

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

上海书店出版社

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

188603

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。敦煌地处长城西端，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之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禽，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，无不失色。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

目 录

窟 名	窟 号	时 代	名 称
1 莫高窟	第 275 窟	北凉	尸毗王割肉喂鹰
2 莫高窟	第 275 窟	北凉	听法菩萨
3 莫高窟	第 248 窟	北魏	供养菩萨
4 莫高窟	第 248 窟	北魏	人字披飞天
5 莫高窟	第 257 窟	北魏	鹿王本生故事局部
6 莫高窟	第 257 窟	北魏	鹿王本生故事局部
7 莫高窟	第 257 窟	北魏	平碁中心 (莲池游泳)
8 莫高窟	第 285 窟	西魏	捧花菩萨
9 莫高窟	第 285 窟	西魏	供养菩萨
10 莫高窟	第 285 窟	西魏	四臂童子天
11 莫高窟	第 285 窟	西魏	毗那夜迦 (印度财神)
12 莫高窟	第 437 窟	西魏	飞 天 (影塑)
13 莫高窟	第 249 窟	西魏	飞天
14 莫高窟	第 249 窟	西魏	飞天
15 莫高窟	第 249 窟	西魏	双飞天
16 莫高窟	第 288 窟	西魏	飞天两身
17 莫高窟	第 285 窟	西魏	飞天两身
18 莫高窟	第 285 窟	西魏	飞天
19 莫高窟	第 285 窟	西魏	伎乐天
20 莫高窟	第 285 窟	西魏	伎乐天
21 莫高窟	第 285 窟	西魏	伎乐天
22 莫高窟	第 285 窟	西魏	飞天
23 莫高窟	第 288 窟	西魏	飞天
24 莫高窟	第 285 窟	西魏	双飞天
25 莫高窟	第 285 窟	西魏	飞天
26 莫高窟	第 288 窟	西魏	天宫伎乐
27 莫高窟	第 288 窟	西魏	天宫伎乐
28 莫高窟	第 285 窟	西魏	天王
29 莫高窟	(左) 第 285 窟	西魏	婆薮仙
莫高窟	(右) 第 249 窟	西魏	鹿头梵志
30 莫高窟	第 249 窟	西魏	狩猎图
31 莫高窟	第 249 窟	西魏	野猪
32 莫高窟	第 285 窟	西魏	手姿
33 莫高窟	第 285 窟	西魏	国王
34 莫高窟	第 288 窟	西魏	马夫与马
35 莫高窟	第 285 窟	西魏	神禽异兽二种

窟名	窟号	时代	名称
36 莫高窟	第 285 窟	西魏	神禽异兽四种
37 莫高窟	第 249 窟	西魏	风神
38 莫高窟	第 249 窟	西魏	雷神
39 莫高窟	第 296 窟	北周	灌骆驼
40 莫高窟	第 296 窟	北周	抚琴
41 莫高窟	第 296 窟	北周	救济病人
42 莫高窟	第 296 窟	北周	汲水
43 莫高窟	第 296 窟	北周	驮运
44 莫高窟	第 296 窟	北周	耕作和捕鱼
45 莫高窟	(上) 第 296 窟	北周	修建
莫高窟	(下) 第 296 窟	北周	画庙
46 莫高窟	第 290 窟	北周	奔鹿
47 莫高窟	第 290 窟	北周	马生驹、羊生羔
48 莫高窟	第 290 窟	北周	持花飞天
49 莫高窟	第 299 窟	北周	伎乐天
50 莫高窟	第 276 窟	隋	文殊菩萨
51 莫高窟	第 420 窟	隋	供养菩萨三身
52 莫高窟	第 420 窟	隋	灌驼、行旅
53 莫高窟	第 420 窟	隋	战斗、饮马
54 莫高窟	第 420 窟	隋	战斗、商队
55 莫高窟	第 420 窟	隋	武士
56 莫高窟	第 420 窟	隋	商队出发
57 莫高窟	第 420 窟	隋	商队
58 莫高窟	第 420 窟	隋	商队
59 莫高窟	第 420 窟	隋	灌驼、祈神
60 莫高窟	(上) 第 420 窟	隋	上驮
莫高窟	(下) 第 420 窟	隋	骆驼
61 莫高窟	第 302 窟	隋	骆驼车
62 莫高窟	第 203 窟	隋	飞天
63 莫高窟	第 203 窟	隋	捧花飞天
64 莫高窟	第 303 窟	隋	奏乐飞天
65 莫高窟	第 404 窟	隋	持花飞天
66 莫高窟	第 407 窟	隋	中心方井一部分(飞天、云彩)
67 莫高窟	第 404 窟	隋	伎乐飞天
68 莫高窟	第 404 窟	隋	伎乐飞天
69 莫高窟	第 404 窟	隋	伎乐飞天

