

BINGLINGSI GROTTES ART

炳灵寺石窟藝術

◆ 甘肃炳灵寺文物保护研究所 编

甘肃人民美术出版社

炳灵寺石窟艺术

甘肃炳灵寺文物保护研究所 编

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

炳灵寺石窟艺术 / 炳灵寺文物保护研究所编. —兰州：
甘肃人民美术出版社, 2006.9
ISBN 7-80588-596-6

I .炳... II .炳... III .炳灵寺石窟—摄影集
IV .K879.26—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 108405 号

炳灵寺石窟艺术

甘肃炳灵寺文物保护研究所 编

责任编辑 杨继军

装帧设计 杨继军

出版发行 甘肃人民美术出版社

地 址 (730000)兰州市南滨河东路 520 号

电 话 0931-8773149(编辑部) 0931-8773269(发行部)

网 址 <http://gsart.home.sunbo.net>

E-mail:gsart@126.com

制版印刷 兰州百川文化传播有限公司

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张 6.5

版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—3,000

书 号 ISBN 7-80588-596-6

定 价 80.00 元

编 委 会

顾 问 马少青
主 任 苏国庆
副 主 任 张正兴 廖北远
委 员 (以姓氏笔画为序)
 马玉萍 王世儒 石劲松
 肖学智 郑兰生 贺养州
 曹学文 董彦文
策 划 张正兴 王惠民
主 编 石劲松
编 辑 曹学文 丁万华 王玲秀
 赵雪芬 刘 刚
摄 影 孙洪才 花平宁
文字统筹 曹学文 王玲秀
书名题字 马少青

谨以此书纪念甘肃炳灵寺文物保护研究所成立 50 周年

前　言

炳灵寺石窟是国务院1961年3月公布的全国第一批重点文物保护单位之一，历史悠久，文化内涵丰富，在我国石窟艺术中占有非常重要的位置。石窟寺自十六国西秦时期开创以来，又先后历经北魏、北周、隋、唐、宋、西夏、元、明、清各代不断增修扩建，现留下了大小窟龛216个，有800余尊造像和约1000平方米壁画。主要分布在上寺、下寺和洞沟三个区域，其中下寺区是窟龛分布相对集中的地方，较多反映了汉传佛教的内容，而上寺区和洞沟区则主要反映了元明以来藏传佛教的一些内容。

著名的第169窟内北壁的一方西秦建弘元年（420）的造像题记，是国内石窟寺中保留最早的造像题记。窟中大量的西秦造像古朴庄严，苍劲挺拔，塑造技巧和艺术风格在中国传统文化的基础上显示着浓郁的外来特色。6窟内的泥塑西方三圣造像、20窟内的释迦苦修像、12窟的维摩诘菩萨画像等均被专家认为是国内石窟中出现或保存最早的相关题材，代表了西秦时期雕塑和绘画技术的较高水平，这也使得第169窟被石窟界作为一个重要的断代标尺而被视为瑰宝。

炳灵寺石窟雕像人物形象细腻逼真，鲜活生动，造型千姿百态，惹人喜爱，别有一番韵味。其中125窟内秀骨清像、潇洒飘逸的释迦多宝佛和64窟内丰腴秀美、庄重和谐的一铺造像，雕凿技巧纯熟洗练，形神兼备，把北魏和唐代不同历史时期迥异的艺术形象生动地展现给世人，具有极高的艺术价值。

炳灵寺石窟见证了1600年前汉传佛教的传入、兴盛、衰退及藏传佛教后来居上的整个发展历程，留下了汉、藏两种形式的佛教艺术。北魏、北周、唐等早期窟内的壁画多因元明以来的刷新重绘，彰显了藏传佛教怪异恐怖、神秘奇特的宗教色彩。而遗存于8号、29号、86号等窟龛内的部分隋唐时期的壁画，线条流畅洒脱，表现手法丰富多变，佛教艺术在封建盛世中的辉煌流布可见一斑。

自1955年成立炳灵寺石窟文物保管所以来，在上级文物主管部门和省内、外广大学者、专家的协助支持下，我所先后编辑出版了多部图书和画册，如1999年和2001年分别以雕塑、壁画艺术为分期，编成四个版本的石窟画册，受到广大游人的喜爱。

