

敦煌

图案集

Dunhuang
Tuanji

欧阳琳
史苇湘
史敦宇

编绘

敦煌文艺出版社

敦煌图案集

Dunhuang
TuanJi

欧阳琳
史苇湘
史敦宇

编 绘

图书在版编目 (C I P) 数据

敦煌图案集 / 欧阳琳, 史苇湘, 史敦宇编绘. -- 兰州: 敦煌文艺出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5468-1618-0

I. ①敦… II. ①欧… ②史… ③史… III. ①敦煌壁画-图集 IV. ①K879.412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 210777 号

敦煌图案集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

责任编辑: 余 岚

装帧设计: 韩国伟

敦煌文艺出版社出版、发行

地址: (730030) 兰州市城关区读者大道 568 号

邮箱: dunhuangwenyi1958@163.com

0931-8773121 (编辑部)

0931-8773112 8773235 (发行部)

甘肃同济彩色制版印刷有限责任公司印刷

开本 880 毫米 × 1230 毫米 1/24 印张 10 插页 1 字数 92 千

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3 000

ISBN 978-7-5468-1618-0

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制。

前言

P R E F A C E

敦煌石窟艺术以注重装饰为其最大特点，故图案的创作与运用，极为普遍，几乎窟窟有意匠，壁壁有创新。四百九十二个石窟，就图案而言，就是一个装饰艺术博物馆。仅图案的种类有藻井、平基、龕楣、边饰、服饰、圆光、背光、供器、建筑、动物、植物、幡幢、华盖、花砖等，正是这些图案，使一座座石窟装饰得花团锦簇，辉煌耀眼。本集就是着重介绍装饰佛窟的藻井、龕楣，以及经变画四周的边饰、佛光（即佛、菩萨、天王头后的光环）和石窟内人字披、塔坛、龕、窟檐建筑等装饰图案。由于这些图案纹样的宗教含义比较淡薄，受教义约束较少，画工们创作时往往能充分发挥其想象力，因而其内容十分丰富，多姿多采。

敦煌图案纹样大多采撷于生活，我们可以看到，世俗人身上的服饰与经变人物的服饰相差无几，有时候使观赏者觉得就是“同一面料”。至于壁画上的装饰造型与屋宇殿阁、器物，都是历史上曾见于社会生活的形象，它与敦煌出土的同时期墓葬实物同属一个造型，甚至纹样色彩也完全一样，几乎可以认为是同一批工匠所作。由此可见，作为装饰佛窟的大量图案，在当时并非佛教所专有，也并非都有宗教含义，但由于这些流行于生活中的纹样后来被新的样式取代了，而石窟图案却被赋予宗教的神圣性得以保存。

佛教在装饰佛寺石窟时是把佛陀作为悉达多太子来对待的，例如佛、菩萨头上必悬置伞盖（即华盖），佛陀与菩萨必脚承莲花，他们头后有五

色项光，身后有庄严神秘的身光。佛经上说释迦经常在菩提树下为四众说法，后涅槃于双树之下，因此菩提树与华盖的组合，就成为佛陀背后装饰的定式。佛座在莫高窟形式极多，最早有狮子座（第 275 窟），北魏、西魏多在方形金刚方座两侧各画一狮子。隋唐时方形束腰金刚座较为普遍，同时也发展了莲花座。无论是雕塑造型，绘画纹饰，莲花都是敦煌佛教装饰纹样中的重要题材。在佛教东来之前，我国春秋、战国时期的诗歌里就有吟咏莲花的篇幅，在铜器铸造上就有莲花的造型，可见在中华民族审美的传统中，莲花早就是各阶层人民喜爱的花卉之一。佛教从西竺传至西域，再入中土，莲花就成为佛教的象征，加以大乘净土宗的流行，《妙法莲花经》的传播更增加了莲花的神圣性。在敦煌莫高窟，从北凉到元朝，窟窟都有莲花。莲花成为装饰石窟的主要纹样素材，但是各个时代在窟内各处的应用，都有不同的表现。研究莲花的样式，已成为判断敦煌艺术时代的重要依据之一。

