

敦煌

雕塑·魏晋南北朝

敦煌石窟艺术精品丛书

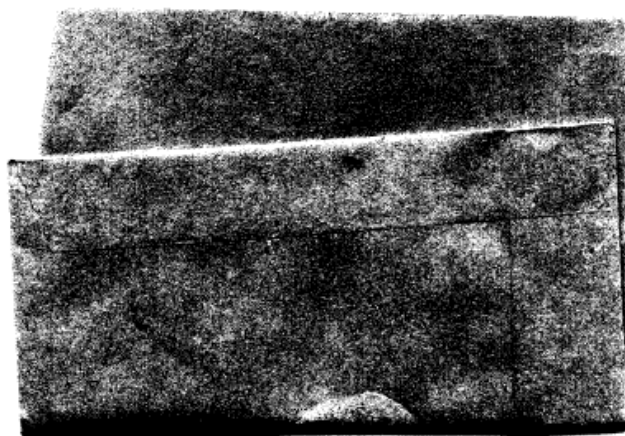
敦煌雕塑·魏晋南北朝

79.32
5M/2

敦煌
石窟艺术
精品丛书

江苏美术出版社

江苏美术出版社

敦煌雕塑·魏晋南北朝

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 7-5344-0851-2-J.852

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、肃北五个庙。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

058650

敦煌雕塑·魏晋南北朝

费 泳

作为石窟艺术中主体部分的敦煌莫高窟雕塑艺术，在魏晋南北朝时期与壁画同步发展，在根植于传统文化基础的同时，对外来文化进行着改造和吸收。多元文化的相互交错及随着时间的推移，汉文化影响的逐渐增强是这一时期敦煌彩塑艺术的主要特征。

敦煌莫高窟以其丰富多彩的壁画而成为敦煌艺术中的耀眼部分，但就石窟艺术而言，建筑、雕塑、壁画三者是互为依存的统一整体，其中雕塑部分由于是佛教供奉的主要神灵，在石窟中处于显著的位置，因而是石窟艺术的主题。莫高窟因系沙砾性岩石，质地疏松，不宜雕凿，所以佛像多为敷彩泥塑。保存到现在的魏晋南北朝时期的彩塑约729个，其中“影塑”456个。从造型风格的变化来看，其彩塑艺术大致可分为两个阶段，以孝文帝太和改制为界线。改制前的作品风格较多地保留有外来佛像艺术的痕迹，如第二五四窟；改制后的佛像造型更多地受中原“秀骨清像”艺术风格的影响。

雕塑在石窟中的位置对整个石窟艺术起着主导作用，窟内壁画是围绕这些塑像而展开的。魏晋南北朝时期的佛像一般有菩萨胁侍左右，组成一佛二菩萨的形式组合。佛像有弥勒像、释迦、多宝并坐像等，早期佛像以交脚弥勒像最为常见。体态较大的佛像通常被置于正壁，以圆雕手法表现，体型较小的佛像被置于窟内南北两壁上端或中心方柱四壁，以圆雕或影塑相结合，中心方柱上的影塑内容除佛像外还有供养菩萨、飞天等，并参有传统文化中的羽人、饕餮等。形象的位置摆放与其身份地位密切相关，神或人以他们不同的身份地位被置于不同的角度，如佛均以正面形象放置，并有一定呈式化的坐式，显得庄严神圣，菩萨则以半侧方式摆放，胡人则多以侧面形式出现。北朝后期雕塑组合出现了一佛、二弟子、二菩萨的五身组合，逐渐演以隋唐出现的一铺七身或九身的群像组合。随着有中心方柱的“支底窟”的减少，佛像均以固定的组合模式被置于正壁。这也是外来文化逐渐民族化的过程。

