

敦煌

壁画·元代

敦煌石窟艺术精品丛书

敦煌壁画·元代

779.412

JSM/3

敦煌
石窟艺术
精品丛书

江苏美术出版社

江苏美术出版社

K879.412

索书号: JSM/3

书名: 敦煌壁画·元代

登录号: 356461 定价:

借者	借期	还期

敦煌壁画·元代

出版: 江苏美术出版社

发行: 江苏美术出版社

经销: 江苏省新华书店

制版: 深圳华新彩印制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 16开

印张: 3印张

版次: 1998年7月第1版 第1次印刷

印数: 1—5000

书号: ISBN 7-5344-0849-0-J.850

定价: 28元

序 言

敦煌研究院院长 樊锦诗

敦煌石窟,主要是敦煌莫高窟和安西榆林窟,其次还包括敦煌西千佛洞、安西东千佛洞和水峡口石窟、肃北五个窟。莫高窟和榆林窟是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,莫高窟又被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护名单。

敦煌石窟创建于十六国时期,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代营建,至今保存着公元4世纪至14世纪绵延千余年的石窟500多座、彩塑3000余身,壁画5万多平方米,还有藏经洞出土的数万件敦煌文献和纸布绢画等,被学术界视为当今世界上无与伦比的佛教石窟艺术宝库。

敦煌石窟是佛教信徒宗教活动的产物,也是当年佛教信徒进行宗教活动的场所,而这些石窟的开凿则是古代劳动人民汗水的硕果,其彩塑、壁画则是古代塑匠、画师艺术创作的结晶。

敦煌石窟是凿山岩挖掘而成的,有的又有窟檐、栈道等属土木建筑,洞内有多姿多彩的彩塑和灿烂辉煌的壁画。土木构造的石窟是佛教石窟艺术的载体,其窟型有单室、前后室,有中心柱式、殿堂式,等等;彩塑是佛教徒供奉礼拜教主释迦牟尼和其他神灵的偶像。从宗教意义上说,这是佛教石窟艺术的主体,但是内容单纯,布局固定;壁画是佛教义理的图解,是主体的补充,其内容、布局多样,面积巨大,画幅恢宏。敦煌石窟艺术的博大精深,主要体现在壁画上。

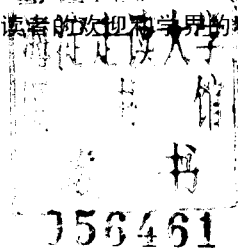
敦煌壁画的题材内容主要有佛、菩萨、弟子、天王等尊像画,有依据佛经故事所描绘的佛传、本生、因缘等故事画,有据佛经绘制的经变画,有描绘瑞像、高僧、佛教流播圣迹的佛教史迹画,有出资开窟造像绘画的功德主即供养人的画像,有装饰石窟、彩塑和壁画的各式图案纹样等等。

敦煌石窟的建筑、彩塑、壁画,每个时代各有其独具的特色,尤其彩塑和壁画各个时代的艺术风格特别鲜明。石窟建筑型制和彩塑佛、弟子、菩萨、天王等形象及布局是根据佛教仪轨而作的,壁画是佛经义理的美术图解,而这种图解是根植于古代现实社会生活和古代文化、艺术土壤的。敦煌石窟艺术虽然有地方性的个性艺术风格,但是它又是中西文化、我国汉文化与其他少数民族文化等多元文化交融的艺术结晶,因此,敦煌石窟艺术最直接地反映了我国美术史中公元4至14世纪的千年断代史,最生动地反映了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等各时代的艺术风格特点,以及佛教美学思想与我国传统美学思想的交融、传承、演变。尤其是内容丰富的壁画,是古代宗教(特别是佛教)、文化、政治、思想、经济、民族、交通、科技、建筑、器具、服饰、音乐、舞蹈、体育、军事、民俗、生产等方面的形象记录,它所具有的多学科的形象资料价值、认识价值是无可比拟的,故而有“墙上博物馆”的美誉。在今天,敦煌石窟中的一切所具有的史料价值已大大超越宗教意义的价值,这是当初始作俑者始料不及的。

