

敦煌佛教藝術

甯強 著

敦煌佛教藝術

敦煌佛教藝術

版權所有
翻印必究

著 者／甯 強

發行人／蘇 清 足

出 版／高 雄 復 文 圖 書 出 版 社

高 雄 市 泉 州 街 5 號

電話：（〇七）二二六五二六七

傳真：（〇七）二二六四六九七

打 字／真 善 美 電 腦 打 字 排 版 公 司

製 版／太 一 彩 色 製 版 有 限 公 司

印 刷／新 錦 裕 彩 色 印 刷 公 司

裝 訂／佳 陽 裝 訂 廠 股 份 有 限 公 司

電話：（〇七）六一六五二〇六

特 價／ 800 元

出版日期／一 九 九 二 年 八 月 一 版 一 刷

行政院新聞局出版登記證局版台業字第一八〇四號

ISBN 957-555-118-4

敦煌石窟，特別是始鑿於公元366年的敦煌莫高窟，是中國繼新疆石窟群之後在漢地修建的最早的石窟寺。遍佈中國各地的石窟寺網，大多源自敦煌。北路從酒泉文殊山、張掖馬蹄寺、武威天梯山、大同的雲岡、太原天龍山、洛陽的龍門、鞏縣石窟寺、武安與磁縣的南北響堂山、青州雲門山等，直到山東的陀山石窟；南路則由天水麥積山、永靖炳靈寺、廣元千佛崖，到綿陽、巴中、通江、大足，潼南、夾江、樂山等地石窟，一直到雲南的劍川。這些石窟在形制、內容、風格上，都和敦煌石窟一脈相承。可以說，敦煌石窟是一把解開中國佛教藝術之謎的鑰匙，也是一部首尾完整、最具有代表性的系統的石窟藝術編年史。它向我們展示出中國石窟藝術的興起、繁榮和衰敗的全過程。要瞭解中國石窟藝術，必須首先瞭解敦煌石窟。

自序

茫茫戈壁，空闊無邊。敦煌莫高窟，就是失落在這浩瀚世界裡的一顆晶瑩寶珠。

1982年隆冬季節，我帶著二十歲大學生的迷惘、狂熱和夢想，踏上遙遙西去的列車。此行是應敦煌文物研究所所長段文傑先生之邀，去看看我這個生長於“天府之國”的年青學生，能否經得住敦煌莫高窟那“黃沙萬里無人煙”的寂寞和“寒風拂面如刀割”的嚴冬。段先生在信中說：如果你能挺得住這裡的冬季，你就能成爲一個真正的莫高窟人。於是，我去了，拎著一個書包，乘了二天三夜的火車和幾個小時的汽車。我不僅挺住了寂寞和嚴寒，而且深深地被莫高窟前荒涼、空曠和神聖的情調所感動。那些自生自滅的芨芨草，在那裡也許存在了數千上萬年的小石頭，純淨得令人難以置信的漫漫黃沙，仿佛是永恆靜止的另一個世界：陌生、神秘、瀰漫著聖潔的宗教氣氛……

莫高窟是美麗的，春天來臨後，兩山對峙的河谷中，樹木豐茂，溪水潺潺，鳥語花香，總使人難以相信方圓一公里之外便是無邊的戈壁沙漠。

當然，我離開故鄉，遠赴敦煌的目的，並非單爲了體驗那種崇高的寂寞和空靈的美麗，而是爲了實現一個多年的願望——尋找“真正的”中國藝術，尋找那種使這個民族興旺稱雄、傲視世界的文化基礎！

翻開當代流行的許多中國美術史，滿篇都是殘山剩水、花鳥草蟲，或是削肩小腳、弱不經風的病態仕女，或是牢騷滿腹，蠕蠕獨行的封建文人。不僅中國人寫的美術史是這樣，外國人寫的中國美術史同樣如此。讀書時我常想，中華民族如果只能創造出這種趣味的藝術，

這個民族恐怕難以生存這麼多年，更不可能成為有如此遼闊疆域的大帝國。對這樣的美術史書我深感懷疑，我堅信，這個創造了輝煌歷史的民族，一定有能力創造出同樣輝煌的藝術。當我面對秦始皇陵的兵馬俑、霍去病墓前的巨大石雕時，更加堅定了這一想法。

