

中國美術全集

15

繪畫編

敦煌壁畫

III

繪畫編

雕塑編

工藝美術編

建築編

書法編

全 美 中
集 術 國

15

繪畫編

敦煌壁畫（上）

中國美術全集編輯委員會

上海人民美術出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

中國美術全集. 繪畫編. 14. 敦煌壁畫. 上 / 段文傑主編. — 上海: 上海人民美術出版社, 1985.9 (2006.12 重印)
ISBN 7-5322-0036-1

I. 中... II. 段... III. ①美術—作品綜合集—中國②敦煌石窟—壁畫—圖集 IV. ① J121 ② K879.412

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2006) 第 153317 號

中國美術全集
繪畫編 敦煌壁畫(上)

15

中國美術全集編輯委員會
敦煌研究院編

本卷顧問

金維諾 傅天仇

主編 段文傑
副主編 史葦湘 葉文熹
出版者 上海人民美術出版社

(上海長樂路六七二弄三三號)

責任編輯 張紉慈

原版總體設計 陸全根 李文昭

原版設計 陸全根

新版書籍設計 敬人設計工作室 呂敬人+呂旻

圖版攝影 祁鐸

攝影助理 宋利良 盛晏海

發行者 新華書店上海發行所

印刷者 北京燕泰美術製版印刷有限責任公司

書號 ISBN 7-5322-0036-1/J·30

定價 四〇〇圓

版權所有

The background features a complex geometric pattern. The upper portion consists of concentric circles that transition into a series of vertical lines that curve inward at the top, creating a dome-like effect. The lower portion is filled with a dense, repeating pattern of parallel lines that form a series of downward-pointing chevrons or a herringbone pattern.

中國美術全集

敦煌石窟藝術（包括莫高窟、榆林窟、東、西千佛洞）博大精深，氣魄宏偉，馳名天下。自公元四世紀開窟以來，歷經一千六百餘年，雖因歷史的變遷，人為的破壞和風沙的侵蝕，莫高窟仍存洞窟四百九十二個，壁畫四萬五千餘平方米，彩塑兩千餘身。堪稱當今世界上保存最好，石窟數量最多的佛教藝術寶庫。

《中國美術全集》繪畫編敦煌壁畫分冊，共分上、下兩集。本集專門介紹北涼到隋的壁畫，下集介紹唐到元的壁畫。彩塑部份，另有分冊，列入《中國美術全集》雕塑編。

敦煌是中國古代絲綢之路上的重鎮。敦煌開窟之前，漢晉文化在此已有深厚基礎。北涼到隋是敦煌壁畫開創和發展時期。這一時期，在內容上以表現佛經故事和中國古代神話為主，在藝術上，畫師們在繼承中原漢民族和西域兄弟民族繪畫傳統的基礎上，融和外來的表現方法，開始形成了具有敦煌地方特色的佛教藝術中國民族風格。由於時間的作用，原來精細有力的鐵綫描和表現立體感的暈染筆觸以及鮮艷的色彩，變成了綫條奔放粗獷、色彩沉厚淳樸的另一種藝術效果。

本卷精選北涼到隋具有代表性的壁畫圖版二百幅，有概述和專論文字各一篇，後附圖版說明。

本卷顧問

金維諾

中央美術學院教授
美術史系主任

傅天仇

中央美術學院教授
雕塑系主任

主編

段文傑

敦煌研究院研究員
院長

副主編

史葦湘

敦煌研究院研究員

葉文熹

中國美術全集編輯委員會委員

凡 例

一 《中國美術全集》分繪畫編、雕塑編、工藝美術編、建築藝術編、書法篆刻編五大類。古代部份共六十冊。

二 敦煌石窟藝術共三冊，敦煌壁畫上下集分列為繪畫編第十四、十五冊，上集介紹北涼至隋的壁畫，下集介紹唐代至元的壁畫。敦煌彩塑列入雕塑編第七冊。石窟建築及在莫高窟發現的絹本紙本繪畫分別列入有關分冊。