今年9月，适逢炳灵寺建所50周年。为充分展示石窟的历史价值和艺术魅力，我所对石窟中上至西秦，下至明清时期的各代造像和壁画进行了详细的拍摄，编辑了《炳灵寺石窟艺术》一书。经过几个月的努力，这本书终于付梓，希望广大读者能够喜欢和有所收获，并请提出宝贵意见和建议。

目 录

炳灵寺石窟概述

1

西秦艺术

9

北朝艺术

29

隋唐艺术

47

藏传佛教艺术

81

炳灵寺石窟概述

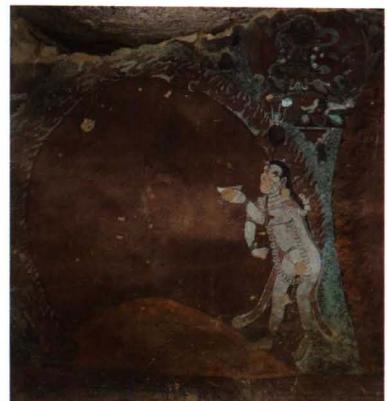
炳灵寺石窟，位于甘肃省永靖县西南约35公里处黄河北岸的小积石山中，是我国著名的石窟寺之一。炳灵寺石窟最早称为唐述窟。唐代称灵岩寺。“炳灵寺”的称谓始于宋代，这是炳灵寺被吐蕃所占领时的称谓。炳灵寺是藏语“仙巴炳灵”的音译，即十万弥勒洲之意。

炳灵寺石窟开创于东晋十六国时期，甚至更早。经北魏、北周、隋、唐、西夏、元、明、清等各代相继修建，历时1600多年，形成今天之规模。

石窟由下寺、洞沟、上寺三部分组成，共有窟龛216个，造像800余尊，壁画1000平方米，各类塔56座，藏品345件。下寺区窟龛195个，雕像近800尊，壁画900平方米，大部分窟龛开凿在大寺沟西侧的崖壁上，这里是石窟群最集中的部分，也是精华所在。炳灵寺的岩体为白垩纪红砂岩，易于雕刻，因此，除第169窟、第8窟、第16窟、第134窟、第172窟造像为泥塑或石胎泥塑外，其余皆石雕造像。第1窟、第16窟、第90窟、第133窟四个窟因修防护堤坝被埋没，其中第16窟的睡佛搬至新修的睡佛殿内。第169窟是炳灵寺开创时间最早、规模最大、内容最丰富的洞窟。千百年来，因窟内岩体渗水外流，窟底被侵蚀坍塌成漏斗形，原窟内墙面满布塑像和壁画，因自然风化和人为破坏，大量的造像、壁画毁坏严重。北朝时期的壁画因明代时重绘，已不见其面貌，第144窟、第145窟、第146窟及一些摩崖小龛的石雕像因战争、风化破坏较为严重，其余造像保存完好。隋唐的窟龛除个别窟的雕像因鸟抓头部残损外，其余窟龛的造像保存较完好，壁画被元明时重绘，现仅存一小部分装饰画和小龛的壁画。元明时期的壁画大部分保存完好。

上寺区是炳灵寺石窟的重要组成部分，南距下寺2.5公里，建于唐代，现存窟龛13个。清代时这里香火非常旺盛，窟龛、佛殿、木构建筑广布，雄伟壮观，后因兵燹，屡建屡毁，仅卓玛殿建了五次之多。现在的卓玛殿是1986年由当地群众和四方善男信女募捐修建成的仿汉建筑，内存唐代雕像、明代塑像、卓玛佛、唐卡、佛经、铜像等珍贵文物，保存完好。第2窟内4米高的弥勒大佛，经明代重修，保存完好，其余窟分散在各沟岔里，为明代壁画，因风化脱落、烟熏、人为破坏等，残损严重。

洞沟区位于炳灵寺下寺和上寺之间的洞沟内，始建于明代，现存窟龛8个，石雕像1尊，壁画40平方米，第2窟、第5窟、第7窟内造像已毁，壁画保存较完整，第3窟、第8窟仅存少量壁画，第6窟雕像保存完整，

