

西域绘画·8 (经变)

敦煌藏经洞流失海外的绘画珍品

马炜·蒙中 编著

重庆出版集团 重庆出版社

西域绘画·8 (经变)

敦煌藏经洞流失海外的绘画珍品

马 炜 蒙 中 编著

图书在版编目(CIP)数据

西域绘画·8/马炜,蒙中编著.一重庆:重庆出版社,2010.1
ISBN 978-7-229-00633-4

I.西… II.①马…②蒙… III.绘画-作品综合集-中国-古代 IV.J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第068716号

西域绘画·8
XIYU HUIHUA·8

马 炜 蒙 中 编著

出 版 人: 罗小卫
策 划: 蒙 中 郭 宜
责任编辑: 郭 宜 吴芝宇
封面设计: 蒙 中 未 山
装帧设计: 蒙 中 未 山 赵艳华
责任校对: 李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社
重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 5
2010年1月第1版 2010年4月第2次印刷
印数: 3001—4600
ISBN 978-7-229-00633-4
定价: 62.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

西域绘画·8（经变）

经变画是指依照某部佛经来绘制的绘画作品，亦称变或变相。广义上讲，凡依据佛经绘制之画，皆可称为“变”。其中包括了情节生动的本生、因缘、戒律等故事画，它们不同于没有情节的说法图和单尊像。但这些故事画多数时候只是选取佛经的一部分内容，而狭义上的经变画，则通常特指那些将某一部甚至某几部佛经之主要内容组织成首尾完整、主次分明的大画。古人绘制经变画目的是运用艺术的形象，向信徒传播佛教的理念。这种绘画形式在南朝时即已出现。唐张彦远《历代名画记》中记载有南宋时袁倩画有《维摩诘变》，梁时儒童画有《宝积经变》。敦煌莫高窟壁画中，有大量的经变画，具有代表性的有《西方净土变》、《东方药师变》、《弥勒经变》、《法华经变》、《维摩诘经变》等。经变画都有与之相对应的佛经，如法华经变与《法华经》，维摩诘经变与《维摩诘经》之类。

藏经洞里的这些经变画，大多数属于唐代、五代时期的作品。本册所收的经变画有以下几种：

《观经变》。一般除中央部分画的净土以外，左右部分多有描绘“未生怨”和“十六观”这两个内容。

“未生怨”是用连环画式的画面，表现古代印度的频婆娑罗王为了求子，先杀了一位修道之士，又杀了修道之士投生的白兔，终于得到了太子。但太子成人后，却将父王囚禁起来，母后也差点遭到他剑杀的表现佛教因果的故事。“十六观”是表现修道者面对太阳、月亮、水、地、树、宝池、楼台等十六种不同事物静坐冥想的情景。

《药师净土变》。是用一系列的畫面表現經上講的“十二大願”和“九橫死”。“十二大願”是十二種願望，例如：永遠富足寬裕，沒有丑陋、頑愚、盲、聾等種種病苦；病人遇見“無救、無歸、無醫、無藥、無親、無家、貧窮”等苦難時，如聽到藥師佛的名號，便能痊癒；飢饉的人可以得到食物；貧窮沒有衣服的人，能得到衣服等等。“九橫死”是九種痛苦的死亡方式：為被王法誅戮，逸樂過度，被庸醫、咒術所延害，火焚，水溺，被惡獸所噬，橫墜山崖，誤食毒藥，沙場戰死。通過這些畫告訴信徒們，佛力是可以抗拒自然的力

量、人间的王法，帮助人们实现摆脱苦难与贫穷的愿望。

《法华经·廿八品》中《观世音普门品》（法华经普门品变相图）在唐代很盛行，流传下来的经变画也很多。画面一般根据经上所描述的，观世音菩萨可以现三十二种不同的化身，从而展开构图。普门品的一种表现形式就是中央为观音菩萨，周围为其各种化身；另一种是以观音为中心，两边是得到观音救助的场景，得以幸免的十二种灾难：坠高山、推落火坑、盗贼、被恶人追赶等等。