窟名	窟号	时代	名称
70 莫高窟	第 220 窟	初唐	捧莲菩萨
71 莫高窟	第 220 窟	初唐	供养菩萨
72 莫高窟	第 334 窟	初唐	供养菩萨
73 莫高窟	第 329 窟	初唐	伎乐飞天
74 莫高窟	第 321 窟	初唐	双飞天
75 莫高窟	第 329 窟	初唐	乘青龙仙人
76 莫高窟	第 329 窟	初唐	乘白虎仙人
77 莫高窟	第 331 窟	初唐	舞蹈
78 莫高窟	第 220 窟	初唐	舞蹈
79 莫高窟	第 216 窟	初唐	舞蹈
80 莫高窟	第 215 窟	盛唐	舞蹈
81 莫高窟	第 220 窟	初唐	伎乐菩萨
82 莫高窟	第 220 窟	初唐	弹琵琶
83 莫高窟	第 220 窟	初唐	吹笙
84 莫高窟	第 220 窟	初唐	弹箏
85 莫高窟	第 322 窟	初唐	菩萨头像
86 莫高窟	第 57 窟	初唐	手姿
87 莫高窟	第 57 窟	初唐	手姿
88 莫高窟	第 57 窟	初唐	手姿
89 莫高窟	(上) 第 322 窟	初唐	手姿
安西榆林窟	(下) 第 25 窟	盛唐	手姿
90 莫高窟	(上四图) 第 322 窟	初唐	手姿
莫高窟	(下三图) 第 217 窟	盛唐	手姿
91 莫高窟	(上右) 第 220 窟	初唐	手姿
莫高窟	(其余) 第 217 窟	盛唐	手姿
92 莫高窟	(左) 第 321 窟	初唐	菩萨头饰
莫高窟	(右) 第 220 窟	初唐	菩萨头饰
93 莫高窟	第 220 窟	初唐	供养菩萨头饰
94 莫高窟	第 220 窟	初唐	佛弟子像
95 莫高窟	第 220 窟	初唐	各族王子像
96 莫高窟	第 220 窟	初唐	外国王子像
97 莫高窟	第 220 窟	初唐	各族王子像
98 莫高窟	第 220 窟	初唐	菩萨像
99 莫高窟	第 220 窟	初唐	帝王及侍臣像
100 莫高窟	第 220 窟	初唐	供养天女
101 莫高窟	第 57 窟	初唐	菩萨面像
102 莫高窟	第 321 窟	初唐	女王及侍从

