

中国古代美术丛书

瑰丽雍容

孟繁宁 / 编著

隋唐宗教绘画



文物出版社

瑰丽雍容

唐宗敎绘画



文物出版社

整体设计 利雅丽

责任印制 陆 联

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

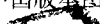
瑰丽雍容: 隋唐宗教绘画 / 孟繁宁编著. — 北京: 文物出版社, 2004.11

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1582-1

I 瑰 II 孟 III 宗教—绘画—艺术评论—中国—隋唐时代 IV.J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011262 号



瑰 丽 雍 容

—— 隋 唐 宗 教 绘 画

孟繁宁 编著

*

文物出版社出版发行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司印制

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1582-1/J · 543 定价: 15.00 元



艺术快递

收藏隋唐时期宗教绘画作品的博物馆

北京故宫博物院

新疆维吾尔自治区博物馆

甘肃省博物馆

陕西历史博物馆

敦煌石窟

大英博物馆

目 录

风情之旅

西北边陲上的明珠——敦煌	2
多民族文化的交融中心	4
奇特的大漠风光	9
博大深邃的敦煌石窟艺术	10

独家透视

藏经洞中的乾坤	14
---------------	----

艺术开讲

“周家样”之谜	18
---------------	----

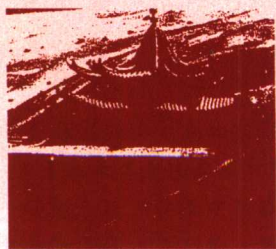
历史现场

文化探险

隋唐佛教绘画概说	26
样并东西与外域之风	26
从苦难献身到极乐世界	27
“万古不移”的四家样式	30
“水月观音”体与佛教的世俗化	30

经典精赏

瑰丽雍容 · 隋唐宗教绘画



风情之

旅

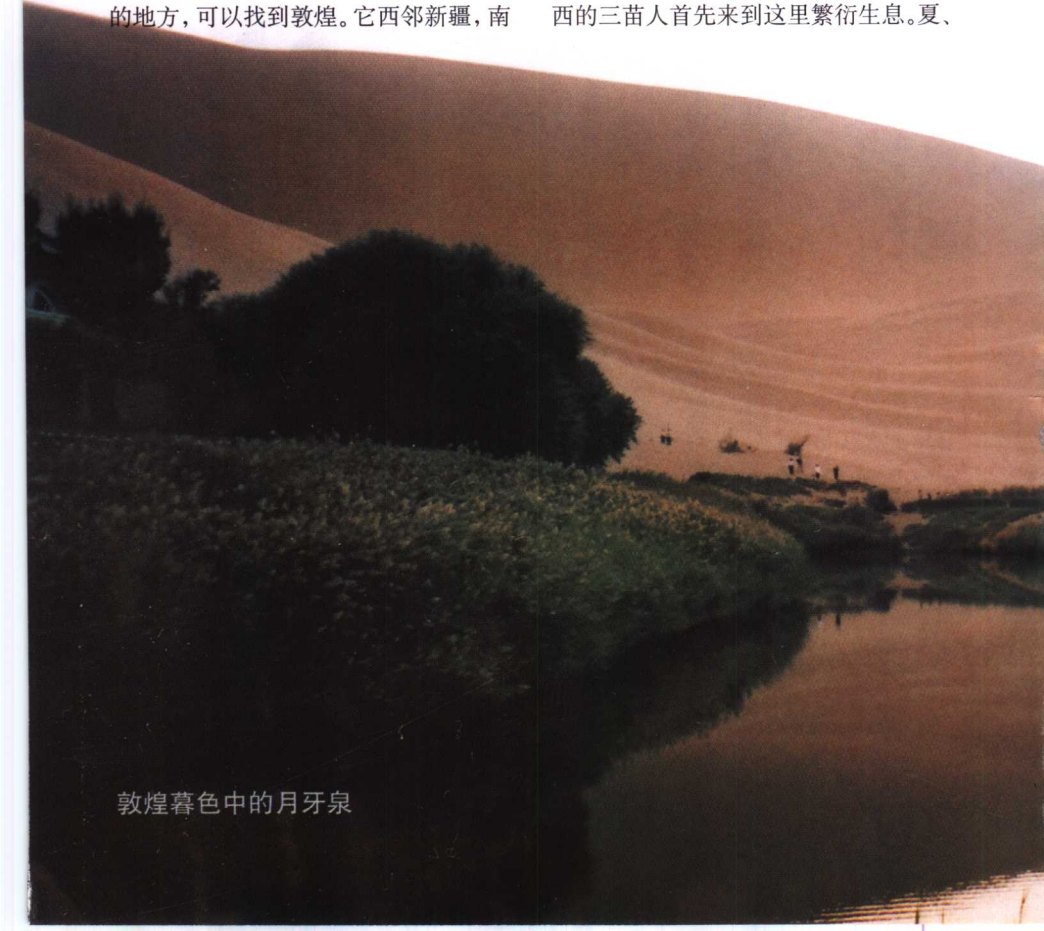
西北边陲上的明珠——敦煌

