

敦煌壁画线描集

敦煌壁画线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书画出版社

敦煌壁画

DUN HUANG BI HUA XIAN MIAO JI

线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书店出版社

责任编辑 朱安邦
技术编辑 毛志明
装帧设计 未 燃

敦煌壁画线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书店出版社出版

(上海福州路 424 号)

新华书店上海发行所发行

上海浦江印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 15.5

1995 年 12 月第一版 1995 年 12 月第一次印刷

印数 0001-8000 本

ISBN 7-80569-059-3/J·26

定价: 24.00 元

前 言

敦煌佛教艺术是我国以至世界文化瑰宝，壁画是其中最重要的精华。现存四百九十二个石窟，经历了北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐（又分为初唐、盛唐、吐蕃、晚唐）、五代、宋、西夏、元十个朝代，历时一千余年。敦煌处长城西端，扼玉门、阳关，历代封建君主把它视为经营西域的咽喉，中原文化不断西传，而西域文化的东流也不绝如缕，佛教艺术成为中古丝绸路上文化交流的主要现象。因此，研究佛教和东西文化交流，敦煌就成为一个必须涉及的领域。

敦煌壁画虽历时一千数百年，自始至终，都是以线描作为造型手段。现存的许多壁画虽有漫漶、磨灭、变色等等现象，由于各类线描残存，使我们今天还能看出轮廓，理出衣纹，辨出眉眼鼻唇，及其优美的表情和生动的姿态。其中有一部分壁画经过沙埋、水浸、风蚀，其形象仅依稀可辨，就必须有经过长期严格锻炼的临摹工作者来进行认识，整理和复原。临摹工作是艺术领域里一项细致而严谨的认识过程，线描则起着骨骼的作用，是对壁画造型的解读、考证与训诂的工作，它和宏篇巨制的考据文章有着同等的价值。

线描是壁画技法中主要表现手段和作画程序之一。历史上一些著名画家曾在寺院墙壁上作线描画，如唐吴道子曾在长安景公寺作“白画地狱变”，他也曾多处以白描起稿，令工人装色。由此可知，白画（白描）在当时已成为一个重要画种。现存的《八十七神仙卷》，就是一幅杰出的白描绝品。

在敦煌壁画造型海洋中，形象优美、用笔生动的线描作品，俯拾皆是。许多壁画或破损或形体残缺，虽存一角、一头、一臂、一手，无不精彩夺目，其线描写实工夫之深厚可以想见，更不用说那些壁画巨作上的经变人物了。由于时代绵延变迁，艺术风格和表现技法上不断出现新的风尚。如严谨、遒劲的北魏线描（263窟是其代表），它结合晕染、朱线以显其厚重壮凝，故线描极其细匀挺拔。隋朝暂短，造窟极盛，在现存完整的隋代九十余窟中，线描凝重与飘逸并见。唐代四期，中原绘画的各类风格罗列并存，随着经变画的增多，人物建筑、飞天舞乐、禽兽花卉、山水庭园、车马服舆与经变画中各式菩萨、天神逾见精细，线描手段千变万化，各尽其妙，除轮廓线外，尚有结合晕染的装饰线，真是气象万千，令人目不暇接。以初唐为例，从李渊到武则天时代（618—704年），莫高窟壁画所用线描就有多种多样，如390窟、209等窟，线描造型脱胎于隋末；329、331、323、217等窟，显示了艺术上充满生机勃勃的变化，壁画上的圣像、净土都是形无定格，线无定势，色彩、晕染都突破了隋代样式，开盛唐艺术风气之先。盛唐一代

(705-780年)，西北交通频繁，也是多事之秋，却正是莫高窟艺术灿烂的高峰期，凡唐宋文人所记京洛寺观画迹，莫高窟都可寻出相似之处，类同之迹，线描造形的生动细腻多变，逾越前代，无论画史所载“疏体”、“密体”，在敦煌壁画中都可得到反映；吴道子“焦墨痕中略施微染”的画风也传到敦煌，这种技法从盛唐后期一直延用到五代、北宋，在归义军时期的瓜沙二州的“画院”普遍被应用。回鹘、西夏画风在此基础上有所损益，可以看到从吐鲁番到凉州的影响，在莫高窟都留有痕迹。随着丝绸之路的断续交往，辽金艺术也时见于莫高窟笔墨中。蒙古灭西夏，敦煌并入元朝版籍早于内地，中国北部一经统一，文化就不断西传，我们通过阅读长春真人西游与马可波罗东来时所见敦煌、吐鲁番的人文景观，就可以理解敦煌壁画晚期在线描上变化丰富的来源及其取得的成就。

