

壁画艺术卷

XINJIANGYISHUYANJU

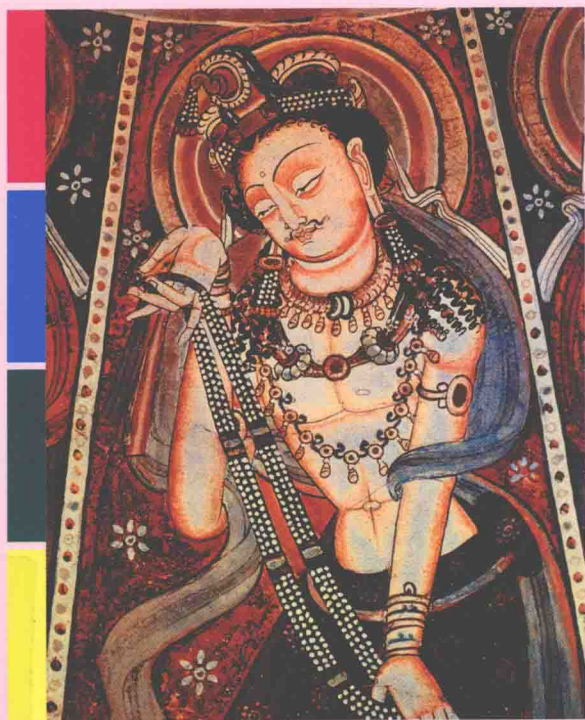

(第一辑)

新疆壁画中的乐舞艺术

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

周菁葆 孙大卫◎著

新疆美术摄影出版社

壁画艺术卷

XINJIANGYISHUYANJIU

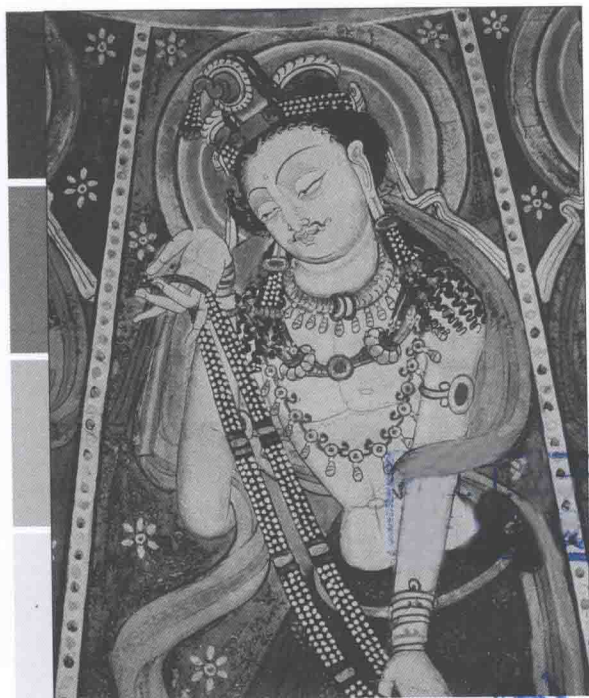

(第一辑)

新疆壁画中的乐舞艺术

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

周蓀葆 孙大卫 著

新疆美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆壁画中的乐舞艺术 / 周菁葆, 孙大卫著. — 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社, 2013.11

(新疆艺术研究. 第1辑. 壁画艺术卷)

ISBN 978-7-5469-4623-8

I. ①新… II. ①周… ②孙… III. ①壁画—乐舞—美术考古—新疆 IV. ①K879.414②J709.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第259406号

编委会主任: 于文胜 席里达·胡万

编委会副主任: 王葵强

编辑部主任: 王族 吴晓霞

责任编辑: 孙敏

书籍设计: 吴党红

版式设计: 新疆美术摄影出版社

新疆艺术研究(第一辑)·壁画艺术卷

本册书名 新疆壁画中的乐舞艺术

作者 周菁葆 孙大卫

出版发行 新疆美术摄影出版社

(乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号)

总经销 新华书店

印刷 北京新华印刷有限公司

开本 787毫米×1092毫米1/16

印张 10

字数 20千字 95图

版次 2013年12月第1版

印次 2013年12月第1次印刷

印数 1-1000

书号 ISBN 978-7-5469-4623-8

定价 88.00元

前 言

中国新疆石窟不仅有独特的题材和丰富的内容，而且其艺术水准也非常高。然而，国内外许多人对此并不十分了解，甚至学术界在论述中国“四大石窟”时也没有提及新疆石窟。佛教从印度先传入西域，再传入中原，如果不了解新疆石窟艺术，对于中国佛教文化的了解也不完整。