隋唐时期是中国封建社会最强盛，同时也是文化艺术最光辉灿烂的历史阶段，在中国绘画史上成就斐然，创造了第一个辉煌时代。然而由于时代久远，绝大多数艺术品都已消失殆尽，难以寻觅。然而在西北大漠深处却保留下来一座令世人惊叹不已的艺术宝库——敦煌石窟，为今天得以窥见当年的盛境提供了线索。在人类的文明史上，丝绸之路是连接东西方人民友谊与智慧之光的重要通道，遍布于丝路之上大小城镇宛如颗颗明珠，敦煌则是其中最璀璨的一颗。举世瞩目的敦煌石窟焕发着绚丽灿烂的光彩，照耀着丝路古道。

在白雪皑皑的祁连山下，消融的雪水流淌在戈壁滩上，汇成清沙微泛的党河，滋润着河畔郁郁葱葱的绿洲。展开我国西北地图，在东经95度，北纬40度的地方，可以找到敦煌。它西邻新疆，南

接青海，地处甘肃省的最西部。“敦，大也；煌，盛也。”敦煌的名字本身具有不平凡的意义。敦煌有着悠久的历史，早在史前，中原部落战争失败后迁徙到河西的三苗人首先来到这里繁衍生息。夏、

敦煌暮色中的月牙泉



商、周时期，敦煌属古瓜州范围，羌、戎族又来到此地游牧定居。战国和秦时，敦煌一带为大月氏、乌孙人和塞种人所控制。以后，大月氏强盛起来，同化原有民族，独占敦煌直到秦末汉初。汉代开拓疆域，公元前121年，河西走廊归入西汉王朝的版图。汉元鼎二年（公元前115年），张骞二次出使西域，开通了通往西域的丝绸之路。丝绸之路的开通使中国的丝绸及先进生产技术源源不断地传播到中亚，西亚和欧洲。地中海沿岸和西域的玉器、玛瑙、奇禽异兽、农作物等长途转运到中原。各国使臣、商贾、僧侣往来不绝，都要经过敦煌。敦煌成为中西交通的“咽喉锁钥”。一批又一批的中原移民徙戍来到这里，中原的农业文明随之替代了原有的狩猎和放牧的生活方式，人们引水灌溉，从事农耕，扩

大绿洲，建造庄园，修筑城郭。公元前111年汉朝设置了敦煌郡，使它与东边的酒泉、张掖、武威相连合称为“河西四郡”。因为敦煌地处天山南路及昆仑北麓通往西域之要衢，正处在玉门至阳关的大道上，是东西往来的必经之路。敦煌建郡，为西汉王朝经营西域打下了坚实的基础。自西汉设郡到西晋末的数百年间，丝绸之路虽几通几绝，但敦煌日渐呈现出繁荣昌盛的景象，也逐步发展成为西北军事政治中心和文化商业重地。从此，敦煌成为中西经济文化交流的总汇。正是“华戎所交一都会也”。

公元400年，汉族人建立的西凉割据政权定都敦煌，在阳关、玉门关一带屯兵垦荒，提倡农业，开办学校培养人才，使该地区的经济文化得到进一步的发展。唐朝初期，在河西设肃、瓜、沙