窟名	窟号	时代	名称
103 莫高窟	第321窟	初唐	男女情
104 莫高窟	第71窟	初唐	思维菩萨两身
105 莫高窟	第217窟	盛唐	经变局部
106 莫高窟	第217窟	盛唐	释迦灵山说法局部
107 莫高窟	第217窟	盛唐	释迦灵山说法局部
108 莫高窟	第217窟	盛唐	法华经变中之菩萨
109 莫高窟	第113窟	盛唐	观无量寿经变部分
110 莫高窟	第217窟	盛唐	九品弥陀之一
111 莫高窟	第103窟	盛唐	维摩诘变部分
112 莫高窟	第320窟	盛唐	持花菩萨
113 莫高窟	第320窟	盛唐	供养菩萨
114 莫高窟	第27窟	盛唐	供养菩萨(悬塑)
115 安西榆林窟	第25窟	盛唐	供养菩萨
116 安西榆林窟	第25窟	盛唐	持花菩萨
117 安西榆林窟	第25窟	盛唐	供养菩萨
118 安西榆林窟	第25窟	盛唐	供养菩萨
119 安西榆林窟	第25窟	盛唐	驯狮人
120 安西榆林窟	第25窟	盛唐	天王
121 安西榆林窟	第25窟	盛唐	北方天王
122 安西榆林窟	第25窟	盛唐	天龙八部
123 莫高窟	第148窟	盛唐	火天神
124 莫高窟	第217窟	盛唐	建筑与人物
125 莫高窟	第217窟	盛唐	建筑与人物
126 莫高窟	第445窟	盛唐	收获图
127 莫高窟	第445窟	盛唐	收租
128 莫高窟	第445窟	盛唐	耕作图
129 莫高窟	第172窟	盛唐	儿童戏水
130 安西榆林窟	第25窟	盛唐	建筑与人物
131 莫高窟	第103窟	盛唐	婆罗门运载大象
132 莫高窟	第445窟	盛唐	剃度图
133 莫高窟	第445窟	盛唐	剃度图
134 莫高窟	第445窟	盛唐	剃度图
135 莫高窟	第217窟	盛唐	法华经(折柳送别)
136 莫高窟	第217窟	盛唐	人物
137 莫高窟	第217窟	盛唐	得医图
138 莫高窟	第217窟	盛唐	讲经说法
139 莫高窟	第217窟	盛唐	诵经拜塔

窟名	窟号	时代	名称
140 莫高窟	第 217 窟	盛唐	拜塔
141 莫高窟	第 217 窟	盛唐	斋僧拜塔
142 莫高窟	第 45 窟	盛唐	未生怨局部
143 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	送老人入墓
144 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	弥勒经变中之“鄙弃财宝”
145 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	收割图
146 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	农作图（扬场）
147 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	耕作图
148 莫高窟	第 217 窟	盛唐	菩萨面像
149 莫高窟	第 217 窟	盛唐	菩萨面像
150 莫高窟	第 188 窟	盛唐	菩萨胸像
151 莫高窟	（左）第 446 窟	盛唐	西龕内比丘头像
莫高窟	（右）第 446 窟	盛唐	北方天王（彩塑头像）
152 莫高窟	第 23 窟	盛唐	持花供养菩萨
153 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	菩萨面像
154 莫高窟	第 215 窟	盛唐	舞蹈
155 莫高窟	（左）第 320 窟	盛唐	奏乐
莫高窟	（右）第 220 窟	初唐	弹箏
156 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	击鼓舞乐
157 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	乐队
158 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	演奏琵琶
159 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	伎乐菩萨
160 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	伎乐菩萨
161 莫高窟	第 148 窟	盛唐	伎乐菩萨
162 莫高窟	第 31 窟	盛唐	玩布偶
163 莫高窟	第 172 窟	盛唐	飞天
164 莫高窟	第 158 窟	中唐	持璎珞飞天
165 莫高窟	第 172 窟	盛唐	持花飞天
166 莫高窟	第 320 窟	盛唐	散花飞天
167 莫高窟	第 44 窟	盛唐	演奏琵琶
168 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	双天飞
169 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	飞天
170 莫高窟	第 148 窟	盛唐	六臂伎乐飞天
171 莫高窟	第 148 窟	盛唐	伎乐手姿
172 莫高窟	第 148 窟	盛唐	击鼓手姿
173 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	手姿
174 安西榆林窟	第 25 窟	盛唐	手姿