三 本集內容分四個部份：一為概述，二為專論，三為彩色圖版，四為黑白附圖及圖版說明。

四 為方便國內外學術界讀者，中文版全部用繁體字排印。

五 圖版說明中所注畫面尺寸，壁畫一般均以剪裁後畫面的實際尺寸計，彩塑以塑像的全身高度計。

目錄

敦煌壁畫概述	段文傑	1	一五	尸毗王本生局部	15
敦煌早期壁畫的風格特點和藝術成就	段文傑	18	一六	薩埵本生 二五四窟	16
			一七	薩埵本生局部·刺項、投崖	17
			一八	薩埵本生局部·餉虎	18
			一九	薩埵本生局部·父母哭屍	19
			二〇	降魔變局部·魔王	20
			二一	降魔變局部·三魔女	21
			二二	降魔變 二五四窟	22
			二三	九色鹿本生(之一)	24
			二四	九色鹿本生(之二)	25
			二五	九色鹿本生(之三)	26
			二六	九色鹿本生局部·國王與九色鹿	27
			二七	須摩提女緣品(之一)	28
			二八	須摩提女緣品(之二)	29
			二九	須摩提女緣品(之三)	30
			三〇	須摩提女緣品(之四)	31
			三一	須摩提女緣品(之五)	32
			三二	須摩提女緣品(之六)	33
			三三	須摩提女緣品(之七)	34
			三四	沙彌守戒自殺品(之一)	35
			三五	沙彌守戒自殺品(之二)	36
北涼					
一	平棋圖案	二六八窟	二一		
二	說法圖	二七二窟	二二		
三	供養菩薩	二七二窟	二三		
四	供養菩薩	二七二窟	二四		
五	天宮伎樂、飛天	二七二窟	二五		
六	飛天	二七二窟	二六		
七	毗楞竭梨王本生	二七五窟	二七		
八	尸毗王本生	二七五窟	二八		
九	供養人	二七五窟	二九		
一〇	佛傳·出游四門局部	二七五窟	三〇		
北魏					
一	鹿頭梵志	二五四窟	三一		
二	婆藪仙	二五四窟	三二		
三	白衣佛	二五四窟	三四		
四	尸毗王本生	二五四窟	三五		

三六	沙彌守戒自殺品(之三)	二五七窟	...	六三	說法圖	二四九窟	...	64
三七	沙彌守戒自殺品(之四)	二五七窟	...	六四	說法圖局部·飛天	...	...	65
三八	沙彌守戒自殺品局部·乞食、自殺	...	...	六五	說法圖	二四九窟	...	66
三九	說法圖	二五一窟	...	六六	說法圖局部·飛天	...	...	67
四〇	飛天	二五一窟	...	六七	窟頂	二四九窟	...	68
四一	藥叉	二五一窟	...	六八	阿修羅	二四九窟	...	69
四二	天宮伎樂	二五一窟	...	六九	力士捧摩尼珠	二四九窟	...	70
四三	說法圖	二六三窟	...	七〇	西王母(帝釋天妃)	二四九窟	...	71
四四	菩薩	二六三窟	...	七一	北披局部·狩獵	二四九窟	...	72
四五	菩薩	二六三窟	...	七二	北披局部·羽人	二四九窟	...	73
四六	供養菩薩	二六三窟	...	七三	北披局部·野猪	二四九窟	...	74
四七	千佛與供養人	二六三窟	...	七四	東披局部·天宮雜技	二四九窟	...	75
四八	菩薩	四三五窟	...	七五	南披局部·乘鸞仙人	二四九窟	...	76
四九	天宮伎樂	四三五窟	...	七六	西披局部·雷神	二四九窟	...	77
五〇	天宮伎樂	四三五窟	...	七七	說法圖	二八八窟	...	78
五一	平棋圖案	四三五窟	...	七八	天宮伎樂	二八八窟	...	79
五二	供養菩薩	四三一窟	...	七九	平棋圖案	二八八窟	...	80
五三	人字披圖案	四三一窟	...	八〇	男供養人	二八八窟	...	81
五四	平棋圖案	四三一窟	...	八一	藥叉	二八八窟	...	81
五五	天宮伎樂	二四八窟	...	八二	諸天	二八五窟	...	82
五六	供養菩薩	二四八窟	...	八三	諸天	二八五窟	...	83
五七	天宮伎樂	二四八窟	...	八四	諸天	二八五窟	...	84
				八五	諸天	二八五窟	...	85
西魏	鹿頭梵志與供養菩薩	二四九窟	...	八六	洞窟一角	二八五窟	...	86
五八	鹿頭梵志與供養菩薩	二四九窟	...	八七	化生龕楣	二八五窟	...	88
五九	化生龕楣	二四九窟	...	八八	供養菩薩	二八五窟	...	90
六〇	伎樂天	二四九窟	...	八九	婆藪仙	二八五窟	...	91
六一	天宮伎樂	二四九窟	...	九〇	供養人	二八五窟	...	92
六二	藥叉	二四九窟	...				...	

