

欧亚历史文化文库

“十二五”国家重点图书出版规划项目

总策划 张余胜

下册

丛书主编 余太山
李映洲 主编

兰州大学出版社

敦煌壁畫藝術論

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

国家社会科学基金项目、全国艺术科学“十五”规划课题（01BF48）

欧亚历史文化文库

总策划 张余胜
兰州大学出版社

敦煌壁画艺术论

下册

丛书主编 余太山

李映洲 主编

图书在版编目(CIP)数据

敦煌壁画艺术论 / 李映洲主编. —兰州:兰州大学出版社, 2013. 8

(欧亚历史文化文库/余太山主编)

ISBN 978-7-311-04197-7

I. ①敦… II. ①李… III. ①敦煌壁画—研究 IV.
①K879.414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169128 号

总 策 划 张余胜

-
书 名	敦煌壁画艺术论(下册)
丛书主编	余太山
作 者	李映洲 主编
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心)
0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州人民印刷厂
开 本	700 mm × 1000 mm 1/16
总 印 张	35(插页 1)
总 字 数	486 千
版 次	2013 年 7 月第 1 版
印 次	2013 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04197-7
定 价	148.00 元(上、下册)
-

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)
淘宝网邮购地址:<http://lzup.taobao.com>

目录(下册)

分论编

- 8 敦煌壁画之菩萨 / 217
 - 8.1 佛教菩萨的由来与分类 / 218
 - 8.2 佛教菩萨的性别探讨 / 223
 - 8.3 敦煌壁画菩萨画像的艺术特点 / 227
- 9 敦煌壁画之飞天 / 238
 - 9.1 飞天的由来 / 238
 - 9.2 东方飞天艺术 / 242
 - 9.3 敦煌壁画中的飞天 / 254
 - 9.4 敦煌壁画中飞天艺术的美学思考 / 267
- 10 敦煌壁画之供养人 / 273
 - 10.1 敦煌壁画供养人画像史料与艺术研究价值 / 274

- 10.2 供养人画像
 - 演变的几个特征 / 279
- 10.3 供养人画像的发展和时代特点 / 281
- 11 敦煌壁画之服饰 / 297
 - 11.1 敦煌壁画服饰的分类 / 297
 - 11.2 敦煌壁画服饰的民族风格特征 / 299
 - 11.3 敦煌壁画服饰研究的价值 / 312
- 12 敦煌壁画之图案 / 317
 - 12.1 简练鲜明形象单纯的北朝图案 / 318
 - 12.2 争奇斗艳变化多端的隋代图案 / 323
 - 12.3 丰富多样生动写实的唐代图案 / 328
 - 12.4 规模宏大盘龙团凤的
五代、宋、西夏、元图案 / 337
- 13 敦煌壁画之动物 / 341
 - 13.1 生动夸张的早期动物画 / 343
 - 13.2 写实细致的中期动物画 / 346

- 13.3 世俗多变的晚期动物画 / 351
- 13.4 敦煌壁画动物画典型之作
——马 / 354
- 14 敦煌壁画之建筑 / 364
 - 14.1 敦煌壁画中的建筑画概述 / 364
 - 14.2 敦煌壁画中的建筑画内容 / 367
 - 14.3 敦煌壁画中建筑画的
时代特点 / 383
- 15 敦煌壁画之山水 / 409
 - 15.1 装饰背景的
敦煌早期山水画 / 412
 - 15.2 细密精致写实的
敦煌中期山水画 / 421
 - 15.3 深秀简素水墨流芳的
敦煌晚期山水画 / 452
 - 15.4 敦煌壁画中的
山水画的艺术价值 / 458

