

壁画艺术卷

XINJIANG YISHU YANJIU

(第一辑)

新疆壁画中的动物形象

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

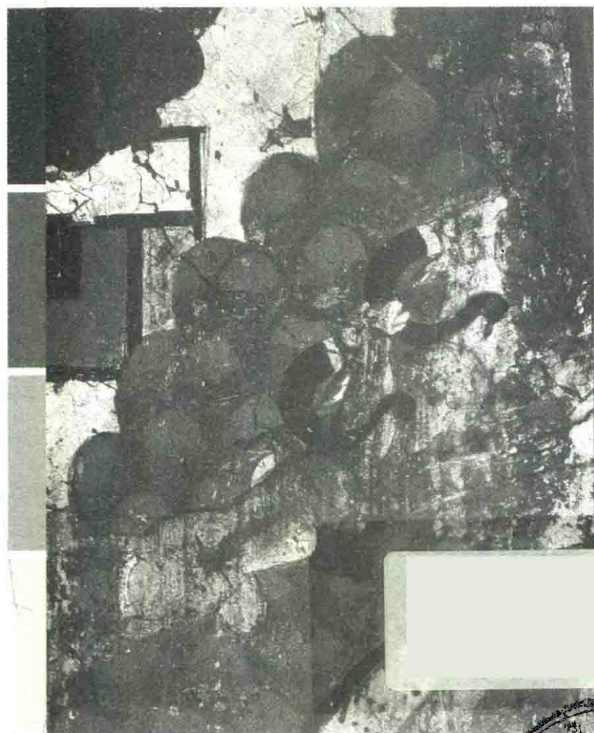

(第一辑)

新疆壁画中的动物形象

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

图书在版编目 (C I P) 数据

新疆壁画中的动物形象 / 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 978-7-5469-4625-2

I. ①新… II. ①周… ②孙… III. ①壁画—动物—形象—美术考古—新疆 IV. ①K879.414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第259400号

编委会主任: 于文胜 库里达·胡万

编委会副主任: 王英强 孙 敏

编辑部主任: 王 族 吴晓霞 王 琴

责任编辑: 孙' 敏

书籍设计: 文 昊 党 红

版式设计: 新疆卓悦视界

新疆艺术研究 (第一辑) · 壁画艺术卷

本册书名 新疆壁画中的动物形象

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 17千字 110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 978-7-5469-4625-2

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
一、动物画的渊源.....	1
龙头	2
奔羊	4
本生故事	6
本生故事	9
鹿本生故事	10
鹿本生故事局部	12
猴本生故事	15
鹿本生故事	16
鹿本生故事局部	17
本生故事	18
象本生故事	20
本生故事局部	22
本生故事局部	24
本生故事	25
本生故事	27
本生故事局部	28
本生故事局部	29
本生故事	30
本生故事局部	33
本生故事	34
本生故事	35
本生故事局部	36
二、动物画的表现内容.....	38

本生故事	39
本生故事局部	40
本生故事	42
本生故事	43
本生故事局部	44
兔本生故事	46
三、动物画的几种表现形式	47
菱格对鸟	48
象本生故事	49
象本生故事局部	50
飞雁、大羊角	52
金翅鸟	55
熊本生故事	56
蛤天人因缘故事	58
因缘故事	61
护法神	62
本生故事	64
鸽子与鹌鹑	66
本生故事	68
佛传故事	70
伎乐·飞天·坐禅·树鸟	72
伎乐·飞天·坐禅·树鸟	74
伎乐·飞天·坐禅·树鸟局部	76
藻井式窟顶	78
大光明王本生	80
八王纷争舍利图	81
本生故事	82
金翅鸟	83
菱格因缘故事	84
猴本生故事	86

