

教育部人文社会科学重点研究基地
兰州大学敦煌学研究所

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

敦煌隋代石窟壁画 样式与题材研究

杨郁如 著

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 郑炳林 主编

敦煌隋代石窟壁画 样式与题材研究

杨郁如 著

读者出版传媒股份有限公司
甘肃教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

敦煌隋代石窟壁画样式与题材研究 / 杨郁如著. --
兰州: 甘肃教育出版社, 2017. 7

(敦煌与丝绸之路石窟艺术丛书 / 郑炳林主编)

ISBN 978-7-5423-4108-2

I. ①敦… II. ①杨… III. ①敦煌石窟-壁画-研究
-中国-隋代 IV. ①K879.214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第119646号

敦煌隋代石窟壁画样式与题材研究

郑炳林 主编 杨郁如 著

出 版 人 王永生

项目负责 孙宝岩

责任编辑 金海峰 董宏强

书籍设计 徐晋林 张小乐

出 版 甘肃教育出版社

社 址 兰州市读者大道 568 号 730030

网 址 www.gseph.cn E-mail gseph@duzhe.cn

电 话 0931-8773136 (编辑部) 0931-8773056 (发行部)

传 真 0931-8773255

淘宝官方旗舰店 <http://shop111038270.taobao.com>

发 行 甘肃教育出版社 印 刷 兰州新华印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 27.25 插 页 3 字 数 392 千

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1~1 500

书 号 ISBN 978-7-5423-4108-2 定 价 82.00 元

图书若有破损、缺页可随时与印厂联系:0931-2607208

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用

未经同意,不得以任何形式复制转载

总 序

丝绸之路是中西文明交流永恒的通途,也是连接中外的一条艺术之路。西域地区的音乐舞蹈、佛教艺术都是通过这条道路传入中国的。隋代“九部乐”、唐代“十部乐”中的西凉、高昌、龟兹、疏勒、康国、安国、天竺等风格的乐舞都来自于西域地区,也都是通过这条路线进入中原地区的,特别是“西凉乐”,就是“龟兹乐”与传入河西的中原古乐融合之后形成的一种乐舞。佛教壁画艺术和雕塑艺术通过丝绸之路进入中原,形成自己的特色后又回传到河西、敦煌及西域。丝绸之路石窟众多,各有特色,著名的有麦积山石窟、北石窟、南石窟、大像山石窟、水帘洞石窟、炳灵寺石窟、天梯山石窟、马蹄寺石窟、金塔寺石窟、文殊山石窟、榆林窟、莫高窟、西千佛洞等。祆教艺术通过粟特人的墓葬石刻被保留了下来,沿着丝绸之路和粟特人聚落分布于古代天水、长安等商贸城市。体现中原文化特色的墓葬壁画艺术,也分布于丝绸之路上的河西走廊沿线和吐鲁番地区。文化的交融和碰撞通过艺术内容和风格充分体现出来,所以将丝绸之路称之为艺术之路一点也不为过,反而更能体现出它的特色。

丝绸之路沿线星罗棋布地分散着大大小小的石窟殿堂,让人叹为观止。丝绸之路把古代印度地区,中亚地区,以及我国的新疆地区、甘青宁地区、中原地区、东北地区乃至朝鲜半岛和日本,都串联了起来。如果说石窟殿堂是耀眼的珍珠,那么丝绸之路就像一条线,经过它的串接,亚欧

大陆的颈项上出现了一副华美的璎珞,耀眼而又迷人。百年以来,丝绸之路及其沿线的石窟殿堂以其独特的气质和魅力,吸引着来自世界各地一批又一批的学者,前赴后继,投身于相关的研究领域。

敦煌与丝绸之路石窟艺术一直都是教育部人文社科重点研究基地、兰州大学敦煌学研究所多年来研究的主要内容。30多年来,我们不但有一批专家持之以恒坚持石窟考古和石窟艺术研究,同时我们还培养了一批从事石窟艺术研究的研究生和留学生,他们在这个领域作出了卓越的贡献。1980年我们创办了中国大陆首家敦煌学专业刊物《敦煌学辑刊》,截至2015年年底已经发行了90期,石窟艺术研究专栏连同敦煌文献研究、敦煌历史地理研究等板块共同构成了刊物内容的主体,已然成为国内石窟艺术研究成果发布的重要平台。2008年沙武田博士学位论文《敦煌画稿研究》获得该年度全国百篇优秀博士学位论文提名奖;《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》进入《国家哲学社会科学成果文库》。与此同时,为了对敦煌与丝绸之路石窟艺术研究进行梳理和总结,兰州大学敦煌学研究所启动了《丝绸之路石窟研究文库》项目。其中《天水麦积山石窟研究论文集》《永靖炳灵寺石窟研究论文集》和《河西陇右石窟研究论文集》已经陆续出版,龟兹地区和陕西地区石窟研究论文集正在收集、整理中。这些工作虽然耗费人力和物力,但若能对学界研究有所裨益,也是我们最大的荣光。