其余各窟的造像和壁画遭到人为破坏，不存在遗迹。

欣赏炳灵寺石窟艺术，应当先从开创最早的西秦艺术谈起。第169窟是一个大型的禅窟，宣扬大乘佛教思想，因此佛教的内容以观像、说法为主，壁画是一幅幅说法图、千佛图等，如11、12、13、16、24各龛的壁画，场面宏伟，造型古拙，绘画主要采用传统的线描、平涂法，兼使西域的凹凸画法，线条粗犷奔放，挥洒自如，具有浓厚的西域风格。无量寿佛背项光的一组伎乐天，手持腰鼓、箜篌、阮咸、排箫等乐器，翩翩起舞，这种乐舞组合具有西凉乐的特点，是研究古代乐舞艺术的珍贵史料。

造像为泥塑或石胎泥塑，题材多样，形式各异，以反映西方净土思想的西方三圣最具代表性，形体雄健有力，造型概括，手法简练，面形、服饰带有异国情调，但仍使人感到亲切自然，具有很强的艺术感染力。古代的能工巧匠把外来佛教雕塑艺术形式，融合在传统文化艺术中，创造出了更加丰富、成熟的艺术形象。

北朝时炳灵寺开窟造像又进入高潮期，这一时期的窟形较大，造像以大型的石雕为主，题材有三佛、释迦、多宝、七佛等，造像传承中原“秀骨清像，褒衣博带”的风格，匠师们通过娴熟的雕刻技艺，把一块块冰冷的岩石变成了有血有肉、栩栩如生、造型优美的的人物形象。北朝的壁画大部分被明代重绘，我们从残存的壁画中可以窥其一斑，造型与雕像一样，布局杂乱，自由，色彩以石青、石绿为主，鲜艳夺目，线条流畅自如，绘画采用传统的线描平涂与凹凸相结合方法。

隋唐时炳灵寺佛教活动达到鼎盛阶段。题材多样，内容以反映净土宗思想为主，造像高者达27米，小者不足20厘米，造像富有活力，雕刻注重形象动态节奏变化，身材的优美和体形的丰满达到了完美的结合，无论是佛还是菩萨，都使人感到无比亲切自然。一个个优美的形象，表现手法极为简练，是对人体形象自然美的高度概括，具有超强的艺术感染力。这一时期的壁画被明代密宗内容所代替，保存下来的甚少，仅在一些小龛内遗留着花卉、化佛、云纹等装饰画，绘画简练，变化巧妙，施色以石绿、朱红为主，高贵典雅，具有强烈的装饰美。总之，以简练、朴素的手法表现动人的形象，是炳灵寺隋唐石窟艺术魅力所在。

