

敦煌莫高窟艺术

K879.21/3

敦煌莫高窟艺术

311.4

首都师范大学图书馆

20823347

823347

封面装帧 赵宜生

敦煌莫高窟艺术

潘絮兹 著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

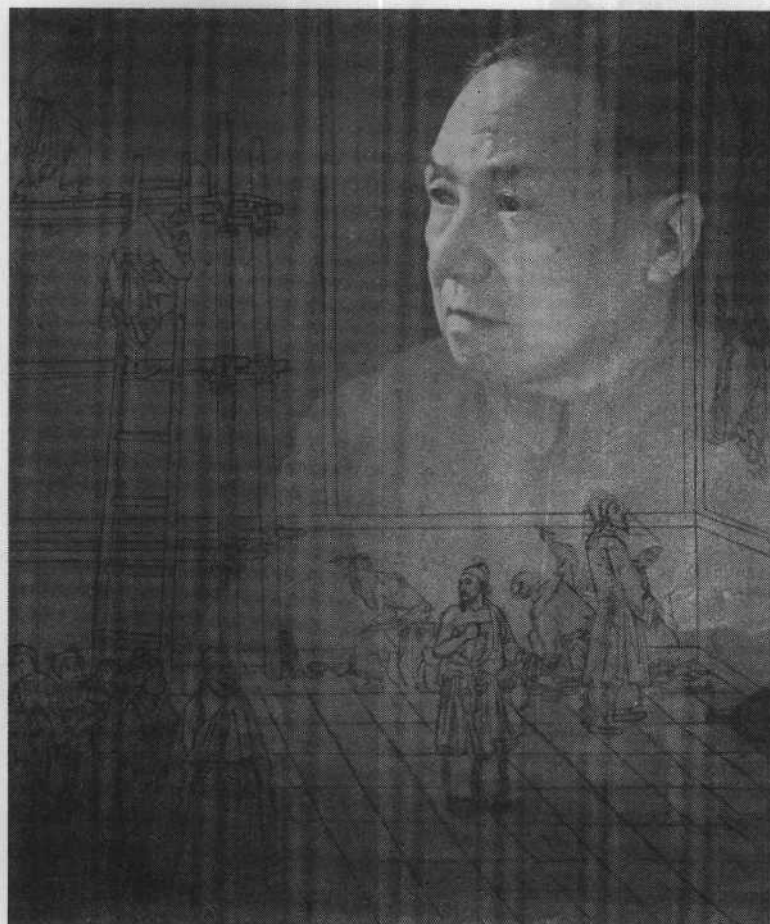
新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 4 插页 9 字数 88,000

