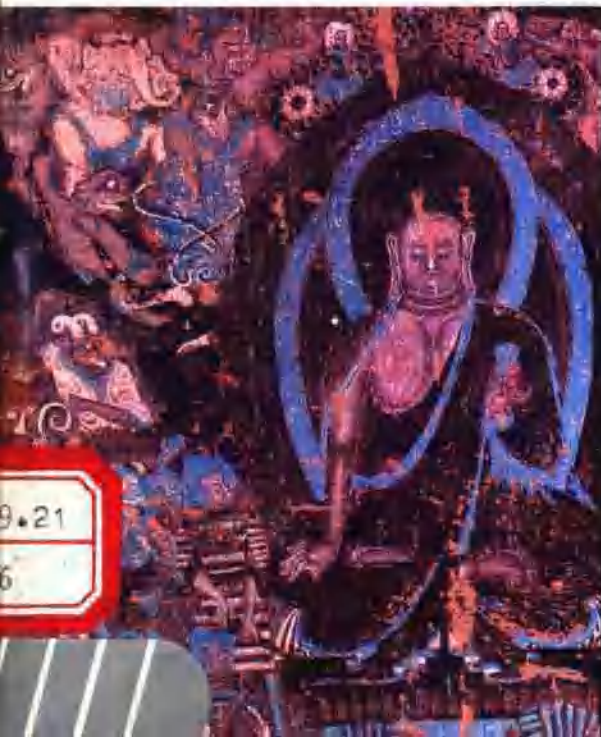

A SERIES OF BOOKS FOR APPRECIATING DUNHUANG ART

VOLUME 1 — BOOK1 (Cave254)

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

第一分冊

敦煌石窟鑒賞叢書

第一分冊（第254窟）

A SERIES OF BOOKS FOR APPRECIATING
DUNHUANG ART

VOLUME 1 — BOOK 1 (Cave 254)

甘肅人民美術出版社

GANSU PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

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·9

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·9

Price: ¥10.00 Yuan

敦煌藝術以它精美絕倫的壁畫和彩塑令人讚嘆不已。在中國古代藝術中，敦煌藝術放射着絢麗的光芒。今天，敦煌這個名字已經家喻戶曉，藝術家創造出了優美多姿的“敦煌舞”，服裝設計師也探索出獨特的“敦煌神韻”風格，更多產品用“敦煌”二字作商標。那麼，敦煌藝術到底是怎樣的呢？

前 言

近年來，對敦煌石窟的研究日趨深入，我們在前人研究的基礎上，編寫了這套《敦煌石窟鑑賞叢書》，旨在引導讀者進入敦煌藝術的殿堂，欣賞那神秘而又豐富多彩的佛教藝術。本叢書選擇一批頗具代表性的洞窟進行逐一介紹，每個洞窟為叢書的一個分冊，它會使您對每個洞窟有一個完整的瞭解。通過這套叢書，您將會對敦煌石窟藝術以及在各時代的特色有所認識。

編寫中，我們力求以生動、活潑的語言，深入淺出地介紹相關的歷史、宗教並分析藝術特色。由於我們水平有限，而敦煌藝術又是那樣博大精深，故疏漏和不足之處在所難免，懇切期望有關專家和廣大讀者不吝賜教。

編 者

Dunhuang arts are greatly praised for their finest frescoes and colour sculptures. their brilliant lustre shines in the ancient arts of China. Dunhuang has been a household word in the world today. Artists created "Dunhuang Dance" with graceful movements. Dress designers seeked an untique style — Dunhuang Romantic Charm. Many goods have trademark of Dunhuang. What on earth are the Dunhuang arts ?

INTRODUCTION

Recently the arts of Dunhuang caves have been studied in depth. On the basis of the achievements of study have we edited the series of books named Appreciation of Dunhuang Arts in order to lead readers to enter the Hall of Dunhuang Arts, and to appreciate the Buddhistic arts full of mystery and colours. The arts of the representative caves have been selected and edited in this series of books. Each book contains one cave's contents, and you will have a complete comprehension of each cave. Having read, you will comprehend the characteristics of every stages of the Dunhuang cave's arts.