面對敦煌——這個由帝王將相、販夫走卒、農人牧民、畫師塑匠、良家婦女、小家碧玉，甚至過往胡商等，社會各階層人們共同創造的藝術結晶——我的心靈遭受到強烈的震撼！這裡的藝術，正是我們中華民族浩浩雄風、無比自信、充滿智慧和想像力的真實寫照。

在敦煌倖存的幾百個洞窟裡，在色彩斑斕的壁畫和生動感人的彩塑上，我們可以看到北魏的粗狂、西魏的清秀、北周的敦厚、隋的多變、唐的燦爛、宋的典雅和元的神秘……時代精神的火花在這裡凝凍、積澱下來，折射著這個民族輝煌的過去，蘊含著未來復興的雄厚基礎。不言而喻敦煌藝術以其上千年的歷史延續性和涵蓋建築、雕塑與壁畫的藝術立體性，展示出不可替代的文化價值。本世紀初敦煌藏經洞發現的幾萬件古文獻和絹、紙畫，也迫使我們重新審視中國傳統文化的一些基本觀念。結論是：我們可能錯了很多年，我們需要重新開始！敦煌現存的五萬平方米壁畫、三千尊彩塑和無數建築類型，就是一個很好的起點。

基於這樣的認識，我在敦煌研究院（前敦煌文物研究所）開始了漫長而艱難的研究歷程。第一步的工作，是一邊瞭解熟悉洞窟，一邊收集、整理、消化前人的研究成果，一直做了一整年，寫成20萬字的《中國敦煌藝術研究發展史》，與另外兩位同事的著作合成《中國敦煌學史》。在為這本合成的“敦煌學史”撰寫總論時，我以極短的時間（三天）寫成《試論敦煌學的概念、範圍及其特點》一文，（因考慮到此文是為三人合著之書作總論，故發表時署了三人的名字），這是第一篇從理論的角度探討敦煌學基本概念內涵的專論文章，所以此文一發表立即引起學術界重視，大型學術文摘刊物《新華文摘》全文轉載，《中國史研究動態》也作了摘要報導。處女作的意外成功，鼓舞我以更大的熱情投入研究，陸續發表出一系列的研究論文。雖然《

中國敦煌學史》由於錯綜複雜的原因，至今未能出版，但通過編寫此書，我很快進入學術研究的前沿陣地，隨時可以在前人的基礎上往前推進。

1985年初，有感於敦煌研究太過專業化，使普通人難以理解欣賞，我編寫了一本通俗的小冊子《敦煌佛教藝術指南》，五萬冊書很快銷售一空，反映出普通中國人對民族藝術精華的濃厚興趣。又應敦煌研究院美術服務公司之約，編撰《敦煌莫高窟藝術》錄影帶腳本，並具體參予引導拍攝，歷時兩個多月方告完成。

不過，我的主要精力是放在藝術研究上，一方面繼續做前人尚未完全做完的內容考證，另一方面則從美術史的角度探索敦煌藝術中潛在的藝術規律、美學內涵和敦煌藝術與中國內地、新疆及中亞、印度藝術的關係等。

在敦煌研究院做研究，使我有許多機會向在敦煌研究藝術幾十年的老專家們請教學習。特別是著名佛教藝術專家、院長段文傑先生對我幫助最大、啓發最多。作為他的助手，我常在他的悉心指導下從事專題研究，耳濡目染，受益非淺。

1988年我開始構思此書，但由於有很多臨時性的項目須及時完成（如為“中國壁畫全集·敦煌隋代卷”選編圖版並撰寫說明文字等）此書還只是一個綱目提要。1989年，環境有了很大的變化，我決定爭取到美國最好的大學繼續深造，擴大視野，學習新的研究方法，充實印度、中亞、歐洲藝術的知識，為更高層次的研究奠定堅實基礎。幸運的是，哈佛大學美術系錄取我作博士研究生，並授與我全額獎學金，使我有條件潛心學習和研究。1990年初，在極為困難的氣氛中咬牙寫出此書的第一章，後來深感心力交瘁，無法續寫下去，此書剛開了個頭便停下了。1990年6月，哈佛大學的錄取通知書寄到敦煌，帶給我一線生機。同時又接到邀請去加拿大多倫多大學參加“第33屆亞非研究國際會議”通知，我的英文論文《從印度到中國——某些本生故事畫構圖形式之比較》換來一張來回機票和會議期間的食宿費。雖然我未能拿到自費留學的護照，但在會議快要開始的前夕，終於獲准與