三州。贞观十四年（640年）唐太宗李世民一举铲除东西大道上以西突厥为主的障碍，确保了丝路古道的畅通。其间吐蕃曾占领了河西地区达70多年。唐宣宗大中二年（848年），本地人张议潮乘吐蕃王朝发生内乱，赶走吐蕃贵族，一举光复沙州，并遣使奉表归唐。11世纪初，西北地区的党项族兴起，建立西夏王朝，与中原的宋朝对立。1227年，蒙古大军灭西夏，攻克沙州等地，河西地区归元朝所有。自元朝以后，海上通道的开辟，使丝绸之路逐渐失去了昔日的光彩。明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，废弃了瓜、沙二州。此后一百年敦煌旷无建置，成为“风播楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。

清康熙后期，大清帝国渐次收复了嘉峪关外的广大地区。雍正三年（1725年），在敦煌建立沙州卫，并开始从甘肃各地移民2400户到敦煌垦荒定居，同时又迁吐鲁番、罗布泊大批兵民于沙州一带。到乾隆二十五年（1760年），改沙州卫为敦煌县，隶属安西直隸州，直至辛亥革命。1949年中华人民共和国成立后，敦煌一直是县政府所在地。1987年经国务院批准撤县设立敦煌市。1986年敦煌被国务院命名为“中国历史文化名城”。