狮子	87
日·雁图	88
月·雁图	90
子母鹿	92
双羊	93
佛传故事	94
佛传故事局部	96
佛传故事局部	98
月天	99
本生故事	100
紧罗那像	102
金翅鸟	104
天象图	106
因缘故事	107
岩羊	108
本生故事	110
四兽因缘	112
因缘故事	114
比丘精进力本生故事	116
猴子	118
六牙象本生故事	120
本行经变	122
本行经变局部	124
本行经变局部	126
回鹘王与王妃供养像	128
明王像局部	130
太子出城图	132
龙图	134
王者出行图	136
牛耕图	138

本生故事局部	140
行道天王图	142
花链饰带	144
因缘故事	146
装饰图案	147
本生故事	148
鸟兽·树图案	150
鸟兽·树图案	151
因缘故事	152

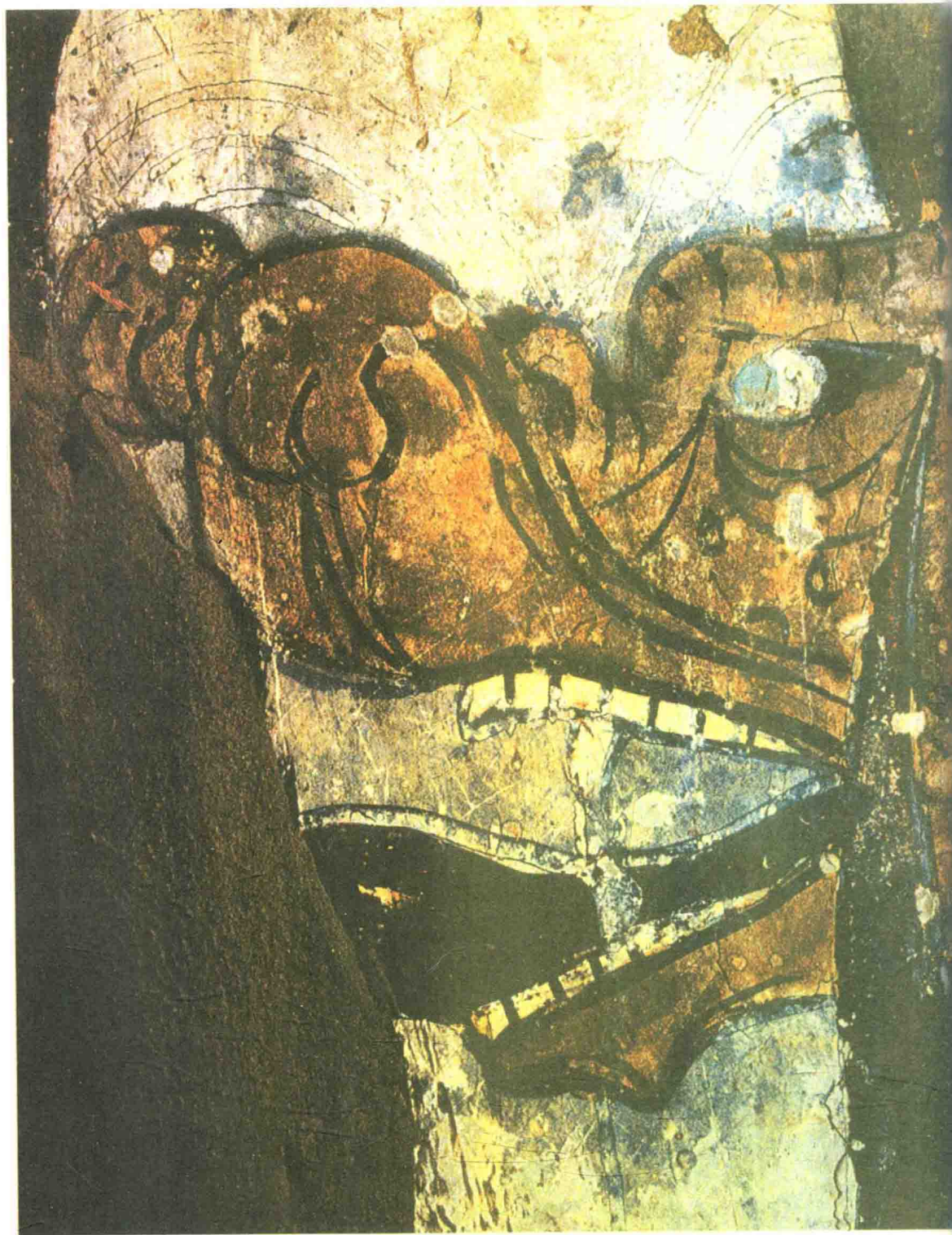

概 述

在佛教原始思想中，将人和鸟兽虫鱼同等看待，所以在许多本生故事、佛传故事中有释迦饲虎、割肉易鸽和鹿本生、鸟本生、象本生、熊本生、乌鸦本生等，在所有信仰佛教的国家和地区，都知道这许多佛经和故事。可是，为什么在中国其他地区的石窟，以及世界其他各国的佛教石窟壁画中动物与花卉树木之多，再也找不出一处可与龟兹石窟相比。有人指出，克孜尔石窟壁画所画之树若以10厘米高的算起，约有五六万棵，倘将小树、小花计算在内，就难以计数，可以用“巧画十万树”来形容。凡是到过龟兹石窟的艺术家无不赞叹：面对着龟兹千佛洞的石窟壁画，恍如置身于一个又一个天然动物园之中。这里崇山叠翠，林木葱郁，数不清的飞禽走兽，奔驰栖息于池沼花树之间。……这在国内同时期的石窟壁画中是绝无仅有的，即使在其他任何一类的美术古迹中也是罕见的。

一、动物画的渊源