1957年2月第1版 1981年1月第2版

1981年1月第2次印刷 印数 3,301—9,300

书号 11074·92 定价(七) 0.77元

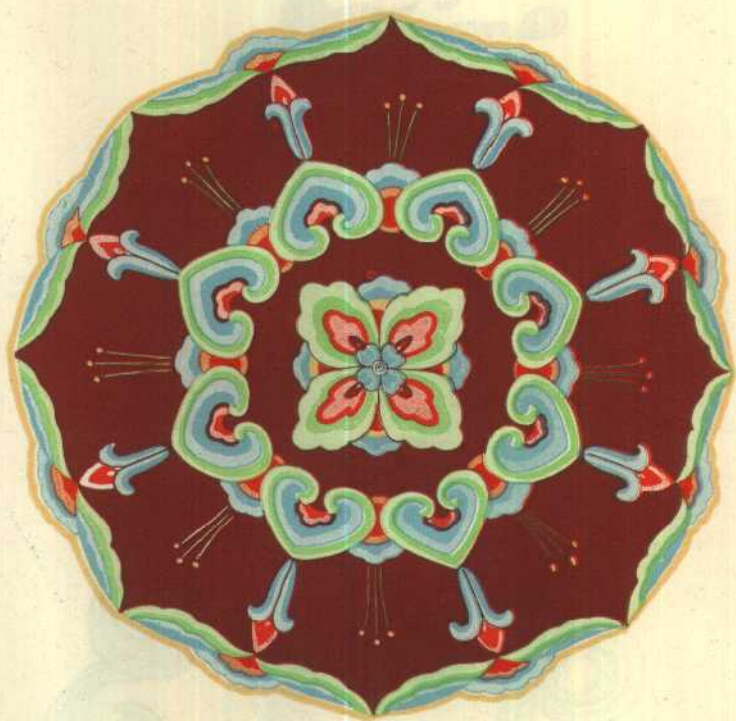

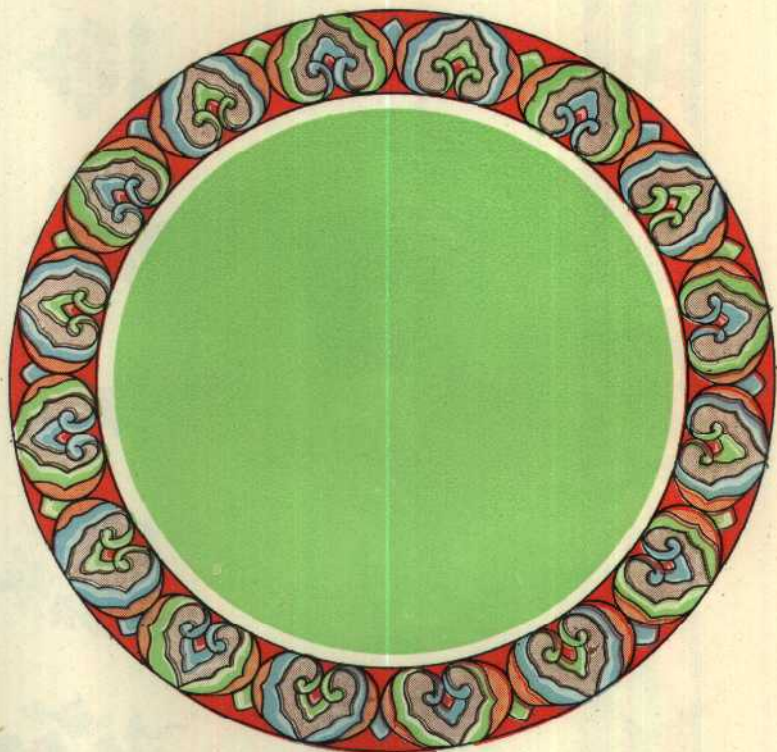
敦煌壁画所见之舞姿

敦煌壁画所见之舞姿

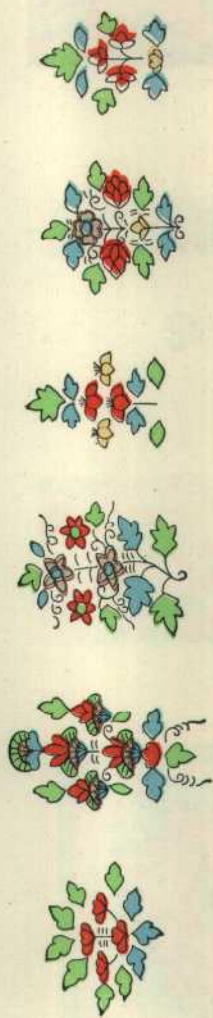

敦煌壁画所见之图案

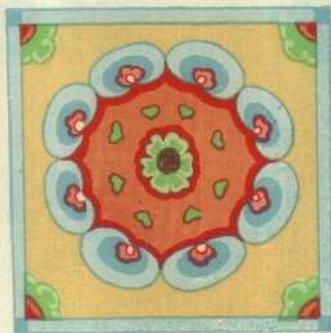
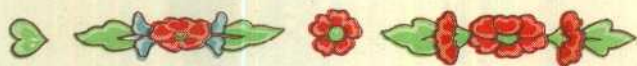