敦煌雕塑在制作上分泥塑和彩绘两个过程，所以又称彩塑。泥塑阶段除几个唐代巨佛为石胎泥塑外，一般都是用木头作身架，外面用谷草、芦苇或茭草捆扎身架，塑泥一般有两层，里层用草泥粗塑，外层用纸浆泥或棉花泥精塑，塑造完毕，干后上色即完工。影塑部分一般先用模型塑好，然后贴在壁上，经描绘后有浮雕效果，这种工艺兼有彩塑和壁画的功能，使得三维的彩塑和二维壁画在石窟内的组合更加协调和浑然一体。塑像造型圆浑，形体结构以外来佛像粉本为主，呈式化较强，效果统一完整，但不够精确。造型技巧还保留着石雕手法，没有充分发挥泥塑自身特有的舒展性能。魏晋南北朝时期塑像的形体比例有一个渐进的过程，佛像菩萨的身段渐趋修长，至西魏由于中原审美观念的影响，人体比例夸张达到高峰。塑像十分重视对头部的塑造，脸面五官刻画得很精致，并注意到对情感变化的把握，赋予不同人物以不同的性格，如佛的庄重神圣，菩萨的温婉典雅，天王力士的威武雄健。彩绘以土红、石绿、石青、黑、白为主，衣饰描绘随身圆转，整体上看这一时期的彩塑形象清冷肃静。

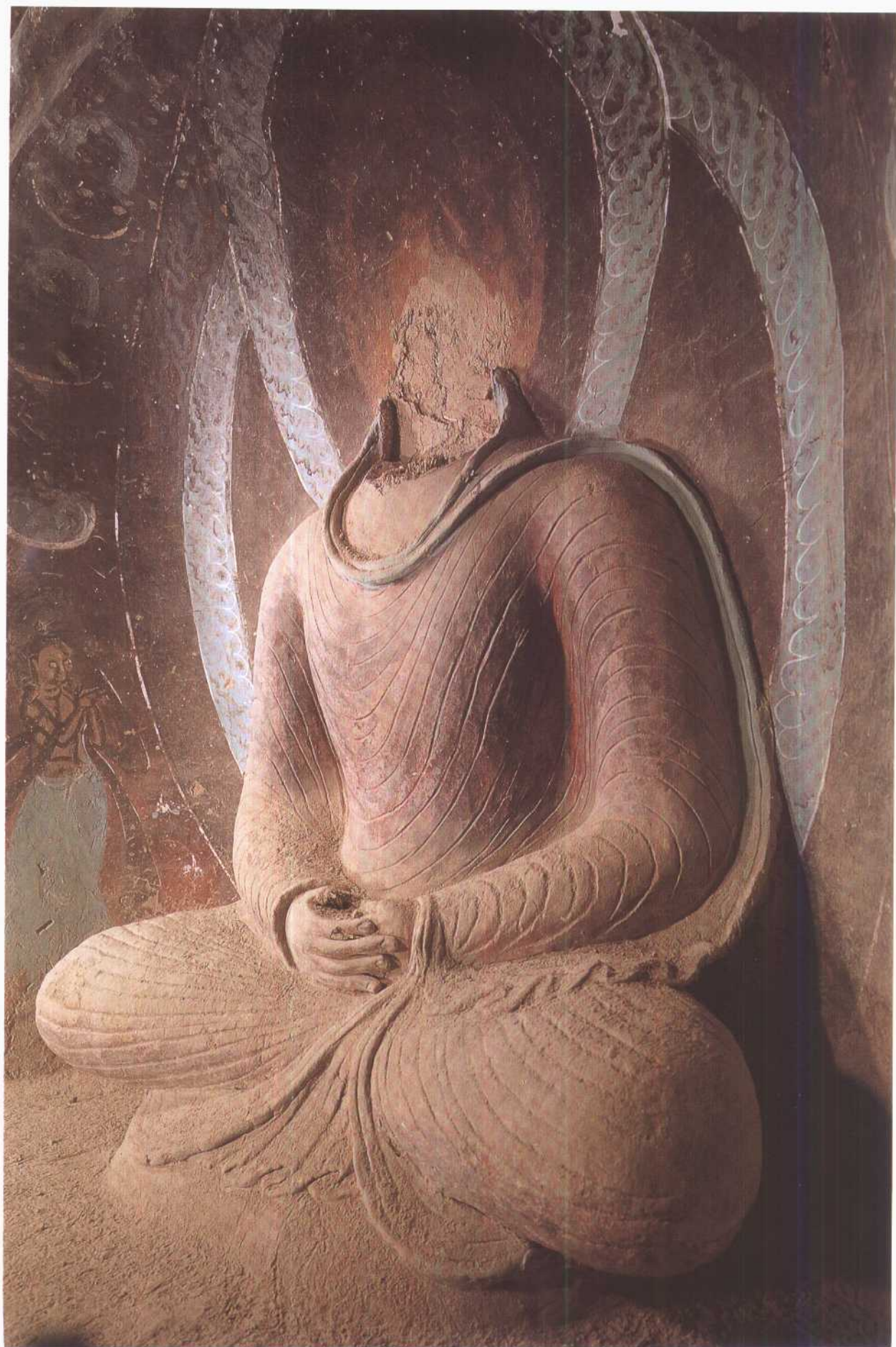
在雕塑造型特征上，孝文帝改制以前的塑像，脸型长方，鼻挺额平，劲长，肩宽胸平，衣着式样为右袒式或通肩式，菩萨梳有高髻，上身半裸，神情端庄。受外来影响以及北方少数民族的文化影响较重。孝文帝改制以后，中原审美观念给敦煌人物从造型到服饰以全面影响。南北门阀世族享有世袭的高官厚禄，并有家学，文化素养很高，思想上崇尚清淡玄学，过着傲然独立，任性不羁的生活，并以清瘦为美，这也是“秀骨清像”审美意识的社会基础。受之影响塑像形体扁平，脖颈细长，脸型瘦长，整体形象瘦而不失骨法，对形体结构的表达能力有所加强。塑像服饰部分也融入了中原汉式衣冠，佛像内穿交襦，后套对襟袈裟，腰围长裙，肩披袈裟巾交于胸前，南方洒脱的“秀骨清像”在这一时期得到体现。