窟名	窟号	时代	名称
175	莫高窟 第159窟	中唐	供养菩萨
176	莫高窟 第159窟	中唐	崑崙奴
177	莫高窟 第159窟	中唐	帝释天
178	莫高窟 第159窟	中唐	捧花盘菩萨
179	莫高窟 第159窟	中唐	乐队
180	莫高窟 第368窟	中唐	观世音菩萨
181	莫高窟 (上) 第159窟	中唐	武士
	(下) 第158窟	中唐	王子举哀
182	莫高窟 第159窟	中唐	挤奶图
183	莫高窟 第159窟	中唐	阿难巧乳
184	莫高窟 第112窟	中唐	舞伎(反弹琵琶)
185	莫高窟 第158窟	中唐	持花绳飞天
186	莫高窟 第158窟	中唐	捧花盘飞天
187	莫高窟 第158窟	中唐	伎乐飞天
188	莫高窟 第159窟	中唐	飞天
189	安西榆林窟 第15窟	中唐	飞天
190	安西榆林窟 第15窟	中唐	伎乐飞天
191	莫高窟 第159窟	中唐	照镜
192	莫高窟 第159窟	中唐	土蕃王与侍从
193	莫高窟 第231窟	中唐	甘州报林寺僧及近侍女
194	莫高窟 第196窟	晚唐	大势至菩萨
195	莫高窟 第14窟	晚唐	伎乐菩萨
196	莫高窟 第156窟	晚唐	舞蹈(背面)
197	莫高窟 第156窟	晚唐	舞蹈
198	莫高窟 第156窟	晚唐	乐队
199	莫高窟 第156窟	晚唐	舞乐人
200	莫高窟 第156窟	晚唐	舞蹈
201	莫高窟 (左) 第9窟	晚唐	天女
	莫高窟 (右) 第9窟	晚唐	女供养人
202	莫高窟 第85窟	晚唐	树下弹箏
203	莫高窟 第17窟	晚唐	近侍女
204	莫高窟 第36窟	五代	供养菩萨
205	安西榆林窟 第36窟	五代	天女
206	莫高窟 第72窟	五代	修佛头(凉州瑞像)
207	莫高窟 第61窟	五代	赶驴、行旅(五台山图部份)
208	莫高窟 第61窟	五代	行旅(五台山图部份)
209	莫高窟 第61窟	五代	商队

窟名	窟号	时代	名称
210 莫高窟	(左) 第 61 窟	五代	肩扛椅子的人
莫高窟	(右) 第 61 窟	五代	担灶具的人
211 莫高窟	第 61 窟	五代	驼运
212 莫高窟	(左) 第 156 窟	晚唐	杂伎
莫高窟	(右) 第 61 窟	五代	杂伎
213 莫高窟	第 345 窟	五代	手姿
214 莫高窟	第 6 窟	五代	手姿
215 安西榆林窟	第 38 窟	五代	婚礼图
216 安西榆林窟	第 38 窟	五代	宴饮图
217 安西榆林窟	第 38 窟	五代	生活图
218 莫高窟	(藏经洞) 第 17 窟	宋	莲池化生 (现藏于日本有邻博物馆)
219 安西榆林窟	第 29 窟	西夏	女供养人
220 安西榆林窟	第 2 窟	西夏	武士面像
221 莫高窟	第 97 窟	西夏	持花飞天
222 安西榆林窟	第 2 窟	元	舞蹈
223 安西榆林窟	第 10 窟	元	伎乐飞天
224 安西榆林窟	第 10 窟	元	弹箏飞天
225 莫高窟	第 3 窟	元	金刚
226 莫高窟	第 465 窟	元	舞蹈、奏乐
227 莫高窟	第 465 窟	元	照镜
228 莫高窟	第 465 窟	元	踏碓
229 莫高窟	第 3 窟	元	天女
230 莫高窟	第 3 窟	元	手姿
231 莫高窟	第 3 窟	元	手姿