16 敦煌壁画之色彩 / 460

16.1 敦煌壁画艺术色彩观 / 461

16.2 敦煌壁画艺术色彩结构 / 469

16.3 敦煌壁画典型洞窟

色彩实证分析 / 479

参考文献 / 504

索引 / 518

分论编

周大正 汪永萍 王晓蓉

张建荣 王晓琳 李映洲 编著

8 敦煌壁画之菩萨

神灵是最高美,我们愈是把人想象得与最高存在(神灵)相仿和近似,那么人类的美的概念也就愈完善。

——温克尔曼

敦煌艺术中的菩萨塑像可谓琳琅满目,如果再算上壁画上的菩萨像以及与此相联系的中国民间难以计数的菩萨塑、菩萨画,从古至今,菩萨可以排成一个长长的浩大队列。这些用泥、石、木、颜料造成的形象群体,相对人的触觉感官,是一个冰冷的世界;但在中国人的心里,他(她)们却展示着一个充满温暖与热情的世界。他们永远活着,静静地、充满爱意地诉说着中国人的心里话,生动地表露着他们同中国人在心灵上的交流和融合。

佛陀(释迦牟尼成道后被信徒膜拜的偶像)从降生到悟道、到布道、到涅槃,终于离开人间到西方极乐世界去了。他是彼岸世界的最高的神,他离人间太遥远了。人们对他的感情的主调是敬畏。

菩萨则不然,他是同人的尘世生活打成一片的神。固然中国佛教曾经衍化出禅宗这一宗派,或讲究参悟验证,或主张心中自有佛性,自己就是佛,似乎禅宗的“佛”同人是最亲密、最无距离感的了。但是,欢迎这一套的多是中国文人和士大夫阶层,一般老百姓最欢迎的,还是那些外于自己又亲近自己,不是求诸己心,而是在心外确有形体的菩萨。敦煌石窟佛教尊像中,菩萨的容貌姿态是最优美、最丰富、最动人的。菩萨像展示了东方女性美的魅力,她的塑像被世人称为东方维纳斯,她的画像被世人称为东方圣母。

敦煌石窟中,几乎窟窟都有说法图、经变画。这些说法图和经变画

中都会绘有各式各样菩萨,有的洞窟中四壁都会绘有菩萨,还有许多单幅的菩萨画像。敦煌石窟中有上千幅的说法图和经变画,仅经变画中的菩萨像,就数以万计,是世界上保存菩萨画像最多的佛教石窟。^[1]

8.1 佛教菩萨的由来与分类

8.1.1 菩萨的由来

菩萨是梵文音译“菩提萨埵”(梵文 Bodhisattva)的简称,其“菩提”汉译是“觉悟”,“萨埵”汉译是“众生”或“有情”(一切有感情的动物),全译应是:“觉有情”、“道众生”、“觉悟的众生”之意。菩萨是指那种“上求菩提(觉悟),下化有情(众生)”的人。根据这个词意,中国古代翻译的佛经中,还把菩萨译为开士、大士、圣士、法臣等,例如把观音菩萨称为观音大士,把普贤菩萨称为普贤圣士。赵朴初把菩萨通俗地解释为:“凡是抱着广大的志愿,要将自己和一切众生一齐从苦恼中救度出来,而得到究竟安乐(自度度他),要将自己和一切众生一起从愚痴中解脱出来,而得到彻底的觉悟(自觉觉他)——这种人便叫做菩萨。”^[2]可见菩萨具有非同寻常的品质。其一,他既是觉悟者,又是有情者,是理性与情性相统一的人。本来,神是觉悟者,众生是受人世情感缠绕而难以自拔的人,这是一个很清楚的界线,按此界线划分,菩萨应是“无情”的。但菩萨以求得的“菩提”,去化解众生的有情,自己无情焉能做到?可以说,菩萨是有情的。其二,他既是神,又是人。作为神,他的位置仅次于佛陀。他最终还是要成佛的,但由于他发誓要救世人于苦难,只要人间还有苦难他便永不成佛,所以只要他还是菩萨,他就只能是兼具神性与人性的“这种人”(赵朴初语)。因此,他是一个活生生的矛盾体,而不是一个一切皆完满了的、离开了实际世界的佛。因此,他既要自度,又要度他;既要自觉,又要觉他。他一定是很注重本身