结合目前学术研究动态,兰州大学敦煌学研究所启动了“敦煌与丝绸之路石窟艺术”丛书项目,研究内容涵盖甘肃省境内的大部分石窟,既有石窟群整体性的研究,又有石窟个案研究。一方面,多层次地透视丝绸之路石窟艺术文化的博大精深;另一方面,紧抓学术研究前沿,集中体现了未来丝绸之路石窟艺术研究的方向。

一、石窟艺术专题研究

学界在过去50多年中进行了大量的基础测绘调查和壁画内容考

释,这种研究基本上是以单个题材壁画为重点,按照时间顺序或者空间划分来对某种特定题材进行考察。这项研究是基础。无数前辈已经为我们做出了榜样。本套丛书中的《敦煌石窟彩塑艺术概论》则是一个新的案例,该书以敦煌石窟彩塑为主要研究对象,同时涉及中国其他石窟的雕塑。结合洞窟建筑、壁画,以时代为纵线,展示了敦煌石窟彩塑独特的艺术魅力。此类研究还包括《敦煌石窟中的少数民族服饰研究》《敦煌藏经洞出土绘画品研究史》《敦煌隋代石窟壁画样式与题材研究》《北周石窟造像研究》《甘肃省博物馆藏北朝石刻造像研究》,等等。

二、石窟艺术与社会历史研究

石窟艺术与社会历史研究丝丝相扣。对于敦煌石窟而言,藏经洞出土的敦煌遗书,包括记录敦煌社会开窟造像的功德记、敦煌历史人物的邈真赞等,都是不可或缺的研究材料。史苇湘先生《敦煌社会历史与莫高窟艺术》提出敦煌本土文化论和石窟皆史论,成功运用艺术社会学研究敦煌石窟,这种研究方法意在最大程度地把莫高窟考古资料和藏经洞遗书结合起来,还原敦煌社会历史。本丛书中的《敦煌阴氏与莫高窟研究》就是运用石窟与文献相结合的方法,在石窟营建史的背景下对阴氏家族开凿或参与开凿的7个洞窟进行全面研究,从而分析阴家窟所反映出来的佛教思想、佛教功能以及社会和艺术功能。

三、佛教洞窟与寺院仪轨的综合研究

丝绸之路佛教寺院中的壁画造像题材,不同于博物馆藏品,它没有像藏品一样脱离原来的空间关系。这就为学者通过壁画造像所在的空间位置探索古代佛教仪轨提供了可能。本套丛书中的《麦积山石窟初期洞窟调查与研究》《马蹄寺石窟群汉传佛教艺术研究》《陇东地区北朝佛教造像研究》等主要研究对象集中于甘肃北朝洞窟,其综合造像内容、佛教经典以及中古时期寺院仪轨,系统阐释了图像与寺院生活的密切关系。这一研究方向是未来石窟艺术研究方向之一。

四、洞窟个案研究

专题性研究是基础,不过其弊端也清晰可见。这种研究割裂了一个洞窟之中壁画和壁画、壁画和塑像之间的互动关系。而实际上所有的造像题材都是一个有机整体,它们共同诠释了主尊乃至整个洞窟的造像设计理念,同时也反映了洞窟背后的历史信息。因此,我们在过去数十年工作的基础上,将某一特定洞窟的诸种壁画造像题材作为一个整体进行研究,这也是未来丝绸之路佛教艺术研究的大势所趋。本套丛书就包含了莫高窟第 61 窟、第 100 窟、第 454 窟、麦积山第 127 窟及瓜州榆林窟第 25 窟的个案研究。这些成果选取特定历史时期极富代表性的洞窟作为研究对象,全面透视洞窟设计理念,深层次构建了石窟艺术发展史。

