

敦煌
解读

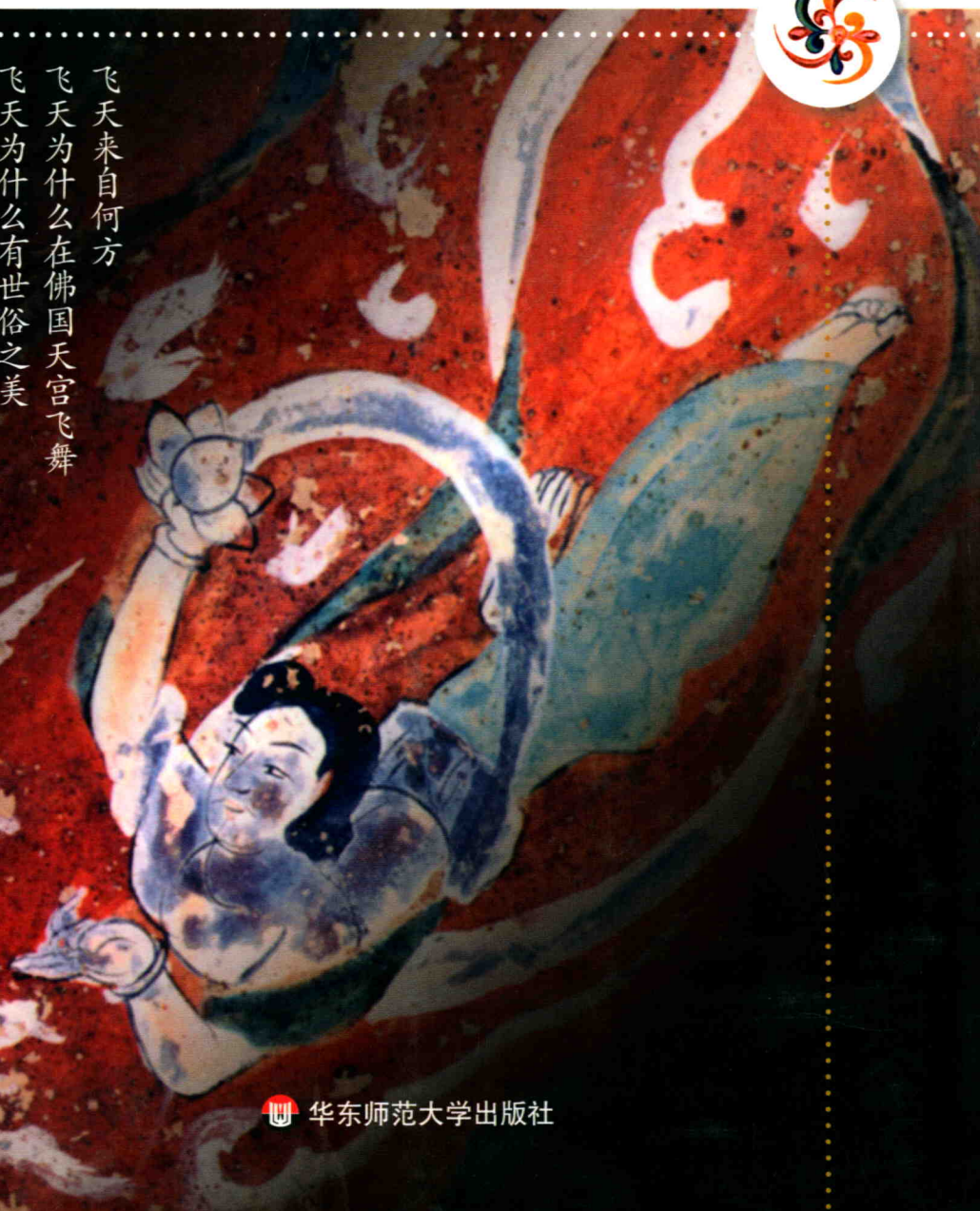
飞翔的精灵

主编单位 敦煌研究院

主编 樊锦诗 著者 郑汝中

飞天来自何方
飞天为什么在佛国天宫飞舞
飞天为什么有世俗之美
飞天与天使有何不同
飞天如何在敦煌落户

华东师范大学出版社

郑汝中，敦煌研究院研究员，从事古代音乐的乐器、曲谱等研究工作。主持仿制敦煌壁画乐器研究课题，制成仿古乐器三十五种、六十余件，并通过专家鉴定和用于演奏。主要著作有《敦煌石窟全集·音乐画卷》、《敦煌石窟全集·飞天画卷》、《解读敦煌·佛国的天籁之音》，论文有《敦煌壁画乐器研究》、《敦煌壁画乐伎》等。