[1] 谢生保、马玉华:《敦煌菩萨概述》,载《敦煌壁画白描精粹—敦煌菩萨》,甘肃人民美术出版社1996年版。

[2] 赵朴初:《佛教常识问答》,北京出版社2009年版。

的自度和自觉的,他是一个实践者,他是在不断地救度众生于苦恼的实践中求得自我救度,在不断地解脱众生于愚痴的实践中求得自我解脱的。其三,由于上述原因,菩萨始终是在佛陀与众生之间充当中介的人,始终是在佛世与尘世之间搭起互通信息的桥梁的人。他在佛世的活动不多见,主要是站在佛陀身边作胁侍(便于反映民情、聆听教诲),而于尘世却无所不在,有千只眼观察尘世诸情,有千只手帮助众生解除困难。

佛教经典所赋予菩萨的这种最根本的性质,本身就似一种隐含着理性逻辑的艺术创造。一旦人们出于信仰和膜拜的需要将菩萨塑(绘)出形象时,这种创造就更具有艺术品位了。

在佛教初创的小乘时期,仅把释迦牟尼累世修行的前身和尚未成佛的悉达多王子称为菩萨。大乘佛教创立后,根据“人人具有佛性,人人皆可成佛”的理论,把凡是立下宏愿“上求佛道、下化众生”者都称之为菩萨。后来这个名称更加扩大化、世俗化,人们把那些精通佛法、德高望众的寺院高僧和在家居士也称作菩萨。

8.1.2 菩萨的分类

菩萨的分类有很多种。

8.1.2.1 胁侍菩萨和供养菩萨

按照佛教的修行层次,菩萨分为胁侍菩萨和供养菩萨。

胁侍菩萨是修行层次最高的菩萨,其修行觉悟仅次于佛陀或等同于佛陀。在没有成佛前,常在佛陀的身边,协助佛陀弘扬佛法、教化众生。按照佛教的理论,大千世界十方三世之中有无数佛,一方佛土,有一佛教化众生,而每一佛都有两位或几位胁侍菩萨。因此,佛国世界里的胁侍菩萨有多少,谁也说不清,谁也无法计算。在石窟壁画中经常画的是八大菩萨,即释迦佛的左右胁侍——文殊菩萨、普贤菩萨,阿弥陀佛的左右胁侍——观音菩萨、势至菩萨,药师佛的左右胁侍——日光菩萨、月光菩萨,还有弥勒菩萨和地藏菩萨。这些都是佛经上有名的菩萨,还有一些不知名的菩萨画在佛的身旁,也称为胁侍菩萨。胁侍菩萨画像和佛陀画像一样,有一定的法相和手印。如观音菩萨手持净瓶和

杨柳枝,天冠有一化佛。势至菩萨手持莲花,天冠中有宝瓶。文殊菩萨手持经匝或宝剑,身乘青色雄狮。普贤菩萨手持如意或经卷,身乘六牙白象。地藏菩萨手持如意宝珠和锡杖,身披袈裟,头戴毗卢冠,为僧人像。

供养菩萨是修行层次低于胁侍菩萨,为佛陀和弘扬佛法作供养的菩萨。佛教里把供养分为3种:一是利供养,即香花、香火、灯明、饮食、资财的供养;二是敬供养,即礼敬、朝拜、赞美、歌颂的供养;三是行供养,即敬奉三宝,受持戒律,修行善法的供养,又称为财供养、法供养和观行供养。供养菩萨实际上是为佛陀和宣扬佛法服务的菩萨,常画在佛座下面或胁侍菩萨、佛弟子的两边,姿势有站、有坐、有蹲、有跪,形象众多。如奏乐菩萨、歌舞菩萨、献花菩萨、敬香菩萨、燃灯菩萨、跪拜菩萨、持经菩萨、赴会菩萨、听法菩萨、思维菩萨、禅定菩萨等,都可以说是供养菩萨(如彩图8-1)。供养菩萨不像胁侍菩萨有一定的法相和手印规定,画家们可以任意创造,所以供养菩萨的形态比胁侍菩萨多,数量也比胁侍菩萨多。^[1]

