

DOI: 10.12361/2705-0866-05-07-130906

敦煌石窟艺术的魅力来源于哪里

李文靓

西北师范大学敦煌学院, 中国·甘肃 敦煌 736200

【摘要】石窟这一独特的艺术是随着佛教从印度传入中国的, 敦煌石窟艺术以中国汉晋悠久文化传统为根基, 吸纳印度等外来艺术营养, 中外文化经过不断交融, 导致了隋唐佛教艺术的创新、繁荣和发展。佛教注重修行, 古代印度的佛教徒在远离城市的山中凿建石窟, 用来修行和礼拜。建于城市中的寺院与远离城市的石窟, 是佛教进行宗教活动的两个方面, 相辅相成。敦煌石窟是建筑、雕塑与壁画结合的综合艺术。敦煌石窟艺术从4世纪到14世纪持续不断的营建, 留下了四万五千多平方米的壁画和两千多身彩塑, 是中国美术史上极其重要的财富。

【关键词】敦煌石窟; 彩塑; 石窟形制

The charm of Mogao Caves art comes from where

Wenjing Li

Northwest Normal University Dunhuang College, Dunhuang, China, 736200

[Abstract] Grottoes, a unique art form, were introduced into Mogao Caves from India. Based on the long cultural tradition of the Han and Jin dynasties, the art of the Chinese grottoes has absorbed the artistic nourishment of the Indians and other foreigners, the continuous blending of Chinese and foreign cultures has led to the innovation, prosperity and development of Buddhist art in the Sui and Tang dynasties. Buddhism focuses on practice. Buddhists in ancient India built caves in the mountains far from the cities for practice and worship. The temples built in the city and the grottoes far away from the city are two aspects of Buddhist religious activities that complement each other. Mogao Caves is a complex art of architecture, sculpture and fresco. The continuous construction of Mogao Caves art from the 4th century to the 14th century left more than forty-five thousand square meters of murals and more than 2,000 painted statues, making it a Chinese art treasure.

[Keywords] Mogao Caves; Painted sculptures; Grottoes

1 敦煌石窟艺术的基本内涵

敦煌石窟包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞和瓜州县境内的榆林窟、东千佛洞, 肃北县境内的五个庙石窟。在古代都属于敦煌文化圈内。在艺术的角度来看, 佛教石窟包括三个方面的艺术, 分别是建筑艺术、雕塑艺术及壁画艺术。石窟的营建本来就是一种建筑艺术, 其中, 洞窟的形制是最主要的, 从石窟的形制上, 我们可以看到中国传统建筑艺术对佛教石窟的影响, 如北朝中心柱窟中的人字披顶, 北朝到唐代流行的覆斗顶窟等等, 就是吸取了中国传统建筑中的人字形屋顶、中国的斗帐形式等等而在石窟中的反映。在雕塑艺术方面, 敦煌石窟当中的雕塑都具有各个时代不同的风格, 其中, 在唐代的众多石窟中, 具有代

表性的优秀雕塑作品是非常丰富的, 就引人注目的菩萨塑像来说, 在敦煌, 随处都可以觉察到唐代佛教的世俗化倾向, 塑者运用高明的手法, 把理想中美的形象很真实地塑造出来。敦煌石窟的壁画艺术规模巨大, 技艺精湛, 敦煌壁画的内容丰富多彩, 它和别的宗教艺术一样, 是描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系以寄托人们善良的愿望, 安抚人们心灵的艺术, 因此, 壁画的风格, 具有与世俗绘画不同的特征。

