

敦煌壁画线描集

敦煌壁画线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书画出版社

J 228.6
1

DUN HUANG BI HUA
XIAN MIAO JI

DUN HUANG BI HUA XIAN MIAO JI

Ouyanglin Shiweixiang Shidunyu Bianhui

SHANGHAI BOOKSTORE

敦煌壁画

DUN HUANG BI HUA XIAN MIAO JI

线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书店出版社

责任编辑 朱安邦
技术编辑 毛志明
装帧设计 未 燃

敦煌壁画线描集

欧阳琳 史苇湘 史敦宇 编绘

上海书店出版社出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海浦江印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 15.5

1995年12月第一版 1995年12月第一次印刷

印数 0001-8000 本

ISBN 7-80569-059-3 / J·26

定价: 24.00 元

前言

敦煌佛教艺术是我国以至世界文化瑰宝，壁画是其中最重要的精华。现存四百九十二个石窟，经历了北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐（又分为初唐、盛唐、吐蕃、晚唐）、五代、宋、西夏、元十个朝代，历时一千余年。敦煌处长城西端，扼玉门、阳关，历代封建君主把它视为经营西域的咽喉，中原文化不断西传，而西域文化的东流也不绝如缕，佛教艺术成为中古丝绸之路上文化交流的主要现象。因此，研究佛教和东西文化交流，敦煌就成为一个必须涉及的领域。

敦煌壁画虽历时一千数百年，自始至终，都是以线描作为造型手段。现存的许多壁画虽有漫漶、磨灭、变色等等现象，由于各类线描残存，使我们今天还能看出轮廓，理出衣纹，辨出眉眼鼻唇，及其优美的表情和生动的姿态。其中有一部分壁画经过沙埋、水浸、风蚀，其形象仅依稀可辨，就必须有经过长期严格锻炼的临摹工作者来进行认识，整理和复原。临摹工作是艺术领域里一项细致而严谨的认识过程，线描则起着骨骼的作用，是对壁画造型的解读、考证与训诂的工作，它和宏篇巨制的考据文章有着同等的价值。

线描是壁画技法中主要表现手段和作画程序之一。历史上一些著名画家曾在寺院墙壁上作线描画，如唐吴道子曾在长安景公寺作“白画地狱变”，他也曾多处以白描起稿，令工人装色。由此可知，白画（白描）在当时已成为一个重要画种。现存的《八十七神仙卷》，就是一幅杰出的白描绝品。

在敦煌壁画造型海洋中，形象优美、用笔生动的线描作品，俯拾皆是。许多壁画或破损或形体残缺，虽存一角、一头、一臂、一手，无不精彩夺目，其线描写实工夫之深厚可以想见，更不用说那些壁画巨作上的经变人物了。由于时代绵延变迁，艺术风格和表现技法上不断出现新的风尚。如严谨、遒劲的北魏线描（263窟是其代表），它结合晕染、朱线以显其厚重壮凝，故线描极其细匀挺拔。隋朝暂短，造窟极盛，在现存完整的隋代九十余窟中，线描凝重与飘逸并见。唐代四期，中原绘画的各类风格罗列并存，随着经变画的增多，人物建筑、飞天舞乐、禽兽花卉、山水庭园、车马服舆与经变画中各式菩萨、天神逾见精细，线描手段千变万化，各尽其妙，除轮廓线外，尚有结合晕染的装饰线，真是气象万千，令人目不暇接。以初唐为例，从李渊到武则天时代（618-704年），莫高窟壁画所用线描就有多种多样，如390窟、209等窟，线描造型脱胎于隋末；329、331、323、217等窟，显示了艺术上充满生机勃勃的变化，壁画上的圣像、净土都是形无定格，线无定势，色彩、晕染都突破了隋代样式，开盛唐艺术风气之先。盛唐一代

(705-780年)，西北交通频繁，也是多事之秋，却正是莫高窟艺术灿烂的高峰期，凡唐宋文人所记京洛寺观画迹，莫高窟都可寻出相似之处，类同之迹，线描造形的生动细腻多变，逾越前代，无论画史所载“疏体”、“密体”，在敦煌壁画中都可得到反映；吴道子“焦墨痕中略施微染”的画风也传到敦煌，这种技法从盛唐后期一直延用到五代、北宋，在归义军时期的瓜沙二州的“画院”普遍被应用。回鹘、西夏画风在此基础上有所损益，可以看到从吐鲁番到凉州的影响，在莫高窟都留有痕迹。随着丝绸之路的断续交往，辽金艺术也时见于莫高窟笔墨中。蒙古灭西夏，敦煌并入元朝版籍早于内地，中国北部一经统一，文化就不断西传，我们通过阅读长春真人西游与马可波罗东来时所见敦煌、吐鲁番的人文景观，就可以理解敦煌壁画晚期在线描上变化丰富的来源及其取得的成就。

