

A SERIES OF BOOKS FOR APPRECIATING DUNHUANG ART

VOLUME I — BOOK4 (Cave 329)

敦煌

敦煌研究院 甘肃人民美術出版社 • 敦煌研究院 甘肃人民美術出版社 • 敦煌研究院 甘肃人民美術出版社 • 敦煌研究院 甘肃人民美術出版社

石窟鑒賞叢書

第四分冊

敦煌石窟鑒賞叢書

出版者：甘肅人民美術出版社

發行者：甘肅省新華書店

印刷者：蘭州八一印刷廠

開本：787×1092毫米 1/20 印張：2.0

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

ISBN 7-80588-017-4 J·12

定價：10.00元

A SERIES OF BOOKS FOR
APPRECIATING DUNHUANG ART

Published by Gansu People's Fine Arts Publishing House

Distributed by the Gansu Provincial Branch of Xinhua Bookstore

Printed by August 1 Printing House, Lanzhou

Size: 787×1092mm 1/20

First Edition: December, 1990

First Printing: December, 1990, Lanzhou

ISBN 7-80588-017-4/J·12

Price: ¥10.00 Yuan

莫高窟第329窟的內容和藝術

張艷梅

莫高窟衆多的石窟中，唐代洞窟以其數量多、內容豐富、藝術精湛而爲人們所稱讚。莫高窟第329窟便是唐代初期洞窟中的傑出代表。

進入莫高窟窟區的大門，向北走約一百米，依左手拾級而上，至第二層，便可見到第329窟的窟門。

此窟窟形平面爲正方形，窟頂是覆斗形頂，四面斜坡內收至中心形成一個方形倒斗。中心繪藻井圖案，正壁開一敞口龕。

覆斗式窟是隋唐洞窟最基本的形制。它在莫高窟出現較早，十六國時期的第272窟基本上就是這種形式。北朝以後直到元代，覆斗式窟各朝各代都有鑿建。在漫長的年代裡，其形制並沒有太多的變化，祇是後壁的佛龕形式早晚有所不同。早期龕口淺，隋唐之際出現雙層龕，盛唐以後出現單層龕，晚唐以

後則爲方形帳形龕。

覆斗式窟在隋唐廣爲流行，與當時寺院排斥以塔爲中心而興殿堂式的廟堂有很大的關係，這也許是自隋以降，大乘佛教興起，覆斗形的殿堂更適合聚集信徒宣講經義和進行供奉禮拜活動。

此窟正面的佛龕內塑一佛、二弟子、四菩薩，這些塑像經清代重修，已看不出唐代塑像的風貌了。

窟內壁畫保持着唐代原貌。龕內佛光兩側繪佛弟子、飛天，下畫婆藪仙和鹿頭梵志。龕頂畫佛傳故事乘象入胎、夜半踰城。窟室頂部畫藻井，四披畫千佛，南北壁畫阿彌陀經變和彌勒經變，下部是五代重繪的供養人。東壁繪六鋪說法圖，下部爲供養人。前室和甬道均爲五代重繪。

窟頂是蓮花飛天藻井，它是莫高窟現存

最精美的藻井壁畫之一。藻井井心以淡藍色作地，象徵天空，中心繪一大朵蓮花。佛教認為蓮花是西方淨土的象徵，孕育着靈魂。釋迦牟尼說：要擺脫生、老、病、死等痛苦，祇有從蓮花中再生，從蓮花中進入西方極樂世界，在蓮花中成長。這朵蓮花，由14個卷瓣蓮和14朵卷雲紋相間環繞蓮心而成。中間綠色的圓形內有白色的蓮蓬籽。在青、綠、紅為地色的卷瓣蓮上，白色的短弧線作波形狀排列三圈相互環繞，形成旋轉性的團花中心。外層的卷雲紋則以最亮的白色為主色，輔以青、綠、紅、黃等色，使人觀之猶如蓮花正在旋轉的色輪上放光，色彩絢麗，燦爛奪目。《華嚴經》說：“蓮花妙寶為瓔珞，處處莊嚴淨無垢，香水澄淳具衆色，寶華旋佈放光明……”古代畫師們就是根據經文創造出了這些璀璨的蓮花。圍繞着蓮花是四身執花飛天，在藍天的映襯下，長巾飄舉，翩跹漫舞，週圍浮雲流動，似有風在吹拂。井心以外有卷草紋、聯珠紋、垂角紋、幔帷等，顏色有淡紅、深紅、赭石、黃、白、綠、黑等，色彩豐富描繪細緻。最外層是一組伎樂飛天，他們手握琵琶、箜篌、腰鼓等，淡黃