新疆石窟是伴随着佛教的传入而产生的。于阗传入佛教大概在公元前二世纪以后，西域信奉佛教的年代可以定为公元前二世纪至公元前一世纪之间，到公元前一世纪末大月氏已向中原传入佛教了。印度佛教从公元前三世纪阿育王开始向全国扩张，经历一个世纪后，东逾葱岭传入西域。新疆石窟的开凿始于公元二世纪末，比敦煌石窟的开凿要早。无论在石窟建筑、塑像和壁画上，在建筑、塑像与壁画的有机组合上，新疆石窟都显示出特有的时代风貌和地域特点。

新疆石窟规模恢弘，现存石窟遗址共有14处，660多个洞窟，主要分布在南疆的库车、拜城县境内和东疆的吐鲁番一带。

新疆石窟艺术自公元四世纪以后进入繁荣期，一直到公元十四世纪，由于伊斯兰教取代了佛教而开始衰退。这些灿若星辰的古代石窟群落，可以划分为龟兹石窟群和高昌石窟群。

在以往关于新疆石窟的研究著作中，论述基本上是遵循佛教内容而展开的。如：佛本生故事、佛传故事、因缘故事等。“本生”是巴利文Jataka的意译，音译为“陀伽”，意思是释迦牟尼如来佛前生的故事。古代印度相信轮回转生，一个动物，既然降生，必有所为，或善或恶，不出两途。有因必有果，这就决定了它们转生的好坏，如此轮回，永无止息。释迦牟尼在成佛以前只是一个菩萨，必须经过无

数次的转生才能成佛，因此就产生了所谓的佛本生故事。佛教常以事物间相互的关系来说明它们产生和变化的现象，其中事物产生或毁灭的主要条件叫做因，辅助条件叫做缘，合称因缘，因此就有了因缘故事。佛传故事又叫做佛本行故事，是释迦牟尼一生中各阶段形象的表述，一般讲他诞生以后王太子的生活，放弃太子身份而出家修道，成为所谓等正觉佛后的教化事迹，直至去世前后的生平事迹。

本书突破了以往研究新疆壁画的分类方法，从社会与艺术的角度，将壁画类别分为供养人像、乐舞艺术、动物形象、人体艺术、服饰艺术、民俗文化和装饰图案等七大类，每类自成一卷，分别加以介绍。读者可在欣赏新疆石窟壁画艺术的同时了解佛教文化，而不会让繁复的佛教经典影响读者对壁画艺术的欣赏。宗教本是利用艺术来为其服务的，但结果却出乎意料，人们为壁画作者精湛的技艺所折服，对佛教内容的关注倒在其次了。

新疆石窟壁画真实地再现了当时的社会历史面貌，为人们了解古代西域人民的生活提供了第一手资料。新疆壁画艺术的博大精深，令观者流连忘返。

目 录

概述	1
飞天	2
飞天	4
飞天	6
飞天	8
飞天	10
伎乐飞天	12
伎乐飞天	14
伎乐飞天	16
一、新疆石窟壁画中的历代乐器	18
伎乐天	19
伎乐天局部	20
飞天	22
乐舞图	24
天宫伎乐	26
天宫伎乐	28
天宫伎乐	30
天宫伎乐	32
舞伎	34
伎乐·飞天·坐禅·树鸟局部	36
伎乐飞天	38
伎乐图	40
飞天	42
听法·伎乐图	44

听法菩萨	47
伎乐·飞天·坐禅·树鸟局部	48
伎乐·飞天·坐禅·树鸟局部	50
回鹘供养人	53
伎乐图	54
伎乐图	56
伎乐图局部	58
伎乐图局部	60
伎乐图	62
伎乐图局部	64
伎乐图局部	66
伎乐飞天	68
伎乐飞天	70
飞天	72
飞天	74
众天人图	76
穹隆顶菩萨图	78
菩萨图局部	79
穹隆顶菩萨图局部	80
穹隆顶菩萨图局部	82
穹隆顶菩萨图局部	84
穹隆顶菩萨图局部	86
穹隆顶菩萨图局部	88
穹隆顶菩萨图局部	90
穹隆顶壁画	92
穹隆顶壁画局部	93
菩萨·佛	94
二、新疆石窟壁画中的历代舞姿	96
穹隆顶壁画局部	97
穹隆顶壁画局部	98

穹隆顶壁画局部	99
乐舞图	100
度乐神善爱键达婆王	102
经变图	104
伎乐图	106
伎乐图局部	108
吉祥天女	110
伎乐天人	112
伎乐天人局部	114
飞天和七宝	116
金刚神与伎乐天	118
佛与天宫伎乐图局部	120
佛与天宫伎乐图局部	121
飞天	122
飞天	125
庵魔罗女	126
庵魔罗女	129
乐舞图	130
涅槃经变·婆罗门奏乐	131
奏乐婆罗门	132
本行经变局部	134
飞天	136
飞天	139
舞蹈童女像	142
供养菩萨	144
佛说法图局部	146
魔女诱惑	149
听法菩萨	150