《报恩经变》是唐朝初期出现的一部佛教伪经，在唐朝获得广泛的传播，产生过非常大的历史影响。五代、北宋时期的敦煌绘画中，有不少据这部经创作的绘画。经中宣扬的子女应该践行孝道、回报父母养育之恩的思想，与中国儒家思想，特别是《孝经》所提倡的孝和孝道伦理是一致的。通常描绘了人从父母那里如何受恩惠，画面中的人物形象，也是现实的生活场景的真实反映。

这些经变画多数场面较大，以说法场面为中心，周围配置华丽的殿堂宫阁、楼台宝池，或者描绘山水风景。画家将丰富的景物作为背景，其中穿插不同的人物，烘托出一个理想的佛教世界。对称式的构图形式非常接近，可见经变绘画在这时候已经相当成熟。画中大量地表现了汉人形象、人文景观环境、散点透视。带着典型的中国风格和审美特征，同时也能明显地感受到中亚佛教的影响。这些经变画内容丰富而多变化，很多场面和情节真实生动，画家将经文描述与个人生活的经验、细致的感受相结合，堪称经典。除了佛经内容外，大量的社会生活内容在经变画中也得到生动的体现。

当初斯坦因得到这些经变绢画的时候，画还存有丝绸镶边。由于是折叠起来存放的，在经受了近900年的重压后，多数已经破败，据他描述“很多大画上沾满了灰，或用针脚缝过，或用粗纸裱过，还有其他类似的修补之处”。这些都充分说明，早在被封存之前，它们就已被使用过了不短的时间。

药师净土变

唐 吐蕃时期（公元836年） 绢本设色 纵152.3cm 横177.8cm

《药师经》是记载佛教净土思想的重要经典之一。药师净土变相所依据的正是《药师经》。该经有五种译本。一、《佛说灌顶拔除过罪生死得脱经》即《大灌顶神咒经》，东晋帛尸梨密多罗译。二、《佛说药师如来本愿经》，隋达磨笈多译。三、《药师琉璃光如来本愿功德经》，唐玄奘译。此即现今流通本所据之译本。四、《药师琉璃光七佛本愿功德经》，唐义净译。前数译惟述药师佛，此译复增六佛，故云《七佛本愿功德经》，内容亦有不同。西藏僧众所读诵者为此本。佛教认为，只要信仰东方药师，就可以免除当世各种灾难。《药师如来本愿功德经》说：“佛告曼殊师利，东方过此佛土，十恒河沙等佛土之时，有世界名净琉璃，彼土有佛名药师琉璃光如来。当他作菩萨时，曾发十二大愿，解救众生。成佛后，凡敬药师，闻药师名号者，可不入畜生、地狱道，可解脱生老病死、毒蛇、盗贼、难产等诸苦，甚至可免除九横死的恶果。”《药师琉璃光七佛本愿功德经》也说，东方药师净土清净庄严，无诸恶趣等。同西方净土一样，东方净土也是一个十分诱人的好去处。

这张吐蕃统治时期的《药师净土变》虽然下边大半部分已缺失，但该绘画仍属敦煌绢绘中超大型作品。该画构图完整，气魄宏伟，形象生动地描绘了人们理想中的东方药师净土世界。中央部位有吐蕃和汉文对照的题记，因为褪色，肉眼几乎无法看清，通过红外线拍照方能识读。汉文题记共九行：

建造畢

丙辰歲九月癸卯朔十五日丁巳

□共登覺路

□□□法界蒼生同

以此功德奉為先亡□考

空罽索一軀

千眼一軀如意輪一軀不

一鋪文殊普賢會一鋪千手

敬畫藥師如來法席

这些题记，不像其他绘画那样记在下方，而是在画面中央。

画面上方，中间主体是药师佛，左右围绕的是二位菩萨与随从。画面正中有一个面积不小的题字空栏。它左右是骑着白象的普贤菩萨和跨着狮子的文殊菩萨。随从者呈倒八字排列，队伍庞大，各具神态。再下，居中的是千手千眼观音菩萨。左边是如意轮观音，右边残缺太多，应该是不空罽索观音。吐蕃时期，敦煌地区流行文殊和普贤。这幅画中的观音占据了较大的空间。画师通过人物不同的面部表情、细节刻画，表现了药师佛的凝重端庄，菩萨的文静矜持。这张画有不少精彩的细节，比如在文殊和普贤华盖上空起舞的小飞天，以及两位随从手握带着流苏的幡竿等。

