

世界艺术教育文库

永恒的寺庙

石窟艺术

张 总 著

吉林美术出版社

SHI JIE YI SHU JIAO YU WEN KU

世界艺术教育文库

永恒的寺庙

石窟艺术

张总 著

吉林美术出版社

(吉) 新登字 06 号

世界艺术教育文库

永恒的寺庙——石窟艺术

著 作 者：张 总 责任编辑：朱孝达

封面设计：朱 循 版式设计：丹 赤

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5.5 印张 插页 8

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0724-2/J·471 定价：15.50 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

导言 古代文化的宝库——集建筑、绘画、雕塑于一身的石窟	1
一、渊源有之 文明古国之天竺石窟	8
1. 佛教的源流	10
2. 石窟的起源	16
3. 佛教艺术的滥觞	17
4. 佛教传播的核心	22
5. 塔柱与绕行	29
6. 僧房与佛殿	33
7. 瑰宝阿旃陀	34
8. 奇丽埃罗拉	39
9. 雄伟巴米扬	44
二、融会贯通 独具风貌的新疆石窟	47
1. 龟兹路上	47
2. 红色克孜尔	49
3. 塔柱与大像	52
4. 本生与佛传	53
5. 裸像与歌舞	57

6. 沙漠中的烽火台	59
7. 高昌故国	62
8. 美丽的装饰之所	64
9. 摩尼窟像	66
三、丝路缀珍 长廊贯珠的甘陕石窟	69
1. 宝库敦煌	70
2. 壁画长廊	76
3. 造型与技法	84
4. 遗书与遗画	88
5. 凉州遗迹	90
6. 天成雕塑	94
7. 南北呼应	100
8. 须弥圆光	101
9. 巨像浮雕	103
10. 彬州唐风	104
四、帝王佛影 皇家风范的中原石窟	108
1. 雕饰冠绝	108
2. 宝相神光	122
3. 御魏启唐	131

五、迹简意澹	唐兴宋盛的南方石窟	133
1. 栖霞剡溪		134
2. 川北先声		137
3. 大足奇观		138
4. 南诏大理		144
5. 东南神光		148
六、西藏高原	再现真容的佛国奇踪	152
1. 古格遗迹		152
2. 拉萨环宝		155
七、地接海望	海东邻国的点点佛光	157

导 言

古代文化的宝库 ——集建筑、绘画、雕塑于一身的石窟

在对石窟艺术作一番巡礼之前，我们首先应该明确一下什么是石窟？简言之，石窟就是在山崖立面开凿而成的石质寺院。所以，石窟更准确一些的名称应该是石窟寺。石窟具有与寺庙同样的功能。石窟由古代的工匠开凿而成，并雕塑佛像、施绘壁画。石窟可供僧侣礼佛、修行，也可供一般民众进香拜佛。石窟的规模大小不一，小的石窟仅有数窟，大的石窟可达到数百窟，或者是窟室的规模非常大。由于石窟常常是许多洞窟聚集在一起，所以很多石窟都有千佛洞之称。现在所说的石窟，还包括摩崖造像在内。摩崖造像只是在山崖上开凿的深度较浅，不似洞窟如室如窑，龛位中只雕刻出造像，同样可以满足礼拜敬佛的需要。有些摩崖前面加上窟檐，或者附近修建寺院，也达到了石窟与寺院的结合。

石窟与寺庙功能相似，但它们的区别在哪里呢？不说其他方面，最重要的一个区别就是石窟的耐久性。由于中

国古代建筑最初采用木构结构，以后逐渐使用砖木混合等构造，但这些材料无论在防火或持久方面都不如石质。从这个角度来说，我们把石窟称为永恒的寺庙。

石窟的确比建筑形式的寺庙耐久。中国现存最早的寺庙建筑是唐代所建的佛光寺东大殿和南禅寺大殿，这已经是难能可贵的遗存了，而石窟的早期遗存却是5世纪初的十六国时的作品。星罗棋布的石窟中保存的丰富的艺术品，雕刻、彩塑、各种风格的壁画，仿佛陈列在长长的历史留下来的画廊之中。所以，当我们对石窟作一番漫游时，也就是对古代遗留下来的艺术作了一番巡礼。