本集所选各图多系临摹时所作底稿，轮廓较为清楚，线条流畅，其中许多形象可以作为认识敦煌艺术的参考，如榆林第25窟、莫高窟第217窟，诸窟人物线描都具有较高的审美价值。如第111图的“天龙八部”，是神话世界中人格化的猛兽恶兽，大蟒王、狮王、金翅鸟王等都画得十分生动，人物形象与禽兽性格巧妙地结合，线描技法使这些动物人性化。又如第217窟盛唐的“得医图”，原画内容出自《妙法莲花经·药王菩萨本事品》“如子得母”、“如病得医”。两句比喻。当时画家将这两个文句并为一个情节，画出唐代的一个富有家庭婴儿患病，侍女请医、医师出诊，以及春夏季节绿树茂密成荫的庭园，生活气息十分浓郁，富于情趣。可惜1920年俄罗斯白匪残部入踞此窟，烧饭、铺床、坐卧其中，使壁画遭受严重损毁，1954年始从1908年法国人伯希和的印刷品中得见原貌，加以研究复原。今存窟内原作多处漫漶，极不清晰，这幅线描图可以呈现出原作未损毁时的艺术风貌。

莫高窟历时既久，变色现象十分普遍，从十六国北凉到元代的作品，无不变色。由于各代制墙材料不同，颜料精粗各异，近人虽对莫高窟所用颜料作过分析研究，只能笼统而言，仔细观察差别纷呈，不能一语概之。从北凉开始，画佛陀、菩萨、听众，系多用调合色，历魏、隋、初盛唐，相因如故，许多俊秀娇美的人物造型，现在都已变为焦黑、赭黑、棕灰，但仔细观察未变色的轮廓线描，就会发现其造型优美隽雅，无与伦比。我们通过临摹研究，用线描追索造型，就能使千余年前人们对人体、容貌的审美再现出来。