We will reconmend you knowledges of history and religion in simple and vital language, and analyse the characteristics of the arts in the books.

Be kind enough to give us your opinion for there may be errors in our edition, especially Dunhuang Arts are so broad and profound.

from editorial department

莫高窟第254窟的內容和藝術特色

趙聲良

在豐富多彩的敦煌石窟中，北魏的石窟藝術以它那濃郁的宗教色彩、獨特的表現手法和強烈的藝術氣氛吸引着無數的觀光者。第254窟是北魏的代表洞窟之一。

254窟位於莫高窟南區中部。莫高窟時代最早的洞窟大都開鑿在這一帶，窟外的棧道，仍然保存着古代の木質走廊和欄桿，映襯着砂岩剝落的洞窟外壁，令人對這悠久的歲月，古老的藝術產生無限遐想。

進入洞窟，迎面所見的是位於洞窟中心直矗窟頂的方柱，方柱四面開龕，內塑佛像，這就是通常所說的中心塔柱。這種有中心塔柱的洞窟就叫中心柱窟。它的形制起源於印度。最初的佛教是反對偶像崇拜的，爲了方便禮拜，便用蓮花或舍利塔等物來象徵佛。塔本是存放佛骨的地方，把佛塔供奉在廟裏，稱爲塔廟。經過了漫長的歲月，受到犍陀羅

雕刻風氣的影響，產生了佛像雕刻，而塔廟的形式也發生了相應的變化，公元三至四世紀佛教塔廟的形式傳到中國的西域和敦煌後，已經演變成了中心塔柱窟的結構。

佛教傳入中國後，在思想意識和表現形式等方面不免要融合中國傳統的許多東西，佛教石窟藝術也同樣，在不斷地適應中國人的欣賞習慣。從第254窟可以看出早期佛教藝術與中國傳統藝術並存的狀況。本窟的平面是個縱長方形，中心塔柱在洞窟後部中間，洞窟前半部窟頂則是漢式建築的人字披屋頂形式，頂上塑出一道橫樑，兩側浮塑出許多椽子，使人仿佛進入了一座木結構建築之中。最有意思的是中樑兩頭還分別做出了木質斗拱，使這座傳統的“木構屋宇”更加完備了。當然，這些椽子、斗拱等在這個岩崖上開鑿出來的洞窟之中，已不具備任何實用價值，

但對於中國的老百姓來說，進入石窟猶如進到民族傳統的建築之中，無疑增加了親切感，從而使佛教更易於傳播了。同樣的道理，在洞窟南北兩壁上，各開了一個闕形龕，與另外三個圓拱形佛龕相並列，進一步增強了民族傳統特色。闕形龕的形式是：龕頂浮塑出屋脊，脊上有一對鴟吻，兩側相對各有一高一低的城垛，這便是中國自先秦以來廣為流傳的城闕形式。秦漢以來，大至通國都邑，小至邊遠城鎮，都有這種建築形式，因而，城闕同樣是漢式建築的典型代表。城闕還具有權力的象徵意義，本窟的闕形龕裡塑有彌勒像，闕形龕也象徵着彌勒所居的兜率天宮。

在洞窟後部的頂上，畫滿了平棋圖案，這些圖案仍然是按照整個洞窟建築的需要而設計的，平棋是我國古代建築的一個組成部分，即通常所說的天花板，在這裡，平棋一方面具有建築上的象徵意義，另一方面作為一種裝飾圖案佈滿窟頂。每一個單元裡都由數個方形圖案疊澀而成，棋格的中間一般繪有蓮花圖案，四週繪忍冬紋，岔角上多繪火焰紋或蓮花紋，這樣的棋格四方連續組成了一個色彩絢麗的世界。