说到这里，我们不妨对艺术史的分类作一些了解。一般说来，西方美术史将造型艺术品分为建筑、雕塑、绘画三大类，如果加上实用的工艺美术，就构成了美术即视觉艺术的完整体系。而中国古代的美术史家，却只重视绘画，把美术的范围限定在绘画之内。对于建筑和雕塑之类，却采取了比较鄙视的态度，认为只是工匠的制作，不是高层次的珍品。他们最为推崇的是文人和官僚作品，高度重视作品中反映的文化素养，不很看重作品中的技艺成分。固然，推重作品中的含有的文化素养，强调作品的格调品味，是很有道理的，由此也产生了富于特色的文人画。但是，主要由民间工匠所创制的石窟艺术作品，也达到了不可企及的造诣和高度。这些饱含崇高宗教精神的作品，决不仅仅是形似之作，其中包含的优秀作品，也可以独立于世界美术之林。也可以在世界美术史上写上一笔。

因而，现在研究中国和东方古代的美术，也都按照建筑、雕塑、绘画和工艺的体系和线索，充分注意占有重要

地位和份量的宗教艺术。尤为有趣的是，我们在分析石窟这种载体包含的艺术形式时，可以发现，恰恰又是由建筑、雕塑、绘画这三种形式组成了石窟。组成美术史的三条线索，在石窟中得到了集中的体现，仅此一点，也可以说明石窟在艺术史上的特殊地位。

同样需要说明的是，石窟艺术是一种宗教艺术。因为石窟的凿建是服从于宗教功能，服从于宗教需要的，因而与世俗艺术有所区别。在石窟所属的宗教中，佛教占了主导地位，因为佛教是世界三大宗教之一，佛教在流传的过程中，产生了极大的影响。其中石窟和佛像所起的作用，也是不可低估的。印度的石窟中，还有属于耆那教和印度教的遗存，在中国，也有摩尼教和道教的石窟，还有一些儒、释、道三教合一的窟室。虽然其分量较少，由于这样的原因，我们在巡礼石窟的过程中，也要掌握和了解有关的宗教知识。

石窟寺的起源和发展也有一个过程。石窟寺是从印度发展起来的。最早的石窟只是供僧人坐禅、修行的石室、石屋，尚不具备石窟寺的性质。以后的石窟具有了“支提窟”和“毗诃罗”两种主要的形制。支提是梵文的音译，意为以石雕成、内无舍利瘞藏的佛塔，石窟中雕出佛塔，自然就成为了塔庙窟即支提窟。毗诃罗也是来自梵文的音译，意即僧房。僧房就是僧人们居住、修行之处。有了可以集会、礼拜、诵经之处，再配合修行、止息之处，寺庙的基本要素已经具备。不管这种寺庙和外在形式是石凿、土木建构、还是砖石等材料筑成。如果讲堂、食堂、库房等附属设施一应俱全，那就构成完整的“僧伽蓝”了。

石窟之所以形成石窟寺，佛塔进入石窟起了很大的作用。佛塔不仅使窟室成为窟寺，其本身就关系到佛教艺术的起源。佛教的创立者释迦牟尼，圆寂以后的身体经焚化，成为舍利。当时就有八位王者，分取舍利，起塔供养。僧众弟子们从礼敬师尊转至礼敬佛塔。现存的印度早期佛塔——山奇大塔四个塔门，布满了精美的浮雕。这就是佛教艺术的滥觞。

印度早期石窟的代表巴雅、卡尔利石窟，都有成熟完美的塔庙式支提窟，而且以支提窟为中心，围以僧房类的毗诃罗。这些支提窟的里面深处，挖凿出了覆钵式的佛塔，信众僧人们，进窟后可以循侧廓，绕塔礼拜。塔庙式的窟和僧房类的窟结合在一起，由此就产生了丰富的窟形变化。石窟的洞窟形制，就是石窟的建筑形式。从支提窟和毗诃罗窟这两种基本类型，发展出了多种的窟形样式。石窟的形制在中国产生了许多种变化。

支提窟的形式传到中国后，在不同的地区发展了各种变化的亚型。例如在新疆地区，就产生了龟兹式。在河西走廊和中原北方地区，产生了中心方柱式窟。河北的响堂山石窟中，还有把窟室的外面、即正立面做成覆钵塔形的塔形窟。僧房窟也在中国产生种种变化。

印度的佛教艺术是先有佛塔，后有佛像。佛像产生后，就成为佛教艺术的核心，也成为了佛教传播的核心。佛像在西北印度的塔上出现，也在后期的僧房式毗诃罗窟中出现，使这种窟形成了佛殿窟。另外在中国的石窟形制正是在这些窟形建筑的基础上形成的。而且发展出了更为多样的形制。经过有关专家和学者的总结，可知，中国的