莫高窟的藻井是敦煌图案中的精华。由于它高踞石窟顶部，受风沙日晒的摧剥较少，也免除了许多人为的破坏与盗劫，故多保存完好，色彩纹样较为完整。从北凉时期起，敦煌石窟藻井图案就变化多端，从四方交错套叠的斗四形，到中心方井四铺帷幔的华盖形，经历一千余年的不断创新，在局促有限的窟顶壁面上，显露出画工们无穷的智慧。在这本线描集中，人们可以看到从北凉时期起，藻井就以绿水方池大莲花作为中心，这和传统建筑史料上“环渊方井，反植荷蕖”的文字记载是一致的。到了隋唐，中心方井的扩大，在莲花周围，画上了回环翱翔的飞天。由于年久变色，他们生动的形象不易清晰地看出，在线描中则可一目了然。藻井四披是由简到繁的帷幔。从北凉、北魏、西魏、北周时简单的三角垂幛，

逐渐有了其他纹饰，到隋唐的锦幔、彩铃、垂幛、素带，各式卷草到铺陈重叠的方形边围，用卷草、垂壁、联璋、云头、矩形、菱形各种纹饰组成四方形的“华盖内框”，可谓华丽之极。从线描组合上可以看出各穷创意、各具匠心，为我们民族图案的构成留下了重要的参考。

华盖除了遮阳、避尘的作用外，还是权力和神圣的象征。在汉画像石上华盖已屡见不鲜，佛教东来，更赋以宗教的神秘意义，其纹样有云纹、璎珞、流苏、珠串、花瓣、彩铃，又有花鬘盖、云盖、珠网盖等，以示佛教的特殊性。

佛光，是指佛陀身后与头后的光环，头光又叫圆光、项光，从线描中可以看出佛光外围是腾腾跳跃的火焰，内部是五色光环。北朝多用“光光相接”的“化佛”或飞天。火焰，到隋唐时就逾越华丽，多用格律体组成团花，如第217窟、444窟的卷草项光，都是佛光中的代表作。

龕楣是莫高窟图案中一个重要的装饰部分。早期的龕楣无疑是一种外来形式，它象征佛陀出家苦行时，在山林岩洞中束草为庐，遮蔽风雨，以后就成为佛教建筑仿制的定式。在龕口上方、禅窟入口，均画一莲瓣状图案，外环火焰，内绘忍冬蔓草、莲花，中画化生伎乐或各类禽鸟。隋唐以后，佛龕变大，龕楣逐渐消失，到中晚唐时期，佛龕变为盪顶帐形龕，龕外顶上的装饰就变为帐楣。

边饰图案，在莫高窟内几乎处处可见，运用十分普遍。随着一千余年的时代变迁，生活风尚的流变，日常器物工艺的影响，边饰图案有鲜明的时代特征，在石窟里也保存得最多、最为完整。北朝边饰多短幅相接，摹仿汉晋画砖遗意；到了隋唐时期，就出现了“长篇大论”，如第427窟人字披中间横梁上的莲花化生卷草，堪称边饰图案中的巨制。唐初的

百花卷草边饰，以波状枝茎为骨架，其纹样转侧背向却无一相同。盛唐的百花蔓草更为自由，不受枝茎的约束，兴之所至，信笔勾描，花叶流动，俯仰翻侧，四五米长的边饰竟无一处雷同，而艺术效果却统一和谐，如第148窟涅槃像四周边饰，就是最成功的范例。敦煌石窟中的边饰纹样取材，以来自京洛地区居多，如现存西安碑林的《唐大智禅师碑》侧边饰与《唐兴福寺残碑》侧边饰，都足以证明敦煌边饰图案的渊源。另一方面还要看到西域的影响，如隋代石窟中的联珠翼马边饰，就是受波斯影响一例。晚唐、五代边饰多与梁、唐、晋、蜀出土文物的纹样类似，从归义军曹氏家族供养人服饰上可寻觅出来龙去脉。西夏与回鹘，汉族与其他民族杂居，艺术形式除了党项民族自己的特点，还有明显的瓜沙归义军与西州回鹘的影响。蒙古族统一中国，早于内地治理敦煌，在莫高窟开凿的石窟中装饰图案多有宋、金及西北各民族喜见的样式，如牡丹、折枝、古钱、龙、凤、狻猊、云纹、旋涡纹等。