古代藝術家對這個石窟的設計，真是考慮得細緻入微，盡善盡美了。為了便於採光，在窟門上頭開了一個大小適中的明窗，光綫透進洞窟，正好照在中心塔柱正面的佛像身上，使這幽暗的洞窟增添了幾分神秘色彩，它把我們的思緒帶到了佛國世界。佛像是當年人們頂禮膜拜的對象，是石窟的主體。正面這一身交腳佛像，雙臂已殘，但身體比例準確，神態自然、莊嚴，顯然經過藝術家的精心塑造。從那高而直的鼻樑，勻稱而健美的肢軀上，不難看出印度、西域一帶的人體特徵。這身交腳佛著袒右袈裟，衣紋一層層緊貼身體，這便是美術史上所說的“曹衣出水”的效果。這種表現方法傳自印度，魏晉時期已流行於中原。在中心塔柱的另外三面，還塑有交腳菩薩和禪定佛像。禪定，是思惟修的意思，佛教認為要達到佛的境界，必須經過長年累月的苦修，這種修練可以通過坐禪來實現，當你平心靜氣，排除一切雜念而達到了忘我的境界時，便是禪定了。古代的和尚為了達到禪定的境界，往往遠離城市，到荒山僻嶺中結庵坐禪，早期的佛教石窟裡也多繪、塑禪定佛像、僧像，大力宣揚坐禪

苦修。

交脚彌勒像，則是面帶笑容，身體健壯，與禪定佛的形同槁木、心如死灰大不一樣，似乎引人向往美好的彌勒世界。

這些佛像由中心塔柱四週到南北兩壁有主有次地分佈着，使洞窟呈現出莊嚴肅穆的氣氛。在千百年後的今天，對於不信仰宗教的人來說，不免感到隔膜和遙遠。但是，當你偶然抬頭看到洞窟四壁上與窟頂相接處那一排載歌載舞的天宮伎樂，佛像旁自由飄逸的飛天，以及中心塔柱和四週下部那一些體態渾圓、形象誇張的金剛力士，那種陌生、單調之感就會一掃而光，你會被這些生動活潑的藝術形象所感染。儘管經過悠長的歲月特別是遭受了人爲的烟燻，洞窟的壁畫大多已經變黑，我們仍可辨認出那些舞姿優美的天宮伎樂，手揮琵琶，或懷抱腰鼓，或吹法螺，或奏箏篋，使人仿佛親睹古代樂舞的風采。在這莊嚴的佛教石窟裡，天宮伎樂把你帶入了一個歡樂美妙的極樂世界，你會沉浸在對佛國淨土的嚮往之中。

飛天也叫香音神，在佛國世界裡或以歌舞供養，散花祝願，或作爲佛的侍從，護法

出現於空中。這裡的飛天，在輕盈中體現着豪放，飄逸中體現出凝重，反映出那個時代的審美情趣。

金剛力士是護法之神，它們在佛國世界裡地位較低，但畫家並不因此而歧視他，反而以極大的熱情來表現他們的獨特形象和性格。每一個力士都用誇張的手法刻劃出健碩、粗短的身材，她們動作有異，精神勇武，有的稚氣可愛，有的剛健強悍，有的憨厚樸實，有的則似相互私語，有的則似相互鬥毆。你看那伸臂露拳，弓腿挺胸等形態，或許就是古代武術動作的寫照呢。也許畫家對他們的描繪顯得隨意些，不是那麼刻意求工，然而却更自然地表現出更多的生活情趣，不像佛、菩薩那樣遠離塵世。

佛教的傳播者們深知，要能在更廣泛的群眾中獲得追隨者，僅靠抽象的教義和冷漠的塑像是不容易達到目的的，還必須利用更通俗、更適合群眾口味的宣傳形式，佛教故事畫便是較有效的手段之一。