这本线描集，是敦煌艺术工作者长期临摹所得，现在把它付印，将有助于对敦煌艺术的研究和欣赏。

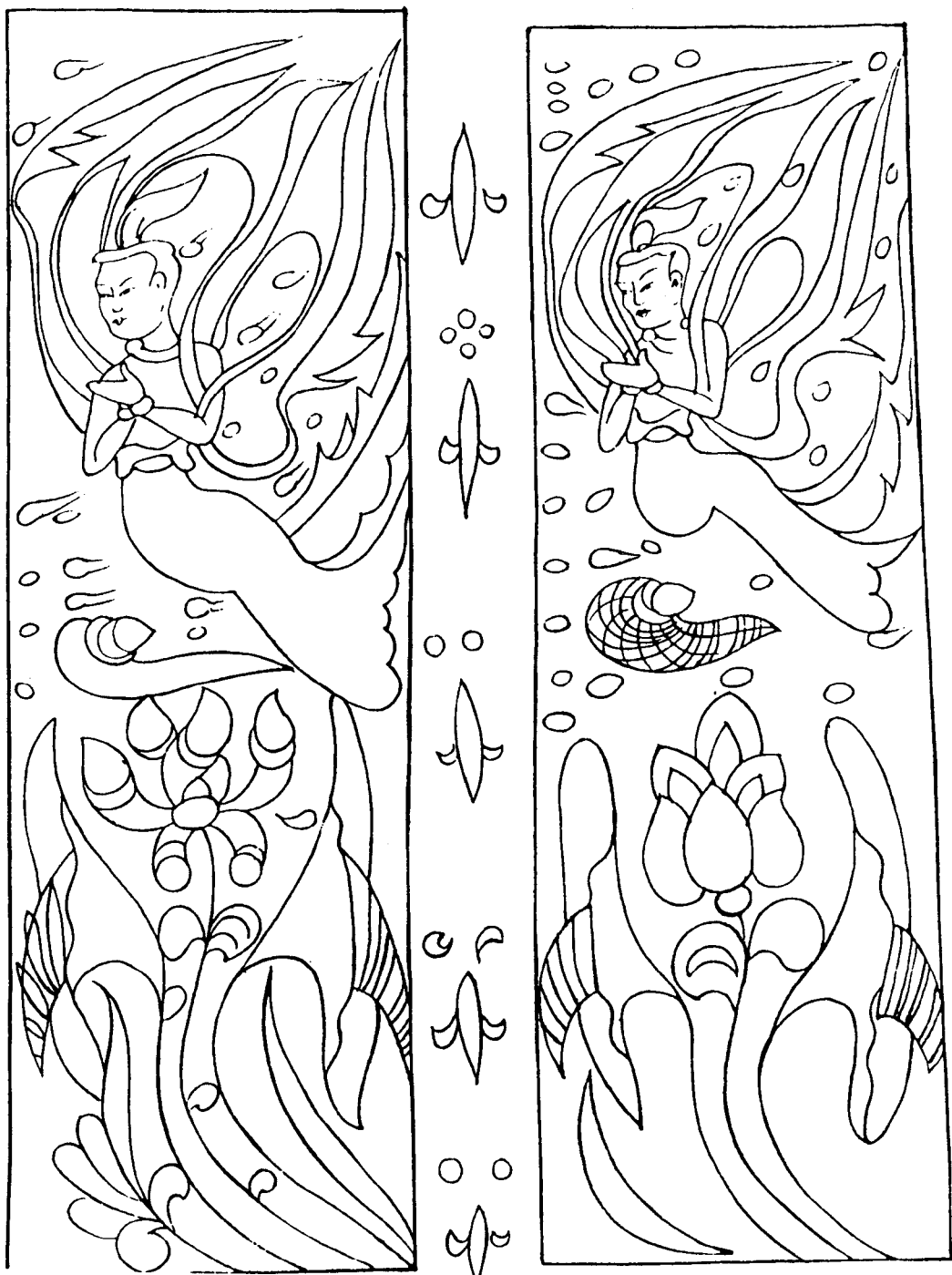
史苇湘 1995年3月29日

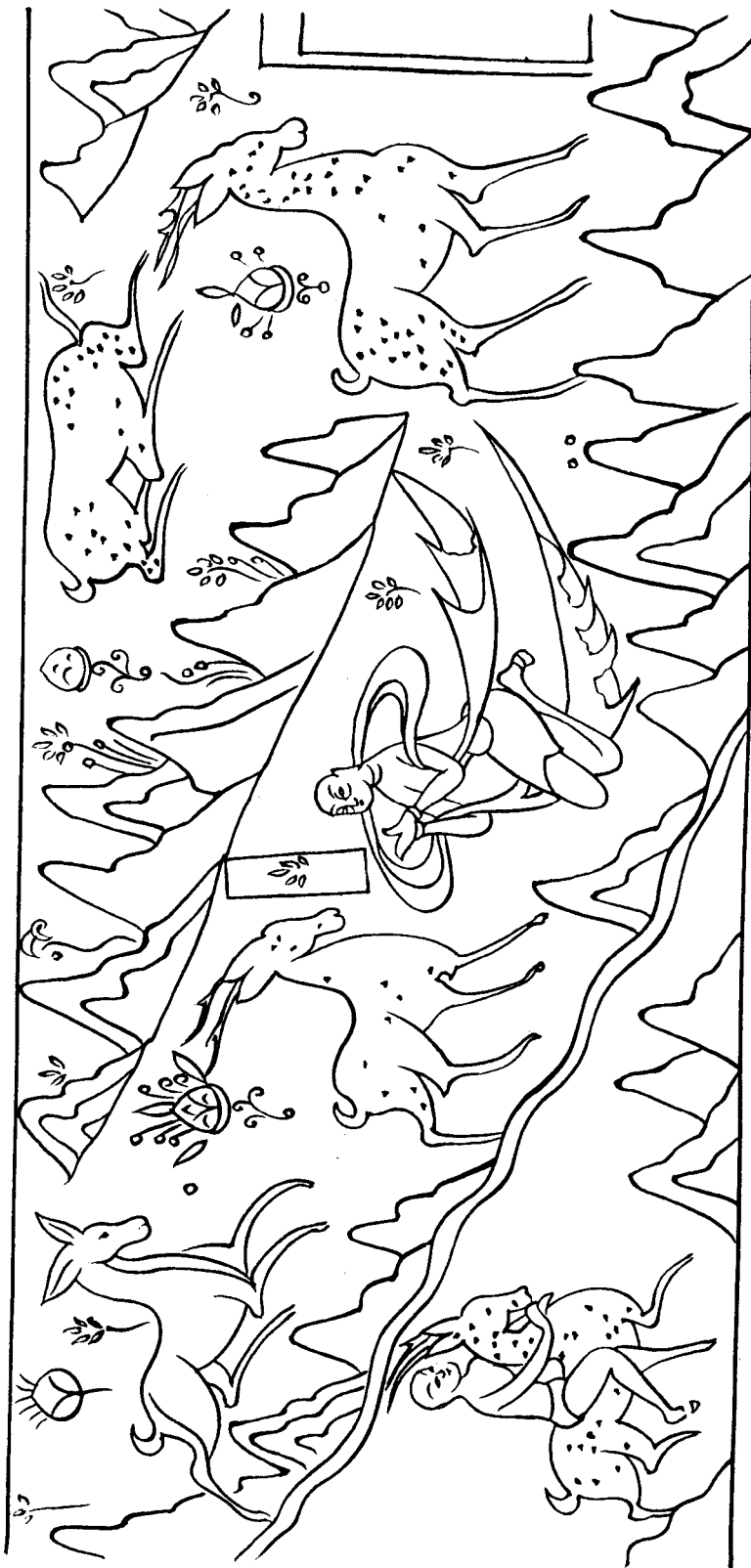
