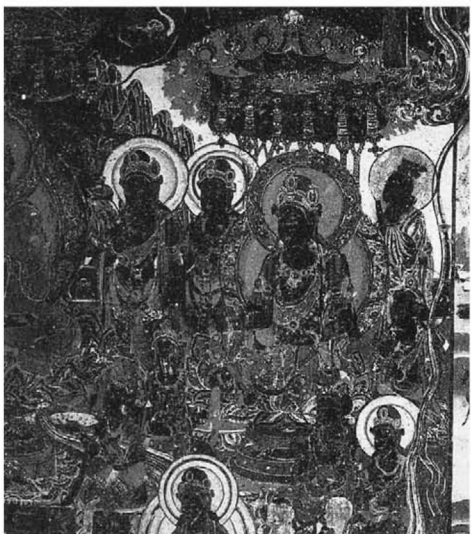
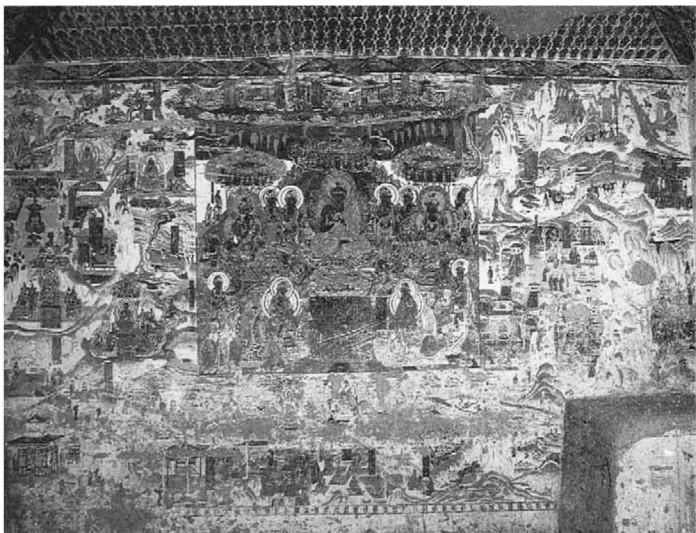
二一七窟 南壁

此圖有以文殊師利為首的包括大勢至、不休息、藥王、寶月、滿月、無量力、跋陀婆羅、寶積等九位菩薩。他們或坐或立，參差錯落，身段優美；褐黑色的肉體上嚴飾紗披錦裙、珠釧瓔珞。這種以朱紅翠綠為主調的色彩對比在亮色的光環襯映中格外鮮艷奪目，獨具一格。文殊身後畫妙莊嚴王，頭戴遠遊冠，笏板、深衣，一派中國帝王裝束。

二一 法華經變·序品東側之眾菩薩

二一七窟 南壁

這群菩薩位於佛陀右脇，也是九位。他們是觀世音、常精進、寶掌、勇施、月光、大力、越三界、彌勒、導師等，雖與西側眾菩薩對稱，但各有變化。或翻看梵筴，或俯首靜思，或合十聽講，或舉盤供養，情態生動，增加了演說《法華經》時諸聽眾的莊嚴虔誠氣氛。眾菩薩冠服披飾大體相似，與相對的菩薩群十分和諧。