石窟形制除了窟中心设塔柱的塔庙窟和供僧人起居和禅行的僧房窟外，还有在窟中开龕设像的佛殿窟；在塔庙和佛殿窟中设置大型佛像的大像窟；佛殿窟内设坛置像的佛坛窟；僧房窟中专供禅行的罗汉窟以及成组出现的小禅窟。详细的分类可达于七种。但最主要的仍在于塔庙与大像、佛殿与佛坛、僧房与禅窟这几类。在大的石窟群中还有供工匠的居住窟和库房、杂房等等。

中国的摩崖造像也有露天大佛和开龕设像的形制。著名的乐山大佛就是其中的例子。早在南朝时开凿的摄山大佛就是开龕设像，龕前加以木构窟檐以保护造像，以后因窟檐反不若像体耐久，逐渐出现了露天大佛，有些大佛仿佛与山溶为一体，或成为山体，为祖国的山河平添了一种崇高而神圣的氛围。龕像的尺度变化也很大，许多小龕仅数公分高，雕出极精美的小像。需要注意的是，摩崖龕像与石窟不能截然分开。固然五代、宋以后在南方有不少石窟以摩崖龕群为表现形式，但在北方的大石窟群和大石窟洞中都开有很多龕，龕中造出佛像。因而，摩崖造像与石窟有密不可分的关系，一般说来，石窟的范围中也包括了摩崖造像的形式。

除了窟形反映的建筑形制之种种变化。石窟中有泥塑和石雕等形式的大量作品，泥塑一般是在石质不易雕造处采用，而且是用塑成后施彩绘装璜的彩塑。还有一种石胎泥塑，即以石凿成粗坯，再以泥精细塑造。石刻则是在窟内坚硬的石质上雕刻琢磨而成。极个别的窟室中有将别处刻好的造像或造像碑移入其中的情况。还有的石窟中有绘、塑结合的手法，例如将头部塑出，身体只在壁面上画

出，形成塑、绘溶合统一的效果。

中国石窟的壁画保存的状况较寺庙和宫庭要好得多。寺庙由于建筑状况本身不够耐久，壁画的载体不存，画面更无可附身。佛光寺东大殿中麟爪凤羽般的小块唐代壁画已是奇珍。但在石窟之中，情况却大不一样。例如敦煌莫高窟中仅隋代洞窟就达 80 个，窟中满是壁画。唐代的窟室已有 228 个。还有很多更早的作品。中国石窟壁画多是在壁面上加草泥，再加上白灰的表面处理，干后再起稿上色，完成绩施素壁。也有个别窟中采取了不同的方法，例如莫高窟元代第 3 窟，在处理好的壁面没有干燥时就开始画，以期获得颜色渗入壁面的效果。这种方法与西方文艺复兴时用的湿壁画技法比较接近。

在世界的范围内，中国的石窟也有独到的地位，无论从数量、规模、保存的艺术品，都有无可替代的品质。石窟的分布达于亚洲广阔的大地。其起源在于印度。东晋的高僧法显和唐代的高僧玄奘，去印度取经的过程中都参访过不少“石室”、“石窟”。印度现存的著名石窟也有巴雅、卡尔利、贝德萨、纳西克、阿旃陀、埃罗拉、象岛等。其中的埃罗拉石窟分属佛教、耆那教和印度教三种宗教。象岛石窟则属于印度教。岛国斯里兰卡的古都附近有加尔、毗诃罗窟。中亚的阿富汗有著名的巴米扬石窟。还有在卡克拉克和弗拉蒂一带的河谷分布的石窟，阿富汗东部贾拉拉巴德有费尔哈纳石窟，北部海巴克有塔夫特鲁斯塔石窟。巴基斯坦原属印度，现在还有塔克提鲁斯坦石窟和哈萨尔与富尔哈纳的石窟。在阿姆河以北的乌兹别克斯坦之南部捷尔梅兹，有卡拉切佩洞窟寺院遗址。附近的塔吉克

和吉尔吉斯也有不少佛寺的遗址。

中国石窟分布的面很大，从北到南、从西至东，都有大小不同的石窟散落其间，沿古丝绸之路的分布尤为集中。从各地石窟的特色，又可分为新疆地区、中原北方区、南方区和西藏地区四个大区。其中又以中原北方区的石窟最为复杂，又可划分为若干个小区，南方也可分为东南、西南区。中国石窟约从3世纪时就开始凿造，最后延续至16世纪。据统计，全国的石窟群的数量约在一千处以上。石窟洞和造像龕的数量就更大了。无论在时代延续的长久，保存内容的丰富，艺术品的质量，都是另一些国家和地区难以相比的。中国石窟的艺术作品是非常值得介绍的。