的地色，與內層的藍色相呼應，氣氛熱烈歡快。窟內仰看，倍覺富麗堂皇，絢麗多姿，它真不愧為唐代藻井圖案的傑作。

飛天，又名乾闥婆，香音神。是佛教八部護法神之一，是歌舞散花之神，它不像西方的天使身上長着像鳥樣的翅膀；又不像中國的羽人，渾身長滿羽毛；它僅凭兩條絲綢的飄帶，就在碧空中飄飄蕩蕩，任意翱翔。它是古代藝術家高度想象力的結晶。敦煌的飛天，幾乎每個洞窟裡都有，而每一個飛天的動態都各具特色，很少有重複的。第329窟裡的幾組飛天，在唐代飛天裡，就很有代表性。窟頂藻井中心有圍繞蓮花旋轉的四身飛天，它們皆按逆時針方向轉動，動作猶如水中暢游的仙子，舒展自由，展轉的飄帶，洋洋灑灑，週圍飄動的流雲與飛天飛行的方向一致，旋轉的感覺更加強烈。藻井的外圈也有一組12身飛天，它們手執各類天樂，有琵琶、箜篌、腰鼓、笙、古箏、橫笛等。與內層的四身飛天遙相呼應，他們的飄帶翻捲略平直，飛的節奏似乎很快。洞窟西壁佛龕頂部也有12身飛天，它們或手握天樂，側身吹奏，或手捧供品，飄然而下，或揚手撒花，

與窟頂飛天的整齊排列的形式迥然不同，顯得更為瀟灑，自由。

此窟佛龕頂部繪有佛傳中“乘象入胎”和“夜半踰城”兩個故事情節。佛傳故事在早期洞窟中就已出現，而且表現形式豐富多樣。莫高窟第290窟的佛傳故事，是長卷連環畫形式，共畫87個畫面。唐代大多選畫一些單獨的情節，以突出重點，“乘象入胎”和“夜半踰城”就是兩個例子。

傳說兩千多年前喜馬拉雅山腳下有一個十分富饒的國家——迦毗羅衛，其國王淨飯王是釋迦族的首領，妻子是摩耶夫人。他們沒有兒子。有一天，摩耶夫人做了一個夢，夢中她在菩提樹下乘涼，突然，一朵潔白的雲，自遠方飄然而來，雲端站着一頭大白象，一菩薩騎在大象背上，頭戴寶冠，飾璽珞，摩耶夫人看着菩薩，心裡一陣緊張，恍惚間，菩薩好像變成一個男孩鑽入她的右腋下，於是，孕懷了太子悉達多。

悉達多太子長大，娶鄰國公主耶輸陀羅為妃，生了一個兒子羅喉羅。淨飯王為使太子高興，讓侍從陪太子出遊。太子出東門遊玩，路遇老人；出南門遊觀，看見病人；出

西門觀遊，遇見死人和喪車；出遊北門，遇見一位沙門。太子回宮，憂思人生的生老病死諸苦，感嘆人生苦難無窮。後來太子觀耕，看到地裡的小蟲被鳥啄食；蛤蟆吃蚯蚓，蛇又吃了蛤蟆，孔雀吃了蛇，鷹捕食孔雀……從此他感到人生無常，決心出家去尋找擺脫生、老、病、死的“真理”。