九一	菩薩	二八五窟	……	……	一〇八	飛天	二九〇窟	……	……	136
九二	孔雀龕楣	二八五窟	……	……	一〇九	蓮花飛天藻井	二九六窟	……	……	137
九三	五百強盜成佛(之一)	二八五窟	……	……	一一〇	善事太子入海品(之一)	二九六窟	……	……	138
九四	五百強盜成佛(之二)	二八五窟	……	……	一一一	善事太子入海品(之二)	二九六窟	……	……	139
九五	五百強盜成佛(之三)	二八五窟	……	……	一一二	善事太子入海品(之三)	二九六窟	……	……	140
九六	五百強盜成佛(作戰)	……	……	……	一一三	善事太子入海品(之四)	二九六窟	……	……	141
九七	五百強盜成佛(之三)	二八五窟	……	……	一一四	善事太子入海品(之五)	二九六窟	……	……	142
九八	沙彌守戒自殺品局部·交納罰金	二八五窟	……	……	一一五	微妙比丘尼緣品(之一)	二九六窟	……	……	143
九九	釋迦多寶佛	二八五窟	……	……	一一六	微妙比丘尼緣品(之二)	二九六窟	……	……	144
一〇〇	南壁	二八五窟	……	……	一一七	東王公(帝釋天)	二九六窟	……	……	145
一〇一	伎樂天	二八五窟	……	……	一一八	薩埵本土生局部·施衣	……	……	……	146
一〇二	說法圖	二八五窟	……	……	一二〇	盧舍那佛	四二八窟	……	……	121
一〇三	蓮花藻井	二八五窟	……	……	一二一	說法圖	四二八窟	……	……	122
一〇四	窟頂東披	二八五窟	……	……	一二二	伎樂天	四二八窟	……	……	123
一〇五	窟頂南披	二八五窟	……	……	一二三	涅槃圖	四二八窟	……	……	124
一〇六	窟頂西披	二八五窟	……	……	一二四	降魔變	四二八窟	……	……	125
一〇七	窟頂北披	二八五窟	……	……	一二五	平棋圖案	四二八窟	……	……	126
一〇八	北披局部·禪修	……	……	……	一二六	飛天	四二八窟	……	……	127
一〇九	東披局部·禪修	……	……	……	一二七	佛傳(之一)	二九〇窟	……	……	128
一一〇	東披局部·射牦牛	……	……	……	一二八	佛傳(之二)	二九〇窟	……	……	129
一一一	東披局部·伏羲、女媧	……	……	……	一二九	佛傳(之三)	二九〇窟	……	……	130
一一二	西披局部·雷神	……	……	……	一三〇	佛傳(之四)	二九〇窟	……	……	131
一一三	北披局部·飛廉、飛天	……	……	……	一三一	佛傳(之五)	二九〇窟	……	……	132
一一四	北披局部·禪修	……	……	……	一三二	佛傳(之六)	二九〇窟	……	……	133
一一五	須達拏本土生局部·施衣	四二八窟	……	……	一三三	伎樂天	二九〇窟	……	……	134
一二六	須達拏本土生	四二八窟	……	……	一三四	伎樂天	二九〇窟	……	……	135
一二七	薩埵本土生	四二八窟	……	……	一三五	馴馬	二九〇窟	……	……	136