五、特定历史时期特定区域图像的普查与研究

随着新资料的不断公布以及学者对洞窟历史背景认识的加深,部分特定阶段的佛教洞窟研究有待再探讨。本丛书《敦煌十六国至隋石窟艺术》《川北佛教石窟和摩崖造像研究》和《吐蕃统治时期敦煌密教研究》即属于此类。以敦煌为例,学者们认为,敦煌石窟的晚期,由于西藏后弘期佛教的兴起和广泛流传,敦煌石窟营造被推进到了一个崭新的时期。目前随着藏语文献的整理和藏学研究队伍的壮大,学界对敦煌中唐到元代的历史有了更深的认识,原来对敦煌藏传佛教艺术认知需要重新架构。如本丛书中的《吐蕃统治时期敦煌密教研究》就对相关问题做了探讨,整理了与吐蕃统治敦煌时期密教有关的大量文献与图像资料,对汉藏文献以及图像做了初步的分类与对比;讨论了吐蕃时期敦煌密教与其他信仰的关系;总结了中唐密教在整个敦煌密教发展史上的里程碑意义。

本丛书以丝路沿线石窟整体为研究对象,既注重梳理其内在的逻辑关系,又注重对个别石窟的重点探究,以开放的、广阔的研究视野,重新审视西到龟兹,东到天水、西安,西南到川北的石窟寺遗址,探索石窟艺术风格的发展演变。

这套丛书主要汇集了兰州大学敦煌学研究所近年来在敦煌与丝绸之路研究方面的最新成果,希望借此出版机会倾听学界的批评和指正。

郑炳林

2015 年 12 月

目 录

绪 论	001
一、研究动机与目的	003
二、文献探讨	005
三、研究方法与论文结构	013
第一章 敦煌隋代石窟的特征与开窟背景	017
第一节 敦煌隋代石窟的界定与分期	020
第二节 敦煌隋代石窟开窟的兴起与题材的转变	025
一、敦煌隋代石窟开窟的兴起	025
二、南北统一后佛教宗派的发展与壁画题材	030
第三节 敦煌隋代石窟的艺术特征	044
一、敦煌北朝至隋石窟艺术风格特征的转变	044
二、隋代艺术发展与敦煌隋代石窟的风格特征	049
三、敦煌隋代石窟艺术中的南朝与北齐元素	056
第二章 敦煌隋代石窟的壁画配置安排	059
第一节 隋代石窟的设计构想	062
一、建筑式装饰模式解体	063
二、从西魏第 249 窟、第 285 窟到隋代第 305 窟	068
三、隋代石窟所展现的世界观	072

第二节 隋代石窟壁画布局模式	074
一、组成隋代石窟布局架构的题材	075
二、隋代石窟布局分类	088
第三节 隋代石窟的壁画构图样式	110
一、叙事性构图向场景式构图的转化	110
二、隋代的净土思想	113
小结	115
第三章 敦煌隋代石窟壁画对外来样式的融会——宝盖图案	119
第一节 中国传统伞盖的称谓与图像的演变	123
一、中国古代文献中的伞、盖	123
二、中国的伞、盖图像	129
第二节 印度与犍陀罗造像中的盖	149
第三节 莫高窟北朝至隋代石窟中盖的样式	160
一、莫高窟北朝石窟壁画中的“盖”	160
二、莫高窟隋代石窟壁画中的“盖”	168
第四节 敦煌隋代石窟宝盖图案盛行之原因	176
第四章 敦煌隋代石窟壁画中图像样式的演变 ——以摩尼图像为例	183
第一节 摩尼的含义与图像定名问题	187
一、摩尼、摩尼宝珠、火珠的含意	188
二、摩尼宝珠与火珠的异同	192
第二节 摩尼图像	196
一、西域的摩尼图像	198
二、河西地区的摩尼图像	200
三、关陇以东地区的摩尼图像	205

第三节 敦煌莫高窟的摩尼图像	212
一、北朝末至隋初敦煌莫高窟摩尼图像的嬗变	212
二、敦煌摩尼图像向中原传播	217
三、摩尼图像盛行的原因	220
第五章 敦煌隋代石窟的壁画题材及其继承与创新	225
第一节 千佛与飞天	228
一、千佛	228
二、天宫伎乐与飞天	229
第二节 尊像画与说法图	231
一、尊像画	231
二、说法图	232
第三节 经变	237
一、法华经变	237
二、维摩诘经变	243
三、涅槃经变	245
四、弥勒经变	248
五、药师经变	251
六、福田经变	253
七、西方净土变	253
第四节 供养人与药叉	260
一、供养人	260
二、药叉	261
小结	264
第六章 中国佛教授记思想与授记图像	267
第一节 “授记”的语意演变与大乘佛教的授记思想	271
第二节 汉译论典对授记的定义及授记思想的开展	275

