

浅析唐代时期的莫高窟

赵子瑞

(西北师范学院舞蹈学院 2019 级舞蹈学 1 班 730070)

【摘要】唐代是莫高窟大型经变画最多的朝代，窟内的四壁几乎都被大型经变画占领，飞天亦主要画在大型经变画之中。飞天飞绕在佛陀的头顶，或飞翔在极乐世界的上空，有的脚踏彩云，徐徐降落；有的昂首振臂、腾空而上；有的手捧鲜花，直冲云霄。盛唐是中国的民族和文化融合的鼎盛时期，莫高窟开凿洞窟近百个，洞窟气势恢宏，在壁画和雕塑艺术上可以说是登峰造极了。

【关键词】洞窟；大唐

引言

敦煌莫高窟壁画和雕塑艺术建造时期主要是在唐代，所以敦煌历史艺术学家将唐代的 290 年分成了四个阶段：初唐、盛唐、中唐、晚唐进行艺术分析，因为每个时期的敦煌石窟壁画和雕塑艺术还是有时代差别的。自唐贞观十四年平定高昌、丝绸之路再次打通之后，敦煌无疑成为了丝路的重镇而日趋繁荣。特别是武周时期的佛教造像更是达到空前规模。初唐到晚唐是敦煌艺术的顶峰，开凿的洞窟数以计千，这个时代因为有了稳定的统治，高度发达的经济及与外交的频繁使唐代文化再吸收外来文化的同时不断提高这自己的发展，而飞天则是在本民族文化基础上，不断吸收印度飞天的成分，融合西域、中原飞天的成就，发展作出来的。

一、介绍

从唐代确立对敦煌的统治开始，到武周结束初唐。需要注意的是，敦煌的盛唐和中唐的时代划分，并不是以安史之乱为标志的，因为安史之乱并未波及到西陲。敦煌的盛唐和中唐是以其被吐蕃占领为时代划分，直到张议潮归唐的归义军开始，至唐代结束为晚唐。自唐贞观十四年平定高昌、丝绸之路再次打通之后，敦煌无疑成为了丝路的重镇而日趋繁荣。特别是武周时期的佛教造像更是达到空前规模。初唐到晚唐是敦煌艺术的顶峰，开凿的洞窟数以计千，这个时代因为有了稳定的统治，高度发达的经济及与外交的频繁使唐代文化再吸收外来文化的同时不断提高这自己的发展，而飞天则是在本民族文化基础上，不断吸收印度飞天的成分，融合西域、中原飞天的成就，发展创作出来的。经历了从十六国起到隋代，百年的时间，完成了敦煌飞天中外、东西、南北的互相交流、吸收、融合、完成了中国化历程。飞天在这个时代进入了成熟期，艺术形象造诣达到高潮，基本上都是中国化的飞天。唐代是莫高窟大型经变画最多的朝代，窟内的四壁几乎都被大型经变画占领，飞天亦主要画在大型经变画之中，最能体现时代的政治、经济、社会形态。

二、初唐时期的莫高窟

初唐石窟形制以殿堂式为主覆斗顶、主室呈正方形。而第 232、448 窟仍为中心柱式，不知道是否为利用北魏石窟而翻建。

就壁画而言，随着初唐时期洞窟形制的改变，本生故事的连环画已经不适合大块墙面艺术效果和视觉感染力，取而代之的则是大版面的净土式经变画，如第 329 窟的弥勒经变、第 220 窟的阿弥陀经变，充分体现出佛国世界的盛大恢宏的气象和欢乐祥和的场面。有人又将第 57 窟称为“美人窟”，这些壁画又充分体现了初唐人物画的成熟，窟中东侧为首的观世音菩萨，描绘精致，设色富丽。头冠项饰均以沥粉堆金，肌肤细腻，以淡朱色晕染，细眉长目，鼻直唇红，体态婀娜，是唐代菩萨形象的最佳代表之一。