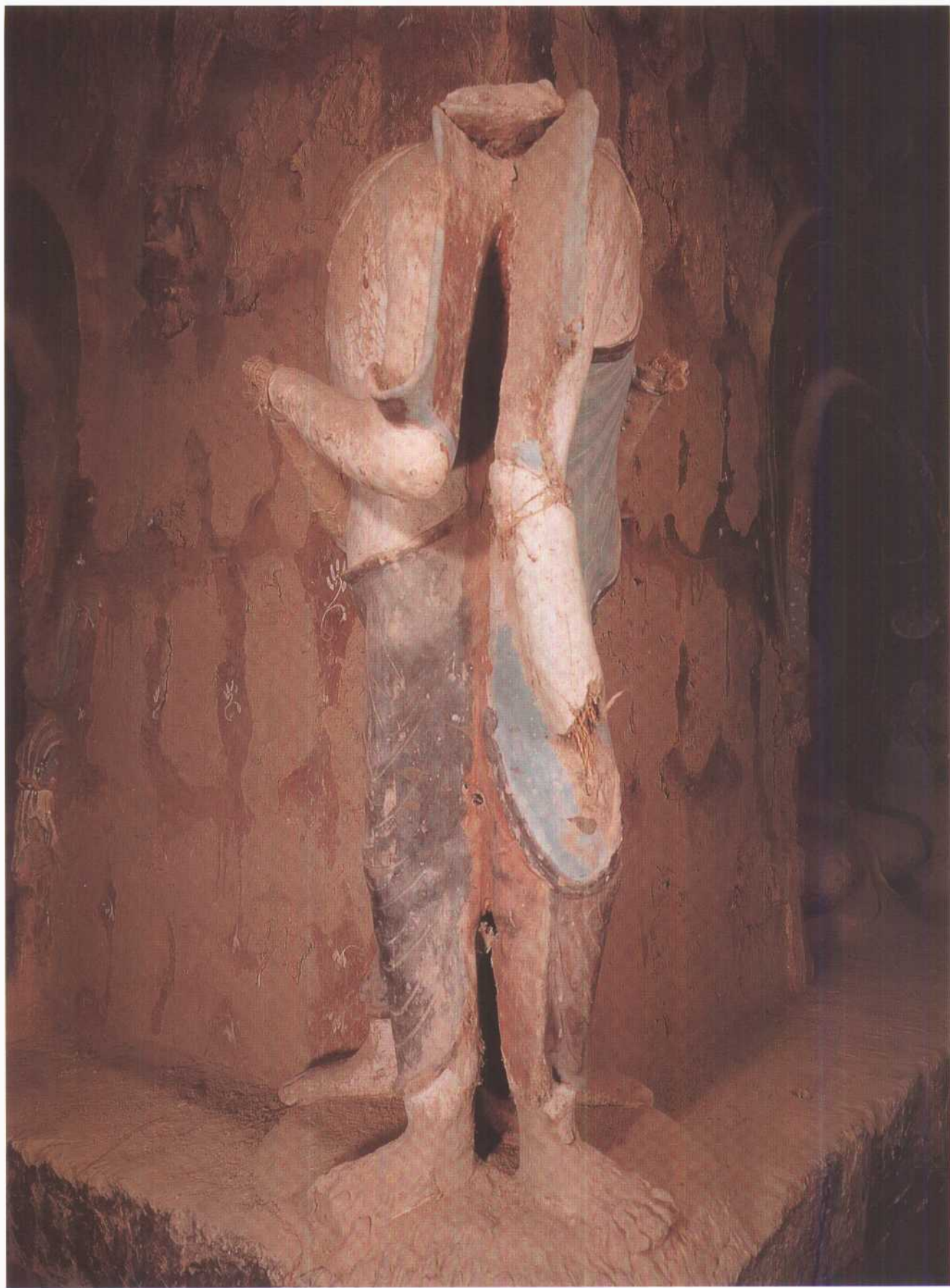
另外在北朝末期的北周，由于北方

民族的统一及南北文化交流的加强在雕塑造型上出现了“面短而艳”的新形式，佛像呈头大，体壮，脸型方阔的特征，如第二九〇窟，已经初显了隋代彩塑的造型特征，标志着莫高窟艺术风格的又一次转变。魏晋南北朝是中国历史上战乱纷争动荡不定的时代，社会政治经济的变动不断对文化造成冲击和影响，敦煌所处位置虽相对稳定，由于大文化背影的作用对其石窟艺术不断施以影响，使这一时期的艺术呈现丰富多变的面貌。