安史之乱后，唐王朝转向衰败，吐蕃乘机侵吞河西，于贞元二年（公元786年）占领了敦煌。直至848年张议潮起义推翻吐蕃贵族的统治，吐蕃王朝这期间对敦煌实施了长达60余年的统治，对敦煌的政治、经济、文化产生了巨大的影响。吐蕃时期，由于吐蕃统治者保护扶持佛教，敦煌佛教得到迅猛的发展，这张绘画上，我们能看到鲜明的吐蕃时期特征，不仅题记是吐蕃文和汉文合璧，绘画表现上也很有吐蕃化的成分。

局部 药师如来的右胁侍菩萨

局部 普贤菩萨及眷属

局部 文殊菩萨及眷属

局部 普贤菩萨（放大约1.3倍）

局部 左上部的山岳风景

观经变相图断片·左下三尊像三胁侍菩萨（原寸）

唐（8—9世纪） 绢本设色 复原预想全图纵约210cm 横177cm

观经变相图断片·观世音菩萨三左胁侍（放大约1.3倍）

观经变相图断片·左外缘部上方“频婆娑罗”部分

《观经》即《观无量寿佛经》，又称《观无量寿经》。这部经为公元2世纪印度大乘佛教始祖龙树所撰，是佛教净土宗崇奉的三大经典之一。经中详尽地描绘了西方净土世界中，完美的人情伦常，衣食住行，环境物产等。净土宗传播到中国以后，在盛唐时达到鼎盛。表现《观经》的绘画刻像更是风行一时。在莫高窟现存的近百幅、跨越400余年的《观经变相》壁画中，最早出现于初唐，最晚是在北宋。

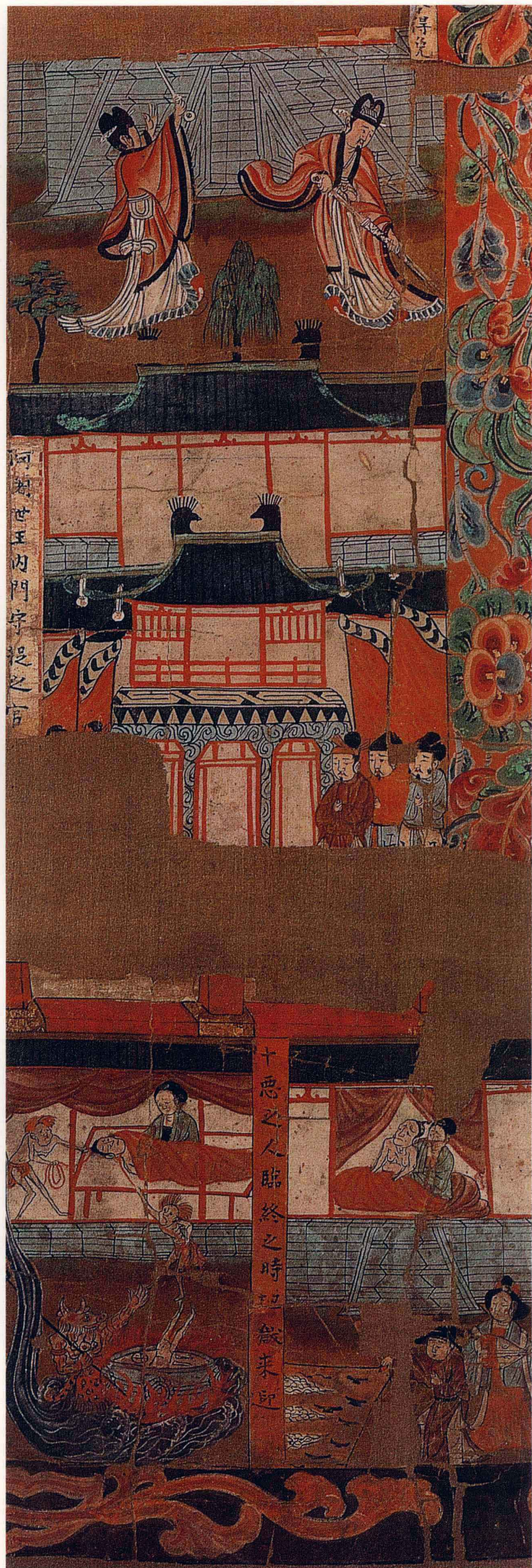
《观经变相图》残片，有着华丽耀眼的色彩。现存只有全图一半不到的面积，场面宏大，画面人物情态各异，用笔繁复，用美丽的花纹带将各个画面分开。其间有华丽的乐队、迦陵频伽等众多人物。将净土世界的环境、生活描绘得色彩斑斓。