本集所选各图多系临摹时所作底稿，轮廓较为清楚，线条流畅，其中许多形象可以作为认识敦煌艺术的参考，如榆林第25窟、莫高窟第217窟，诸窟人物线描都具有较高的审美价值。如第111图的“天龙八部”，是神话世界中人格化的猛兽恶兽，大蟒王、狮王、金翅鸟王等都画得十分生动，人物形象与禽兽性格巧妙地结合，线描技法使这些动物人性化。又如第217窟盛唐的“得医图”，原画内容出自《妙法莲花经·药王菩萨本事品》“如子得母”、“如病得医”。两句比喻。当时画家将这两个文句并为一个情节，画出唐代的一个富有家庭婴儿患病、侍女请医、医师出诊，以及春夏季节绿树茂密成荫的庭园，生活气息十分浓郁，富于情趣。可惜1920年俄罗斯白匪残部入踞此窟，烧饭、铺床、坐卧其中，使壁画遭受严重损毁，1954年始从1908年法国人伯希和的印刷品中得见原貌，加以研究复原。今存窟内原作多处漫漶，极不清晰，这幅线描图可以呈现出原作未损毁时的艺术风貌。

莫高窟历时既久，变色现象十分普遍，从十六国北凉到元代的作品，无不变色。由于各代制墙材料不同，颜料精粗各异，近人虽对莫高窟所用颜料作过分析研究，只能笼统而言，仔细考察差别纷呈，不能一语概之。从北凉开始，画佛陀、菩萨、听众，系多用调合色，历魏、隋、初盛唐，相因如故，许多俊秀娇美的人物造型，现在都已变为焦黑、赭黑、棕灰，但仔细观察未变色的轮廓线描，就会发现其造型优美隽雅，无与伦比。我们通过临摹研究，用线描追索造型，就能使千余年前人们对人体、容貌的审美再现出来。