一天夜晚，他騎了一匹高頭大馬，四天王托起馬蹄飛越城牆出了王宮，去到深山裡潛心苦修，終於“得無上道，為最正覺”而成佛。

在這個窟裡，祇繪了佛傳故事的“乘象入胎”和“夜半踰城”兩個較為重要的情節。前一個情節表示釋迦牟尼的降生，也可說是入世。後一個情節表示釋迦牟尼脫離人世的出世走向成佛的道路。因此，這兩個情節最能代表釋迦牟尼一生從入世到出世而成道的經歷。這兩個情節對稱地畫在佛龕頂部西側，淡黃的地色上，大象和馬深赭色，色彩上形成了強烈的對比。右邊飛奔的大象，健壯威武，前後兩腳站在兩個飛天所托的蓮花上，前面一乘龍天人引路。左邊的飛馬，瀟灑驕

健，天王緊托馬蹄飛奔，前面一乘龍天人引路。大象和飛馬的週圍是飛動的流雲和盛開的鮮花。整個龕頂給人一種滿壁風動，熱烈而又歡快的氣氛。

本窟北壁繪的是彌勒經變。

彌勒信仰在中國流行較早。4至5世紀初，隨着彌勒三經——《成佛經》、《下生經》及《上生經》先後翻譯成漢語後，彌勒信仰日盛：東晉名僧道安及其弟子法遇等篤信彌勒，誓生兜率。東晉西行求法高僧法顯東返，大力宣揚彌勒。南北朝以來在我國中原和北方廣大地區，彌勒造像極為普遍。民間亦多借“彌勒下世”而舉事起義。唐代武則天為了使自己登上皇帝的寶座，曾稱自己是彌勒下世，并授命薛懷義、法明等造《大雲經》，下令全國大造彌勒像，從而使彌勒信仰傳播全國。莫高窟現存的第96窟的彌勒大像（高33米）即為武則天天冊萬歲元年（公元695年）所造。

彌勒信仰包含上生、下生兩種教義：上生之旨是指信仰者死後能往生彌勒菩薩的居所兜率天宮，下生之義是說信仰者隨未來佛彌勒下生於轉輪王的理想國土在龍華樹下聽

法而得度。

敦煌壁畫中的彌勒經變最早出現於隋朝，主要是彌勒上生經變，繪彌勒菩薩在兜率天宮內說法，左右脅侍菩薩聖眾圍繞，形式較簡單，佈局對稱。唐代常將彌勒上生經變與彌勒下生經變繪於一壁，以下生經變為主。

此窟北壁的彌勒經變就包括《上生經》和《下生經》兩部份內容。整鋪經變由樓臺寶池由上而下劃分成兩部分。上部約三分之一的畫面為彌勒上生經變。經文說，兜率天宮有五百億天子，為供養彌勒菩薩，借天力建造宮殿，又脫自身摩尼寶冠，長跪發願：彌勒菩薩來世不久成佛，我等應當佛前受記，把寶冠化成供具，寶冠就變現出寶宮、寶樹、龍王等異相。還有一大神發願：如果我有福德為彌勒菩薩造善法堂，讓我額上生出一珠，傾刻之間額上出現五百億寶珠。圖中上方中央即為彌勒菩薩在兜率天宮，他頭戴寶冠，善跏坐，作說法相。兩側立有二菩薩，身後為五百億天子所造之宮殿。彌勒前面有十菩薩，是天子，神王向彌勒菩薩發願供寶。左右兩側的佛、菩薩與中央的彌勒，表示彌勒菩薩在龍華樹下成佛時的說法三會。下半部