整幅画面是由三幅宽约59cm的绢连接而成，褐色底子上画着唐草花纹的袈边。中间释迦牟尼坐在装饰豪华的宝台上，红色衣服装饰着华丽的金线做的边。青色翅膀的迦陵频伽直立在宝台旁。画着有花草纹样连接连着一个坐姿的菩萨，装束极其华丽，黑而丰满的头发垂落到手臂，衣裳装饰美丽鲜艳。莲台上也涂了绿色，而旁边花草的叶脉却画成白色。残留的画面上还画着很多唐草纹样的花纹带，将主画面和边缘隔开。花纹带上部，托着火焰宝珠的莲花座。与其他敦煌绘画比较，这幅画细节颜色的使用很特别。有着浓郁的中亚风格。

除中央部分的净土图以外，右侧外缘部分是韦提希夫人的“十六观想”，左侧外缘部分是“频婆娑罗的故事”，底部是“十恶人”。因此它是一幅标准的观经变相图的形式。残片右侧外部是韦提希夫人

的故事：古印度有一个叫频婆娑罗的国王，他年迈无子。经高人指点，说他命中当有贵子，但此人此刻尚在深山修行，要死后才能投胎为王子。国王求子心切，便命人断水绝粮，饿死了山中和尚。但和尚死后并未投胎为王子，而是托胎白兔，藏身于国王的花园中。国王知道后，又派人杀死了白兔。不久，国王终于得到一个王子，王子长大成人后，经恶人的教唆，对父亲生出恶念。于是，将国王拘禁起来，幽闭于深宫，断水缺粮。王后韦提希夫人知道这件事后，买通狱卒，用蜂蜜和炒面遍涂其身，璎珞中暗盛琼浆，借探望之机送给国王充饥。然而不久此事被王子知道，王子大怒，持剑欲杀母后。韦提希惊恐万分，挥袖逃跑。王子持剑追赶，情急中，有二大臣冒死出来劝阻。王子杀母未成，遂将其母囚于后宫，韦提希被囚后日夜不安，只得虔诚礼佛。佛知道此事，先派大目犍连和阿难前往探视，自己也亲驾祥云，进入深宫，告诉韦提希夫人国王害死和尚钉死白兔的前因，韦提希夫人知其原委，恍然彻悟，遵照佛的指点，修“十六观法”，最后升入极乐净土。

画面左侧最上面，是故事中修道者隐居的草庵，庵的下方，有伴随山谷弯曲延伸的围墙。山作为分隔下一场景的元素，山脊树都点上了石绿色。接下来是频婆娑罗和韦提希夫人被幽禁于监牢里的场景。再下一场景，狱卒们站在屋子外侧。为了从阿闍世王的手中拯救韦提希夫人，两位大臣，一人拔刀，一人挥刀的姿态，极为生动。

观经变相图断片·左外缘部下方“频婆娑罗”及十恶人部分

弥勒下生经变相图

唐末—五代初期（9世纪末—10世纪初） 绢本设色 纵138.7cm 横116cm