敦煌
解读

飞翔的精灵

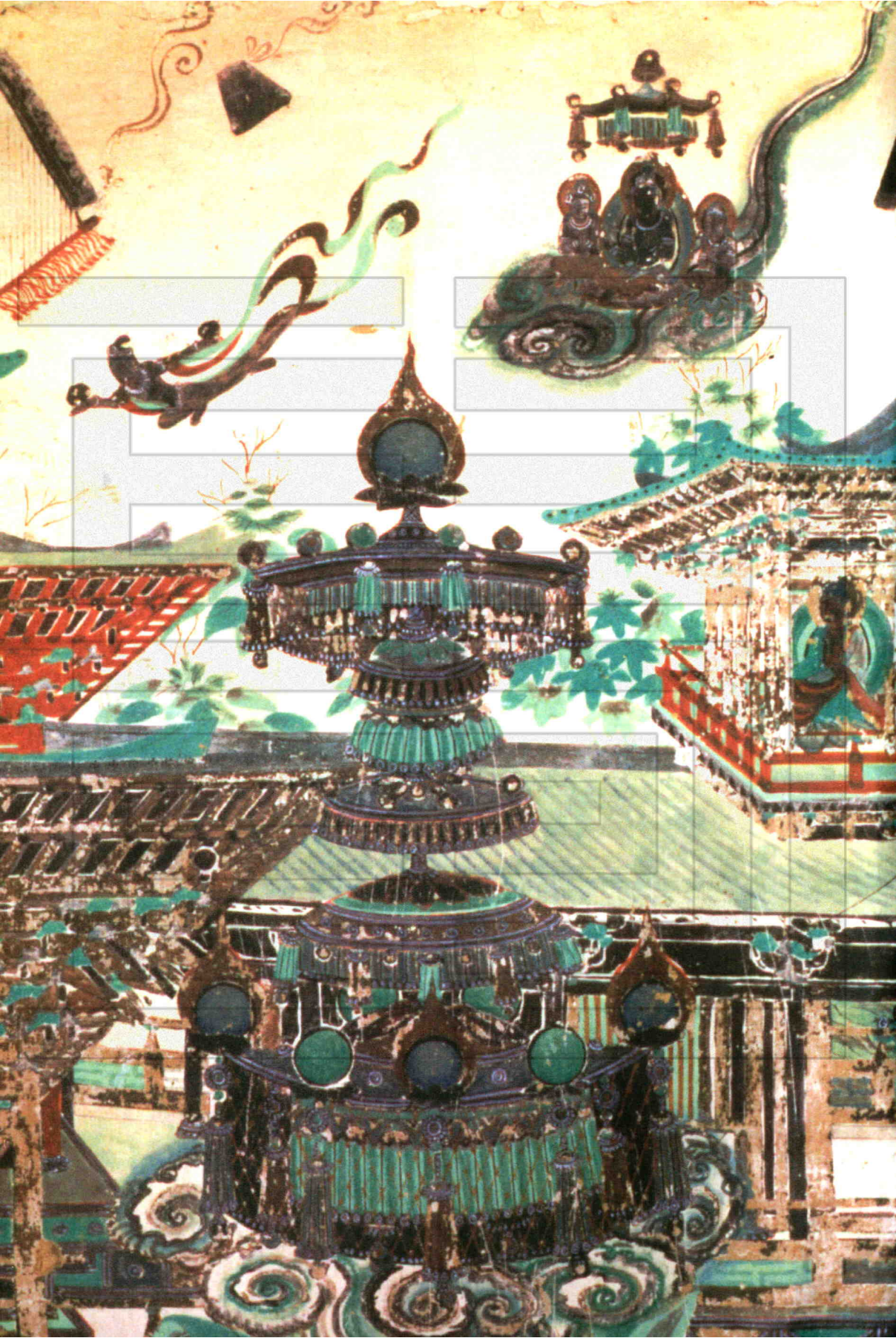
主编单位 ● 敦煌研究院
主编 ● 樊锦诗 著者 ● 郑汝中

新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-1078491

华东师范大学出版社

主 编 寄 语

众所周知，中国的佛教与儒家和道教曾经对中国古代社会生活产生过重大的影响。中国佛教美术艺术与佛教相生相伴，相互影响，相互促进。中国佛教美术艺术应佛教需要而成长，应佛教发展而发展，对弘扬佛教教义和佛教思想起过至关重要的作用。中国佛教美术艺术也是中国古代美术艺术不可或缺的重要组成部分，推动了中国古代美术的发展。

中国佛教美术留下了无数的遗迹、遗存和遗物，但历史上诸多古刹名寺因战火、天灾、人祸而灰飞烟灭，寺庙建筑中的佛教艺术也随之消失殆尽。唯开凿于山崖的佛教石窟寺虽历经沧桑，仍大多得以保存。敦煌曾经是古代丝绸之路上的交通枢纽，商业贸易的集散之地，是世界上四大文化、六大宗教、十余个民族文化的融汇之处，在敦煌适宜的土壤上，辉煌的敦煌莫高窟及其佛教艺术应运而生。敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45000平方米壁画、2000多身彩塑、5座唐宋窟檐。敦煌莫高窟是中国现存规模最大的佛教石窟寺遗址，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，代表了公元4至14世纪中国佛教美术艺术的高度成就。