約三分之二的畫面是彌勒下生經變。主要描繪彌勒菩薩降世成就爲未來佛，度衆出家及彌勒世界的太平盛世。畫面中綠水蕩漾，蓮花盛開，平臺樓閣，屹立其間。臺上佛在中央說法，諸天聖衆在兩旁專心聽法。下部平臺上，僊佉王剃度出家。佛經裡說：有一翅頭末城，莊嚴清淨，人民皆爲福德之人。莊稼一種七收，樹上生衣，寒暑自用，夜不閉戶，路不拾遺，人民安居樂業。國王富有七寶四藏，又有七寶臺，高千丈，寬六十丈。僊佉王與諸大臣將七寶臺奉獻給彌勒菩薩，彌勒菩薩又施捨給婆羅門，可是婆羅門把七寶臺毀壞。彌勒見七寶臺被毀，領悟到人生須臾無常，於是坐龍華樹下修道成佛。僊佉王率大臣、太子、王后、宮女等八萬四千人隨彌勒出家學道。圖下部中間有一几，几上陳設七寶，兩側有男有女正在剃度，後面樂隊伴奏。整幅經變三座平臺，中間流水分隔，又有小橋相連，構圖層次分明。色彩明亮、單純，以藍色作地統一畫面，顯得豐富而完整。

畫面兩側有兩塊空白，這是美國華爾納於1924年用化學膠液粘剝竊去兩塊畫面而留

下的痕跡。

初唐淨土變有兩種：阿彌陀淨土變和觀無量壽經變。第329窟南壁的阿彌陀經變是依據《佛說阿彌陀經》繪成的。畫面中，綠色的寶池上建有七座華麗的平臺，臺上樓閣聳立。阿彌陀佛位居中央，結跏趺坐，雙手作說法印，身著通肩袈裟，神態莊嚴慈祥。觀音、大勢至菩薩分立兩側，溫良和善。其他衆菩薩或站或立，或合掌或捧花，頭束雲鬢髻，戴寶冠，斜披天衣，腰束錦裙，瓔珞環飾，姿態婀娜，光彩照人。畫面上端，碧藍的天空中，流雲飄動，飛天穿行，天樂不鼓自鳴。圖下端兩側，兩身化佛爲身旁的菩薩講法。這組畫中西側四身菩薩動態十分優美，左起第一身側身款款前行，手捧香爐，神態虔誠可愛。第二身菩薩一手執花於胸前，正欲舉步前行。第三身在前行中上半身微側，似在招呼身後的一位，其造型生動優美。第四身全身正面，頭微向身後的化佛，好像還在沉思着佛的教誨，意猶未盡。這組菩薩顏色已變，形象有些模糊，實爲唐代人物畫的佳品。下端中部畫一組舞樂，一舞蹈者面向佛陀，身體略呈S型彎曲，左手平伸，右手

上舉，舞姿豪放有力，左右各有三身伎樂，分別演奏琵琶、箜篌、豎笛。他們的手隨着音樂旋律邊舞邊奏，動感強烈。寶池中還有迦陵頻伽，仿佛也正隨着優美的樂曲載歌載舞。這幅經變的構圖與彌勒經變相同，祇是下部描繪樂舞場面，表現極樂世界歌舞升平的景象。這反映了唐代音樂舞蹈藝術的輝煌成就。

佛龕下側兩端，有四身稚拙可愛的化生童子，身穿紅肚兜，腳踩蓮花，或手攀蓮枝，或手捧蓮花。佛經上講，人若修成正覺進入極樂世界，皆須再生，即從蓮花裡化生出來，這樣才能久居淨土極樂世界。圖中的童子就是剛從蓮花中化生出來的情景。在這裡畫家描繪出四個天真可愛的小孩在蓮花上遊戲鬥樂，生活情趣濃厚。

東壁北側的一組畫，上畫一佛二弟子二菩薩，雖說結構簡單，但已示現出淨土變的雛形。佛首上有巨形華蓋，週圍祥雲朵朵。畫面下端雕欄上部，似有寶池，蓮花盛開。

此窟東、南、北壁均繪有佛教淨土世界景象。佛龕兩側還有蓮花童子。這都具有很強的宗教感染力。

敦煌變文中說，極樂世界的人“思衣錦綉千重現，思食珍羞百味香”，“甘饌食時恒自至，天衣去處自身回”。這樣的美妙世界怎不誘人？但要進入這個世界並不容易。窟內大小不同的菩薩、化生童子表明往生極樂世界的不同階段，大菩薩從蓮花中生，善根已足，很快就能見到佛；童子則要經過若干小劫大劫才能進入極樂世界。所謂“九品往生”就是進入極樂世界的九個階段。這說明佛國世界也有嚴格的等級制度，實際上正是當時人間社會森嚴的等級制度。