这本线描集，是敦煌艺术工作者长期临摹所得，现在把它付印，将有助于对敦煌艺术的研究和欣赏。

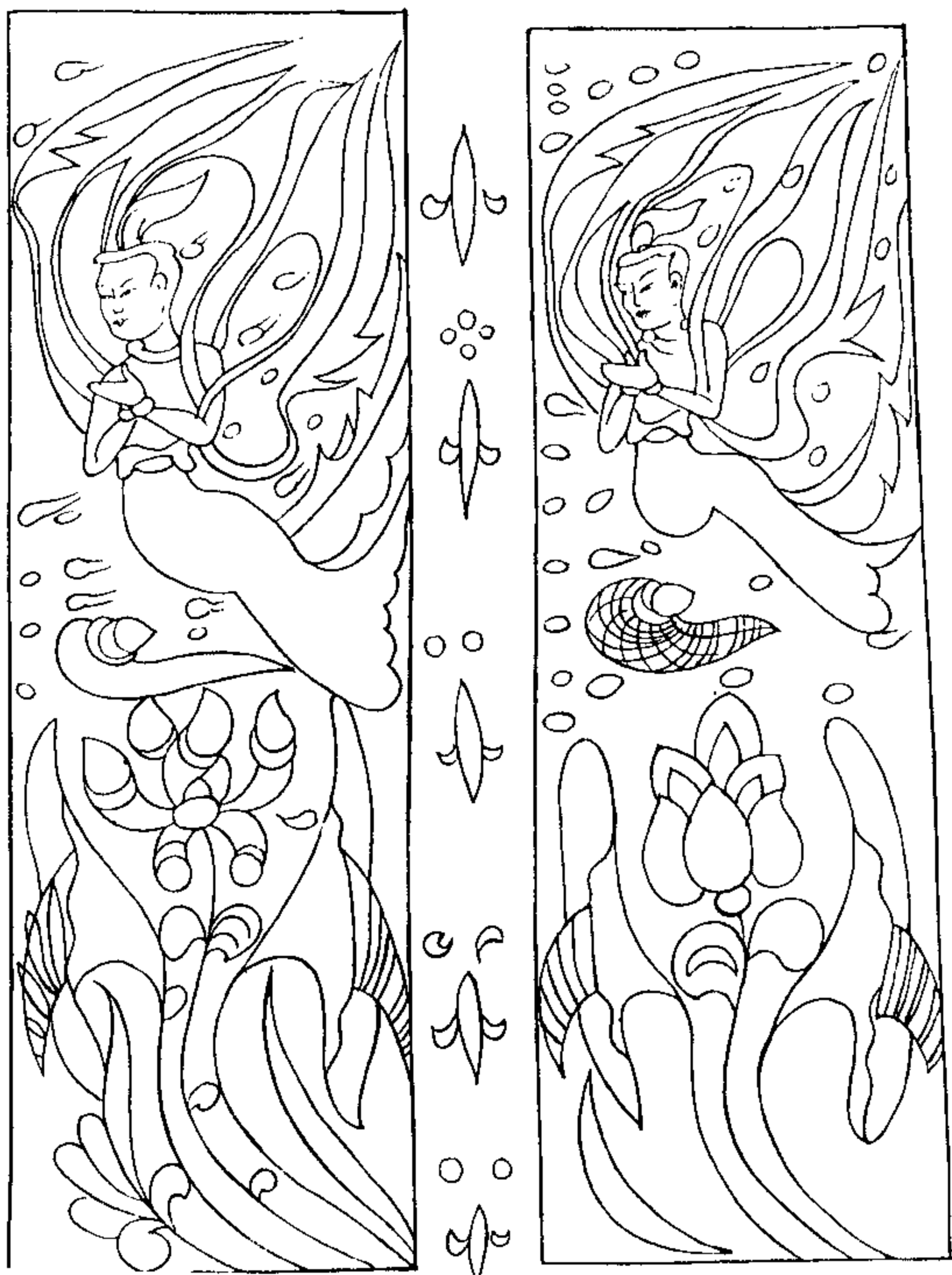
史苇湘 1995年3月29日

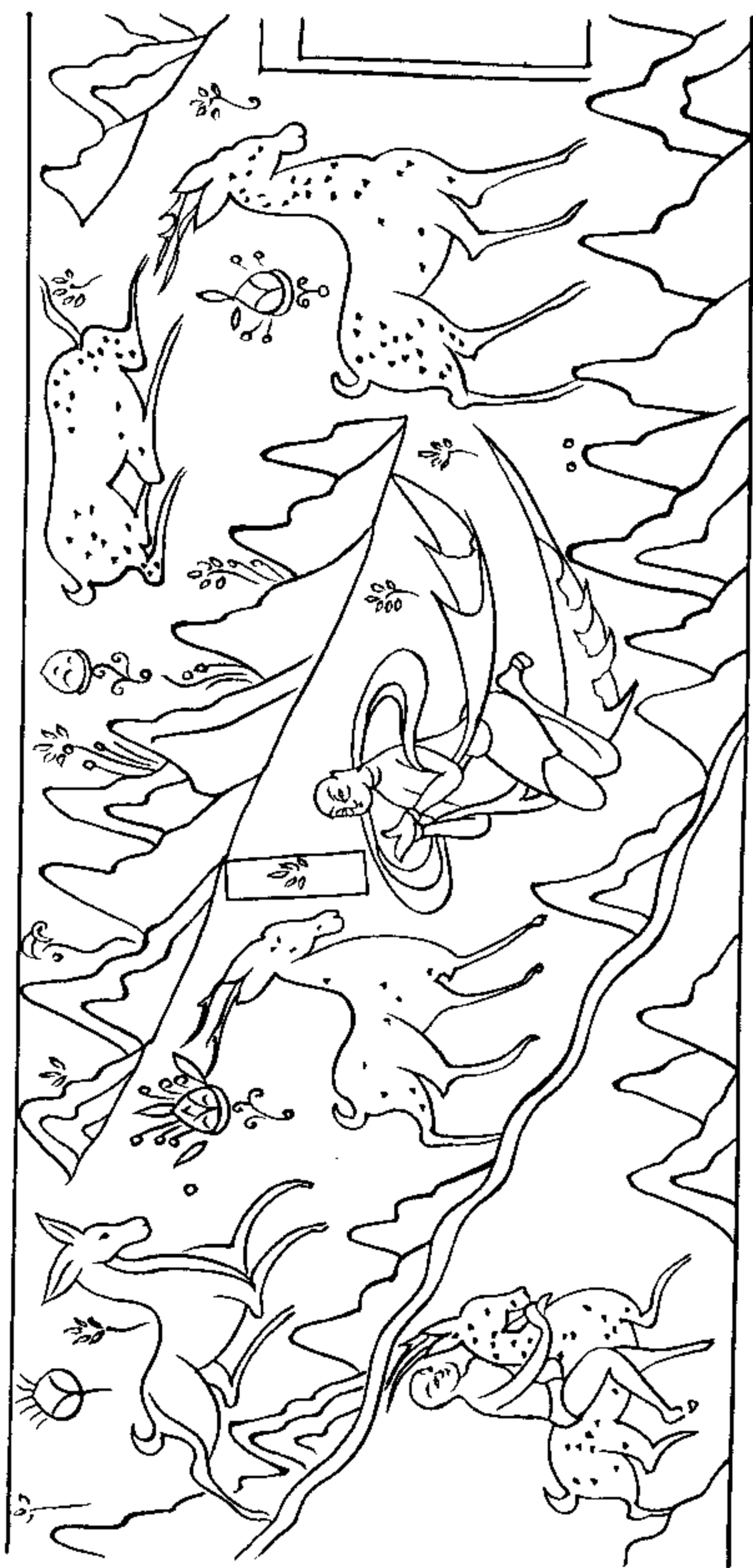