然而，敦煌莫高窟这处千年佛教圣地，由于历史原因，公元16世纪以后，竟成为被历史遗忘的角落，它的丰富内涵和珍贵价值长期鲜为人知。

清光绪二十六年（公元1900年）发现的藏经洞，出土了公元4至10世纪的文书、刺绣、绢画、纸画等文物5万余件。其中文书，大部分是汉文写本，少量为刻印本。汉文写本中佛教经典占90%以上，还有传统的经史子集和具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外，还有古藏文、梵文、回鹘文、粟特文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

藏经洞及其文物的发现，引起了学界的震惊，中外学者以藏经洞文献研究为发

端，开始关注敦煌莫高窟，从而引发了对敦煌莫高窟和敦煌地区石窟佛教艺术研究的热潮。在这个敦煌研究的热潮中，1944年，一个保管和研究敦煌石窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞，安西榆林窟、东千佛洞，肃北五个庙石窟）的机构——国立敦煌艺术研究所在大漠戈壁的敦煌莫高窟中诞生了。

六十多年来，一批又一批有志青年离开了繁华的都市，来到了西部边陲的敦煌莫高窟安家创业。他们住土房、喝咸水、点油灯，严寒酷暑，大漠风沙，孤独寂寞，磨灭不了他们心中神圣的追求，为了保护敦煌石窟，为了研究和解读敦煌石窟艺术，一年又一年，一代又一代“敦煌人”默默地奉献着青春、智慧、家庭，乃至人生。