1. 北京·尸毗王割肉喂鹰

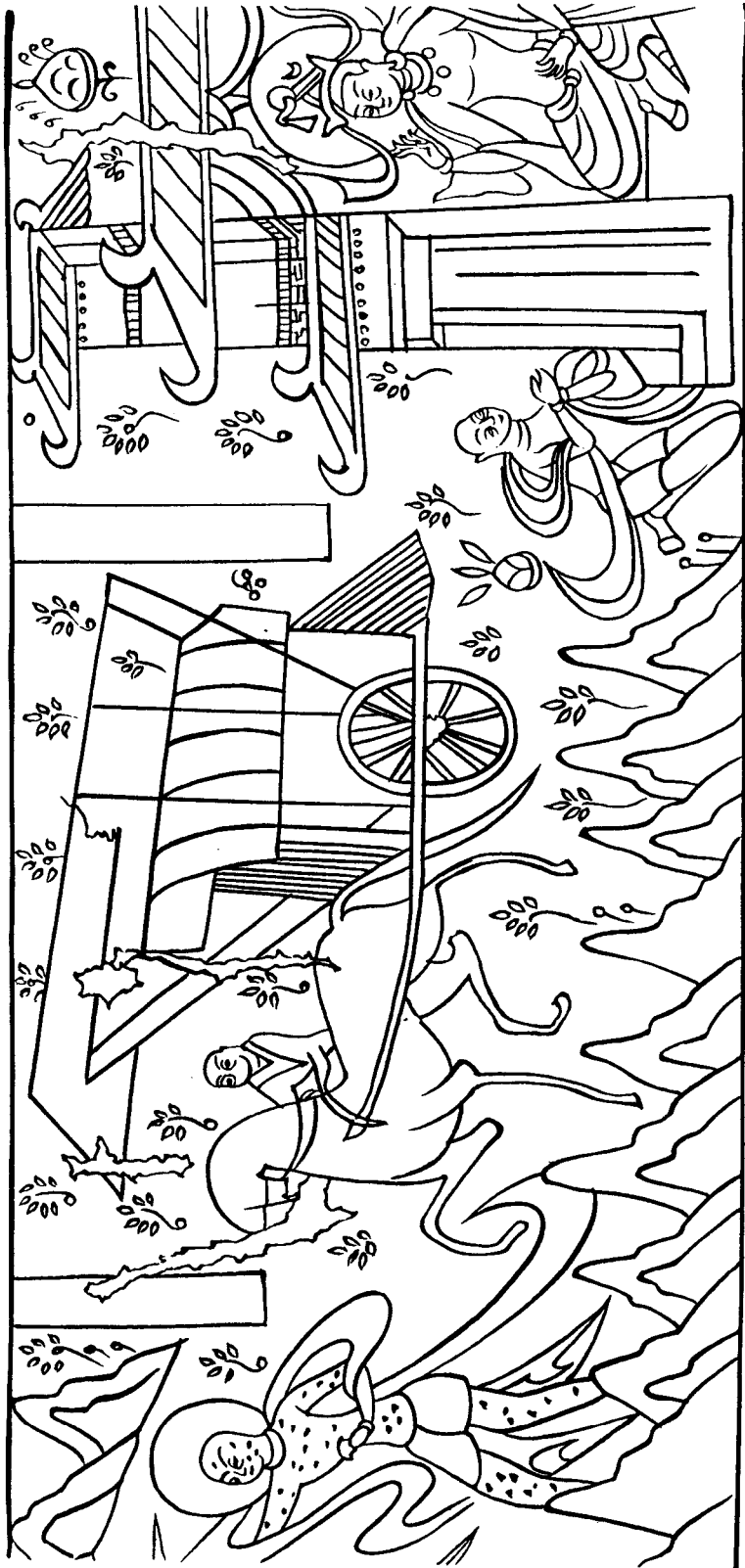

4. 北魏·人字披飞天

5. 北魏·鹿王本生故事局部

6. 北魏·鹿王本生故事局部

7. 北魏·平茶中心(莲池游泳)