本窟在南北壁東部顯眼位置上分別畫了四幅故事畫，即《摩訶薩埵捨身飼虎》、《尸毗王割肉貿鴿》、《難陀出家因緣》和《降

魔變》。這四幅畫的共同特點是只通過一個典型的畫面來表現故事的全過程。這種繪畫方法在莫高窟其他洞窟中是極為罕見的。

《摩訶薩埵捨身飼虎》講的是：古代印度寶典國國王有三個兒子，最小的名叫摩訶薩埵。有一天，他們兄弟三人騎馬到山林中遊玩，在回家的路上，見一隻母虎躺倒在山崖邊，已餓得奄奄一息，旁邊還有幾隻小虎，也餓得嗷嗷直叫。三人都很同情，但都想不出救助它們的辦法，摩訶薩埵暗自決定要救活這幾隻老虎，他讓兩個哥哥走在前面，自己悄悄返回老虎所在的地方，躺在地上讓老虎吃他。可是饑餓的老虎連咬他的氣力都沒有了。摩訶薩埵很焦急，他找到一根尖銳的木刺，爬到山崖上，用木刺刺破自己的喉嚨，然後跳下山崖，跌落在母虎身旁，母虎和幼虎舐食摩訶薩埵流出的鮮血，漸漸有了力氣，就把摩訶薩埵身上的肉吃光了。再說摩訶薩埵的兩個哥哥忽然發現小弟弟不見了，慌忙返回山間尋找，在山崖下見到了一堆白骨，他們明白了摩訶薩埵為救老虎已經捨身，不勝悲痛，急忙回宮告訴父母，國王和王后哀號痛哭不止，二王子收拾摩訶薩埵的遺骨，

造塔供養起來。

據說摩訶薩埵就是釋迦牟尼的前身。佛教認為人死亡之後要輪迴的，生前做了好事，積下了功德，死後便會投生到更好的世界裡。要想成佛，就必須累世積功德，釋迦牟尼就是由於以前累世修煉、行善、做出各種犧牲，最後終於成了佛。這些敘述佛的前生事蹟的故事就叫本生故事。佛教常常用本生故事來宣揚各種忍辱犧牲的精神，起到勸善懲惡的作用。

這幅《摩訶薩埵本生》的故事情節是很離奇曲折的，要在一個畫面裡把故事的前前後後反映出來，畫家頗費了一番匠心。畫面中央畫了三個人，頭朝下觀望，這是第一個情節，兄弟三人見虎，順着他們的視線，我們見到了一隻面目猙獰的老虎，正在啃咬一個橫躺的人。這個場面是全畫的焦點，佔了近四分之一的畫面，在右側描繪了摩訶薩埵刺頂、跳崖兩個連續性的場面，進一步烘染了故事的高潮，使畫面充滿了崇高、悲壯的色彩。左下部描繪摩訶薩埵的親屬撫屍痛哭，悲痛欲絕，加強了這幅畫的悲劇氣氛。整個畫面的結構是非常緊湊、完美的，畫家以強烈

的對比色，成功地烘托出這個故事的強烈悲壯的特色。也許這個故事太悲慘，氣氛太壓抑了，畫家在畫面的左上角用明亮的顏色畫出一座三層寶塔，塔兩側各有三個飛天輕快而悠揚地向着塔散花、禮讚，表現了故事的光明結局，同時也給人以深深的安慰。

細心的觀眾也許會發現，這幅畫有的細節是不太真實的。如摩訶薩埵被虎吃了之後，只剩下一堆白骨，而畫面上却畫出了摩訶薩埵的父母抱着摩訶薩埵完好無缺的屍體痛哭。畫家考慮到如果真實地畫出白骨，會影響畫面美，也有損摩訶薩埵的形象，因為繪畫不能等同於生活，它是一種視覺藝術，當它要表現一種悲劇性時，着重於通過視覺形象傳達出悲劇的氣氛，表現出那種情緒來。在刻劃具體細節時，又要照顧到視覺形象的完美性，否則就會影響整個思想感情的表達，因此，故事畫中這一情節的刻劃不會使人感到虛假，反而顯得更完美了。