经过几代敦煌学者对敦煌石窟长期深入细致的调查、整理、考证、研究，敦煌石窟壁画的尊相画（指大彻大悟、大智大勇的佛，慈悲为怀、普度众生的菩萨，虔诚修行、以求自我解脱的弟子，威武勇猛、守护佛法的天王、力士，轻歌曼舞的伎乐飞天等等佛教众神）、释迦牟尼故事画（指佛教教主释迦牟尼生前救度众生的种种善行故事，今生诞生宫廷、犬马声色的太子生活、出家修行、降魔成道、教化众生的传奇故事）、经变画（指隋唐时期中国艺术家根据大乘佛教经典创作绘制的大幅壁画）、佛教东传故事画（指宣扬佛教东传、佛法威力、佛迹灵验等等神奇故事）、神怪画（指佛教接纳的中原汉地流行的传统神话和神怪形象）、供养人画像（指为祈福禳灾而出资开窟造像的功德主及其眷属的礼佛画像）、图案纹样（指装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画的图案纹样）等七类专题性如同天书般的内容逐渐得以认识、揭示和解读。

通过研究，学者们不仅解读了作为敦煌石窟主体的佛教的题材内容、思想、教义及其演变发展，而且还揭示出壁画表现的人间所没有的佛教众神和他们所居住的佛国世界，其素材无不取自于现实人间世界。揭开佛教教义的神秘面纱后，可以看到，敦煌壁画中名目繁多的佛国世界是现实世界的反射。展示在人们眼前的不只是

虚幻的佛国世界，而且是一千年敦煌和河西的形象历史，是一千年丰富多彩的古代社会生活，是一千年内涵博大的文化，是一千年壁画和彩塑艺术的发展史。因此，敦煌石窟被誉为“佛教艺术宝库”和“中世纪的百科全书”。今天，当历史图像资料已经成为凤毛麟角的时候，通过博大精深的敦煌壁画认识中国古代历史和社会，显得尤为重要。

此次出版的“解读敦煌”系列丛书，是由敦煌研究院的资深专家和摄影师共同完成的一套内容详备、体例新颖、面向广大读者的通俗读物。本系列丛书具有三大优势：

一、全面涵括了敦煌石窟的建筑、壁画、彩塑以及出土文书的内容，体系浩大、内涵丰富；

二、由敦煌研究院资深专家组成的作者队伍，将他们数十年的研究成果，以佛教、艺术、社会三大类多专题的形式，深入浅出地向读者解析敦煌石窟的奥秘；

三、由敦煌研究院资深摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

本丛书将向全世界展示中华民族在历史上创造的杰出艺术成就和东方古代文化的辉煌，向全世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个个悠远的故事。

最后，我们通过出版“解读敦煌”系列丛书，以纪念藏经洞发现110周年、敦煌研究院建院66周年、敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录24周年。

樊锦诗

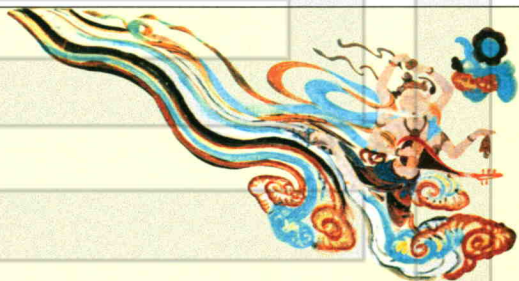
2010年6月20日

目
录

前言

第一章 曼妙多姿的飞天

- 1 · 飞天来自何方? 19
- 2 · 有翅膀的人是飞天吗? 22
- 3 · 新疆米兰佛寺中有翅膀的欧洲人是飞天吗? 28
- 4 · 为什么庄严肃穆的佛国世界有飞天漫天飞舞? 34
- 5 · 飞天如何落户敦煌? 38
- 6 · 印度飞天如何变成中国飞天? 46
- 7 · 为什么称飞天是敦煌石窟的形象大使? 52
- 8 · 敦煌壁画中的飞天出现在哪里? 58
- 9 · 敦煌画家如何创作曼妙多姿的飞天? 64