石窟艺术从中国广阔的大地上开出绚烂的花朵后，又向东波及到了朝鲜半岛和日本。

石窟艺术的传播是与佛教等宗教的传播息息相关的。由于佛教在整个亚洲文化圈据有的重要地位和范围，佛教石窟也据有了同样的范围。既使在同属佛教的石窟中，其艺术风格也是千差万别，变化极多的。佛教石窟中的窟形、雕塑、绘画的风格又是相互联系的，相互之间存在着错综复杂的相互影响关系。各个国家、民族和时代的风貌都在石窟艺术中得到了深厚的积淀。

下面，我们就沿着亚洲大地，特别是中国的土地与河山，对这种古代文明的重要遗存，古代艺术的宝库，作一番巡礼。了解这些宝库中的珍藏，了解其中的建筑形式、雕塑和壁画的各种作品，同时也要掌握一些必要的宗教知识，这样才能更好地把握这些作品中内容与形式的关系。

一 渊源有之 文明古国之天竺石窟

石窟的起源是在印度，古代印度在中国史籍中称为“天竺”，也称为“身毒”。中国历史上张骞通使西域，开拓交通，建立丝绸之路之事迹，极为著名。汉武帝派张骞初使印度时，印度与中国的四川已有贸易交通。“及元狩元年（公元前122年）博望侯张骞使大夏来，言居大夏时见蜀布、邛竹杖。使问所以来，曰：‘从东南身毒国，可数千里，得蜀人市。’”（《史记·西南夷列传》）这就是说张骞在大夏（巴克特里克）见到了四川出产的布匹和竹杖，而且是由四川运至印度再至大夏的。张骞由此建议汉武帝开通这条四川至印度的通路。此举虽未成功，但张骞第二次去西域时，又派遣副使去了“大宛……大夏、安息、身毒”等国。这说明中国与印度的民间贸易非常久远。

魏晋以来的佛教典籍中，多以天竺来称呼印度。至唐代以后，则以‘印度’为主称。据《大唐西域记》（卷二）记载，‘印度’之原意为‘月’。还有一说认为印度是从梵文的信度河之名，由波斯人、希腊人讹传为印度。

印度位于喜马拉雅山脉之南，是亚洲大陆中央向南突出的一个大半岛。从地形可分为北印度、德干高原和南印度三区。中古时期则分为东、西、南、北、中五区，称为五天竺、五印度。境内有印度河、恒河、布拉马普特拉三

大河系。其土地肥沃，气候湿热，雨量充沛。

印度具有悠久的历史和文化，是世界最著名的文明古国之一。在本世纪初于印度河流域发掘的莫亨卓达罗和哈拉帕遗址，证实了公元前三千年时印度河文明已达於全盛。遗址中有相当成熟的都市建筑。城市可能已有宗教殿堂或庙宇。文化遗迹中滑石印章十分突出。这些石雕的小小印章上刻出神秘符号或象形文字和动物纹样。琢刻技艺非常精湛。这些印章和零星的石雕祭司像、铜铸舞蹈女像等一起诉说着远古的神秘。特别值得注意的是一枚印章上有瑜伽姿的神像、三头合一并具牛角头饰。学者们认为，这反映了深深植入印度土地的观念，三头神的形象以后见于湿婆神，瑜伽禅定姿以后则见于印度的各种宗教。

印度河文明被北方越山而来的雅利安人及吠陀文化所替代。吠陀文化最重要的特征是种姓制度。种姓制度将社会上的人们分为四个等级。第一是婆罗门，即祭司僧侣阶层。最为高贵。第二是刹帝利，是武士和贵族，由他们中间产生国王和统治者。第三是吠舍，即商人和手工业者。第四则为首陀罗，是下层的劳动者。此外还有“贱民”，是不可接触者，称为旃陀罗。从公元前 2000 年至 1000 年，以吠陀文献为标志的吠陀时代已显示出远古幽远的宗教观念和多神崇拜观。神是自然力的化身，《梨俱吠陀》中有一千多首诸神的赞美诗，体现多神教自然崇拜的浓烈特色。吠陀时代以后，婆罗门教逐渐成型。婆罗门教以三大神为主神，即大梵天、毗湿奴和湿婆。从婆罗门教延续发展至印度教的三大神背后都有一个至上的“梵”。《往世书》等经典都说诸神是‘梵’的不同表现。因而印度的多