多民族文化的交融中心

众所周知，敦煌地区作为中原与西域交通的必经之地，具有十分重要的地理位置，也是各民族展现自我存在的舞



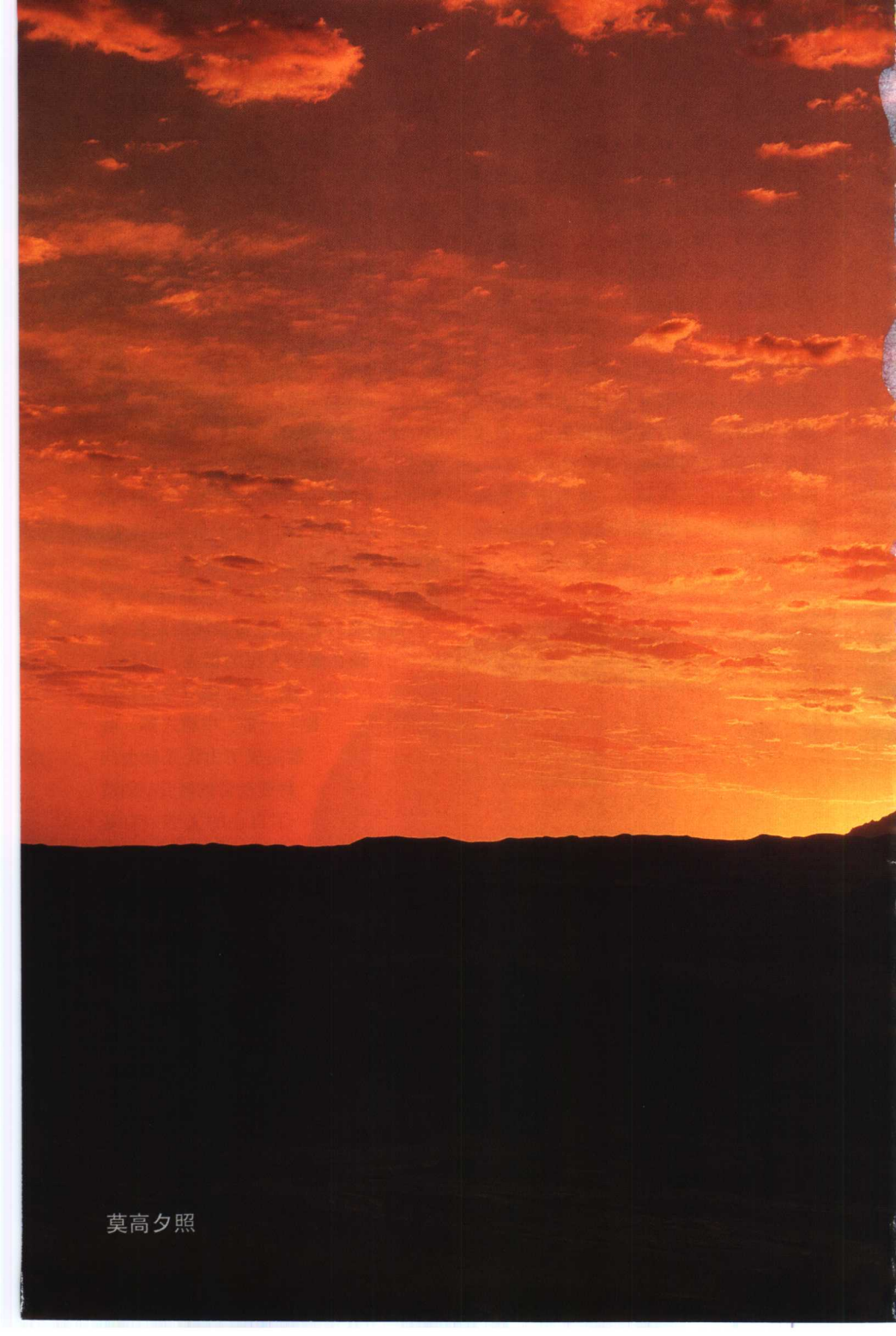
敦煌莫高窟之晨

台。在历史上先后有三苗、塞种人、大月氏、匈奴、氐、羌、戎、鲜卑、党项、吐谷浑、吐蕃、回鹘、突厥、契丹、女真、蒙古和汉等十多个民族在这里征战杀伐，实施制权。除汉族以外，早期开发此地的三苗、塞种人、大月氏、匈奴、氐、羌、戎等少数民族均是游牧民族，它们与汉族人共同创造了农牧文化，奠定了敦煌文化的基本特色，为后来敦煌的发展打下了坚实的物质基础。丝绸之路开通以后，以货物交换为主的商业的兴盛使其成为东西方货物的集散地。农牧文明与商业文明共同营造了敦煌的辉煌，时至今日虽已灰飞烟灭，成为历史的陈迹，但作为一个边塞小城曾有如此的辉煌，这在中国城市中是不多见的。