目
录

第二章 飞向遥远的中原

萌发期：北凉、北魏、西魏（公元421～556年）

- 1 · 为什么敦煌北凉飞天是动作僵硬的男性？ 69
- 2 · 为什么说北魏飞天体态轻柔？ 76
- 3 · 为什么北魏飞天刮起中原旋风？ 80
- 4 · 为什么说西魏的东阳王元荣改变了敦煌飞天的形象？ 86
- 5 · 为什么西魏的敦煌飞天是“三位一体”？ 92

第三章 婀娜多姿的佛国飞天

创意期：北周、隋代（公元557～618年）

- 1 · 为什么北周和隋代的飞天登上敦煌艺术高峰？ 97
- 2 · 为什么北周飞天转换为婀娜多姿的情调？ 104
- 3 · 为什么隋代飞天最具有艺术创意？ 110

第四章 在天宫自由翱翔

鼎盛期：唐、五代（公元618～959年）

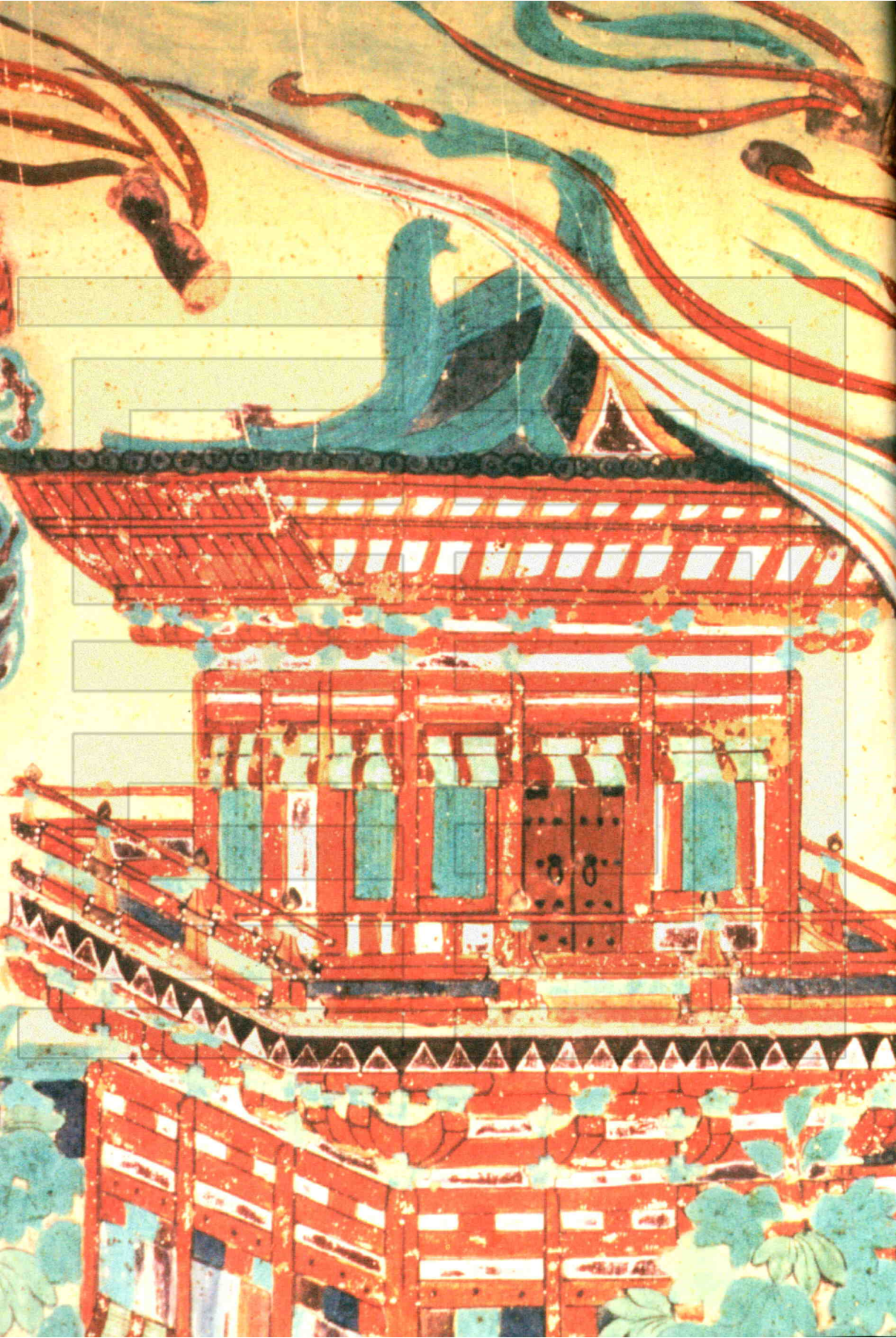
- 1 · 为什么大唐盛世造就了敦煌飞天的辉煌？ 117
- 2 · 为什么唐代人物画使敦煌飞天转变为宫娥舞女？ 124
- 3 · 唐代飞天如何再现世俗风情？ 130
- 4 · 为什么中唐时期敦煌飞天的数量骤减？ 136
- 5 · 晚唐、五代的飞天衰落了么？ 141