元明壁画以藏传佛教内容为主，绘画技法具有藏族民间风格，线条圆润严谨，色彩艳丽，表现手法呈现出丰富、厚重、艳丽的特色。

炳灵寺石窟的艺术作品虽然已有1600多年的历史，但今天看来仍有较强的艺术感染力，它是古代劳动人民智慧的结晶，是研究古代文化艺术珍贵的实物资料。

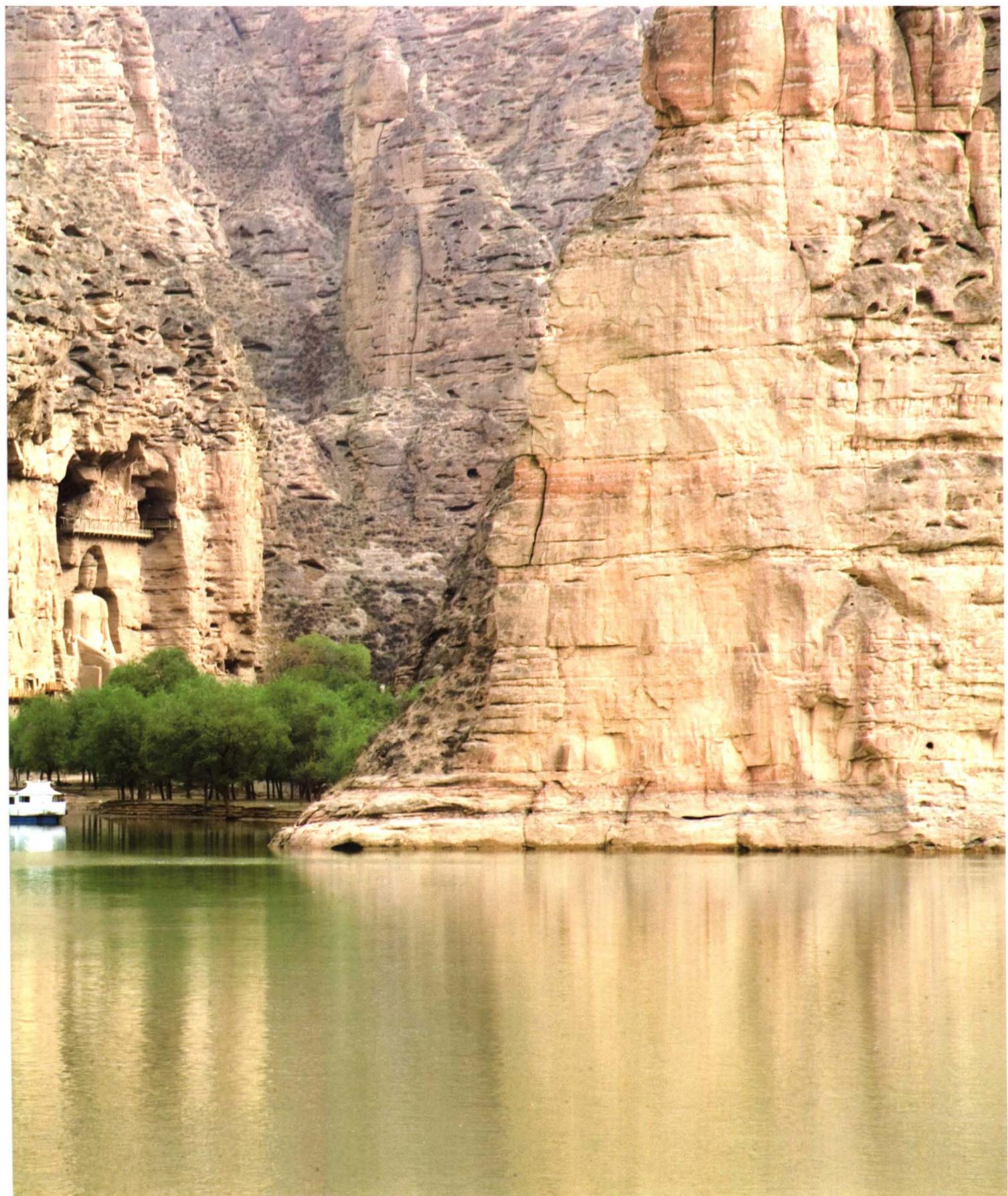
炳灵烟云 (史有东 摄)