佛教认为，宇宙中的生命个体无论以何种生命形态存在，其生命的本质是一样的，没有高低贵贱

之分。所以，当某种生命形态缘尽之后，会成为另一种生命形态的现世因果回报。一个生命个体形态就是如此轮回、永无终止地在宇宙中存在着。新疆壁画中的本生故事就讲述了这一生命现象的存在形式，这些故事都是以佛自身表现为种种不同的生命形态，实践着救护众生的菩萨行来劝喻世人，各种生命形态在佛陀的世界中都可修行成佛。从而诠释了只要有生命的存在，就会有这样或那样的痛苦、烦恼，要想摆脱烦恼，真正的根源是弃恶从善，改邪归正，在行为上皈依佛门，方能真正解脱。因此，在壁画中就有佛在度化各种各样的人或动物的场面，如：佛在度化恶牛、猕猴、蛤蟆、恶狗等等。说明动物同人类一样有着独立的生命个体，在生命没有得到开悟之前，都处在时空之轮中互助共生，乃至共同修成菩萨行。因此，壁画中不仅有许多不同的人们修得了菩萨果位的故事，同时也有许多动物修得了正果成为动物菩萨的故事，这些画面的情节是非常生动的。

龟兹石窟壁画中有许多以动物为题材的本生故事，其最终意义是警示世人，具有一定的教育意义。如：摩诃萨埵投身饲虎。摩诃萨埵见一母虎产子。母虎饥逼，无力觅食，欲食其子。摩诃萨埵顿生怜悯，牺牲自己，以身饲虎，死后生兜率天。画面多作摩诃萨埵从高处投下，横身虎前，一大虎二小虎噬食王子身肉。有的仅画出大小二虎或一大虎。

龙头 克孜尔第193窟。画中龙头说明当地文化与中原文化的联系。

奔羊 克孜尔第110窟。图中的盘羊体型肥壮，似在狂奔。

童子道人以身饲虎。一婆罗门童子入山学道，得五神通。后与二道人共行觅果，见一母虎将产子，母虎饥逼，恐食其子，童子即说当持身饲虎。觅果归来，见母虎已产，张嘴露齿，二道人望而生畏，仓皇飞逃，而童子即刺臂出血，让虎舔饮，复又投身虎前，任虎啖食。画面作树下仰卧身穿袈裟的一人，一虎噬食其胸肉。