段文傑院長同赴加拿大開會並為他在溫哥華“中華文化中心”和不列顛哥倫比亞大學的講演作翻譯。從加國返回敦煌，已是哈佛大學開學的日子，我卻未能拿到留學護照，便留在敦煌參加了“第二屆敦煌學國際會議”。會議期間幸會了敦煌研究領域的各路豪傑，特別是從哈佛美術系遠道而來的巫鴻教授，其敏捷的文思和瀟灑的風度，增強了我對哈佛的信心。

1991年1月，同樣是隆冬的季節，我離開了敦煌，離開了這塊充滿魅力的土地。遙想當年獨赴大漠，初訪敦煌之時，我還是個剛好二十歲的年青學生，如今則已年近三十，我將自己一生中最富熱情、最有朝氣、最為浪漫、也最足珍貴的時光獻給了心中的聖地——敦煌石窟，我為此而感到榮幸和自豪！

在哈佛濃厚的學術氣氛中，我常常難以忘懷敦煌，許多想法在腦子裡盤旋，使我不得安寧。我知道，正是這本開了個頭未能寫下去的書在召喚我。後來得到台灣高雄師範大學《國學》年刊總編輯史墨卿教授和國文系陳光政教授的鼓勵，我終於下定決心利用暑假的機會完成此書。

此書力圖從總體上描述和分析敦煌藝術發生、發展、成熟和消亡的全過程，探討佛教藝術在傳播過程中的地方化和民族化的問題。通過對典型作品的具體分析和時代風格的總體把握，可以使讀者在瞭解背景知識的同時，獲得審美的享受。書中除闡述自己多年的研究心得外，還對近年來取得的成果作了一定介紹，特別羅列或以表格的形式介紹了大批的材料，為進一步的研究提供方便。

敦煌藝術內涵廣博，形式多樣，要想在不長的時間內寫出包羅萬象的敦煌研究專著是不可能的。因此，本書主要從美術史的角度，注重風格分析和對美學特徵的把握和描述。至於內容，則以介紹為主，較少考證，歷史背景也只是概略的說明，未作大篇幅的闡釋。希望以後能有機會充實此書，使之更加完備、實用。

我願借此機會向所有幫助過我的先賢、同行和朋友表示敬意和感謝。

研究成果目錄（已發表部分）

（1983——1990年）

甯 強

1. 試論敦煌學的概念、範圍及其特點（8,000字）
《蘭州學刊》1984年第1期，《新華文摘》1984第5期
2. 論中國敦煌學史的分期（8,200字）
《蘭州學刊》1984年第5期
3. 敦煌藝術概要（4,100字）
（香港）《明報月刊》1985年第12期
4. 中國美術全集·繪畫編第14卷——敦煌壁畫·上卷
（十六國——隋代）圖版說明（40,000字）
上海人民美術出版社1985年9月出版
5. 敦煌佛教藝術指南（小冊子）（50,000字）
酒泉印刷廠印刷 1985年6月
6. 論敦煌石窟藝術的基本結構（6,000字）
《新美術》1986年第2期
7. 論敦煌石窟藝術的內在一體性（7,500字）
《蘭州學刊》1986年第2期
8. “對稱律”與敦煌石窟藝術（10,000字）
《新疆藝術》1986年第1期
9. 敦煌莫高窟第254窟千佛畫研究（33,000字）
《敦煌研究》1986第4期
10. 敦煌莫高窟各家編號述評（2,600字）
《敦煌學輯刊》1986年2期
11. 印度史前藝術（4,000字）（譯文）
《美術譯叢》1986年第3期