敦煌石窟的供养人可以说就是一个历时千年的服饰陈列馆，其中包括了十个朝代与汉、鲜卑、吐蕃、西夏、蒙古、回鹘、满七八个民族的服饰，其人文价值，极受世人重视。本集所选多属衣服上的织物纹样，早期襦裙褶裳，纹样褪色不很清晰，隋唐时不但供养人衣服上斑斓多彩，就连佛陀、菩萨的袈裟，三衣（裙、襦、裳）上的纹饰都有明显的时代印记，如第427窟菩萨胸衣的“狮凤夔纹”“棋格环形联珠纹”，第420窟佛陀袈裟上的“环形联珠狩猎纹”，可与近年新疆阿斯塔那墓出土的残锦相印证，证明这些纹样都是隋代丝绸之路上流行的织锦，而且在日本正仓院尚保存有较完整的实物。唐代统治近三百年，纺织纹样的变化，在经变画与供养人画像上反映得十分清楚。除了吐蕃管辖时期，平民服饰较为

朴素外，唐代窠形团花与攒簇小花与染缬比较普遍，到张义潮收复河西再通丝路，供养人群就有了等级明显的服饰纹样。在归唐战争中立有战功的将军们的夫人，都穿着有狮、凤、狻猊、燕雀的翟衣，披着如虹如霓的透纱披帛，这种贵族服饰纹样，一直延续到归义军曹氏时期。

敦煌图案线描集虽然没有绚丽的色彩，却以极清晰的构图，流畅的线条，使我们认识纹样组织的匠心，看到古代劳动人民在创物造型方面的智慧与成就。这些千百年来流传下来的图案，仍是我们学习、借鉴的对象，对于今天的美术装潢设计工作者来说仍有着重要的参考价值。