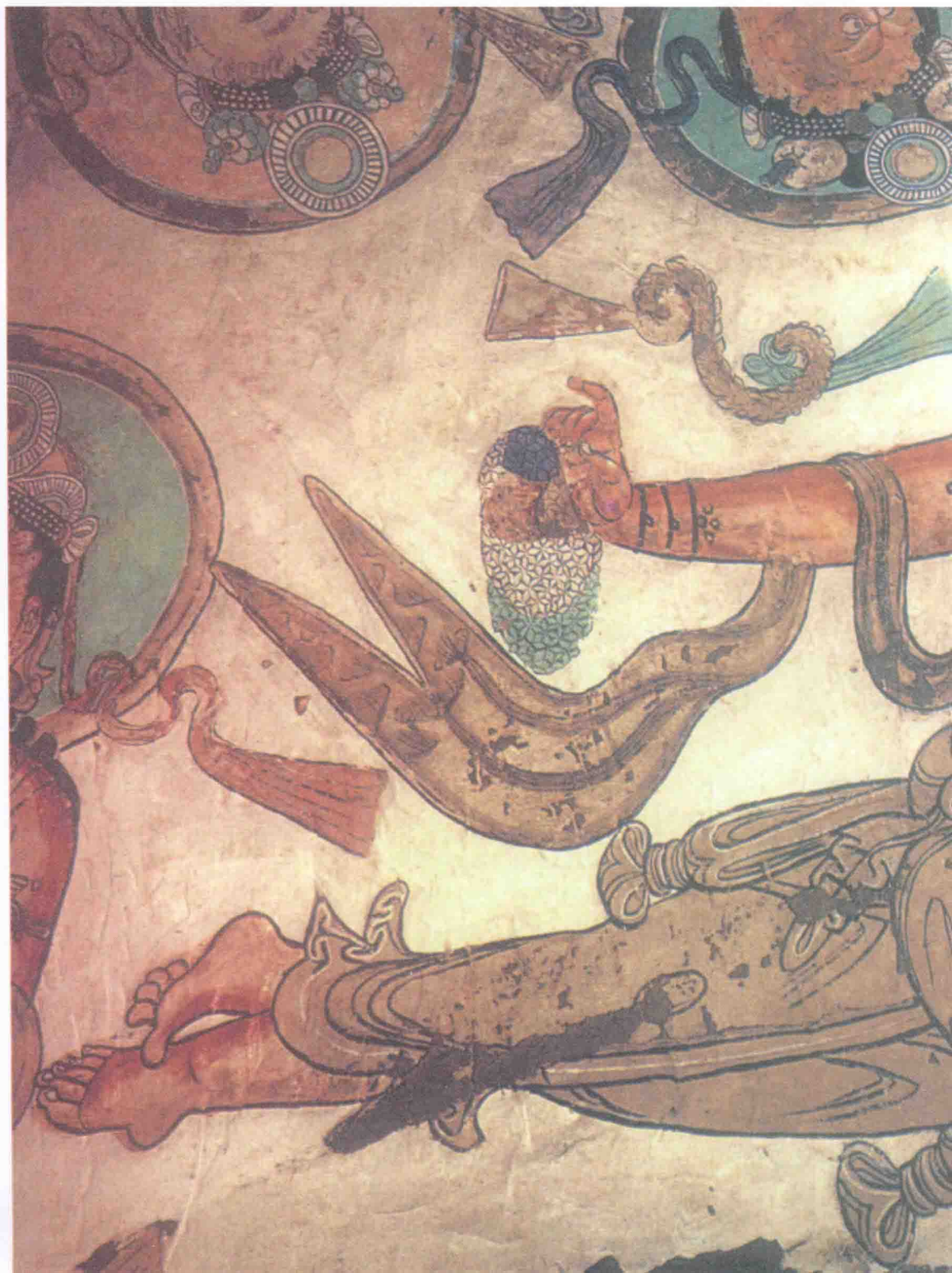
概 述

新疆壁画中有许多关于乐舞艺术的描绘，无论是在龟兹石窟群还是高昌石窟群中都有大量的乐舞壁画。其原因是佛教善于借用音乐舞蹈这种美的形式宣传教义，吸引僧众信徒。《大智度论》中说：

“菩萨欲净土，故求好音声，欲使国土中众生闻好音声，其心柔软，心柔软故受化易，是故以音声因缘供养佛。”乐舞在佛教中的使用是多功能的，既要使众生“心柔软”“受化易”，又要用乐舞作为向佛的供物。克孜尔第38窟中的《天宫伎乐图》除有众多演奏乐器的伎乐外，还有托花盘、舞璎珞、献宝镜的天人，这些都表示了对佛的供养。