-
- 12.論大足石刻中的繪畫性因素——兼談敦煌壁畫對大足石刻的影響
(12,000字)
《敦煌研究》1987年第1期
 - 13.巴中摩崖造像中的佛教史迹故事初探(5,000字)
《四川文物》1987年第3期
 - 14.敦煌——古代東方最大的藝術寶庫(3,000字)
《歷史知識》1987年第5期
 - 15.敦煌早期圖案研究(13,000字)
《新疆藝術》1988年第5期
 - 16.《歷代名畫記》與敦煌早期壁畫
——兼論南朝繪畫與敦煌早期壁畫的關係(20,300字)
《敦煌研究》1988年第4期
 - 17.巴中南龕第93號毗沙門天王造像龕新探(7,200字)
《敦煌研究》1989年第3期
 - 18.簡論敦煌壁畫的時代風格(11,500字)
《新疆藝術》1989年第6期
 - 19.上土登仙圖與維摩詰經變——莫高窟第249窟窟頂壁畫再探
(11,300字)
《敦煌研究》1990年第1期
 - 20.從印度到中國——某些本生故事構圖形式的比較(英文)
(文字7頁,插圖32幅)第33屆亞洲與北非研究國際會議宣讀
地點:多倫多大學 時間:1990年8月
《敦煌研究》1991年第3期
 - 21.曹議金夫婦出行禮佛圖研究(7,000字)
第二屆國際敦煌學術討論會宣讀 地點:敦煌莫高窟
時間:1990年10月
 - 22.繪於公元642年敦煌壁畫中的兩件可能是薩珊地毯的罕見資料
(4,300字)(譯文)
《敦煌研究》1991年第2期
 - 23.隋代晚期佛教雕塑——一種年代學和地方性的分期(33,400字)
(譯文)《石窟藝術》(副主編)
陝西人民出版社1991年2月出版

目 錄

第一章 總 論	1
1—1 綜合介紹	1
1—2 敦煌藝術結構系統	2
1—3 形式結構剖析	7
第二章 敦煌藝術中的基本形象	23
2—1 佛陀系列	23
2—2 諸菩薩	27
2—3 弟子與高僧	29
2—4 天王與力士	34
2—5 佛教道教與本土傳說諸天神	36
2—6 外道與故事人物	41
2—7 供養人與裝飾紋樣	45
第三章 起源與分期	49
3—1 石窟寺誕生前的敦煌藝術	53
3—2 第一窟開鑿的時間、地點及原因	60
3—3 敦煌藝術的分期	63

第四章	早期藝術（前秦——北周）	73
	（公元366——580年）	
4—1	北凉：西來的藝術	75
4—2	北魏：敦煌風格的初步形成	91
4—3	西魏：南朝藝術的衝擊	119
4—4	北周：兩種風格的並行	140
第五章	盛期藝術（隋——盛唐）	167
	（公元581——780年）	
5—1	隋代：變革與追求	170
5—2	初唐：模式的形成	202
5—3	盛唐：敦煌風格的確立	226
第六章	中期藝術（中唐——宋）	255
	（公元781——1035年）	
6—1	中唐：局限與突破	256
6—2	晚唐：世俗力量的影響	285
6—3	五代、宋：曹氏畫院及其作品	317
第七章	末期藝術（西夏——元）	
	（公元1036——1368年）	349
7—1	西夏：黨項族文化侵入	349
7—2	元代：密教藝術	365