史苇湘

1995年4月6日

北魏敦煌图案

❖(1)❖

西魏敦煌图案

❖(7)❖

北周敦煌图案

❖(39)❖

隋代敦煌图案

❖(51)❖

唐代敦煌图案

❖(76)❖

五代敦煌图案

❖(196)❖

宋代敦煌图案

❖(209)❖

西夏敦煌图案

❖(217)❖

元代敦煌图案

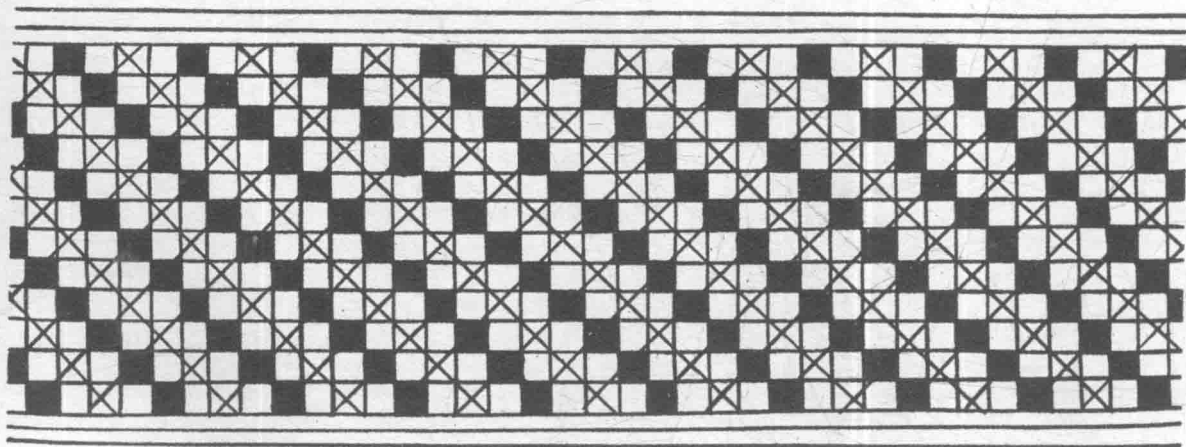
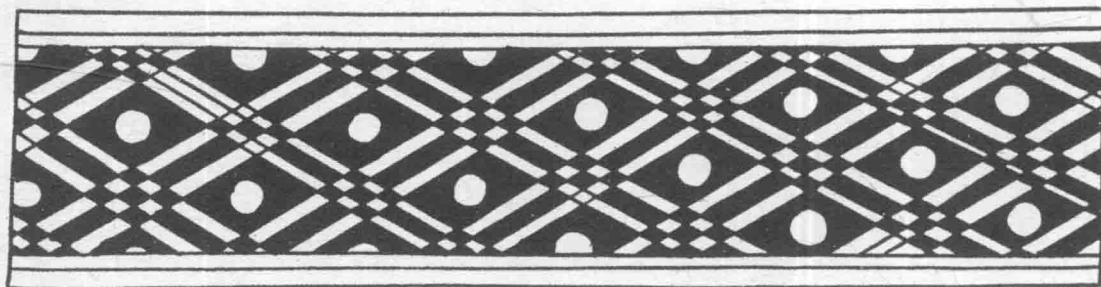
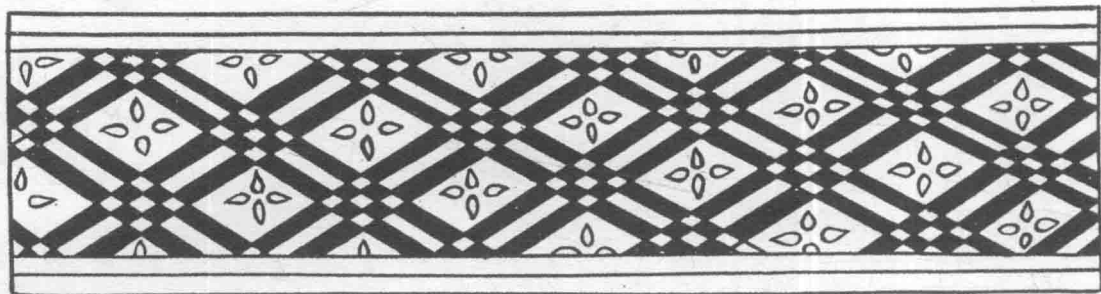
❖(226)❖