炳灵寺石窟艺术

炳灵寺石窟远眺

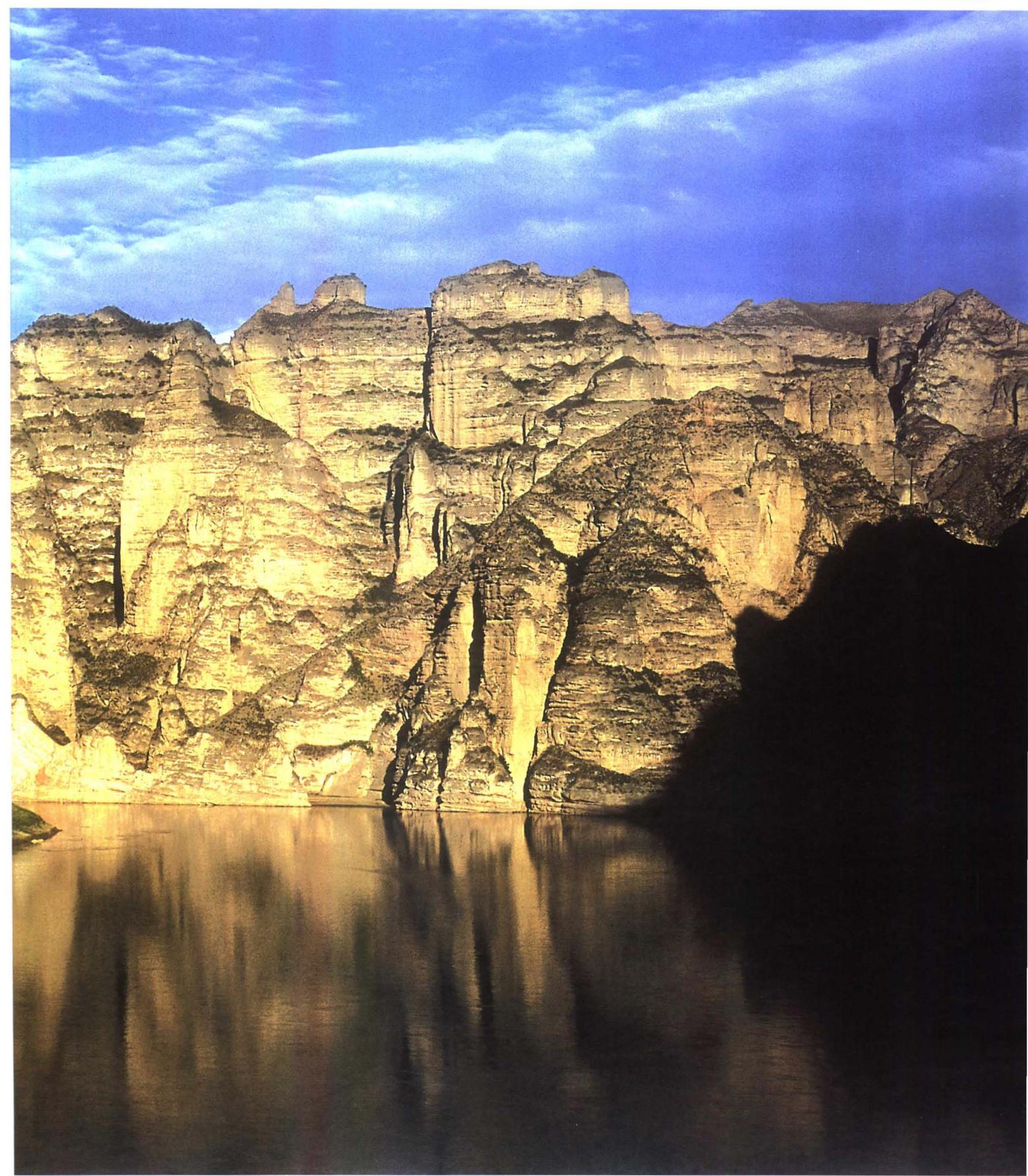

炳灵寺石窟艺术

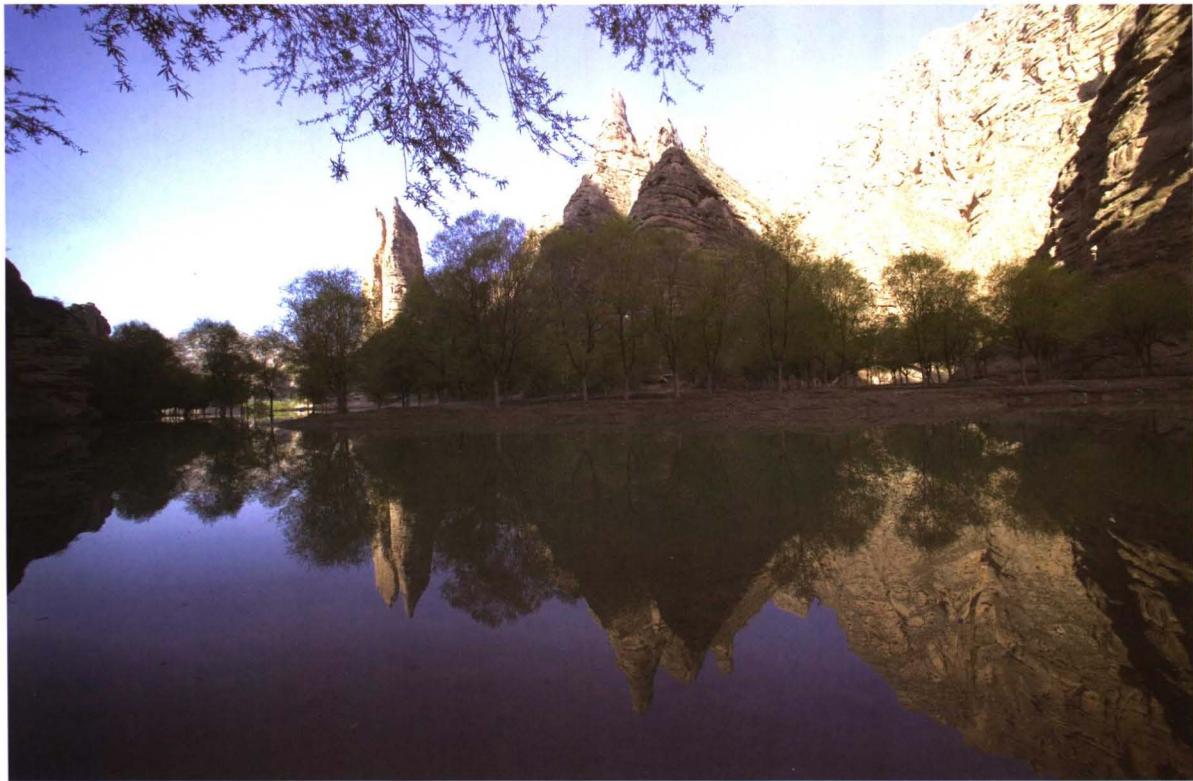

炳灵寺石窟前黄河石林 (赵广田 摄)

炳灵寺石窟艺术

姊妹峰

炳灵风光

西秦艺术

炳灵寺第169窟是一个集中反映早期佛教艺术的自然大窟，窟形平面近椭圆形，在北壁、西壁和东壁凹凸不平的壁面上依崖壁走向而制作有石胎泥塑或木胎泥塑的造像共68身，壁画约150平方米。这些造像和壁画依其方位、造型和主题内容自北向南编有24个龛。其中北壁6龛内保存的一方西秦建弘元年（420）的墨书题记是迄今为止我国石窟寺中发现最早的造像题记，为第169窟中大部分造像及壁画的创作年代提供了可靠的时间依据，也为我国石窟早期造像的断代起了标尺作用。

窟内的泥塑造像，一般是先在崖面上插木桩或草棍，上敷泥制成单个、双个、三瓣莲式或多个相连的背屏浅龛，而后在龛前造像。