東壁門上畫說法圖四鋪，用色各不相同，變色的程度也不一樣，可見古代畫家的不同風格。門上南起第一鋪說法圖雖已變色，但依然可見原有的白色。南起第二鋪保存較好，畫面菩薩設色淡雅，面相豐滿圓潤，表情自然安詳，用筆簡潔，中心的主尊肅穆莊嚴，色彩濃重，二者對比強烈。

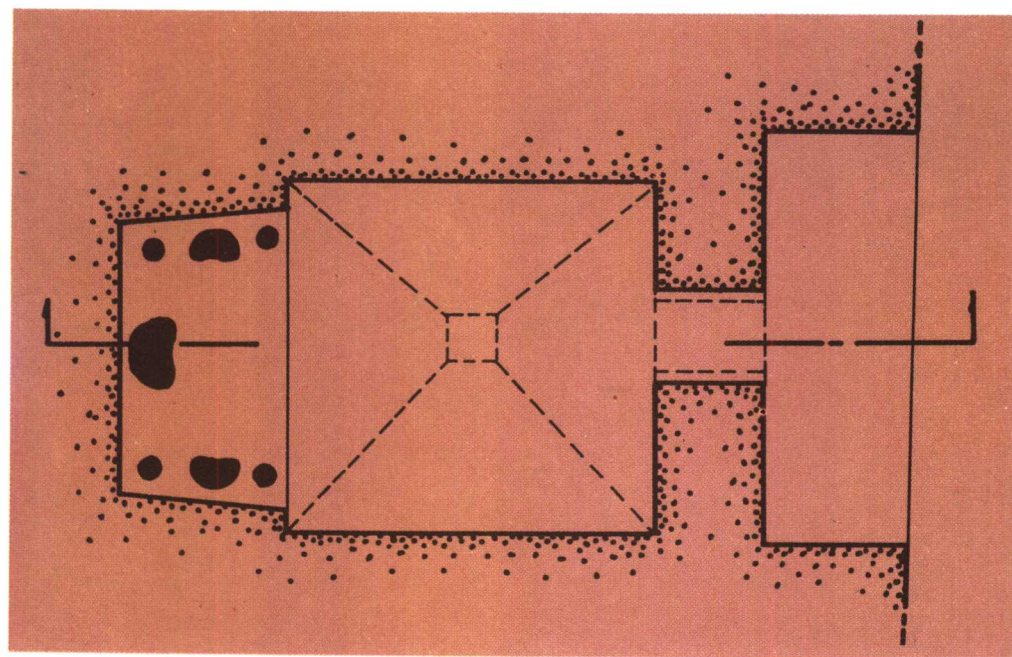
供養人是洞窟的施主，即修窟出錢之人。本窟的供養人畫像很有特色，一改早期隊列整齊繞窟一週的模式。東壁門兩側下端分別畫女供養人、供養牛車和男供養人、供養馬。東壁門南說法圖的下端畫一男一女供養

人。供養牛車這組畫中，兩頭健碩的黃牛駕着高大的牛車，旁有兩個駕車馭手。牛車造型優美，車篷高高翹起很有美感。車輪巨大顯得牛車穩定結實。畫面中有一貴婦模樣的供養人，跪在方毯上，手持蓮花，神態虔誠，身後兩侍女恭立。榜題爲“孫女佛口（力）一心供養”。在這幅畫上面，說法圖下側有一男一女兩身供養人。北側的女供養人身穿窄袖小衫，束長裙，體態秀美，席地跪坐，手持蓮花，目光沉靜，神態虔誠專注，已爲很多研究者、美術家和參觀者熟知。