兔焚身施仙人。山间一兔与仙人亲善，时天大旱，果黍皆尽，仙人欲往人间乞食。为拘留仙人，兔拾薪燃火，投身火中，以己身肉供养仙人。画面皆作火中一兔，前坐一白发苍髯的老婆罗门。

鸽焚身施迷路者。时天大寒，雪山一鸽，见一迷路者饥寒交迫，濒于死亡，即衔薪燃火为迷路者取暖，并焚身为其作食。画面多作火中一鸽，前坐一身着龟兹装的人。有的画面是龟兹装人坐树下，双手伸向左方篝火，右卧鹿，鸽衔燃着的木棍疾飞而下。

设头罗健宁王舍身变鱼施饥民。阎浮提久旱不雨，颗粒无收，国人饥谨，死亡甚众，设头罗健宁王变为大鱼为民作食。画面多作一人或二人执刀斧河边斫大鱼。

尸毗王救鸽割肉施鹰。尸毗王誓求佛道，帝释为验其诚，让毗首羯摩天化作鸽，自己化作鹰，追逐至王所。尸毗王为救鸽，用与鸽，等量的身肉施鹰，割尽全身的肉也不能与鸽等重，便将整个身体相施。王的行为感化天地诸神，帝释以神力使王身肉还复。画面多作鹰追鸽向王飞来，王伸手救护鸽，一人执刀割王股肉。有的作一人执秤，秤的一头置鸽，一头为脚登秤盘的王，地上蹲一鹰。有的是一幅画内同时绘有尸毗王救护鸽与举身卜秤两个场面。

马璧龙王救商客。有500商客入海取宝，得之欲回。海龙怀瞋，欲害商客，夺取财宝。马璧龙王生

市生故事（左）

克孜尔第17窟。

菱格图案中的环形二首龙正在吞食一人的脚，而此人在临死前仍双手合十作祈祷状。设计巧妙，富有情趣。图中人物的衣帽具有西域地方特点。

悲，渡诸海客出海。画面上的马壁龙王皆为双头蛇形，或绕山作桥，或盘卧于地，身上行走着龟兹装商客及载物的牛马驴等。

大象舍身救囚犯。有一大象居住在四面被沙漠包围的山林中。一日，大象见一批流放的囚犯经过沙漠，饥渴万状，十分同情，决心舍身相救。大象告诉囚犯前面不远的山林中有水，并有一头死象，只要用象肉作干粮，用象肠作水袋，便可穿越沙漠。旋即奔回山林，摔死在崖下。囚犯来至，见死象是帮助自己的大象，感激不已。画面作一象仰卧于地，一人执刀剖象腹。

狮子舍身杀蟒救商客。诸商客入海取宝归来，被一大蟒所困，呼救不迭。狮子与白象结伴而游，见蟒做此恶事，奋不顾身，跃上象背，扑咬蟒头，使商客脱险，而狮子与白象皆因中蟒毒而身亡。画面多作一双头大蟒缠绕四身龟兹装商客，狮子登象背，口咬蟒头，蟒口吐毒气。有的仅绘一双头大蟒围食商客的情景。

智马舍身救王命。婆罗斯国梵授王有一智马，能预知前事。一日，王与宫女出城春游，邻国趁机入侵。王乘智马同敌奋战，智马被刺，肠胃流出，忍痛负王回城。奔至城门，无路可进，智马便纵身跃入池中，足践荷叶入宫。画面皆作全身戎装的王乘骑智马腾越在池中莲叶上。

猕猴王舍身救群猴。猕猴王率众入苑食果，遭国王追捕，受阻河边。猕猴王以身作桥，让同类逃生，自己坠水而死。画面多作猕猴王双足用藤蔓缚于河边上，双手抱住对岸的树，横身河上，众猴踏身而过。有的还绘有张弓射箭之人。

鹿王舍身救众鹿。波罗奈国王出猎，被围捕的众鹿四散逃奔，死伤甚多。鹿王无比哀怜，请求国王

市生故事（右）
克孜尔第17窟。