8. 西魏·捧花菩萨

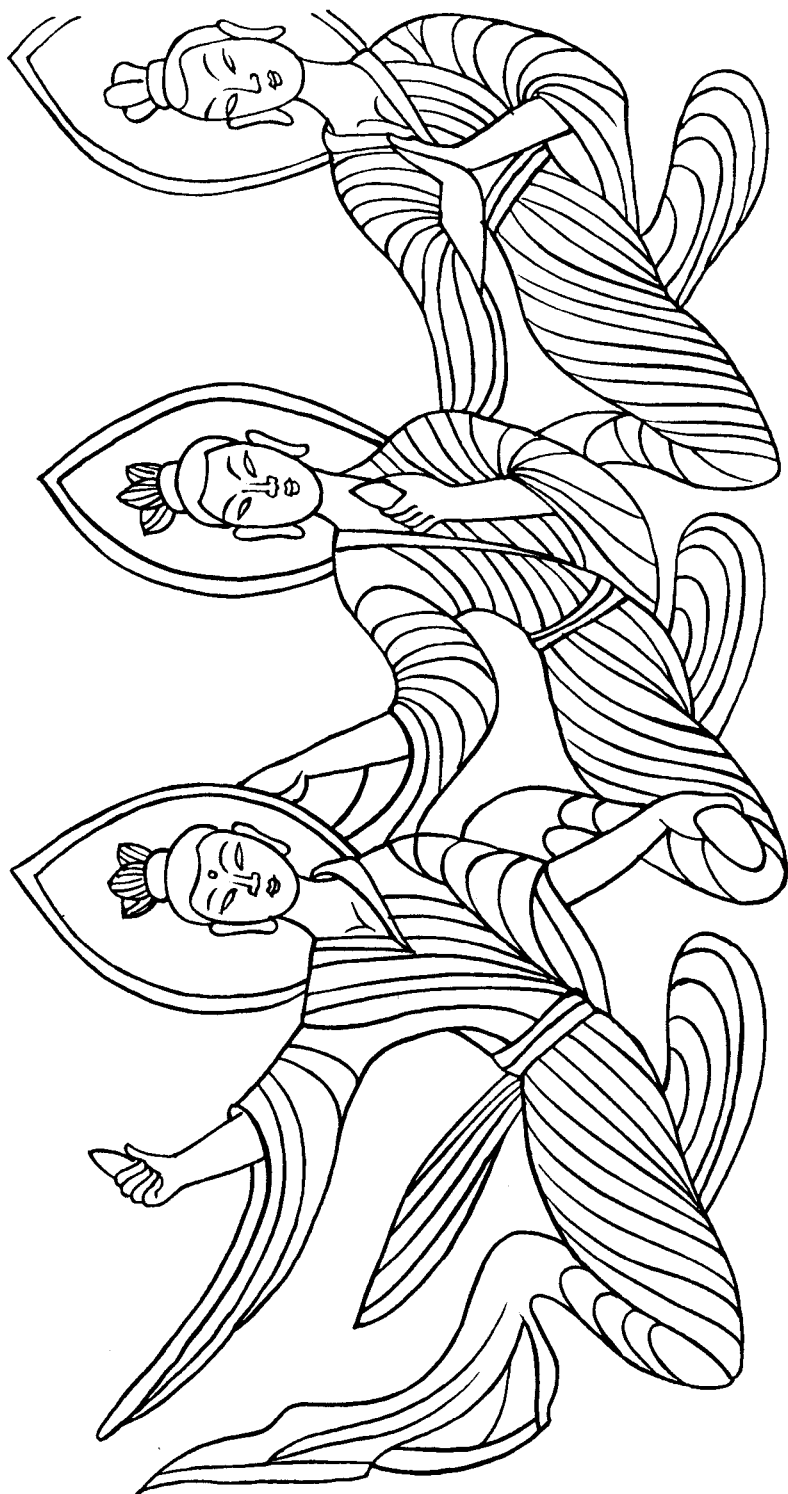

10. 西魏·四臂童子天

11. 西魏·毗那夜迦(印度财神)

12. 西魏·飞天(影塑)