第五章 消逝在天际的轻歌曼舞

衰落期：宋、西夏、元（公元960～1368年）

- 1 · 为什么宋朝宫廷画院削弱了千里之外的敦煌飞天创作？ 149
- 2 · 回鹘、西夏如何创作了具有少数民族风格飞天？ 154
- 3 · 神秘的密教盛行飞天吗？ 159

附录 敦煌大事记

前言

飞天是佛教造型艺术。由于它的题材、表现方式具有很高的艺术情趣，所以世代相传，亘古不灭，为人们所喜爱，以至超出佛教的意义，而成为一种祥瑞的象征。

自佛教传入敦煌，开凿敦煌石窟起，飞天就是画师们着力创作的形象，成为佛国天宫中的最活跃的精灵，其创作与敦煌石窟的开凿相始相终。

北凉、北魏和西魏三个朝代，是佛教经河西走廊向东传播的时期，也是敦煌壁画创始和骤变的时期。飞天形象一经出现就融合了西域与中原的艺术形态，并受到中国神

话的影响。北凉飞天的造型基本是照搬西域的绘制模式，北魏则带来中原之风，装饰性浓厚，表现力强。西魏的飞天艺术出现了中西一体的格局，将西域式飞天画在佛龕内外，而把中原式飞天画在四壁及窟