2 敦煌石窟建筑艺术

2.1 莫高窟的石窟形制

莫高窟的石窟建筑会因为时代的不同而呈现出不同的特色, 主要是有三种。

2.1.1 禅窟（即僧房）

禅窟是洞窟形制之一，这是一种供僧人禅行的洞窟，此类洞窟由印度毗诃罗窟发展变化而成，在新疆地区、中原北方地区、西藏地区的石窟中均有涉及，而敦煌莫高窟的禅窟大多数分布于北区，一共可分为三类，第一类是主窟开龕的佛殿窟附设成组的禅窟，此类洞窟往往由前室、主室及左右数个禅窟组成，主室面积较大，平面都为方形或长方形，窟顶有平顶、人字披与平顶结合、覆斗顶等；第二类是单室禅窟，这种是专为僧人修行而建立的禅窟，这种窟型基本上都位于莫高窟北区，数量有六十六个，平面多呈方形，有的呈椭圆形，有禅床，但均无灶，面积一般较小，大约一至二平方米。制作手法是比较粗糙的，并无一些亮点，但这些禅窟的建立却为我们后人去研究当时的建筑提供了依据；第三类是多室禅窟，这种禅窟均位于北区，其数量有十个，其中的每个都有前室、中室和后室，在中室的两侧有一至五个不等的耳室，后室和耳室有禅床，这类禅窟里无壁画，但是整体的面积是比较大的。西千佛洞和榆林窟内也有一些禅窟，但是整体数量却没有莫高窟的多。

2.1.2 中心塔柱窟

中心塔柱式石窟，是北朝莫高窟艺术初发期洞窟的主要形制，整个艺术形态都呈现西域文化与中原文化交融互映的艺术特色。

中心塔柱式石窟，主室平面为纵长方形，高大的方形中心塔柱位于室内后侧中心部位。中心塔柱前，窟顶为人字披顶，中心塔柱后，窟顶为平棋顶。方形的塔柱直通窟顶，下部凿出简单的塔座，上承塔身。塔身四面均开佛龕，一般正面开一大佛龕，两侧面和后侧开双层小佛龕，有的亦开单层大佛龕，在人字披顶下的南北侧壁各开一佛龕。这种窟形受印度石窟的影响，形成于西域克孜尔等石窟，人们亦称西域式石窟。这种窟型是莫高窟早期洞窟的主要形制。中心塔柱的石窟，把全窟布置成前后两空间的形式，这种空间形式的功能是为僧侣和信徒提供一个宽敞的前厅，供僧侣和信徒聚集和礼拜，并在后边的中柱周围举行右手仪式。根据其兴衰，可分为四个阶段：北魏至西魏是鼎盛时期，北周至隋朝开始衰落，盛唐前期衰落较多，数量较少，晚唐在结尾处。这种窟形的大型代表洞窟有北魏时期的第254窟，第257窟，第251窟，第248窟

和北周时期的第428窟。其中，第428窟规模最大，保存最完好。

2.1.3 大佛窟（即涅槃窟）

大佛窟的平面一般为横长形，窟身为方锥形，有的在窟顶营造有木构楼阁，这完全仿造了中原木构建筑的形制。洞窟内安放有特殊的佛像，都是一些大佛，例如莫高窟的南大像和北大像。在大佛的佛座之后凿有供巡礼用的马蹄形通道，据说只要在其中走三次便可以消灾避难，因此，在过去，很多人每到浴佛节便去烧香拜佛，以祈求家人及自己可以平安健康。

2.2 莫高窟的窟檐

敦煌莫高窟保存了五座唐宋木结构窟檐建筑，这些都是古代留存至今的宝贵建筑实物资料。窟檐是洞窟前依岩建造的洞窟木构外檐，是防止风沙雨雪损坏洞窟的保护性措施。莫高窟现存洞窟中，根据石窟外岩壁上遗留的大量梁椽孔洞遗迹推测，约三百个洞窟均曾建造过木构窟檐。唐代《大历碑》记载，唐代莫高窟的外观景象是：“构以飞阁，南北霞连”、“前流长河，波映重阁”，蔚为壮观。遗憾的是历经千余年历史变迁的沧桑之后，大多窟前木构建筑已不复存在。现在保存的晚唐第196窟和宋初第427、444、431、437窟等五座木构窟檐建筑，这些木构窟檐都是三开间四柱结构，柱子下面保存有木悬臂梁挑出形成栈道，这样不仅解决了古代上下洞窟间的交通问题，同时也极大地丰富了石窟的外观景色。