在洞窟北面與《摩訶薩埵本生》遥遥相對的是故事畫《尸毗王本生》。傳說古代有一個國王叫尸毗王，他的國家土地肥沃，人民豐衣足食。尸毗王愛行善事，特別樂於幫助

保護弱小的東西。一天，一隻老鷹在追逐一隻鴿子，鴿子生命危急，飛來飛去無處躲藏，輾轉飛到尸毗王的身邊，請求尸毗王保護牠。這時，老鷹已經追來，向尸毗王要鴿子，尸毗王和善地對鷹說：“我曾立下誓言，要拯救一切生靈，現在鴿子投奔我，我怎麼能將它送入你的口中呢？”老鷹冷笑道：“大王，你既然愛惜一切生靈，如果今天斷了我的飲食，我也會餓死，難道我就不該得救？”尸毗王說：“那我用其它食物給你吃吧！”鷹道：“我祇吃新鮮血肉，其它一概不能下咽。”尸毗王暗自思忖：“我不能救一命又害了一命，看來祇能割我的肉來換回鴿子，才能救這兩條生命。”於是叫左右取刀來，要割腿上的肉給鷹吃。老鷹又說：“大王既然要用自己的肉代替鴿子，那麼我也不敢多要，請用秤來秤够和鴿子一樣重的肉吧。”尸毗王又傳令取來一桿秤，一頭放上鴿子，一頭放割下的肉。國王腿上的肉已經割盡，仍然不够鴿子的份量，於是又把全身的內割下，還不及鴿子的重量，國王想到自己發出的誓言，爲了拯救這隻弱小的鴿子，他決定把全身都施捨給鷹。國王忍受着劇烈的疼痛，奮力坐

到了秤盤上。這時，天地震動，諸天神靈都爲尸毗王的捨身行爲所感動，撒下無數天花，天地間的一切生靈都在歌頌尸毗王。這時，鷹和鴿子突然不見了，尸毗王正在驚奇，只見帝釋天和他的大臣滿面喜悅站在他面前，帝釋天說：“剛才我們化作鷹和鴿子特來試探大王，見到你所修苦行，果然是無上功德，以這樣的功德可作天主，不知你所求是什麼？尸毗王說道：“我不圖世間的榮華富貴，一心祇求佛道。”帝釋天問道：“你現在受到了極大的痛苦，將來還有各種苦難等待着你，你難道不後悔嗎？”尸毗王發誓說道：“我永遠也不後悔，我的追求是真誠的，如果能如願以償的話，就讓我的肌肉復原！”話音剛落，尸毗王的身體完好如初，沒有一絲疼痛。這個尸毗王就是後來的釋迦牟尼佛。

《尸毗王本生》的畫法與前一幅故事畫又有所不同，畫家着力刻畫了尸毗王這個被崇拜和歌頌的形象。把他畫在正中，一隻手托着鴿子，另一隻手揚起，似乎正在阻擋那隻兇狠的老鷹。他的頭微微前傾，表現出慈善、大度的精神，平靜的面部表情，體現出無所畏懼的氣概。在他的左側，一個面目兇

狠的人正在一手操刀，一手用力取肉，而尸毗王神情安詳，充滿了信心。畫面右邊一人提着秤，一邊放着鴿子，一邊坐着尸毗王。旁邊的人物較小，着重突出了尸毗王的形象，使畫面結構單純、簡練，一目了然。尸毗王兩側對稱地畫出不同的人物，有的神態安詳，合掌讚嘆；有的表情激動，悲傷痛哭。在對稱中又有變化，使這幅畫具有濃厚的裝飾意味。

緊靠《尸毗王本生》東側的是《難陀出家因緣》，這個故事敘述了釋迦牟尼的親兄弟難陀因熱戀着妻子，不肯出家。於是，釋迦牟尼領難陀遍遊了天堂與地獄，與他陳說過去現在的因緣，啟發他悟道，終於使他出家了。這幅畫也是以釋迦爲中心對稱佈局，左右下角描繪難陀與妻子分別時的情景，難陀面帶憂鬱，心事重重。難陀妻不忍相看，扭頭垂淚，她的右手則緊緊抓住難陀的手，不肯放鬆。真實地表現出他們依依不捨的感情。這種極富於人間生活情趣的刻劃在佛教繪畫中是非常難得的。