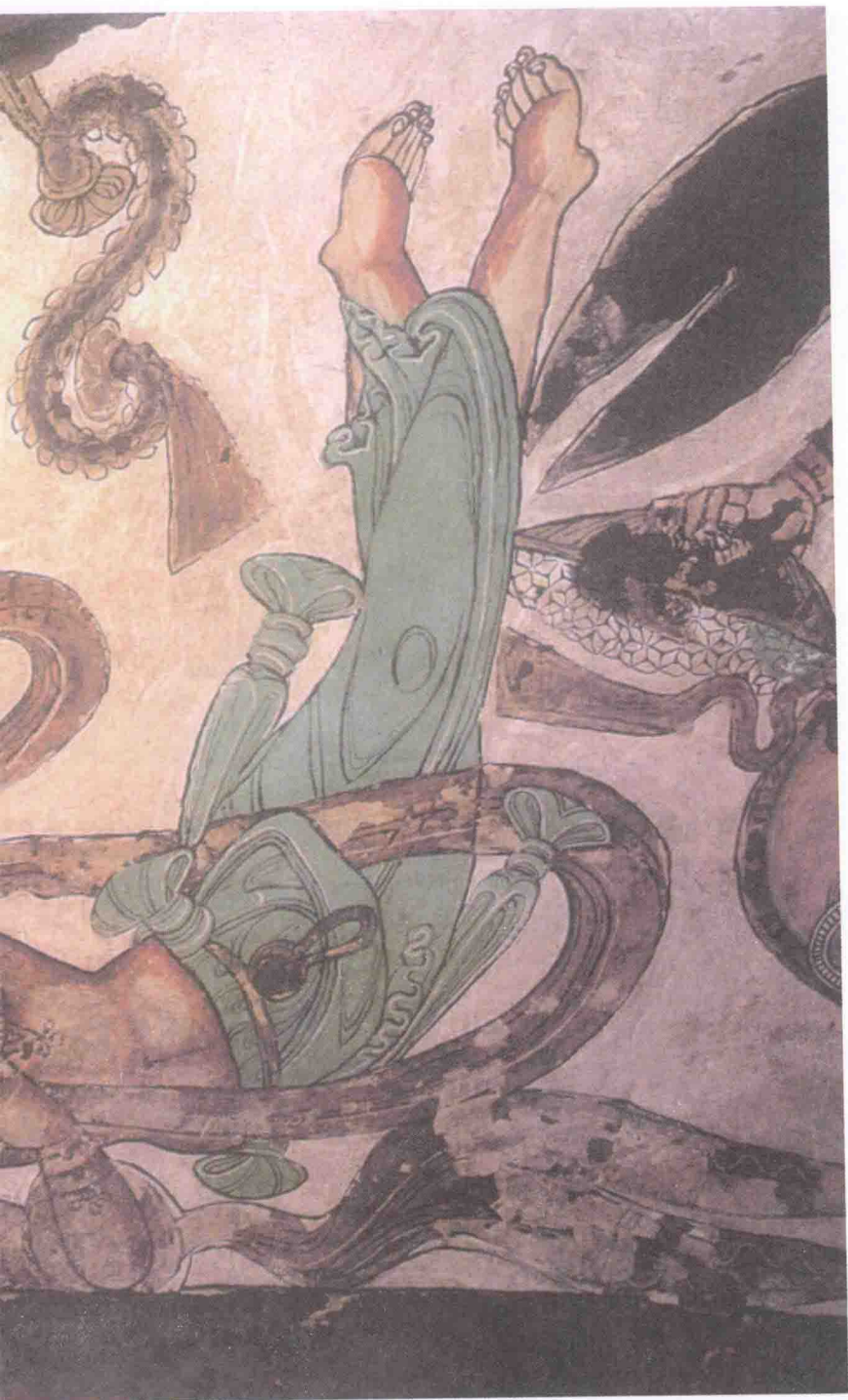
《天宫伎乐图》之所以绘在《佛说法图》的上面，其奥秘在于暗示了天宫的位置。天宫伎乐的欢娱场面，是对佛说法度化众生的歌颂和礼赞。《说法图》中的伎乐形象也很多，这些伎乐与“天宫伎乐”共同营造出浓烈的天国气氛，仙音缭绕，轻歌曼舞，使僧尼信徒在此石窟寺中绕行礼拜时，产生雅乐飘逸、舞影绰约的幻觉，沉浸在艺术的陶醉之中，仿佛进入天国。从而引导信徒修行佛道，以达到未来理想的彼岸。

据鸠摩罗什《大庄严论经》载：“天人音乐等，一切皆作唱”。“虚空诸天女，散花满地

飞天

(第2~3页图)

克孜尔新1窟。
人物线条较硬，但有
飘逸感。

飞天

克孜尔新1窟。