1900年莫高窟藏经洞的发现,出土数万件敦煌遗书和纸布绢画等,轰动海内外,应运而生一门新兴的显学——敦煌学,敦煌由此而闻名于世,中外学者、专家、游人纷至沓来。

《敦煌石窟艺术精品》丛书按时代,分壁画和雕塑两大类编辑出版,暂为8册,这是一次精品普及化的尝试。敦煌石窟是人类宝贵的文化财富,普及本《敦煌石窟艺术精品》的出版,对弘扬民族文化,继承敦煌艺术的优良传统是有益的,我想此套丛书应该受到广大读者的欢迎和学界的称道。

1998.6.30 于敦煌莫高窟

敦煌壁画·元代

费泳

敦煌在曹义金家族统治之后，相继经历了沙州回鹘及西夏两个少数民族的统治，到元代又收归中央政府控制。元朝统治者为其需要，倡导“以佛话心，以道治身，以儒治世”的“三教平心”的政策，用以规范人们的思想行为，其中对藏传密教尤为推崇。受此影响，敦煌元代的壁画艺术在上承西夏风格的基础上基本上呈现了中原画风和藏密风格并存的局面，其中藏密系统的内容在这个时期占有主导地位。

在壁画内容方面，唐代最常表现的经变画在西夏以后随密教的广泛传播而逐渐减少。至元代变经变画已很少表现，取而代之为尊像画，分藏密、汉密及梵尊像画，供养人像在西夏以后数量也有所减少，形象多以少数民族特征出现。元代开窟约十个左右，石窟的型制约有三种：一种为正壁有龛的方形覆斗顶窟；另一种是主室后部有中心方柱的窟；第三种是主室呈方形设中心圆坛的窟，坛上有塑像，这种型制与五代石窟较为相似，是敦煌藏密石窟的典型形式，四壁都绘有图像，其典型代表为第四六五窟，从窟形到壁画集中体现了藏传密教艺术

的风格。该窟分前、中、后室，前室毁坏较重。中室南北壁绘有佛塔，西壁两侧也绘有白色佛塔。石窟的主体部分为后室，中心偏后部分设有圆形佛坛，上面塑像已不存在，顶呈覆斗状。后室四壁上部是壁画的主要部分，绘以大型密宗尊像，如大日如来双身合抱像等，四壁下部为上部的辅助性构图，画幅较小，壁画结构严谨，一般以本尊中心，围绕四周绘有众多小佛像，以左右平衡的方式呈对称构图，藏密本尊造型浑圆，额阔面短、鼻梁较高。菩萨以女身形象出现，面相俊秀，全身裸露部分较多，体态曲线起伏强烈，有较明显的印度、尼泊尔佛教美术的特点。金刚天神等像面目狰狞，动作幅度较大，造型准确并富有强烈的程式感。四壁的下端绘有反映当时社会生活的小幅画面。窟顶中心部分绘以五方五佛，并辅绘有供养菩萨。

第四六五窟壁画的藏密风格除了有体现在画面的人物造型特征和画面构成方面，另外还有独特的表现技法，形体塑造用线单一，多以铁线描勾画结构，重点在于用色，注重用强烈的色彩对比来区别形体的各个部位。如手背和手心，

足背、足心常使用不同对比色加以渲染，皮肤用色较夸张，甚至同一身体的左右两部分也分别绘以不同的颜色，用色浓重、色调偏冷，装饰性较强，呈现出一种神秘气息，因此第四六五窟也被称为“秘密寺”。与此相对的第三窟，具有中原风格的壁画在造型上取得很大的发展，能够依据需要在不同的部位用不同的线描表现，如以铁线描表现清秀的面部和肢体，以折芦描和兰叶描分别表现较厚重和较轻飘的衣纹，而以丁头鼠尾描来表现力士的肌肉，蓬松的头发和胡须则用游丝描表现。线成为造型的主要手段，并适当敷以淡彩的渲染，艺术造诣达到了很高的境。

元代壁画的两种风格在艺术趣味上各不相同，藏密壁画装饰性较强，并追求神秘气氛，中原风格的壁画更追求用线和笔墨的变化，这在一定程度上受到了中原绢本、纸本工笔人物画的影响。元代壁画是在西夏壁画的基础上发展起来的，并且使汉藏两大系统的壁画艺术得到共同发展。这一时期的艺术成就打破了敦煌莫高窟晚期较沉闷的局面，使敦煌艺术在发展中走完千余年历程。