第二五四窟 交脚菩萨

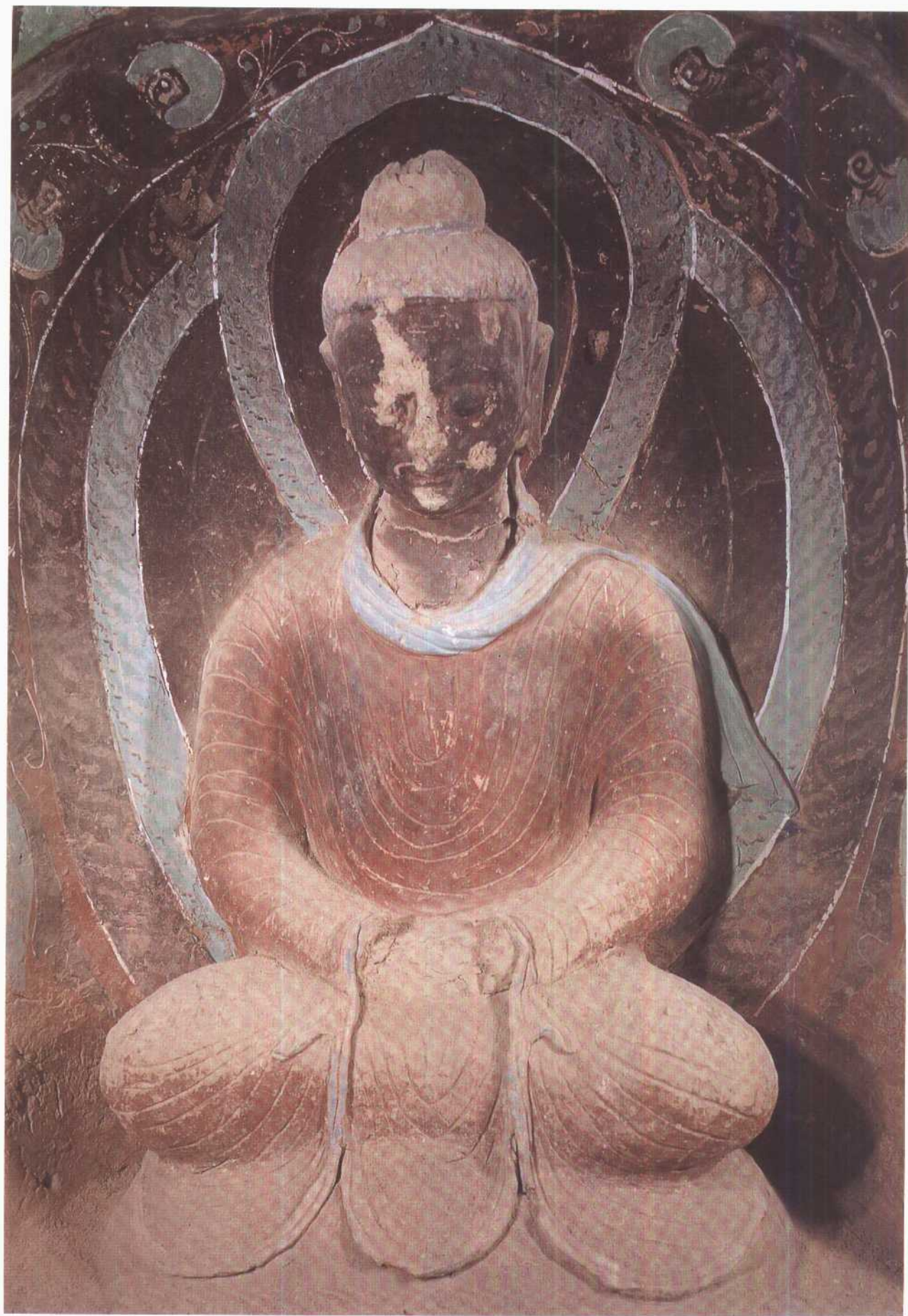

第二五四窟 连体菩萨