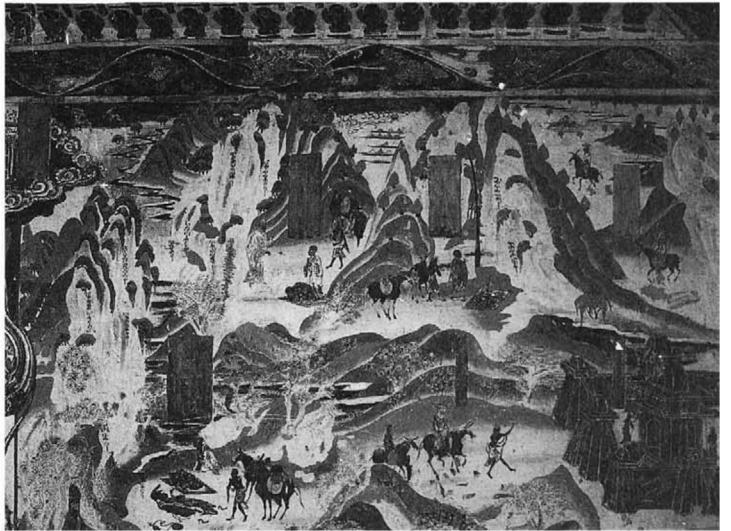

二二 化城喻品與信解品

二一七窟 南壁

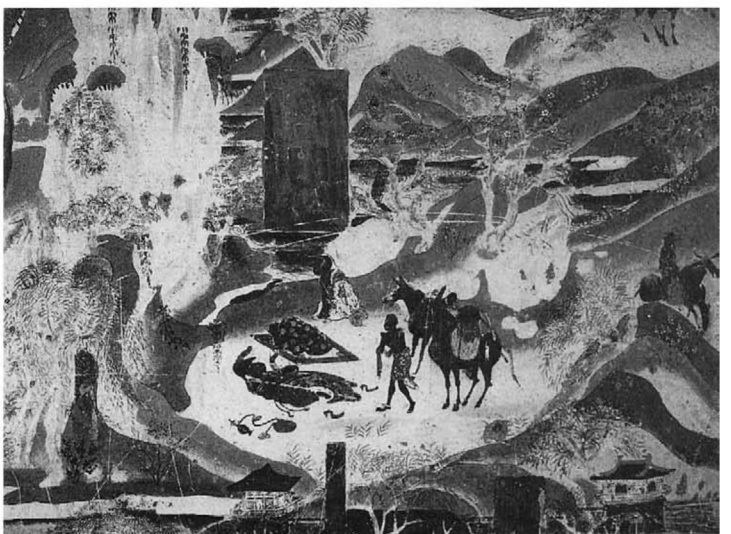
這兩品的畫面本屬兩個不同的內容，古代畫師却以巧妙的構圖將他們統一在一幅畫中。從近處的「覓窮子回城」，到中景青山疊翠，峯嵐掩映的「化城」，從壁頂天際綫上的浮雲，到遠樹、長河的逐漸消失，都充分顯示出畫家的豐富想象力及卓越的藝術技巧。

二三 化城喻品(之一)

二一七窟 南壁

此圖為《法華經變》二十八品之一。作者置此品於山重水複的大自然景觀之中，把峯巒丘壑、遠山河流、人物城池通過豐富的藝術想象和純熟的技巧統一到一個畫面。人物形象綫描穩健，山巒樹木渲染厚重。它是我國山水畫在八世紀初的代表作，表現了人物在山巒丘壑之間活動的深奇意境。

二四 化城喻品(之二)

二一七窟 南壁

旅行者欲至珍寶處，須經險阻惡道。長途跋涉的疲憊與恐懼，使其產生畏難欲退之意。畫面中畫了三個下騎憩息的比丘。他們一人伏地叩拜，一人望水沉思，另一人則呼天伏地，舉臂擊路，任性地丟掉水壺、鉢袋，褪去腳纏，誓不再往前行。祇有導遊師在用溫婉的言語安慰他們。

從畫面細部可以看見梧、柳、榆、槐，山花繽紛，青山深淺交錯，巖石陰陽可捫，意境十分優美。

二五 化城喻品(之三)

二一七窟 南壁

導遊師爲了幫助旅行者克服路途疲勞及精神的恐懼畏難，在疊山之中化作一城，導引疲極之衆進入城內。圖中「化城」是一座西域式的城池，內有塔廟。住在其中的居民是裸上體着裙的天竺人。城外由婆羅門導遊師引導着二位頭戴幪帽、身着長袍的乘騾旅行者向化城走去。

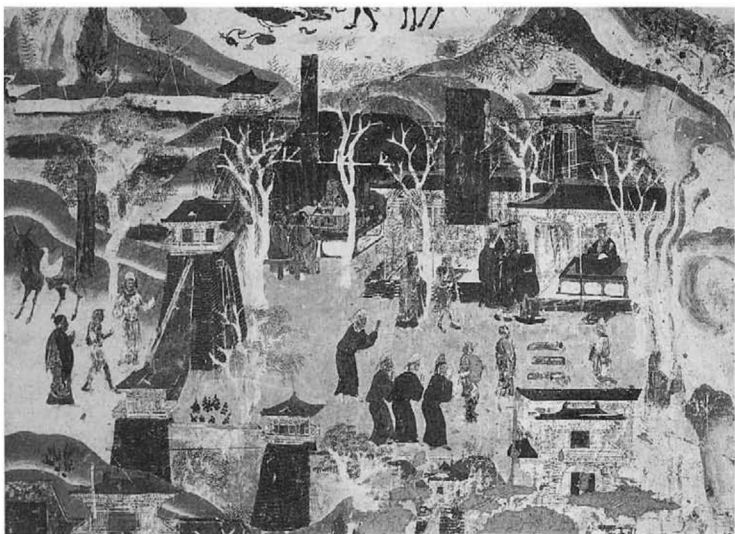
「化城」原爲白色，以硃砂綫界畫而成，現在白色變爲茶黑，硃砂氧化變爲乳白色。

二六 信解品(之一)