一四六	西王母(帝釋天妃)	二九六窟	一七三	化生伎樂邊飾	四二七窟	171
一四七	須闍提本生(之一)	二九六窟	一七四	菩薩	四二〇窟	170
一四八	須闍提本生(之二)	二九六窟	一七五	羽人藻井	四二〇窟	169
一四九	五百強盜成佛局部	二九六窟	一七六	維摩詰經變·維摩詰	四二〇窟	168
一五〇	藥 又	二九六窟	一七七	維摩詰經變·文殊師利	四二〇窟	167
一五一	睺子本生	二九九窟	一七八	法華經變·普門品	四二〇窟	166
一五二	伎樂龕楣	二九九窟	一七九	法華經變·普門品局部	四二〇窟	165
一五三	薩埵本生(之一)	三〇一窟	一八〇	法華經變局部·羣鳥聽法	四二〇窟	164
一五四	薩埵本生(之二)	三〇一窟	一八一	法華經變·譬喻品	四二〇窟	163
一五五	睺子本生	三〇一窟	一八二	飛 天	四〇四窟	162
一五六	說法龕楣	西千佛洞七窟	一八三	乘象入胎	二七八窟	161
一五七	睺子本生局部	三〇二窟	一八四	夜半逾城	二七八窟	160
一五八	睺子本生等(之一)	三〇二窟	一八五	法華經變譬喻品、薩埵本生(之一)	四一九窟	159
一五九	睺子本生等(之二)	三〇二窟	一八六	法華經變譬喻品、薩埵本生(之二)	四一九窟	188
一六〇	薩埵本生與福田經變(之一)	三〇二窟	一八七	須達拏本生、薩埵本生(之一)	四一九窟	187
一六一	薩埵本生與福田經變(之二)	三〇二窟	一八八	須達拏本生、薩埵本生(之二)	四一九窟	186
一六二	薩埵本生與福田經變(之三)	三〇二窟	一八九	薩埵本生局部·射靶	四一九窟	185
一六三	東王公(帝釋天)	三〇五窟	一九〇	須達拏本生局部·汲水	四一九窟	184
一六四	西王母(帝釋天妃)	三〇五窟	一九一	三兔蓮花藻井	四〇七窟	183
一六五	西王母(帝釋天妃)局部	三〇三窟	一九二	蓮花藻井	四〇一窟	182
一六六	供養牛車、馬、山林	三〇三窟	一九三	乘象入胎	三九七窟	181
一六七	法華經變·普門品(之一)	三〇三窟	一九四	夜半逾城	三九七窟	180
一六八	法華經變·普門品(之二)	三〇三窟	一九五	伎樂 天	三九〇窟	179
一六九	涅槃變	二九五窟	一九六	伎樂 天	三九〇窟	178
一七〇	蓮花童子藻井	三一窟	一九七	蓮花藻井	三九〇窟	177
一七一	說法圖	三一窟	一九八	供養人與牛車	六二窟	176
一七二	雙獅蓮花圖案	二九二窟	二〇〇	執拂天女	六二窟	175
				菩薩與迦葉	二七六窟	174
						173
						172
						171

敦煌壁畫概述

段文傑

一

以莫高窟爲主體的敦煌石窟（包括榆林窟，東、西千佛洞），自公元四世紀開窟以來，歷經一千六百餘年。雖因歷史的變遷，人爲的破壞和風沙的侵蝕，莫高窟至今仍存洞窟四百九十二個、壁畫四萬五千餘平方米、彩塑兩千餘身。堪稱當今世界上保存最好、石窟數量最多的佛教藝術寶庫。

敦煌石窟藝術博大精深，氣魄宏偉，融建築、壁畫、雕塑爲一體，內容極爲豐富。民間畫師在繼承中原漢民族和西域兄弟民族藝術優良傳統的基礎上，吸收並融化了外來的表現方法，發展成爲具有敦煌地方特色的中國民族風格的佛教藝術。爲研究中國古代政治、經濟、文化、軍事、地理、宗教、社會生活、民族關係、中外友好往來、文化交流，提供了浩如烟海的珍貴資料，是人類稀有的文化寶藏和精神財富。

敦煌是漢武帝建立的河西四郡之一，當時的敦煌郡，領六縣，扼兩關，居民近四萬人。是一個地處東西交通要衝繁榮的邊陲重鎮。張騫兩次出使西域之後，發自長安，達於四海，長達七千餘公里的絲綢之路上，僧俗交往，商旅如織。

三國時期，敦煌太守倉慈親自主持中西貿易，善待胡商，公平交易，交幣之後，護送出關，如還想到洛陽，即發給過所（通行證），惠政之下，中外頌揚。他死後，吏民胡商，「以刀畫面，以明血誠，又爲立祠，遙共祠之」，並爲他畫像，以爲紀念（一）。漢晉以來，敦煌一直是著名的絲綢貿易市場。

絲綢是我國古代的物質文明和精神文明的高度結晶。遠在春秋戰國時代，通過敦煌傳入西方。波斯人、粟特人、大食人、突厥人、羅馬人、印度人，當然還有中國人，趕着毛驢、駱駝、

波斯驢、波斯馱，騎着馬，把西方的工藝品運來中國，又把中國的絲綢馱到西方。安息軍官以中國絲綢作旌旗，「使羅馬軍團眼花繚亂而敗北」〔二〕。羅馬人爭購中國絲綢為衣料。羅馬婦女以漢朝「錦繡文綺」作衣服，「光彩奪目」〔三〕與黃金等價的中國絲綢，在西方享有盛譽。