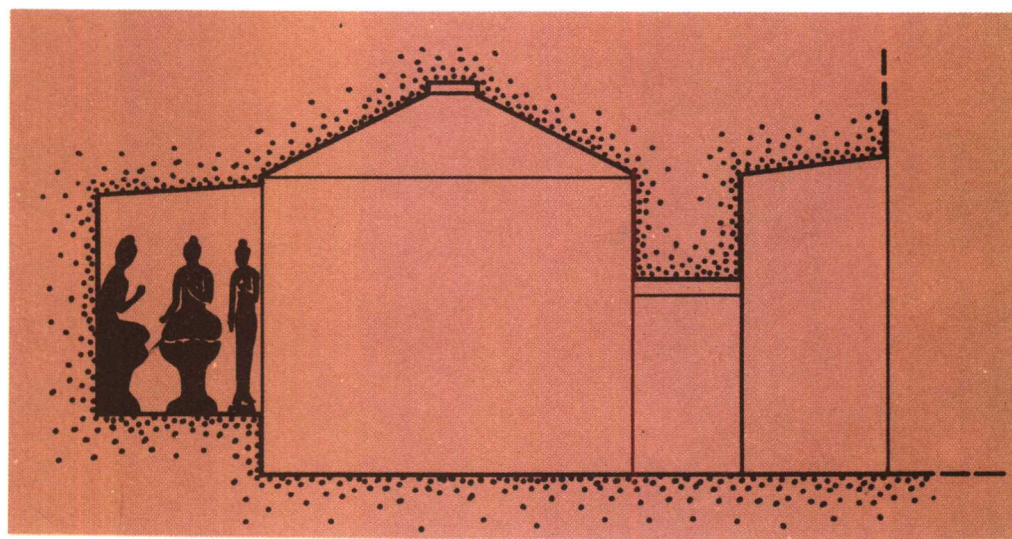
第329窟壁畫華麗燦爛，氣氛熱烈歡快，

充分體現出唐代藝術博大而精微的特徵，唐代的佛教繪畫，不再是早期那種渲染人生痛苦和忍辱犧牲精神的特色，而以美妙、誘人的佛國境界吸引廣大信衆。第329窟可以說是唐代佛教石窟藝術的典型代表。畫家們着力刻劃佛、菩薩的慈悲、善良、烘托淨土世界的華麗、莊嚴。進入洞窟，你會感到置身在一個超凡脫俗的世界。對於一千多年前的佛教徒來說，壁畫正表達了他們孜孜以求的境界。這些光輝燦爛的藝術作品直到今天，仍然富有強大的生命力。

平 面

剖 面

第329窟平剖示意图 (比例1:100)

圖 版

PLATE

1. 洞窟內景

Interior of the cave

本窟爲覆斗頂式殿堂窟，正壁開一深龕，內塑一佛二弟子四菩薩，塑像經清代重修。壁畫則保持初唐原貌。

2. 藻井

Caisson of the ceiling

這個藻井色彩絢麗，紋樣豐富生動，特別是飛天貫穿其間，活潑多姿，生氣勃勃，是唐代藻井的代表作品。

隋唐之際的佛傳故事畫，多選取乘象入胎和夜半踰城這兩個情節，一個表現釋迦牟尼的誕生，一個表現釋迦的成道，這兩個情節概括了佛的

一生。在畫面上，兩者互相對稱，具有濃厚的裝飾效果。色彩華麗、形象活潑而富有動感是它們的共同特點。

3. 乘象入胎

Conception of Prince Siddhārtha

4. 夜半踰城

Siddhārtha Crosses over the Wall

隋唐之際的佛傳故事畫，多選取乘象入胎 和夜半踰城這兩個情節，一個表現釋迦牟尼的誕生，一個表現釋迦的成道，這兩個情節概括了佛的一生。在畫面上，兩者互相對稱，具有濃厚的裝飾效果。色彩華麗、形象活潑而富有動感是它們的共同特點。