图 2 57 窟

同时画面中大量出现了飞天、乐伎等形象，唐代前期的飞天具有奋发进取、豪迈有力、自由奔放、奇姿异态。变化无穷的飞动之美。这与唐王朝前期开明的政治，强大的国力，繁荣的经济，丰富的文化，开放的国奋发进取的时代精神是一致的。就造像而言，初唐九层楼的第 96 窟弥勒造像（北大佛）高 35 米，是国内第三大佛。另外第 322 窟、第 328 窟等的几组塑像，也逐渐改变了隋代雕塑“浑圆敦厚，神态庄严”的特点，逐步向真实化转变。

二、中唐时期的莫高窟

敦煌的中唐时期为吐蕃控制。所以相应的在中唐甚至晚唐的诸窟中往往融入了吐蕃的民族形象，例如供养人的服饰、雕塑和壁画的风格等等，而并不是完全的大唐气象了。就中唐诸窟而言，较之初唐、盛唐和晚唐都少，但是中唐最重要的当是两个窟，分别代表了中唐壁画和雕塑的成就。一个是第 112 窟壁画中观无量经变，其中反弹琵琶的形象成为了敦煌的又一标志。另一个就是第 158 窟的涅槃卧佛。

三、盛唐时期的莫高窟

盛唐是中国的民族和文化融合的鼎盛时期，莫高窟开凿洞窟近百个，洞窟气势恢宏，在壁画和雕塑艺术上可以说是登峰造极了。盛唐洞窟也多以西壁（正面）开龕的覆斗型洞窟为主。盛唐壁画在经变画上令人瞩目，第 172 窟北壁的观无量寿经变以恢宏的场面表现出西方极乐世界的净土。而第 103 窟、第 217 窟南壁法华经变化城喻品中的山水画充分体现出唐代青绿山水和堆粉沥金的风格；第 103 窟的维摩诘形象鲜明、线条技法精湛；而北壁壁画琼楼玉宇，对于研究唐代古建筑群提供了珍贵资料，同时壁画上出现了飞天穿楼的场面，极具艺术效果；第 45 窟北壁宝树观、第 23 窟耕作图等壁画对于反映唐代社会生活和服饰方面提供了珍贵资料。敦煌盛唐的飞天精美异常。盛唐雕塑以高 26 米的第 130 窟的南大像、长 14.5 米的第 148 窟的卧佛、第 45 窟神情娴雅、姿态优美的菩萨彩塑最为可观。

四、晚唐时期的莫高窟

自 848 年张议潮控制了瓜、沙二州之后，又进一步巩固河西，恢复了对河西十一州的统治，同时向唐朝请命，授归义军节度。随后敦煌再一次进入了繁荣时期，大量洞窟再次出现了壮阔局面。晚唐的洞窟形制仍然以覆斗顶、西壁开龕的殿堂窟为主，有的西壁不开龕而设置佛坛。但是晚唐并没有出现代表性的壁画和雕塑。如果勉强算起来，第 156 窟的张议潮统军出行图和宋国夫人出行图、第 17 窟（藏经洞）的仕女图和洪辩像、第 12 窟的作战图和婚庆图、第 196 窟壁画劳度叉斗圣变及彩塑菩萨是晚唐的代表。这些壁画依旧以青绿的色调为主，在反映当时的社会生活等方面提供了丰富的资料。

结语

唐代是敦煌飞天艺术的最高峰，也是其定型化的时代，初唐时期的敦煌飞天艺术具有奋发向上、豪迈有力、自由奔放的飞动之美，这与唐前期开明的政治、强大的国力、繁荣的经济、丰富的文化、开放的国策、奋发进取的时代精神是一致的，唐代也是莫高窟建窟最多的朝代，据唐代武周圣历年李克让《重修莫高窟佛龕碑》记载，莫高窟从建元二年至唐代武周圣历年时已建窟一千余龕。莫高窟现存洞窟 492 个，唐代洞窟 232 个，几乎占现存洞窟的一半。