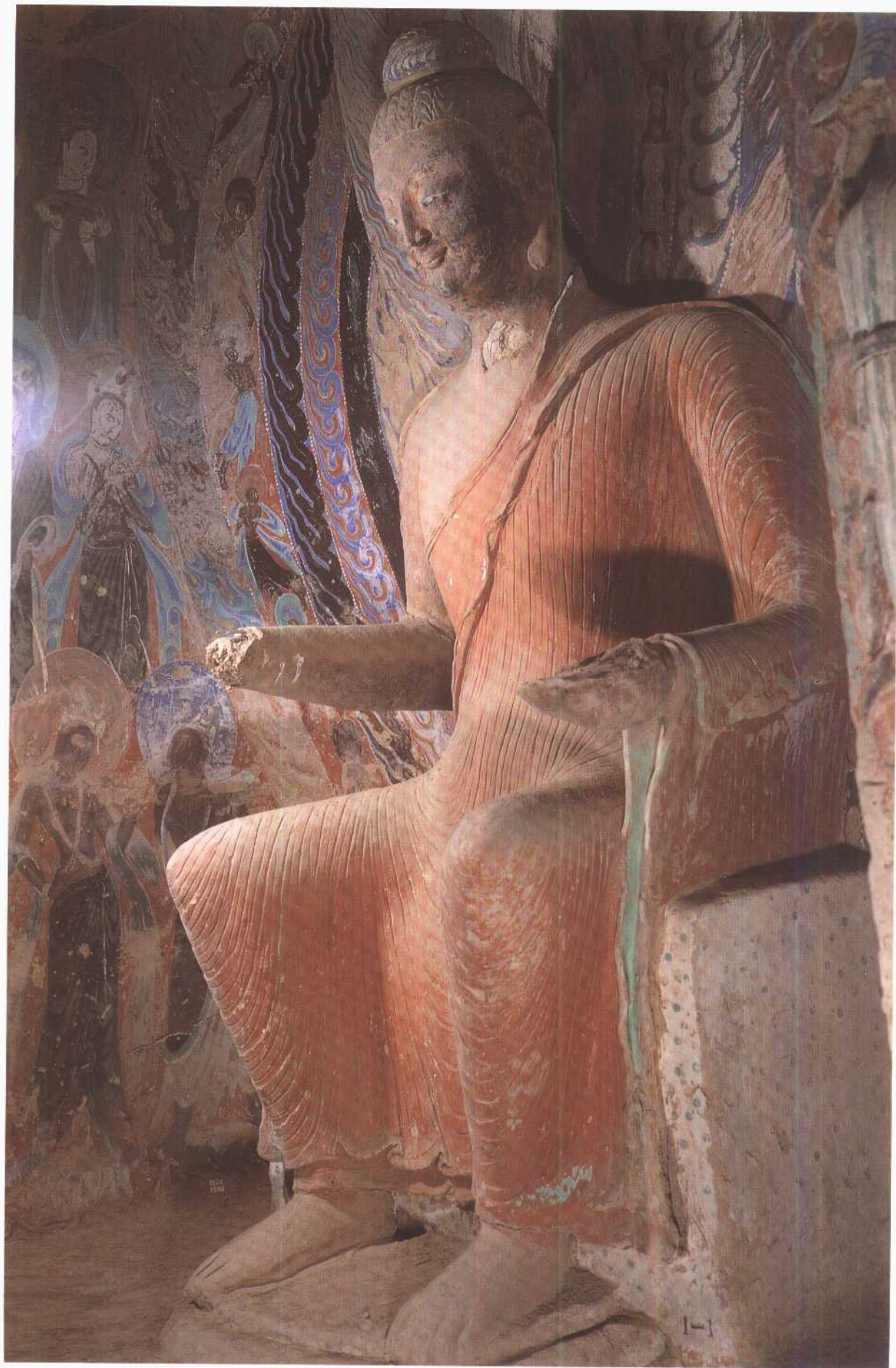
第二五四窟 连体菩萨

第二五四窟 禅定佛

第二五四窟 禅定佛像

第二六〇窟 倚坐佛侧影