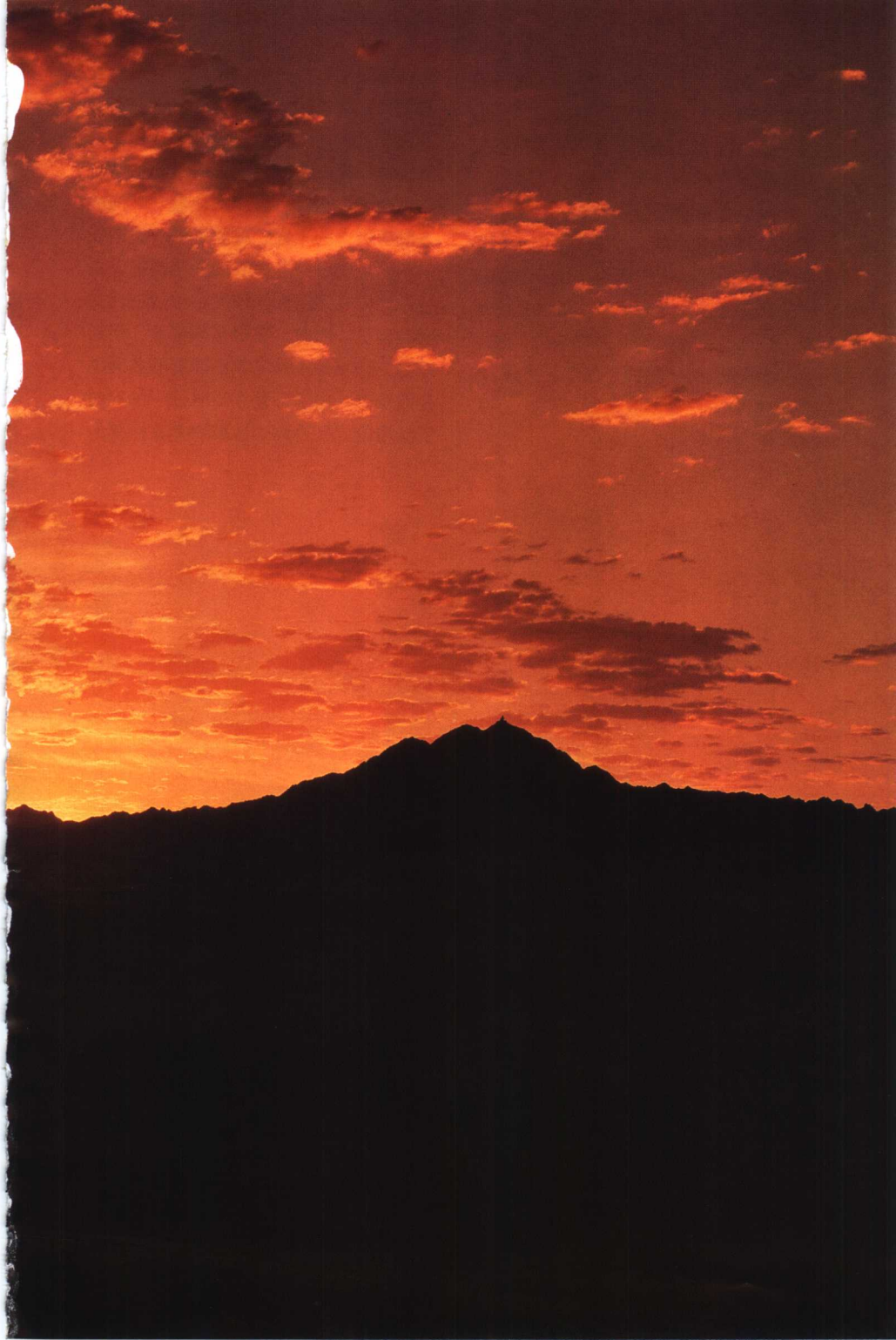
历史上曾经在此地声名显赫影响一时的民族有：汉、大月氏、匈奴、吐蕃、党项、回鹘等民族。大月氏和匈奴是马背上的民族，过着游牧生活，居无定所，他们没有固定的版图概念，只有对生活物资品的渴求。在汉代他们虽然与汉民族争夺此地，但是并未留下太多物质成就。吐蕃、回鹘、党项等民族虽然也是以游牧为主，但是他们的社会已经过渡到农牧社会，有着国家的概念，懂得并且擅于经营固定的生活地点，留下了丰富的物质文化遗产。隋唐之际是敦煌历史上最辉煌的时期，虽然大唐王朝一直在此地发挥着强大的影响力，但是回鹘民族建立的高昌国有着千余年的历史，曾经在盛唐时期管辖过敦煌地区，至今在敦煌的绘画和吐鲁番等地都留下了丰富的文物资料。吐蕃族属西羌族，是

现在藏族人民的祖先，居住在河、湟、江、岷（今青藏高原）一带。中唐之际，吐蕃完成了由氏族社会向封建社会的转化，创造了自己的文字，有着丰富的文化内涵。安史之乱后，吐蕃势力乘虚侵入河西，占据敦煌，这是吐蕃王朝历史上最鼎盛的时期。其后，祖先为羌人的党项族建立了西夏王朝（1032年立国），国势益强，占有了河西，与大宋王朝对峙，直到公元1227年为蒙古所灭为止，它几乎在敦煌当了二百年的统治者，是汉族统治者以外在敦煌实施统治最久的