敦煌壁画所见之图案

敦煌壁画所见之图案

敦煌壁画所见之图案

目 录

第一章 沙漠里的石窟寺	2
第二章 莫高窟所经历的历史道路	10
第三章 劳动人民的艺术创造	35
一 苦难者的呻吟	36
——北魏、西魏的艺术	
二 渐入佳境	56
——隋代的艺术	
三 天上、人间	61
——唐代的艺术	
四 夕阳无限好	88
——五代、宋和西夏的艺术	
五 尾声	100
——元、清的艺术	
第四章 莫高窟艺术的巨大意义	103

中国历史悠久，文明发达很早，在我们祖先劳动、生息、繁衍的广大土地上，就遗留有无数优秀的文化遗产。在这些优秀遗产中间，敦煌莫高窟艺术放射着灿烂夺目的光采，在强烈地吸引着人们。

敦煌莫高窟(即千佛洞)开凿于公元第四世纪至十四世纪之间，至今还完好地保存着四百九十二个洞窟^①，其中都有精美的塑像和壁画，共计塑像两千余身，壁画四万五千余平方米，这是我国最大的古典艺术宝库。中古时期人民的宗教和社会生活，在这里得到具体生动的反映；特别是在艺术创造上，显示了历代劳动人民非凡的智慧和杰出的成就。这不仅是我们今天艺术创作的良好借镜，也是鼓舞我们民族艺术向前发展的巨大力量。

要把敦煌莫高窟艺术作全面深入的介绍是很不容易的，因为它涉及的面很广，需要许多专门知识。这本小书只能作一般情况的报道，更确切地说，只是谈谈作者个人粗浅的印象而已。

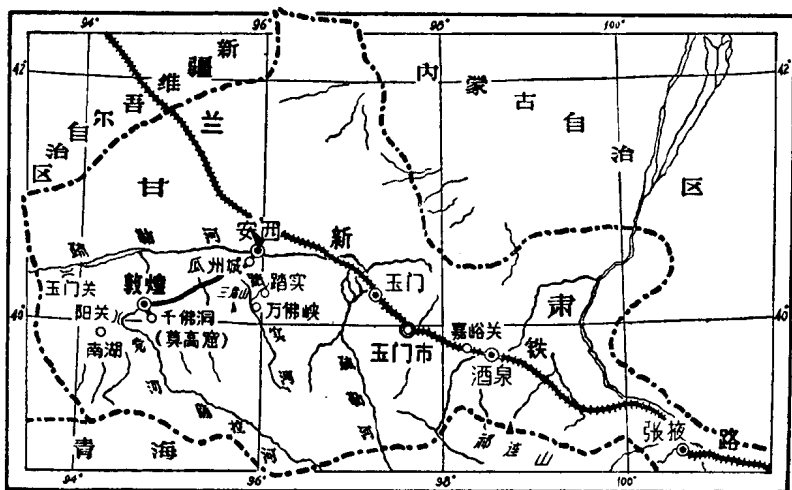
---

^① 据敦煌文物研究所1955年统计为四百八十个，其后在维修过程中，清除积沙，又有新的发现。

第一章 沙漠里的石窟寺

打开我国的地图,在东经95度、北纬40度的地方,我们找到了敦煌。它西邻新疆、南接青海,是甘肃省最西边的一个县。这个县面积很大,可是绝大部分都是沙漠,有限的耕地和草原,恰象画家无意间洒落在灰黄色画布上的绿色斑点,疏疏落落地分布在县城附近和县城西南的南湖周围。如果我们用心找,在县城东南四五十里的地方,会发现一个小小的绿色点子,它一点也不惹人注目,可是举世闻名的莫高窟就在这里。

敦煌境内有两座有名的山,叫三危山与鸣沙山^①。两山衔接处是一片宽广数十里的坡地,其上平沙漫铺,十分荒凉。莫高

敦煌位置图

窟这个小小的绿洲，就深藏在这片坡地里，它隐蔽得如此之妙，以致我们到了跟前，还不知道它在那里。

原来这片坡地，从远古以来，就被两山间流出的大泉，冲开一道深而且广的河床。河床的东岸是起伏不平的沙丘，西岸是陡立如削的崖壁，莫高窟就开凿在西岸崖壁上。我们在窟顶平广的沙坡上是看不见、也不会想到下面的情景的，但是只消从一个陡坡，急转直下，莫高窟就豁然展现在我们的眼前了。这时我们才知道，原来它就在我们的脚底！