其中，第427窟檐是保存最完好的宋代木构建筑之一，也是莫高窟现存宋代窟檐中最大的一座，窟檐斗拱为六铺作，向外挑出三层华檐，斗拱尺度大，前伸较远。屋檐平直，屋角也不像内地宫殿建筑那样往上翘，自有一种古朴大方之美。窟檐为三开间，中央门上开一小明窗，门两侧各有一窗。立柱与横枋间的空隙处绘有佛像和伎乐形象。在这木构窟檐的上方有一身“维大宋乾德八年岁次更午正月癸卯朔二十六日戊辰敕推诚奉国保塞功臣归义军节度使特进简校太师兼中书令西平王曹元忠之士初创此窟檐记。”的墨书题记，这一身题记中的信息说明这个洞窟虽然是隋代的洞窟，但是前室的木构窟檐却是宋代归义军节度使曹元忠修建的，而乾德这个年号只用了六年，这里却是乾德八年，因为当时敦煌地处偏远，交通闭塞，书信传送很慢，所以当时中央已经改换年号，等传到敦煌两年已

经过去了,因此就出现了大宋乾德八年的题记。

2.3 壁画中的建筑艺术

敦煌壁画中有大量的建筑物形象,其中有不少是以完整的成组形式出现,在研究古代建筑实物例证缺乏的情况之下,提供了另一种上乘的资料。

敦煌壁画中的建筑形象,上自十六国,下迄唐宋,虽不齐全,但每个时代的都有,其中尤以唐代的建筑形象最多而且完美。因唐代敦煌地区的佛教净土宗比较流行,洞窟内绘制了不少经变画,如西方净土变、观无量寿经变、弥勒净土变、东方药师变等。这些大幅经变画,描绘了建筑群的组合和各种类型的单体建筑物形象。佛国天堂的景象就是人间宫室、寺院的影射。净土世界中的殿阁、楼台、宝池、栏杆等形式多样化,结构精巧,也反映了唐代建筑的水准。

其中,唐代壁画中的殿堂建筑是很多的,但是,却很少表现殿堂内部的情景,这也许与敦煌壁画为宣传宗教画有关,另外在古敦煌民间对住宅及修建宅第也很考究,要避免“五虚”、符合“五实”、“宅小六畜多”。在修建房屋时,要在梁、上内壁和院墙上,雕刻绘画,进行工艺美术的装饰;在堂阁上雕龙描凤,同属古敦煌的建筑风格。

3 敦煌石窟的彩塑艺术

敦煌彩塑大多是佛教的艺术品,其主要题材有佛、菩萨、弟子、天王、力士等。它是石窟里的主体,被布置在显著的地位,在它的周围衬托着丰富多彩的壁画。彩塑以它立体的造型而显得形象突出,又因它的敷彩而与壁画产生非常和谐的气氛。如158窟涅槃像的周围壁画,都是表现佛弟子、信徒举哀的场面,使彩塑与壁画形成一个相互联

系的整体。

在莫高窟营建时,由于佛教是从印度传播过来的,因此,在当时印度的雕塑形式有一定的权威性,中国的雕塑家们还没有一套表现佛像的技法,还需要学习和采用外来的雕塑手法。早期的敦煌彩塑流行浮塑的形式,塑像的背后总是与墙壁连在一起。塑像是石窟的主体。早期的塑像内容比较简单,主要有佛、菩萨像,如弥勒像、释迦多宝并坐像、说法像、禅定像、思维像,以及中心柱四面宣扬释迦牟尼生平事迹的苦修、降魔、成道等所谓“四相”、“八相”等内容。北魏时期的佛像,一般都有侍从菩萨、一如封建帝王“左辅右弼”之制,组成一佛二菩萨的形式。北周时期增加了佛弟子,一铺像最多达五身。

4 结语

敦煌石窟最大的魅力是长达千年之久的积淀,其中的艺术形式是通过各类文化的大量融合而不断变化形成,建筑艺术、彩塑艺术都在时间的流逝中不断前进。同时,敦煌石窟当中留存的文化与艺术为我们后人研究各个朝代的历史提供了弥足珍贵的资料。

参考文献:

- [1]赵声良《敦煌石窟艺术简史》.中国青年出版社.
- [2]段文杰《敦煌石窟艺术研究》兰州:甘肃人民出版社,1988年.

作者简介:

李文靓(2003.3—),女,汉族,甘肃省庆阳市庆城县人,本科学历,研究方向:敦煌艺术。