0-1 抱琵琶飞天

飞天有头光，“小”字脸，上身裸露，身体修长，裙裾呈牙旗状。斜抱宽圆形曲颈琵琶。

北魏 莫高窟257窟 中心柱东向龕

0-2 伎乐飞天

三身飞天在火焰纹背光上飞行，袒露上身，裙尾是圆形、分别在演奏曲颈琵琶、五弦胡琴和方响。画法别致，面部、身体用深色晕染。

隋 莫高窟420窟 西壁龕顶

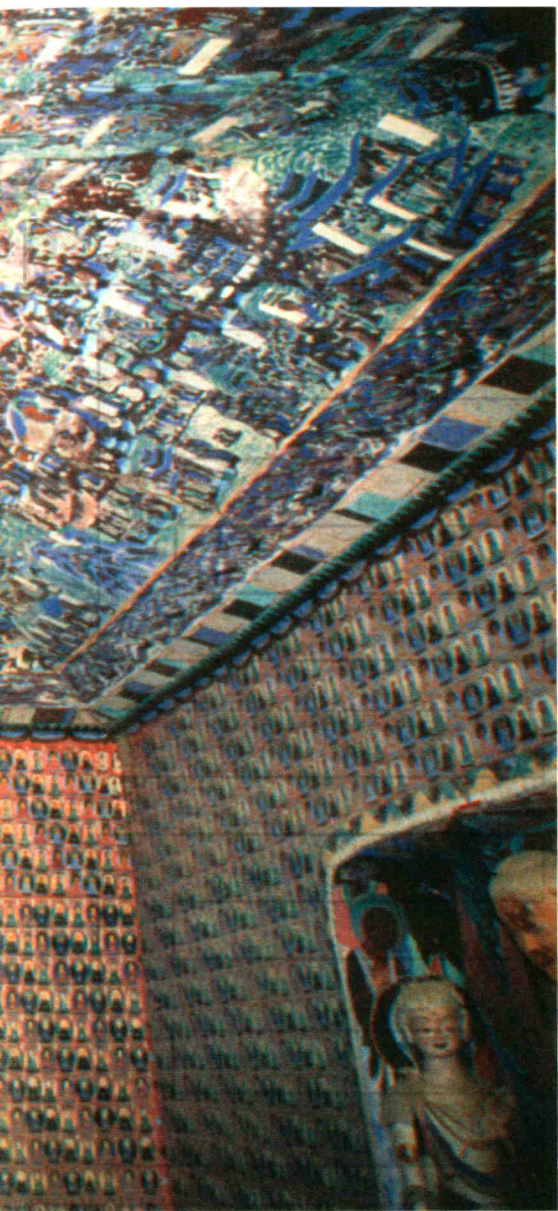

0-3 莫高窟420窟顶内景
窟顶藻井和龕内布满了飞天。
隋 莫高窟420窟 窟顶

顶，飞天头束双髻，细腰长裙，奏乐散花。羽人、飞天和中国神话中的诸神，各自奔驰腾跃，守护宇宙四方。

北周和隋代立朝的时间虽然短暂，但开凿的洞窟却不少，特别是壁画的艺术表现力十分突出，而且很有特色。飞天的表现尤其不同凡响，可以说敦煌的北周、隋代的飞天是最具想象力、最具艺术魅力的。它是飞天艺术的高峰，是早期飞天的终结，是盛唐

飞天的前奏。

北周时期的飞天绘制有其规定的位置。除龕内外，环绕四壁出现了大量的伎乐飞天，形成《妙法莲花经》所描述的“诸天伎乐百千万种，于虚空中俱起，雨诸天花”的欢乐景象。隋代的飞天，无论在洞窟布局 and

绘制技法上都发生了变化，它已完全摆脱了西域画风的影响，以中原技法取而代之，表现形式多样、热烈而绚丽。

雄居世界的大唐帝国统治中国近三百年，其间是佛教的鼎盛时期。唐代以吐蕃占领敦煌为界，分为前后两期。唐前期国家蒸蒸日上，石窟壁画绚烂华彩，风格清新爽朗。唐后期，吐蕃占领敦煌，由于吐蕃人也笃信佛教，加之唐代文化根深蒂固，因此，艺术风格一脉相承，变化不大。唐至五代敦煌艺术进入了成熟、定型、并趋于程序化的时期。

敦煌莫高窟现存唐代洞窟 236 个，占全部洞窟的一半。唐代壁画的内容极为丰富，技法表现出极高的水平，造型已基本形成工笔仕女画的模式，并形成了浓郁的民族风格。由于东西高僧的交流，人们对佛教信仰的炽热，壁画制作愈加宏伟，画工的技巧不断创新，已经达到了炉火纯青的境界。飞天虽在经变画中处于陪衬地位，但其数量多、精工彩绘、姿态雄浑舒展、娟秀飘逸，为人们展现出富丽堂皇的佛国景象。

宋代、西夏和元代，属于敦煌壁画的晚期，这一时期的飞天绘制进入了衰落期，壁画上美丽动人的天宫乐舞也随之谢幕。

佛教的教义充满了哲理和美学概念。但它同时又是非美的，佛教认为美是声色范畴，虚妄不实，追求美是世俗观念，有悖于佛性，因此教导信徒把人间的美当作戒律。