8.1.2.2 显宗菩萨和密宗菩萨

按佛教的宗派,菩萨又分为显宗菩萨和密宗菩萨。

显宗菩萨是指依照显宗教义和仪轨所画的菩萨。此类菩萨亦称正菩萨,与常人相同,一首二臂,法相庄严,面容慈悲、姿态优美。如八大胁侍菩萨和各种姿态的供养菩萨。敦煌石窟中显宗菩萨画像数量最多。

密宗菩萨是指依照佛教密宗教义和仪轨所画的菩萨。此类菩萨与常人相异,多首、多臂、多目。^[2]如八臂观音、十一面观音、千手千眼观音、千手千钵文殊、如意轮观音等。在密宗菩萨中,又分为汉传密宗菩萨和藏传密宗菩萨。敦煌石窟中到初唐时才有密宗菩萨,数量很少。元代时才有藏传密宗菩萨,只有第465窟一个洞窟中绘有藏传密宗菩

[1]谢生保、马玉华:《敦煌菩萨概述》,载《敦煌壁画白描精粹·敦煌菩萨》,甘肃人民出版社1996年版。

[2]魏迎春:《敦煌菩萨漫谈》,民族出版社2004年版。

萨。汉传密宗菩萨的法相同显宗菩萨相似,只是多首、多臂、多目,面容慈悲,姿态优美;而藏传密宗菩萨与汉传菩萨形象差异很大,不仅多臂、多首、多目,有的菩萨面目狰狞,阴森可怕。

8.1.2.3 观音菩萨

在各种菩萨像中,观音菩萨的种类最多,大体上可以分为3类:

第一类是遵照佛教显宗仪轨所绘的一面二臂、或坐或立、法相庄严的显宗观音。

第二类是遵照佛教密宗仪轨所绘的多首、多臂(如图8-2)^[1]、千手千眼、手持各种法器的密宗观音。

第三类是不遵守佛教仪轨,由画家根据人们的意愿希求,自创风格,任意描绘、任意题名的观音。如水月观音(见图8-3)^[2]、白衣观音、宝相观音、施财观音、数珠观音、滴水观音、送子观音、鱼篮观音、杨枝观音等。这类观音形象众多,民间有二十五观音、三十三观音之说。

图8-2 八臂十一面观音

榆林35窟(五代)

[1] 谢生保:《敦煌壁画白描精粹·敦煌菩萨》,甘肃人民美术出版社1996年版。

[2] 谢生保:《敦煌壁画白描精粹·敦煌菩萨》,甘肃人民美术出版社1996年版。

上述3类观音,在敦煌石窟壁画中都有画像,前两类数量多,后一类数量少。^{〔1〕}

图8-3 水月观音 榆林2窟(西夏)

〔1〕李其琼:《中国石窟·敦煌莫高窟》(二),文物出版社1984年版。

8.2 佛教菩萨的性别探讨

菩萨是男还是女？这是一个很值得探讨的问题。把菩萨当成一个“觉有情”的人看，进而当成一个充当佛世与人世中介角色的人看，他应当是无性别的。可是，纵观菩萨像的发展历程，我们会发现，在不同的时期，菩萨所展现的性别特征是不同的。由于观音菩萨是一位最受中国民间僧俗大众敬仰的菩萨，人们对观音菩萨的敬仰甚至超过了对佛陀的敬仰。在佛教各种画像和造像中，观音菩萨的种类繁多，变化也极大。清楚了观音菩萨的衍变过程，也就明白了所有菩萨的衍变。下面以观音菩萨的衍变为例，来探讨菩萨的性别演变过程。