1. 北京·尸毗王割肉喂鹰

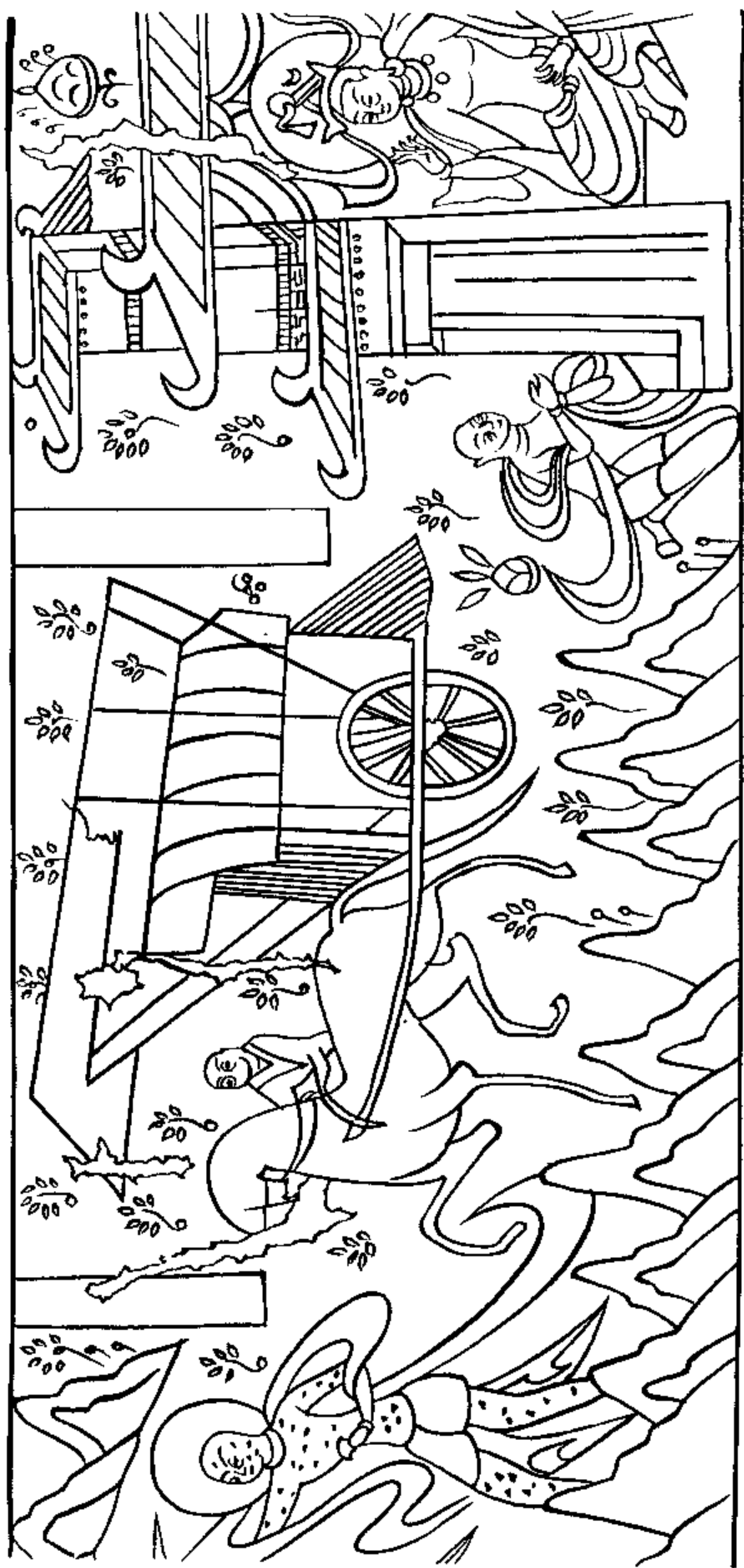

4. 北魏·人字披飞天

5. 北魏·鹿王本生故事局部

6. 北魏·鹿王本生故事局部

7. 北魏·平秦中心(莲池游泳)