16龛内的一身思惟菩萨高髻长发，上身袒露，低首含笑，坐姿舒展大方，其概括简练的雕塑手法表现出了卓越的艺术技巧。菩萨身后的彩绘背光呈倒三角形，与敦煌等河西早期石窟内弥勒菩萨的三角背靠极其相似。20龛内的释迦苦修像，以写实的手法表现了佛在苦修

时面颊下陷，皱纹纵横，腹部凹入，骨瘦如柴的形象，但又通过其挺直的腰杆和面部坦然的微笑，刻画出了释迦矢志不渝的修道信念和坚忍不拔的毅力。

第169窟西壁上方为一组大小不一、分布凌乱的单龛石雕或石胎泥塑像，这些造像题材单一，风格古朴，受西域造像的影响较深，可能早于建弘元年，是石窟中最早出现的一批造像。

壁画的绘画技巧，主要以我国民族传统的线描法用墨线勾勒而成，而在人物的双眉、眼、鼻及颈部则施以西域式的白色晕染，以表现其明暗的变化来增强立体的效果。佛背项光上大量的忍冬纹、火焰纹及几何形纹与早期西域常见的联珠纹的组合，也体现了中西文化艺术的交汇与融合。

第169窟是一种兼收并蓄、中西荟萃具有独特艺术感染力的佛教艺术，其崭新的创作方式和丰富的艺术内涵，在我国佛教石窟中占有举足轻重的地位。

建弘元年题记及众佛 第169窟 西秦