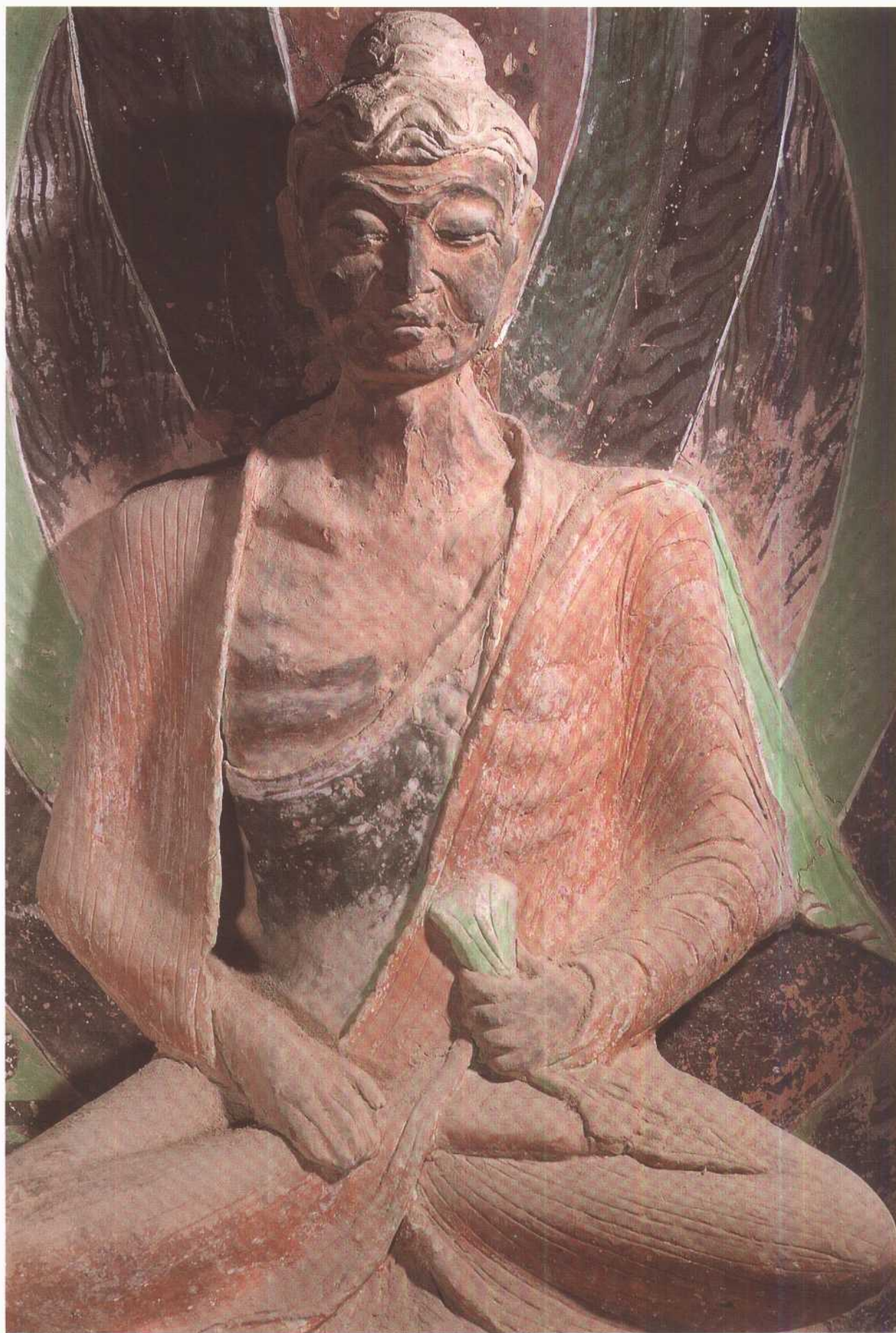
第二六〇窟 菩萨头像

第二六〇窟 影塑菩萨

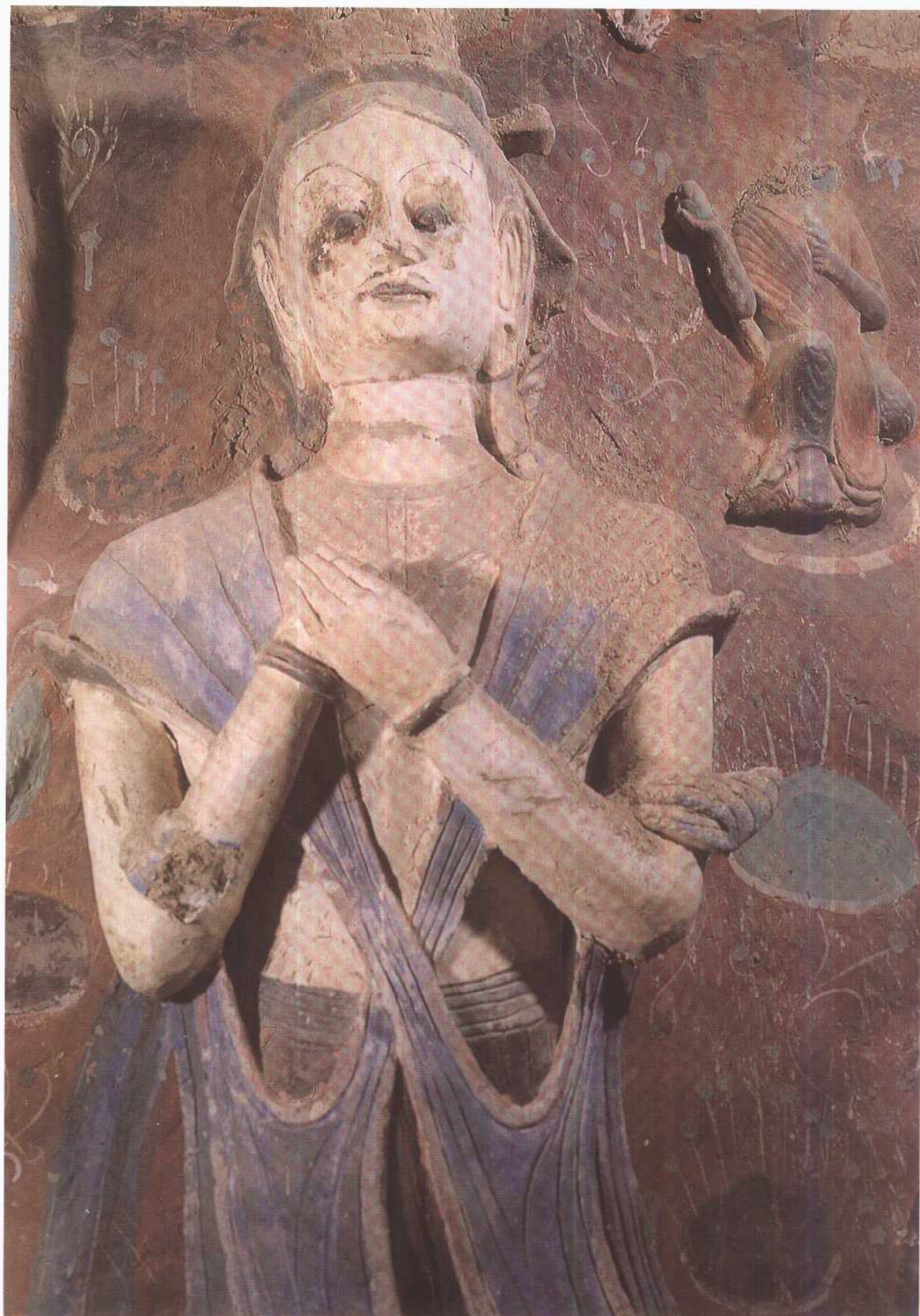
第二六〇窟 菩萨侧影

第二六〇窟 中心柱南向面下层龕内苦修佛

第二六〇窟 中心柱南向面下层龕内苦修佛侧影

第二六〇窟 供养菩萨