北魏

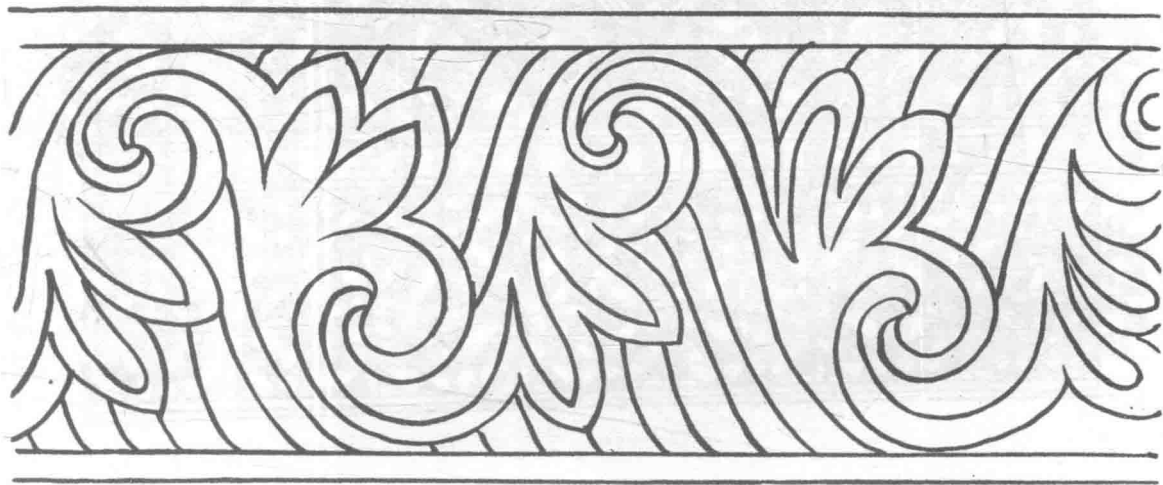
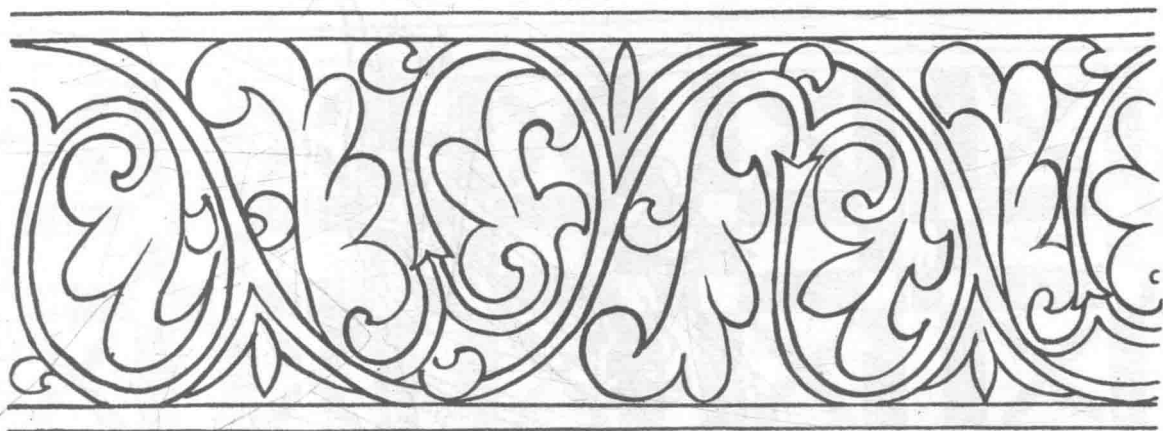
敦煌图案

BEIWEI
Dunhuangtuan

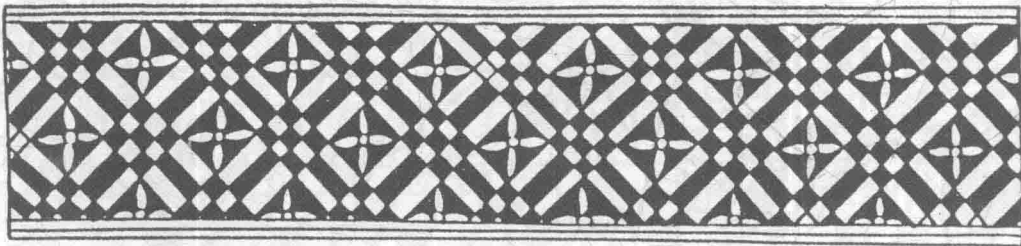
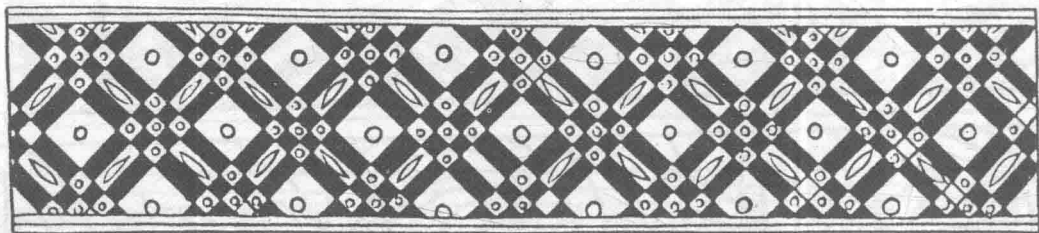