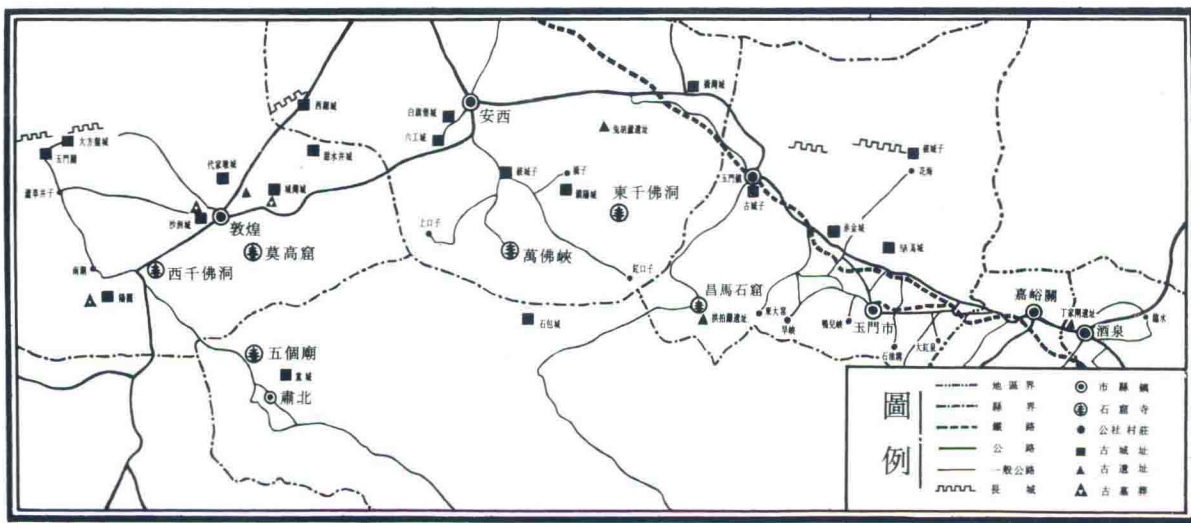
敦煌自建郡以後，中原漢文化已根深蒂固，敦煌酒泉一帶出土的魏晉墓畫中，東王公、西王母、天馬、天鹿、青龍、白虎、朱雀、玄武和塢壁、軍屯、墓主宴飲、貴族出行等，都是儒家、道家思想的反映。在中西經濟文化交流的潮流中，創始於印度的佛教傳入了中國，首先在西域扎根，經過敦煌而入中原。

兩晉時代，敦煌已有佛教活動。永熙年間，敦煌著名書法家索靖在莫高窟題壁號「仙巖寺」；世居敦煌的月支僧竺法護，太康五年（公元二八四年）已在敦煌譯經；竺法乘在敦煌建立寺院，延僧講學；竺曇猷在敦煌苦修禪定；敦煌沙門單道開，隱居山野，修行誦經。這些事實說明，在石窟未出現之前，敦煌佛教已初具規模。

十六國時代，作為兩關總紐，絲路要衝的敦煌，成為五涼逐鹿，兵家必爭之地。在「出門無所見，白骨蔽原野」〔四〕的苦難深重的時代裏，善良的人們，在因果報應、輪迴轉世、天堂地獄等宗教神學的影響下，「士庶競造寺廟，相競出家」〔五〕，以求得精神上的慰藉。敦煌石窟就是這樣一股歷史潮流的產物。

據武則天聖曆元年（公元六九八年）《李君修佛龕碑》記載，莫高窟創建於前秦建元二年（公元三六六年），實為前涼張天錫太清四年。最早建窟者是樂傳與法良兩位禪僧。二六八—二七五這一組洞窟便是這一時期的遺存。二六八窟為傳自西域的早期禪窟，二七二窟也是西域式穹窿頂過渡到覆斗藻井的殿堂窟。二七五窟為縱長人字披頂殿堂窟，南北兩壁還有漢式闕形龕。從這組洞窟的形制看，敦煌石窟一開始便是西域石窟與中原宮闕建築結合的新形式。

太延五年（公元四三九年），北魏滅北涼，沮渠安周西奔高昌，北涼政權又延續了十餘年。在這段時間裏，苦行禪修之風盛行。曇摩密多在敦煌建立精舍，教授禪道，「學徒濟濟，禪業甚盛」〔六〕。酒泉、敦煌、高昌一帶發現的北涼石塔和早期三窟，均以彌勒像為主尊，

