

複本

敦煌圖案

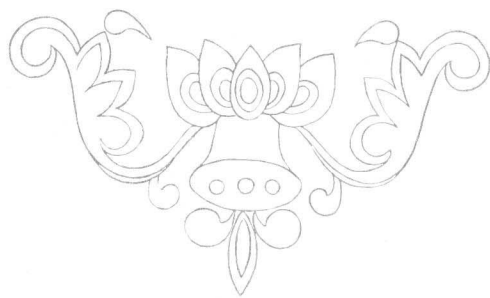
東北美術專科學校圖案系教研室編

朝花美術出版社

敦煌圖案

東北美術專科學校圖案系教研室編

朝花美術出版社

一九五五年·北京

敦煌圖案

東北美術專科學校圖案系教研室編

朝花美術出版社

(北京燈市口三十七號)

上海市印刷三廠印刷

新華書店發行

一九五五年五月第一版第一次印刷

定價三元六角

序

李 浴

甘肅敦煌的千佛洞，在歷史上叫做「莫高窟」；是中國最偉大、最豐富的藝術寶庫之一。在已經發現的四百六十九個洞窟中，大量的保存了開窟以來，從四世紀到十四世紀近一千年的藝術品。其中許多的壁畫上，保存着由北魏到元代各個歷史時期的精美而豐富的裝飾圖案。這些圖案，最主要的一部分是窟頂的藻井，其次是壁畫的邊緣和佛龕外部的拱楣。從這些圖案中，不但可以看出我國古代裝飾藝術的輝煌成就，也可以看出它的發展和演變。

北魏時期敦煌圖案的特點是：紋樣繁複，色調濃重而熱烈，配列均衡，但不採取同樣形式的對稱；它的取材包括各種人物及其他動物、植物和幾何紋樣等。它的優點是變化豐富，不論取材和風格，都具有西域藝術的情趣，這是隨着宗教的傳佈，西方藝術傳入中國，而被吸收運用的一部分。這種西域作風的藝術，對於中國圖案的發展，曾經起了積極作用，豐富了、充實了中國圖案的內容和形式。但這時期的圖案，在紋樣的處理上，還沒有完全達到嚴密規整的程度。

到了北魏晚期，這些裝飾圖案有了更進一步的發展，變得謹嚴、工整、細密，民族風格和裝飾趣味也加強了。從西魏時期的藻井圖案上（見圖五）就可以看出來，不但顏色和結構較之已往的圖案更為典雅、縝密，而且那些垂幔紋樣也體現了民族藝術的傳統和現實主義的精神。

這種發展的趨勢，到了隋末唐初特別是在盛唐時期，發展到頂點。隋唐時期敦煌圖案的特點是花紋更其繁複，色彩明淨、大方，手法愈益謹嚴、工整、細密而高雅；構圖豐滿、富麗，極盡變化之能事。形成強烈的民族風格，有一種恬靜生動、蓬勃發展的意味，而且更富

於生活氣息。在隋、唐時期的圖案中，那些垂幔、捲草等花紋雖承受了六朝以來西方藝術的影響，但主要是從漢代圖案的傳統演變而來，並用寫實方法表現出來。這樣，就使它的內容充實，面目新穎，充分顯出了民族形式的特點。再由於色調明淨富麗，色階推移自然，在紋樣的處理上曲折迴環，宛轉自如，有一種靈活流利的美。作爲主要圖案題材的各種人物、禽、異獸、蓮花、葡萄、白兔、獅子等，都是和佛教內容有關的東西，而它的表現方法，則是來自生活；不但那些動植物是觀察自然經過概括的作品，就是那些純屬於宗教的飛天、伎樂天、供養菩薩等人物圖案，也同樣是從現實生活中擷取出來的形象，然後加以想像化。因此，在這些作品中，就自然與當時人們的生活和想像有着密切不可分離的聯系。這些富於寫實意味的圖案，既沒有失去其裝飾作用的特點，並使內容和形式達到和諧統一的地步，成爲寫實的、可貴的裝飾藝術。

五代以後的敦煌圖案，繼承晚唐的風格，追求純粹的裝飾趣味，圖案的構成，更爲繁複細密。但在宋代中葉以後，由於敦煌社會條件的變遷，在政治上和經濟上都處於不重要的地位，於是敦煌藝術的發展也受到影響。

研究敦煌圖案的發展，是爲了更易於理解它的特點，以便作爲學習上的參考。汲取古代藝術的精華，首先要理解它的實質和創作方法，避免形式上的抄襲和摹仿。這本圖案選集的出版，便是希望它在我們學習與創作上起些觀摩和借鑑的作用。

本書是東北美術專科學校周紹森、烏密風二同志八年前在敦煌實地臨摹的材料，能夠努力忠實於原作，大體保存了原作的精神。不過這只是敦煌圖案中的一小部分，雖是其中的精華，但還缺少更完全的代表性。這一本集子的出版，除了作爲一種初步的介紹以外，更希望引起大家對於古代裝飾藝術的重視和研究，將來有更好的材料編出來。

一九五三年十月三十日

目錄

北魏	藻井圖案	一	隋	藻井圖案	一一
北魏	藻井圖案	二	唐	藻井圖案	一二
北魏	龕眉圖案 邊緣圖案	三	唐	藻井圖案	一三
西魏	龕眉圖案	四	唐	藻井圖案	一四
西魏	藻井圖案	五	唐	華蓋圖案	一五
隋	藻井圖案	六	唐	華蓋圖案	一六
隋	藻井圖案	七	唐	藻井圖案	一七
隋	藻井圖案	八	唐	藻井圖案	一八
隋	藻井圖案	九	五代	藻井圖案	一九
隋	藻井圖案	一〇	宋	藻井圖案	二〇

北魏 藻井圖案

北魏 藻井圖案

北魏 上: 龕眉圖案 下: 邊緣圖案

西魏 龕眉圖案

西魏 藻井圖案

隋 藻 井 圖 案

隋 藻井 圖 案

隋 藻 井 圖 案

隋 藻 井 圖 案

隋 藻 井 圖 案

隋 藻 井 圖 案