《降魔變》講的是釋迦牟尼成佛之時，魔王波旬認爲釋迦牟尼成佛對自己將有很大

的威脅，於是驅使手下的妖魔向釋迦牟尼進攻。畫面上這些牛頭馬面、奇形怪狀的妖精，個個面目猙獰，向釋迦牟尼射來千萬支毒箭。但釋迦鎮定自如，不為所動。波旬又派魔女來誘惑釋迦牟尼，企圖破敗釋迦牟尼的道術。釋迦牟尼運用法力，將魔女們變成了奇醜無比的老婆子。魔王波旬黔驢技窮，不得不拜倒在釋迦牟尼的腳下，皈依了佛法。這幅畫以強烈的對比手法，表現出正義與醜惡的鬥爭，通過週圍魔軍的醜惡、騷動、兇殘來體現、烘托出釋迦牟尼的莊嚴、平靜、慈悲。對各種妖魔的刻劃上，充分顯示了古代畫家豐富的想象力。你看那妖怪馬頭人身，有的頭上長着一對羚羊角，有的頭長在肚子上，以肚臍為口，有的頭似虎狼，手握毒蛇。總之，凡是怪異兇猛的東西，畫家都加以組合繪入畫中，許多妖魔形象，在以後的一千多年的時間裡，仍然在民間廣為流傳。

至此，讀者也許已對這個洞窟有了較全面的瞭解。有的人見到本窟的壁畫也許會感到奇怪，這些人物形象似乎是用又粗又黑的綫條畫成的，面部表情也很奇怪。那麼，古人是怎樣作畫的呢？其實，古代畫家繪畫是

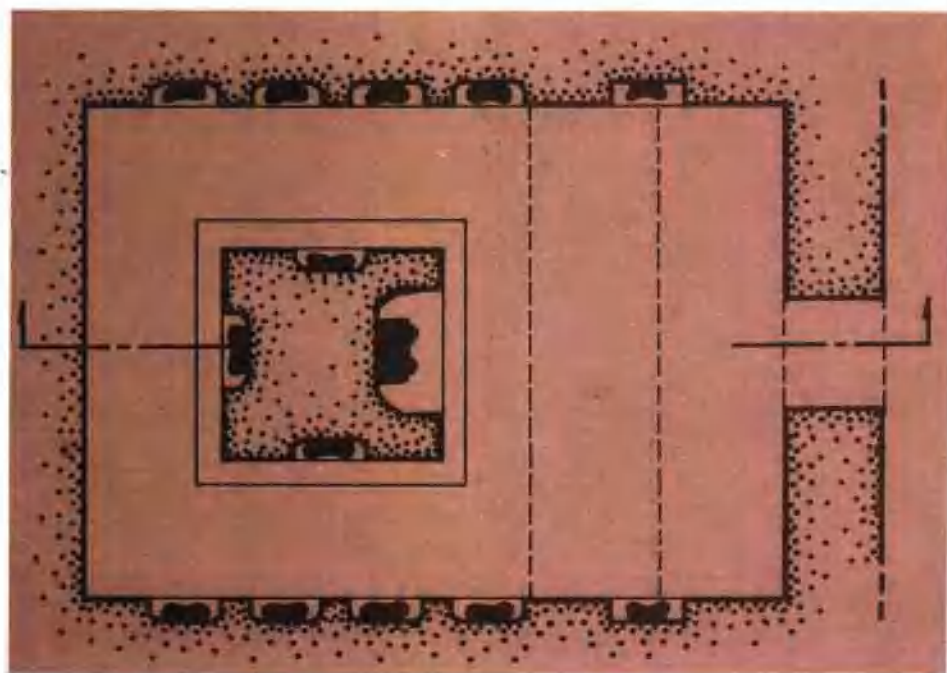
非常細緻的，他們先在紙上勾出一份草稿，叫做粉本，經過反復修改，直到滿意為止。然後根據粉本在牆上用淺色綫條打底稿。底稿打好後，就上顏色，那時多採用“西域式暈染法”表現人物面部、身體的明暗。這種方法在畫史上叫作“凹凸法”。在面部凸出的部份如鼻梁等處，先塗上白色，然後用肉色由淺入深，逐漸染出，這樣就顯得很有立體感了。最後還有一道手續，勾定型綫，在衣紋等地方用較鮮明的綫條勾勒，具有裝飾性。當初，壁畫一定是顏色絢麗，光彩照人的吧。可惜經過一千五百多年的風吹日曬，第254窟的壁畫已不是當初的樣子了。現在，最後一道綫描大多脫落，暈染的顏色也都變黑。在北壁上的說法圖中，還依稀可以辨認出古代暈染的痕蹟以及白色的定型綫，其它壁畫便成了現在所見的怪異形態。由於白色鼻梁和雙眼未變，人物面部遠遠看去像個白色的“小”字，有的人乾脆就把這種形象叫“小字臉”。有的研究者把這種變了色的壁畫稱為敦煌壁畫的第二面貌。不少美術工作者和愛好者對第二面貌深感興趣，認為變了色的壁畫顯得更為粗獷、豪放，具有現代意味。