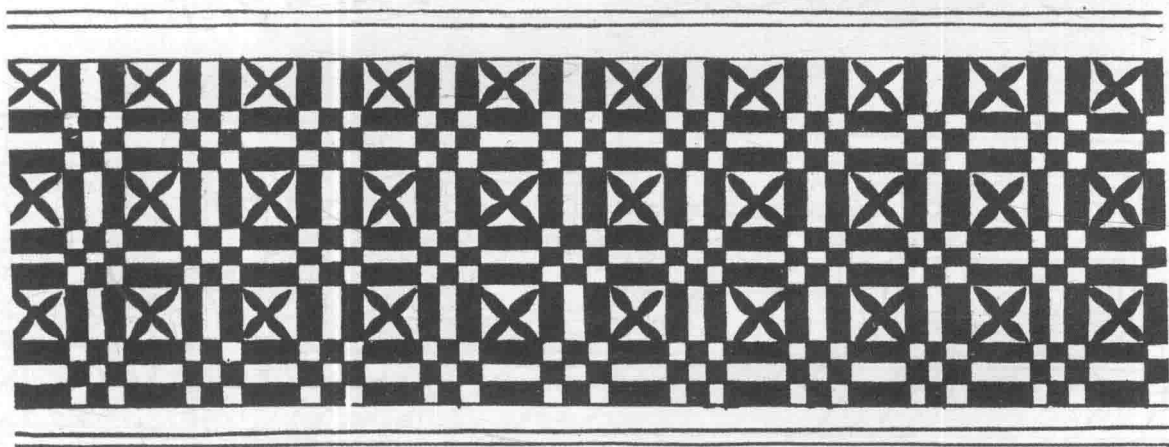
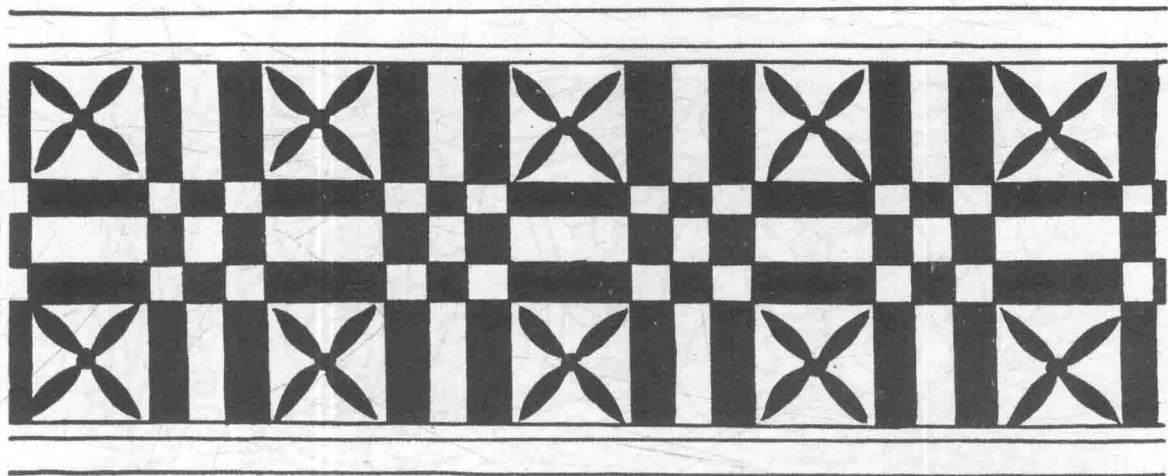
莫高窟 上 中 第 248 窟 北魏 几何纹边饰
下 第 257 窟 北魏 几何纹边饰