莫高窟的景象是十分引人入胜的。前面所说的那股大泉，现在还剩有一支细流，清澈如镜。它从石窟南方曲曲折折地流经莫高窟，就潜入砂碛中去了。这股水泉，好象就是为莫高窟存在的，它使莫高窟在周围沙漠中，至今保有一块小小的绿洲。在泉水两旁，丛生着白杨和红柳等一些杂树，构成了和崖上截然不同的景色。崖上是一片黄沙，荒凉满目；崖下则是浓绿成荫，清泉萦回。分布在灰色崖壁上的石窟群，彩画纷披，错落有致，掩映于绿树丛中。借用两句古诗来形容：崖上是“平沙莽莽黄入天”，崖下是“别有天地非人间”。请想想，当我们从敦煌县城出发，跑了几十里的沙漠之后，一种荒凉寂寞之感紧紧压在心头，就在这个时候，忽然眼前展现了这样一片景色，我们会有什么感受呢？实在不能不感到古代佛徒选择了这个地方来开凿石窟，是并非偶然的了。

古代的莫高窟比现在要壮丽得多。据现存几方唐代的碑文记载，那时有数以千计的石窟，窟前都有木构的窟檐，并有廊道

---

① 两山为祁连山(又称南山)支脉。三危山因山有三峰，危岩欲坠得名。鸣沙山为流沙积聚而成，人从山顶滑下，沙石磨擦，轰响如雷，故得此名。

相接。古代天才的匠师们，象镶嵌宝石一样，在这陡峭的灰色崖壁上，凿造起一座座美丽的殿堂，雕檐画栋，光采耀目。就是不读碑文，我们从现存六座彩画如新的唐宋窟檐上，也还可以依稀想见它盛时的光景。窟前的这支细泉，在那时叫做“大泉”，还是一道波澜壮阔的大河，河水可以照映出崖壁窟檐的倒影^①。除了碑文上提到这一点外，现存的古汉桥遗址，也可以作为这道河水的历史见证。自然当时还有许多人物活动在其间，这些人物，我们也还可以找到一些，那就是遗留在壁画中的供养人像^②。总之，莫高窟在这个颇为特殊的自然环境中，自始即被视为“仙岩”^③“灵域”^④，以它艺术的魅力，世代代在吸引着人们；直到今天，它仍然以古代艺术的光辉，保有对我们的极大吸引力，使到过莫高窟的人，永远不能忘记它。

莫高窟全长 1618 米(约三市里)，根据石窟分布的情况，我们可以把它划分为南北二段。石窟几乎都集中在南段，有壁画和塑像的共四百九十二个^⑤，占据了近一千米的崖面。北段都是些小型窟，久经湮废，存有壁画的只有五、六个，为元代所开，

---

① 《大唐陇西李府君修功德碑记》有“右豁平陆，目极远山；前流长河，波映重阁”之语。

② 即造窟主的画像，详第三章。

③ 敦煌石室所出《莫高窟记》(唐咸通六年抄本)有“晋司空索靖题壁号仙岩寺”之语，但索靖是西晋时候人，题壁尚早于乐傅凿窟年代，不尽可信，或者其时已有寺院存在。

④ 唐武周李怀让碑：“……后合州黎庶，造作相仍。实神秀之幽岩，灵奇之净域也。”

⑤ 据 1955 年统计数为四百八十个窟，包括魏二十三窟、隋九十五窟、唐二百十三窟、五代三十三窟、宋九十八窟、西夏三窟、元九窟、时代不明的六窟。从中可看出壁画的时代分布概况。其中隋唐占了一大半，是莫高窟最兴盛的时期。

其余全无装饰，有的小到仅可容身。大约在当时，北段是供人居住的。僧侣、偶尔寄宿的香客和成年累月在这里从事艺术劳动的匠师们，大约就住在这些小窟里，过着极其简陋刻苦的生活。