顯然都是適應修禪觀像的需要，希望「值遇彌勒」，「入室見彌勒」，而為之「決疑」。

太平真君六年（公元四四五年）成周公萬度歸揮戈西進，征鄯善，破焉耆，平龜茲，漁陽公尉眷出擊伊吾，幾年之內平定了西域，「五十餘國朝獻與魏」（七）。雖然敦煌還不時受到柔然人的騷擾，但皆為鎮戍將士所擊破，從未影響大局，無礙於佛事活動。大約就在尉氏鎮戍敦煌期間，復法之風推動了敦煌建窟，二五四、二五七、二五九、二六〇等窟，便是北魏中期的典型洞窟。窟呈長方形，前有人字披前廳，後有中心方柱，四面環通可供人們右旋繞塔巡禮觀像，頗具敦煌特色。

北魏孝文帝改制時期，穆亮於大和九年（公元四八五年）出任敦煌鎮都大將，孝昌年間（公元五二五——五二七年）東陽王元榮出任瓜州刺史，帶來了中原的佛教藝術。敦煌石窟受到太和改制以後龍門、雲岡傳自南朝的「秀骨清像」造型風格的影響。太和以後，佛教藝術傳播的方向有所改變，原來從西向東，現在從東向西，即從中原向敦煌、向西域，敦煌又出現了一批新洞窟，中心柱窟和殿堂窟，四三五、二四八、二四九等窟便是其中的代表。

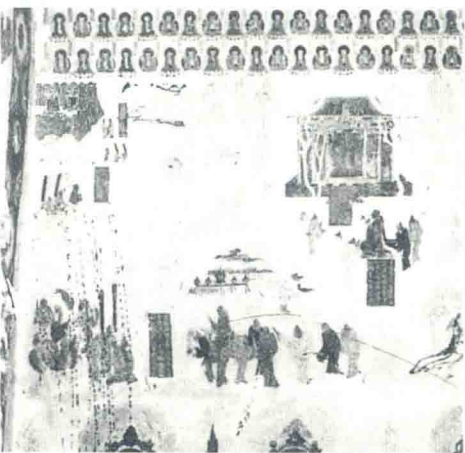
大統元年（公元五三五年）元寶炬稱帝，敦煌轉入西魏。東陽王繼續統治瓜州，二八五、二八八、四三一窟等，便是這一時期建造的。二八五窟發願文中有大統四年、大統五年（公元五三八——五三九年）墨書題記，並有五公貴婦供養像出現，可能是東陽王元榮所修之大窟。

在東陽王時期的洞窟裏，不僅出現了典型的清瘦型畫像，而且道家神仙思想的題材也進入了佛窟，反映了藝術上佛道結合的新思潮。

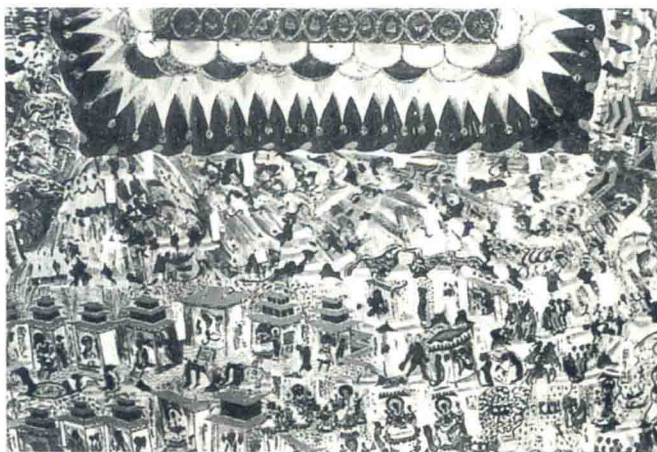
西魏恭帝四年（公元五五七年），宇文覺建立了北周政權，建平郡公于義自中原出任瓜州刺史，在敦煌大倡佛教，修造了一批佛窟，窟型逐漸從中心柱窟過渡到覆斗藻井殿堂窟。四二八、二九〇、二九六、三〇一等窟即其代表，四二八窟規模宏偉，可能是建平公所建的「一大窟」（八）。

隋文帝統一南北，採取了一些改革措施，促進了封建經濟的發展，出現了「人物殷阜，朝野歡娛」的新局面（九）。為了防禦突厥人侵擾，隋煬帝銳意開發河西，經營西域。大業五年（公元六〇九年）派聞喜公裴炬至敦煌，招致胡商並於張掖舉辦西域二十七國交易會。隋煬帝