第三节 汉译经典中的“授记”	290
第四节 中国的佛教授记图像	305
小结	337
第七章 敦煌隋代石窟中的弥勒授记图	339
第一节 弥勒授记像绘制位置与样式	342
一、第 417 窟	342
二、第 419 窟	342
三、第 423 窟	344
第二节 弥勒授记图像形象来源	349
一、交脚与思惟三尊像	349
二、半跏思惟像	353
第三节 弥勒授记图之理据	361
一、弥勒上、下生经中关于弥勒授记的记载	362
二、图像位置变化所显示之思想变化	366
小结	373
结论与研究展望	375
图版目录	379
参考文献	391
后记	421

绪 论

一、研究动机与目的

本研究的主要目的在于从样式(form)与题材(theme)两个方面来探讨敦煌莫高窟隋代石窟艺术融会与创新的具体表现,以及促使隋代石窟得以创新的内在与外在原因。核心议题为:一、从壁画布局样式与构图样式的转变,探讨隋代石窟布局设计中内蕴的世界观。二、隋代大量表现并且样式异于北朝石窟的图像,探讨可能的外来样式的影响,或北朝至隋石窟艺术的内在发展。三、从莫高窟隋代新出壁画题材,探讨隋代敦煌佛教思想的转变与独特性。

敦煌莫高窟隋代石窟展露出一个短暂却统一的王朝极为饱满的生命力,目之所及都是在接受与创新、继承与变革之间的摸索。几乎所有涉及隋代艺术、莫高窟艺术的论著都要提及其承上启下的具有过渡性的特点。然而,敦煌莫高窟隋代石窟艺术的变革与创新有哪些具体表现?促成这些变革与创新的原因是什么?却仍然有待探究厘清。

随着隋代壁画墓的陆续出土与公布,隋代艺术开始逐渐受到重视,加以敦煌石窟本身各方面研究也都更加全面与深入,近几年也开始有学者针对莫高窟隋代石窟艺术中融会与创新的具体表现、发展过程以及原

因进行考察。莫高窟隋代石窟创新的表现及其创造力的来源,议题可以说是方兴未艾,探讨莫高窟隋代石窟艺术具有重要意义。

因此,本论文希望从更多视角、更客观地考察敦煌隋窟艺术及其艺术形式产生的原因;借由这样的考察来了解隋代敦煌的佛教、佛学思想、敦煌石窟艺术与中原、西域的交流。并透过敦煌隋代石窟的研究过程探寻更适于学界当前需要的佛教艺术研究方法,找出更融洽的佛教艺术史论述方式——“内向观”和“外向观”的艺术史的平衡点。^①而本论文的主要目的,在于从石窟壁画的样式及题材两个方面,来探讨敦煌莫高窟隋代石窟过渡性特征的具体表现,莫高窟对北朝石窟艺术的继承与转化现象,以及外来图像样式与思想的融摄状况。

^①克莱因鲍尔(W.E.Kleinbauer)将现代艺术史分为内向观的艺术史和外向观的艺术史。内向观从作品本身出发,研究作品的形式特点、象征与功能,而外向观着重研究与作品有关并对其产生影响的所有因素。

二、文献探讨

敦煌石窟研究始于探险实录与考古调查,其后是艺术家与相关工作者的临摹展示与文字介绍,并慢慢发展出对各绘塑题材的深入考察。隋代石窟的界定与分期则以樊锦诗、刘玉权等先生的《莫高窟隋代石窟分期》最具代表性,文中利用考古学方法对洞窟形制、塑像特点、壁画、图案纹样等进行分类,以四个保留有纪年题记的石窟为标准,进而将莫高窟隋代石窟分为三期。^①至今相关研究在隋窟分期定年上仍多依据该文。如百桥明穗先生依据石窟分期与各期窟形,探讨隋代在崖面上的开窟方向,再据此推断挤在北朝窟群中的几个隋窟应与崖壁崩塌有关;又根据第292、427窟的位置与窟形判断应是隋代重修的北魏窟。^②而梁银景《隋代佛教窟龕研究》进一步充实了樊文之类型比定,并与其他地区隋代窟

①樊锦诗,刘玉权,关友惠.莫高窟隋代石窟分期[M]//中国石窟·敦煌莫高窟二.北京:文物出版社,1989:177—189.

②百桥明穗.敦煌莫高窟早期窟试论——隋代窟诸问题[A]:2000年敦煌学国际学术讨论会文集·石窟考古卷[C].兰州:甘肃民族出版社,2003:279—299.