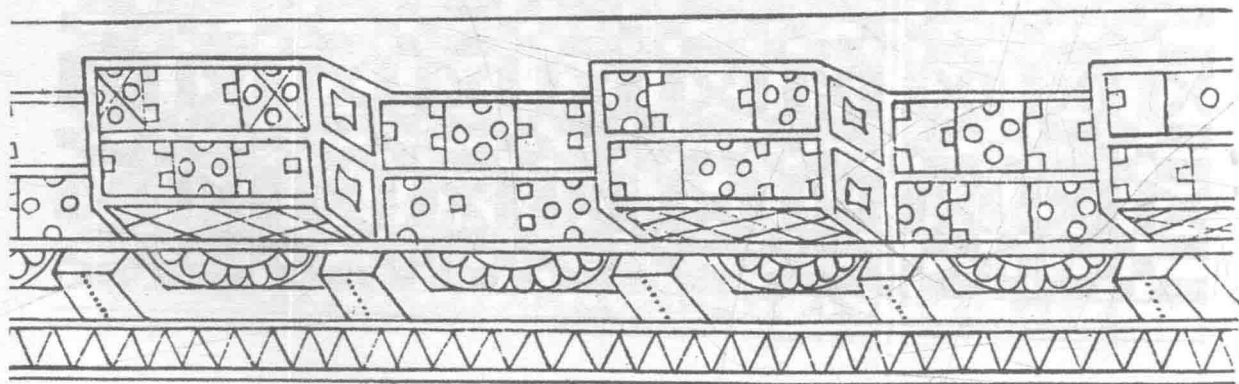
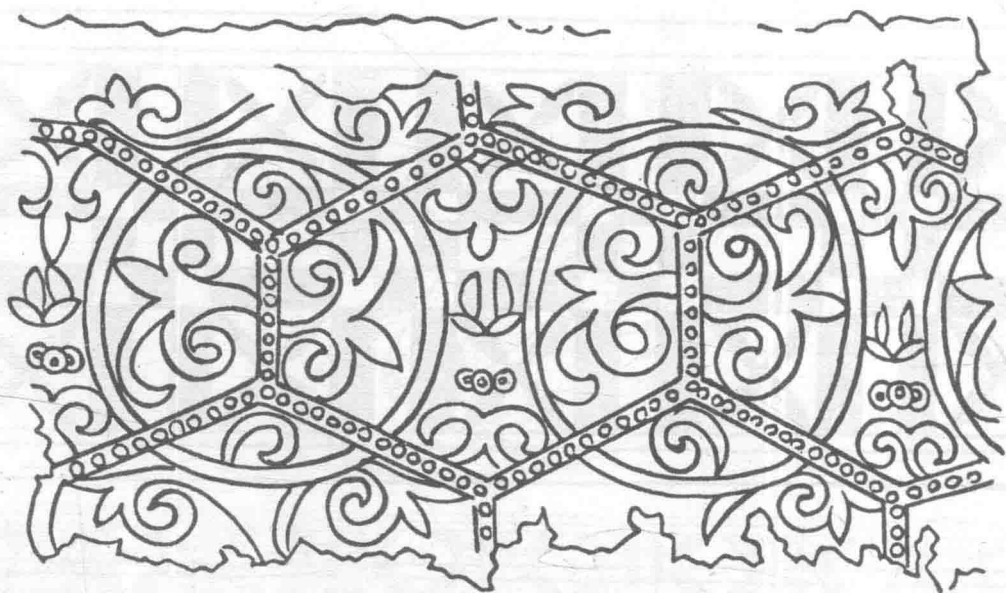
莫高窟 第257窟 北魏 忍冬纹边饰两种

莫高窟	上	第 257 窟	北魏	孔雀
	中	第 257 窟	北魏	菱形几何纹边饰
	下	第 254 窟	北魏	菱形几何纹边饰

莫高窟 第248窟 北魏 几何纹边饰

莫高窟 上 窟前发掘遗物 北魏 刺绣边饰 (部分)
下 第 248 窟 北魏 建筑图案

西魏

敦煌图案

XIWEI
Dunhuangtuan