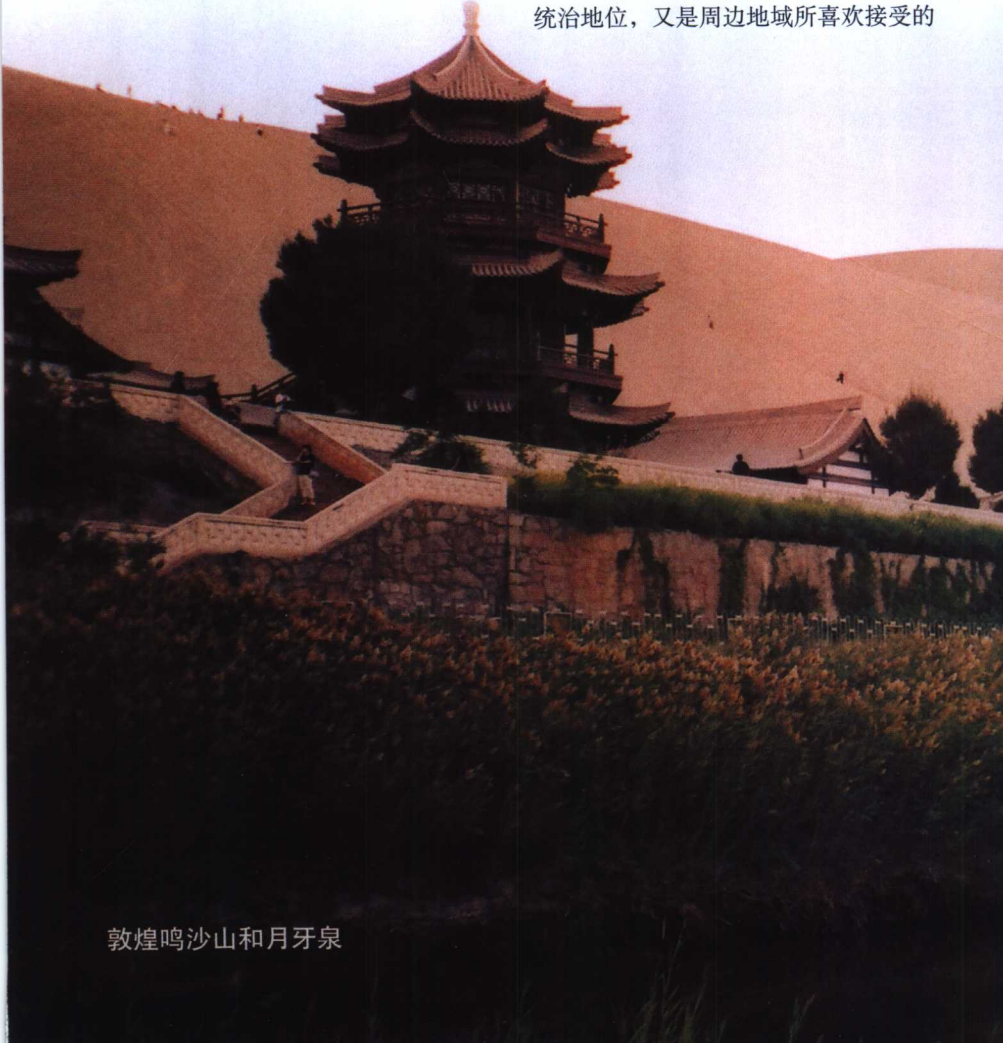
莫高夕照



少数民族。13世纪初叶，蒙古人灭西夏（1227年），统一了中国与西域的国土版图。由于海上商路的开通，敦煌渐渐变得不那么重要了。

敦煌有着两千余年的历史，第一个千年是其辉煌时期，而第二个千年它基本退出了中国的历史舞台。由于敦煌独特的地理位置，是各民族文明的边缘地带，谁也无法发挥绝对的影响力，这就为多种文明、文化的共存创造了条件。加之，敦煌的历史是游牧文明与农业文明、

商业文明融合的产物，尤其是商路所含带的文化传播职能的影响更加确立了它多种文化多元共生的独特面貌。它的经济结构、政权组织形式、民众的生活习惯以至于思想、宗教、文化较之其他地方有着极大的不同。在敦煌的历史中我们不但可以看到各民族的文化特征，也可以从中找到欧洲、印度、中国古代文明的影子。同时，它也是基督教、伊斯兰教、佛教等多种宗教信仰能够共同生存的地方。由于佛教在当时处于绝对的统治地位，又是周边地域所喜欢接受的