張騫出使西域圖 初唐 三三三窟

西域商隊 隋 四二〇窟

親幸河西，武威、張掖，士女盛裝縱觀，列隊數十里，各國使者、胡商，佩金玉、服錦罽，「焚香奏樂，歌舞喧噪」〔十〕。

在尼姑廟裏長大的隋文帝，深崇佛教，曾率領王公大臣在曇延法師面前受「八戒」。隋煬帝更是「優游與大乘」的「總持菩薩」。曾直接派中使到敦煌建講堂，在崇教寺修舍利塔。由於統治者熱衷於此，在三十餘年間莫高窟就建造了七十餘窟，是莫高窟建窟最多的朝代。

洞窟有以倒塔式須彌山為中心柱者，四龍旋繞，環列千佛，形式新穎，內容獨特。大乘教經變逐步取代小乘經故事畫。畫師們開始了對佛教藝術形式作進一步典型化和民族化的大膽探討。

李唐王朝建國以後，實現了空前的大統一，享祚近三百年。以敦煌地方歷史而言，很自然地劃分為三個時期：中央政權直接控制時期（初盛唐）；吐蕃時期（中唐）；張議潮時期（晚唐）。

唐朝定鼎之初，便以河西為「中國之心腹」〔一一〕，積極地控制河西以經營西域。武德二年（公元六一九年）秦王李世民出任涼州總管〔一二〕，開元二十六年（公元七三八年）李林甫以宰相兼領河西節度使〔一三〕沿着河西走廊派駐了十路邊防軍，保障了絲路暢通。為了發展農業生產，設營田使，實行均田，興修水利，河西變成了一「桑麻翳野，天下稱富」的地方。藏經洞出土的唐代民歌中有「三農五穀，萬庾千箱，載興文教，載構明堂」，「鄉土濟濟，流水漾漾」，「昔靡單褲，今日重裳」〔一四〕的頌揚之詞。岑參的《玉門關蓋將軍歌》裏說：「將軍到來備不虞，五千甲兵膽力粗，軍中無事且歡娛，暖屋綉簾紅地爐，織成壁衣花氍毹，燈前侍婢瀉玉壺。」《敦煌太守後庭歌》中說：「敦煌太守才且賢，郡中無事高枕眠，太守到來山出泉，黃沙磧里人種田。敦煌者舊鬢皓然，願留太守更五年。」這些詩在一定程度上反映了初、盛唐時期敦煌地方安定和繁榮的景象。

唐代佛教思想有很大的變化。早期的忍辱犧牲，曩世修行，積彙功德才能成佛的思想，已被當世死後成佛，即身成佛，甚至口念阿彌陀佛，七日即可進入「極樂世界」等新的思想所代替。中原，特別是長安抄寫的大乘經和寺院壁畫，源源不斷地傳到敦煌。兩京的寺院，如龍興寺、大雲寺、普光寺、金光明寺等，相繼在敦煌出現。敦煌的豪門世族，隴西李氏、南陽陰

力士雲氣 嘉峪關 新城 魏晉墓畫

狩獵 嘉峪關 新城 魏晉墓畫

氏、太原閻氏、鉅鹿索氏、龍舌張氏等，無不大力開窟、畫像。幾乎完全按照兩京寺院壁畫的內容和佈局繪製。在石窟裏初、盛唐洞窟，多為殿堂式，窟頂作華蓋式藻井。自盛唐始，佛像置於帳形龕內，身後畫聯屏，石窟形制逐漸宮殿化。

在一百二十七個初、盛唐窟裏，遍佈極樂世界圖，這雖然是宗教的幻想境界，卻折光地反映了初、盛唐時期強大而又統一的多民族國家的經濟繁榮文化昌盛，朝氣蓬勃欣欣向榮的時代精神。

安史之亂後，京畿危急，不得已，「西發河隴勁騎，南向以定中原」〔一五〕。乘河隴空虛之機，吐蕃奴隸主入踞河西。河西節度使楊休明徙鎮沙州，肅州、瓜州相繼陷落。沙州刺史周鼎孤軍奮戰，遭到吐蕃軍東西夾擊。吐蕃贊普徙帳南山，包圍沙州，命主將尚奇心兒猛力攻城，形勢十分危急。周鼎意欲棄城東奔，遭到眾人反對，都知兵馬使閻朝「縊鼎而殺之」，並率領敦煌軍民繼續堅守。由於得到人民的支持，堅守達十年之久，終以孤立無援、陷於絕境，於建中二年（公元七八一年）以「勿徙他處」為條件開城投降。吐蕃盡有河西之地以後，把天下稱富的河西稱為「德嘉姆」——「幸福之國」。吐蕃在敦煌派駐了節兒論、節兒護、沙州守備長等官員，還設置了基層組織行人部落、絲錦部落、僧尼部落、漢人軍部落及沙州三部落等。有些漢人做了吐蕃的官，吐蕃人學習漢人的生產技術。王建《涼州行》裏說：「蕃人舊日不耕織，相學如今種禾黍。」漢蕃人民在共同的勞動中，培育了「義同一家」的情誼。