彩色圖版目錄

一、敦煌莫高窟外景	
二、三危山夕照	
三、彌勒菩薩	第275 窟西壁前 北凉·····79
四、供養菩薩	第272 窟西龕內南側 北凉·····82
五、毘楞竭梨王本生	第275 窟北壁西端 北凉·····85
六、禪定佛	第259 窟北壁東側 北魏·····96
七、尸毘王本生	第254 窟北壁 北魏·····106
八、薩埵本生·飼虎	第254 窟南壁 北魏·····109
九、九色鹿本生	第257 窟西壁 北魏·····111
十、千佛	第263 窟東壁 北魏·····117
十一、飛天	第249 窟西龕頂部 西魏·····124
十二、禪僧	第285 窟西壁南側 西魏·····133
十三、菩薩	第285 窟西龕內南側壁 西魏·····135
十四、菩薩	第285 窟北壁中部 西魏·····136
十五、薩埵本生	第428 窟東壁南側 北周·····147
十六、涅槃圖	第428 窟西壁 北周·····148
十七、菩薩（局部）	第420 窟西龕內層南側 隋·····174
十八、佛	第244 窟西壁中央·····181
十九、西壁全圖	第420 窟·····188
二十、須達拏本生·汲水	第419 窟人字披東側 隋·····195
二一、菩薩	第57 窟南壁 初唐·····204
二二、佛	第322 窟西龕內 初唐·····205
二三、阿難	第328 窟西龕內南側 初唐·····212

二四、供養菩薩	第328 窟西龕外北側 初唐·····	213
二五、思惟菩薩	第57 窟西龕內層南側 初唐·····	222
二六、彩塑——鋪	第45 窟西龕 盛唐·····	228
二七、迦葉	第45 窟西龕內北側 盛唐·····	231
二八、菩薩	第194 窟西龕內南側 盛唐·····	233
二九、幻城喻品	第217 窟南壁 盛唐·····	241
三十、胡商遇盜	第45 窟南壁 盛唐·····	243
三一、維摩詰	第103 窟東壁 盛唐·····	246
三二、藻井圖案	第320 窟頂部 盛唐·····	254
三三、釋迦涅槃像	第158 窟西壁前 中唐·····	260
三四、各國君長王子舉哀圖	第158 窟北壁西側 中唐·····	262
三五、彌勒經變·嫁娶	榆林第25窟北壁 中唐·····	268
三六、洪誓像	第17 窟北壁前 晚唐·····	290
三七、宋國夫人出行圖（局部）	第156 窟北壁下層 晚唐·····	294
三八、報恩經變·樹下彈箏	第85 窟南壁東側 晚唐·····	305
三九、觀音經變（絹畫）	藏經洞出土，現藏大英博物館·····	336
四十、曹議金出行禮佛圖（局部）	第100 窟南壁 五代·····	339
四一、新樣文殊變	第220 窟甬道北側壁 五代·····	343
四二、水月觀音	榆林第2 窟西壁北側 西夏·····	358
四三、男供養人	榆林第29窟主室南壁東側 西夏·····	360
四四、歡喜佛圖	第465 窟北壁·····	367
四五、歡喜金剛	第465 窟南壁·····	368
四六、金剛	第3 窟北壁·····	372

插圖目表

一、大象與樹	肅北岩畫 西漢初年……………54
二、馴虎圖	肅北岩畫 西漢初年……………55
三、鹿與樹	肅北岩畫 西漢初年……………56
四、樹、馬、人	居延木板畫 西漢……………57
五、馬車	居延木板畫 西漢……………58
六、翼虎	居延木板畫 西漢……………58
七、西王母	酒泉丁家閘墓頂 十六國晚期……………59
八、白鹿・羽人	酒泉丁家閘墓頂 十六國晚期……………59
九、重修莫高窟佛龕碑碑文	唐武周聖歷元年（公元698年）……………61
十、莫高窟記	第156窟前室北壁 唐咸通六年……………62
十一、洞窟形制圖	第268、272、275窟 北涼……………75
十二、闕形龕	第275窟 北涼……………77
十三、門闕	四川羊子山東漢墓出土……………77
十四、太子出城	第275窟南壁 北涼……………78
十五、菩薩頭像	第275窟西壁前 北涼……………79
十六、佛	第268窟西龕 北涼……………81
十七、菩薩	第275窟南壁上部 北涼……………81
十八、供養菩薩	第272窟西壁南側 北涼……………83
十九、天宮伎樂	第272窟頂部 北涼……………84
二十、尸毘王本生	第275窟北壁中部 北涼……………87
二一、月光王本生	第275窟北壁中部 北涼……………88
二二、出游四門（部分）	第275窟南壁 北涼……………89
二三、供養人	第275窟北壁下層 北涼……………90