敦煌鸣沙山和月牙泉

强势宗教，所以由敦煌转输佛教成为敦煌文化的一大特色。

大漠驼铃吟咏的敦煌，是人类古代文明的十字路口。曾经在敦煌地区出现后又消失的匈奴、吐蕃、回鹘、党项等十余个民族，他们的文化、习俗在历史的长河中被后来的民族吸收，转而推陈出新。今天的敦煌地区仍然是汉、回、藏、维吾尔、哈萨克等多民族聚居区，从“古尔邦”节、“晒大佛”宗教仪式、草原赛马盛会、帐外宰羊、“姑娘追”等各民族各自的不同信仰和生活方式中，仍然可以找到悠久的敦煌文化的余风。

奇特的大漠风光

敦煌南枕气势雄伟的祁连山，西接浩瀚无垠的塔克拉玛干大沙漠，北靠鳞

峋蛇曲的北塞山，东峙峰岩突兀的三危山。属暖温带干旱性气候，昼夜温差较大，城区面积3.12万平方公里。平均海拔1138米，年平均气温9.4摄氏度。年降雨量只有39.9毫米，而蒸发量却高达2400毫米。日照充分，无霜期长。在这个群山拥抱的天然小盆地中，党河雪水滋润着肥田沃土，绿树浓荫挡住了黑风黄沙；粮棉旱涝保收，瓜果四季飘香；沙漠奇观神秘莫测，戈壁幻海光怪陆离；文化遗存举世闻名，是块富饶、神奇、诱人的土地。蜿蜒的长城、断续的烽燧、古城驿站、田渠道路以及丰富的地下文物，构成了此地独特的历史文化景观。

这里有著名的鸣沙山和月牙泉，位于市南6公里处，为一流沙与泉水共存的自然景观，鸣沙山东西长40余公里，



南北宽20余公里，最高峰达250米。陡峭的山峰全部由积沙构成，一千多年来风吹不动，始终如故，风起之时，沙砾摩擦发出声响。沙山环抱之中有一月牙形泉水，宽约16米，长约50米，终年不涸，泉内青草丛生，自然景致独特。

三危山，因山上三峰高耸而得名，赫红色的沙砾岩内含矿物质，每当天朗气清，在夕阳的落晖映照下，常常闪闪发光，与内地的山川景色情趣迥异。

除举世闻名的莫高窟和上述的大漠景点外，今日已开辟为游览胜地还有：安西榆林窟、锁阳城遗址、雷音寺、隐形大佛、南湖葡萄长廊等。

博大深邃的敦煌石窟艺术

今日敦煌举世闻名，很大程度上得益于佛教艺术宝库——莫高窟等石窟寺群的存在，它至今保存了世界上最为丰富的佛教艺术品。佛教艺术伴随佛教一起传入中国，初起时印度和中亚的佛教经义和造型样式主要是通过丝路传入中原的，敦煌的独特地理位置使它在商路上的城镇中居于枢纽地位，商旅云集、僧尼聚汇、建寺凿窟之风盛行一时。自公元4世纪至公元13世纪延续了近千年。敦煌地区遗留下来的佛教遗迹众多，以莫高窟为代表的石窟、造像、壁画分布在绿州周围。同时还包括榆林窟、西千佛

安西榆林窟远眺



洞等众多石窟。

莫高窟位于敦煌市东南25公里，坐落在三危山和鸣沙山的怀抱之中。南北约1600米，始凿于前秦建元二年（366年）。历经十六国、魏晋南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏，迄于元朝。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达一千余龕，因此俗称千像洞。莫高窟虽然经过千百年自然和人为的破坏，至今保存492个石窟，遗存45000余平方米的壁画，彩塑2000余身。是世界上现存规模最大、保存最完好的佛教艺术宝库，同时也是全国重点文物保护单位。联合国教科文组

将其列入世界文化遗产保护项目。博大精深、气魄宏伟的莫高窟是集建筑、雕塑、壁画三位一体的立体艺术宝库，内容极为丰富。历代民间艺术家在继承中原汉民族和西域兄弟民族优良艺术传统的基础上，吸收并融汇了外来文化的表现手法，并勇于变革和创新，以丰富的想像力和无比的宗教热忱，创造了惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了浩如烟海的珍贵资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。