吐蕃奴隸主深崇佛教，尚奇心兒曾在沙州城內修建聖光寺，摩訶衍、曇曠、法成、洪晉等都是當時名僧，有的還去拉薩參加過中印佛學大辯論。這一時期，敦煌又出現了一批殿堂窟和大量的各宗各派的經變。諸如《賢愚經變》、《金光明經變》、密教圖像、瑞像等。特別值得注意的是壁畫裏出現了吐蕃人物，尤其是吐蕃贊普的畫像。這是時代特徵的鮮明標志。壁畫藝術有了新的發展，以畫家周昉所塑造的形象為典範，「周家樣」的綺羅人物流行於敦煌石窟。

在吐蕃農奴制度下，河西隴右五十萬人淪為奴隸，因而激起了各族人民（包括吐蕃人民在內）的憤怒，沙州人民多次舉行反抗。玉關驛戶汜國忠起義便是信號，張議潮順應人心，率眾起義，趕走了吐蕃節兒，自領州事，實行「耕且戰」堅持了十年，終於收復了十一州之地，恢復了農業生產，打通了絲綢之路，維護了國家統一。唐朝廷敕封他為歸義軍節度使，駐節敦煌。

牛耕 嘉峪關 新城 魏晉墓畫

樂人 嘉峪關 新城 魏晉墓畫

咸通八年（公元八六七年）張議潮入居長安之後，張氏子孫爭權奪利，互相殘殺，最後在西漢金山國白衣天子張承奉手裏喪失了政權。

張氏家族統治敦煌期間，建造了一批中心佛床殿堂窟，佛床前有登道，後有背屏，佛像置其上。窟頂華蓋式藻井，四壁畫聯屏。經變中出現了像《勞度叉鬥聖變》這樣喜劇性內容的巨型結構，而一般經變卻出現了公式化傾向。

乾化四年（公元九一四年）曹議金接替了張氏政權。爲了保護兩州六鎮的安全和獨立，一方面繼承中原王朝的制度，使用中原王朝年號，與中原保持密切關係；另一方面，東與甘州迴鶻聯姻，曹議金娶迴鶻公主爲妻；西與西州迴鶻交往，保持睦鄰友好關係；南與于闐哈刺漢王朝世代聯姻過往甚密；北在強大的遼國面前稱臣納貢，接受敕封。曹氏家族運用靈活的政治手腕，使小小的瓜沙一隅之地百餘年間沒有戰爭，而且政權穩固，經濟繁榮。在節度使衙門裏設立的都勾當書院，聚集了一批畫師工匠，建造了一批洞窟。這些官家窟規模最大，格局一律，內容大同小異，形成了統一的書院風格。

景祐二年（公元一〇三五年）西夏入踞沙州，統治達一百八、九十年。由於海上交通的興起，大漠絲路逐漸蕭條。西夏時代大量重裝前代洞窟，壁畫內容貧乏，形式單調，公式化傾向嚴重。但榆林窟的西夏壁畫，大有異軍突起之勢，出現了一批具有獨特風格的密宗壁畫。

一二二七年，蒙古政權管轄沙州，少數元代洞窟均爲密教內容，明顯的分爲藏密和唐密兩派。藏密以四六五窟爲代表，繼承西藏密教壁畫之傳統，唐密以第三窟爲代表，繼承中原壁畫風格。藝術成就卓越，堪稱元代壁畫精華。

敦煌石窟藝術的出現，是歷史的必然產物。它不僅是我國民族民間壁畫藝術的奇葩，也是中西文化交流的結晶。它的規模之大、營建歷時之長、內容之多、藝術之精，可以毫無愧色地說，它是人類文化發展歷史長河中光輝燦爛的里程碑。

二

敦煌石窟是建築、雕塑、壁畫三者緊密結合的立體藝術。石窟本身就是一種建築形式，是