莫高窟凿窟的崖壁，属于玉门系砾岩，也叫第四纪岩层。它由河水冲积而成，是大小不等的鹅卵石和砂土的混凝物。它的硬度极不一致，一般说来是很松脆的，因为石子虽然坚硬，却各个分离，只靠一点点粘力不大的钙质勉强胶结住。因之凿窟虽还可以，在上面雕刻就不行了。这种岩层的特殊性质，决定了莫高窟的面貌，使它只能向塑像和壁画发展，而且在窟外也不能不采用木构窟檐，和中原几处石窟，如云岗、龙门、天龙山等，一切都是就岩石雕刻出来的大不相同。在外景壮观、气魄雄大上，它有所不足。但在另一面，塑像、壁画，乃至窟檐表饰，都是色彩丰富的，比之雕刻，加工更细，更为精致。它在石窟艺术上的特殊价值，也正在这方面。除了莫高窟，我们找不到第二份如此庞大的古代塑像壁画遗产；也只有在这里，由于沙漠空气和洞窟墙壁的极度干燥，以及使用材料的性能耐久，才给我们从第四世纪以来保存到今天。莫高窟这个地点的选择，不论当时是何人出于何种心愿，都不能不说是我国艺术史上一件大可庆幸的事。如果说“功德”，这就是最大的功德吧！

说到塑像和壁画，莫高窟这一份遗产，实在是“举世无匹”的。我们只消举出下列数字，就足以证明这话并非夸大了。

据粗略的估计，莫高窟保存完整的塑像有一千四百多躯，残缺的有七十多躯，残缺而经后代修补的有七百二十多躯，总数在二千躯以上，还不包括数以万计的影塑（即以模型塑就，贴于壁间的，略如浮雕）小千佛在内^①。至于壁画，数量就更惊人了。四

---

① 据敦煌文物研究所 1955 年统计数。

百九十二个洞窟壁画的总面积，达四万五千余平方米；如果按自身的高度一一连接起来，长度可以达到三十公里。作为一个观众，不用说走着看了，坐汽车扫一眼都要一个小时。世界上那里有这样巨大规模的雕塑馆和画廊呢？而且这还只是目前所幸存的，至于千余年来在各种情况下湮毁无存的，更是不可胜数。莫高窟艺术遗品之丰富，永远是我们民族艺术创造力雄厚旺盛的标志，它是中华民族的骄傲。

我们更有必要指出，从历史上看，莫高窟是我国继新疆赫色尔石窟之后在内地所修建的最早的石窟寺。它开凿于公元三六六年，比云岗早八十八年，比龙门早一百二十八年。此后随着佛教的广泛流传，构成了分布各地的石窟寺网，北路则从安西的榆林窟、张掖的马蹄寺、武威的天梯山、大同的云岗、太原的天龙山、洛阳的龙门、巩县的石窟寺、武安磁县的南北响堂山、青州的云门山等地，一直到东北的义县；南路则由天水的麦积山、永靖的炳灵寺、广元的千佛崖，到四川的绵阳、巴中、通江、潼川、大足、嘉定等处石窟，一直到云南的剑川。这些遍布全国的石窟，在窟室形制、表现内容、艺术风格上，都和莫高窟一脉相承。所以要了解我国石窟艺术（这是中古艺术史中很重要的部分），必须首先了解莫高窟。它是一把钥匙，也是一部首尾完整、最具有代表性的、系统的石窟艺术编年史。它向我们展示出我国石窟艺术的兴起、繁荣和衰歇的全部历程，展示出各个时代石窟艺术的创造者——劳动人民艺术家——的卓越成就（这是旧艺术史所不能给我们的）；尤为重要的是，它通过了宗教的折光，反映了中古时期一千年间中国人民的生活面貌，丰富了我们对于过去时代的认识。而这些，也正是它的价值所在。

莫高窟的环境和规模就是如此。

人们不禁要问：在这个荒凉、寂寞、周围数十里杳无人烟的