二四、藻井圖案	第268 窟平棋頂 北凉·····	90
二五、中心塔柱窟形制圖	第254 窟 北魏·····	93
二六、佛	第257 窟中心塔柱東嚮龕 北魏·····	95
二七、佛	第263 窟北壁前部上層龕 北魏·····	97
二八、說法佛	第248 窟中心塔柱東嚮龕 北魏·····	97
二九、交腳菩薩	第254 窟南壁東側上部 北魏·····	98
三十、脅侍菩薩	第259 窟西壁龕外南側 北魏·····	99
三一、力士	第435 窟中心柱東嚮龕北側 北魏·····	100
三二、影塑飛天	第437 窟中心柱東嚮龕上 北魏·····	101
三三、忍冬紋類型	北魏時期·····	103
三四、天宮伎樂	第248 窟 北魏·····	104
三五、尸毘王本生（局部）	第254 窟北部 北魏·····	107
三六、薩埵本生	第254 窟南壁 北魏·····	107
三七、薩埵本生情節示意圖	第254 窟 北魏·····	108
三八、降魔變	第254 窟南壁 北魏·····	109
三九、降魔變·魔眾	第254 窟南壁 北魏·····	110
四十、九色鹿本生情節示意圖	第257 窟西壁 北魏·····	112
四一、王后夜夢九色鹿	第257 窟西壁 北魏·····	113
四二、須摩提女緣品情節示意圖	第257 窟西壁、北壁 北魏·····	113
四三、須摩提女緣品（局部）	第257 窟西壁 北魏·····	114
四四、沙彌守戒自殺緣品	第257 窟南壁 北魏·····	115
四五、白衣佛	第254 窟西壁·····	116
四六、菩薩	第263 窟南壁 北魏·····	116
四七、藥叉	第251 窟西壁 北魏·····	118
四八、菩薩	第435 窟南壁 北魏·····	119
四九、洞窟內景	第249 窟 西魏·····	121
五十、佛	第249 窟西龕 西魏·····	122
五一、供養菩薩	第249 窟西龕北側 西魏·····	123
五二、佛說法圖	第249 窟北壁中部 西魏·····	125

五三、飛天	第249 窟南壁說法圖內 西魏……………	126
五四、天宮伎樂	第249 窟南壁上層東段 西魏……………	127
五五、窟頂	第249 窟 西魏……………	127
五六、雷公、電豬	第249 窟窟頂西披 西魏……………	129
五七、西王母	第249 窟窟頂南披 西魏……………	130
五八、天皇	第249 窟窟頂北披 西魏……………	131
五九、狩獵圖	第249 窟窟頂北披 西魏……………	132
六十、野豬	第249 窟窟頂北披 西魏……………	132
六一、窟形圖	第285 窟 西魏……………	134
六二、禪僧	第285 窟窟頂東披下部 西魏……………	137
六三、五百強盜成佛（局部）	第285 窟南壁 西魏……………	138
六四、獵黃羊	第285 窟南壁 西魏……………	139
六五、伏羲、女媧	第285 窟窟頂東披 西魏……………	140
六六、彩塑一鋪	第290 窟中心柱東嚮面 北周……………	141
六七、迦葉	第439 窟西龕內北側 北周……………	142
六八、脅侍菩薩	第438 窟西龕外南側 北周……………	143
六九、迦葉	第297 窟西龕內北側 北周……………	144
七十、羽人	第297 窟西龕上部 北周……………	144
七一、須達拏本生	第428 窟東壁北側 北周……………	146
七二、佛傳（局部）	第290 窟窟頂人字披 北周……………	150
七三、微妙比丘尼緣品示意圖	第296 窟窟頂西、北披 北周……………	150
七四、微妙比丘尼緣品	第296 窟窟頂西、北披 北周……………	152
七五、須闍提本生	第296 窟北壁中層……………	153
七六、睽子本生	第299 窟西、北、東披 北周……………	154
七七、飛天	第428 窟窟頂 北周……………	155
七八、飛天	第290 窟東壁上層 北周……………	155
七九、窟室內景	第303 窟 隋……………	171
八十、菩薩	第420 窟西龕內層南側 隋……………	173
八一、彩塑一鋪	第420 窟北龕 隋……………	175