现在人们看到的观音菩萨是一位美貌动人、面善心慈的东方圣母，可人们并不知道，观音菩萨原来是畜不是人。观音菩萨由畜变人，由大丈夫变成一位东方美妇，有一个漫长的衍变过程。根据徐静波先生《观世音菩萨考述》^{〔1〕}一文和其他一些学者的考证：早在佛教尚未产生的公元前7世纪时，印度婆罗门教的古经典《梨俱吠陀》中，已经有了观世音。不过，那时的观音并非丈夫身，也非女儿身，而是一对可爱的孪生小马驹。它作为婆罗门教中的善神，象征着慈悲和善，神力宏大。它能使盲者双目复明，恶疾缠身者康复，肢躯残缺者健全，不育女性生子，公牛产乳，枯木开花。观世音在当时受到古印度臣民的普遍信仰和崇敬，在整个社会中产生过巨大深远的影响。

公元前5世纪时，释迦牟尼创立了佛教。佛教主张解放奴隶，姓无贵贱，众生平等，比婆罗门教完善进步。佛教逐渐影响了婆罗门教教徒，并使婆罗门教教徒转信佛教。转信佛教的婆罗门教教徒一时难以改变他们所有的信仰，便把原是婆罗门教中的观世音带到了佛教之中，成了佛教中的一位善神。

公元前3世纪时，佛教大乘教产生，佛教徒为了安抚众生之心，便

〔1〕徐静波：《观世音菩萨考述》，春风文艺出版社1983年版。

将原婆罗门教中的善神观世音正式吸收过来,成为佛教中的一位慈善菩萨,叫做“马头观世音”。那时的马头观世音菩萨的形象还是一匹可爱的骏马。到了公元前后,佛教徒可能考虑到其他菩萨都是人身,而观世音是畜身,太不相配,便将“马头观音”改为人身,于是观音菩萨就由畜身变成了人身。

敦煌莫高窟第161窟中,画有马头观音像。不过这身马头观世音已是面善心慈的人身菩萨,只是戴着一顶高大的马头头盔式宝冠。佛教密宗中有马头观音画像,是密宗胎藏界六观音之一。这可能是观音由马变人过程中的遗迹。

佛教徒为使人们相信观音菩萨是人不是畜,又给观音菩萨编造了一份令人信服的“履历”,使观音菩萨完全佛化。众多佛经中便有了这样的说法:观音菩萨原是古印度转轮王无净念的大王子。《悲华经》中说:“有转轮圣王,名无净念。王有千子,第一王子名不旬,即观世音菩萨;第二王子名尼摩,即大势至菩萨;第三王子名王象,即文殊菩萨;第八王子名泥图,即普贤菩萨。第一王子不旬发下宏愿,要解除世间众生的一切苦难。后来转轮王无净念成佛,即阿弥陀佛。不旬王子经数十年的修行,也成佛,号称:正法明佛。为了实现他的宏愿,解除世间苦难,使众生获得安乐,现菩萨身,协助佛陀,弘扬佛法。于是,观世音菩萨就成了父王——阿弥陀佛的左胁侍,而其弟大势至菩萨成了父王的右胁侍。”

据佛学专家们的考证,佛教传入中国,约在西汉末(公元1世纪)。佛教在中国兴盛的魏晋南北朝时期,观世音菩萨是随着佛教的传播来到中国的。传入中国时的观世音菩萨已是净土三经《无量寿佛经》、《观无量寿佛经》、《阿弥陀佛经》中西方净土教主阿弥陀佛的左胁侍。《华严经》中说:善财童子拜访观世音,在普陀洛迦山,“见岩谷林中,金刚石上,有勇猛丈夫观自在,与诸大菩萨围绕说法”。此时的观世音是王子出身的阿弥陀佛的“侍从官”和“勇猛丈夫观自在”,还不是女儿身的观世音菩萨。因此,早期的观世音菩萨塑像和画像是男身丈夫形。在印度国立博物馆佛教艺术展厅里,竖立着一座作于公元2世纪、出土