第四六五窟 窟顶

第四六五窟 藻井 大日如来

第四六五窟 东披 供养菩萨

4 第四六五窟 东披 供养菩萨

第四六五窟 东披 佛、菩萨

第四六五窟 东披 供养菩萨

第四六五窟 东坡 佛、菩萨

第四六五窟 东披 菩萨

第四六五窟 南披 供养菩萨

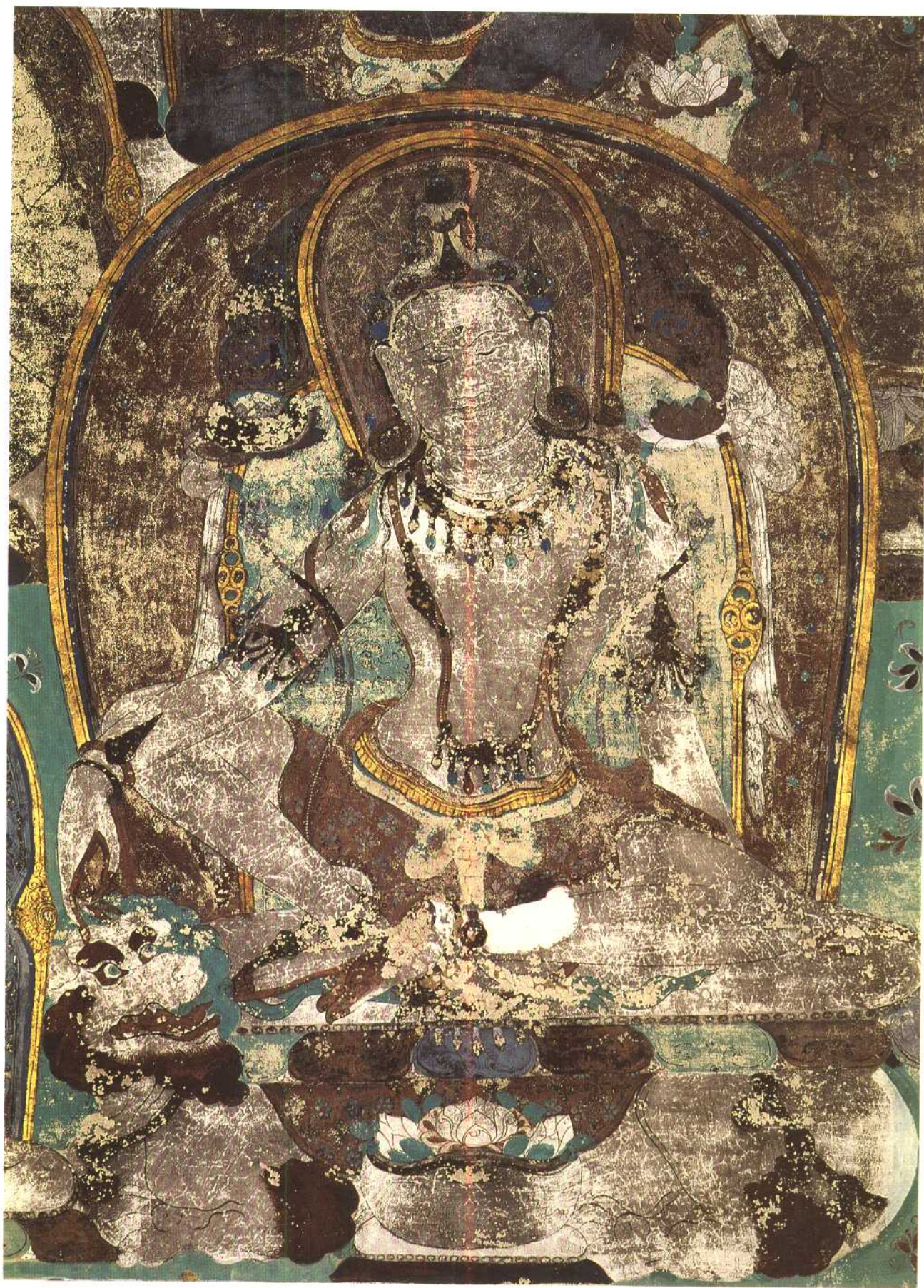
第四六五窟 南披 文殊菩萨

第四六五窟 南披 乘牛护法

第四六窟 南披 佛、菩萨众

第四六五窟 南披 菩萨