簡直可以跟西方現代派美術中的“野獸派”相比。

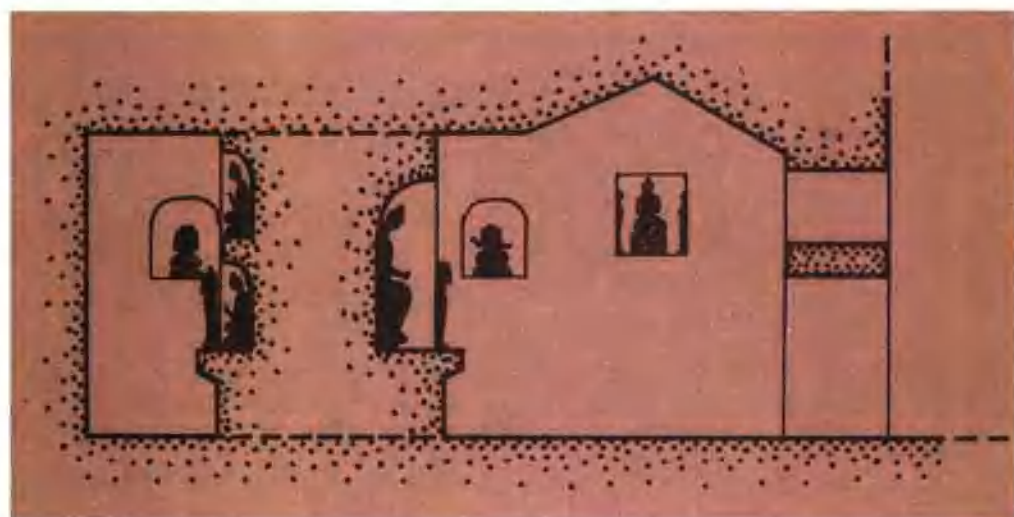
一千多年前的藝術當然是不能與當今的藝術相提並論的了。但壁畫中的第二面貌並不是當時畫家所能預料的，悠久的歷史賦予了它一種神奇的魅力，使它既保持了當初創

作的某些特色，又包含了滄桑變化所留下的痕跡，所以它受到人們的喜愛也不是沒有道理的。祇要是有意義的文化遺產，我們就應當拋棄偏見，以不同的角度吸收它的長處，以古為新，把它發揚光大。

平 面

剖 面

第254窟平剖示意图 (比例1:100)

圖 版

PLATE

1. 洞窟外景

Exterior of the cave

第254窟位於莫高窟中段，北魏時期的洞窟大多集中在這附近。窟前的木質棧道在六十年代加固工程中特意作為文物保存了下來，使觀眾可以領略到古代石窟的原始風貌。

2. 窟內全景 Whole interior of the cave

本窟是一個典型的披頂與兩側壁交接處，北魏中心塔柱窟，右側有木質斗拱，明顯地模爲中心柱，左側上部是仿漢式木構房屋的建築人字披頂，頂兩披浮塑形式。