二一七窟 南壁

這是《法華經》中著名的「窮子喻」的一部份。此壁是以一座唐代城池來表現故事的一段。宏偉的磚城中，市街有僧人講經的經棚及出售的絲綢；房內有戴冕旒的富有長者，着帝王裝，踞獅子牀(座)。屋外階下是長者接見的窮子。整壁構圖濶大，人物刻劃細膩，城池、花木的描繪也嚴謹不苟。全城垂柳茂盛，花草繁紛，反映了八世紀城市的風貌。

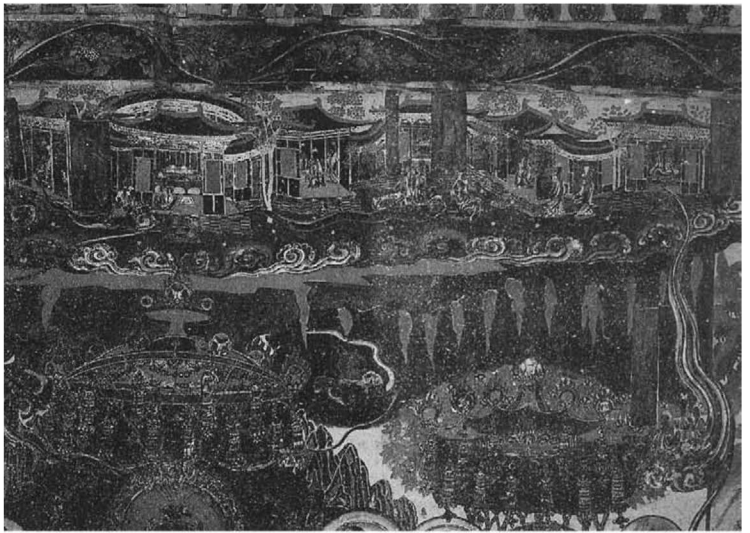

二七 信解品(之二)

二一七窟 南壁

此圖是描繪城門外，富有長者使人覓回窮子的情景。城內垂柳，城外聳槐，樹下有一健騾，着襍頭欄衫的使者與一僧人正陪同窮子返城。整幅畫採用鳥瞰式構圖，城內外風景非常悅目。

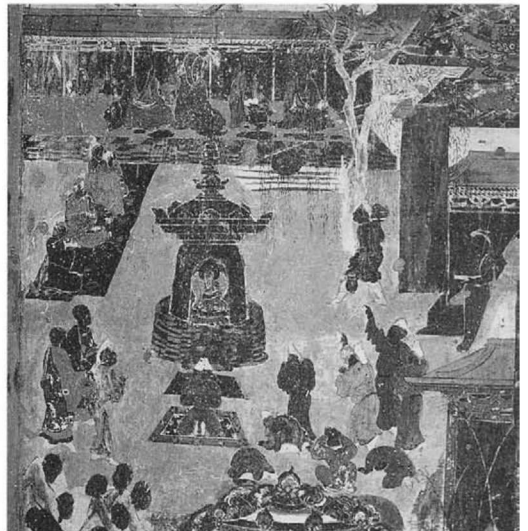

二八 妙莊嚴王本事品

二一七窟 南壁

此品畫於《法華經變》頂端，是講妙莊嚴王之二子向父說法，使之棄絕外道，皈依佛法的故事。壁畫以雲彩乘坐父母及二王子往雲雷音宿王華智佛所禮拜供養。整壁橫列宿殿，以曲廊相聯，示意通達。間植梧桐、花樹，極富庭園之美。

二九 齋僧拜塔

二一七窟 南壁

到寺院施齋是隋唐社會宗教生活的日常佛事。《法華經·分別功德品》謂：起塔拜塔均可使人獲「無量福」。這組壁畫細緻生動，描繪了僧俗聚會、進齋拜塔的情景。畫中對當時的服飾、器物、建築，以及人物的神態舉動都進行了如實的記錄。

三〇 八王子禮佛

二一七窟 南壁

《法華經·序品》上說：最後佛名日月燈明佛，他有八個兒子，名叫有意、善意、無量意、寶意、增意、除疑意、響意、法意，都捨却王位，詣佛出家，皆妙光菩薩。壁畫是以八位着甲冑的武士來表現的。四人跪拜、四人站立合十，聆聽佛陀說法。