8. 西魏·捧花菩萨

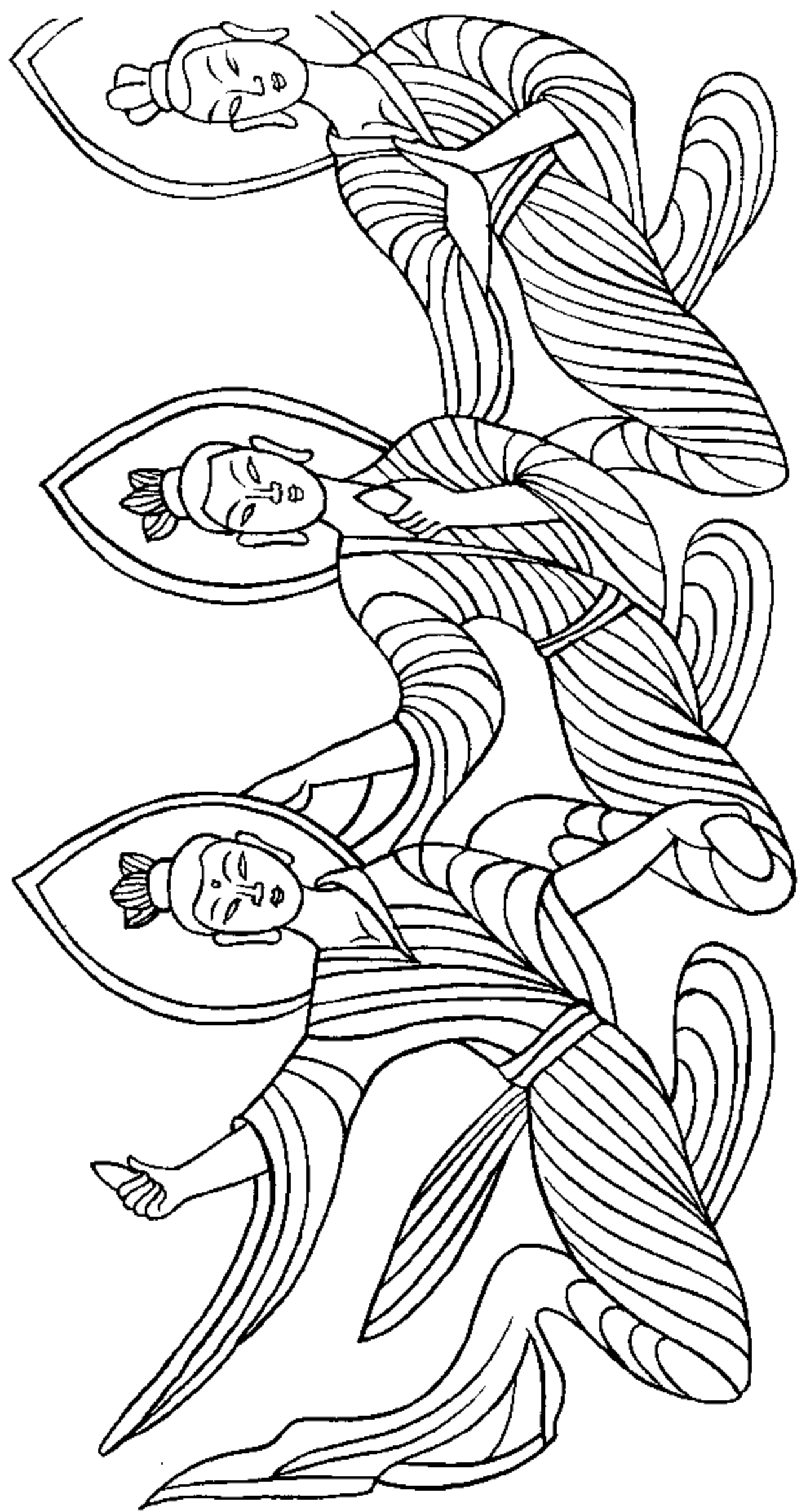

10. 西魏·四臂童子天

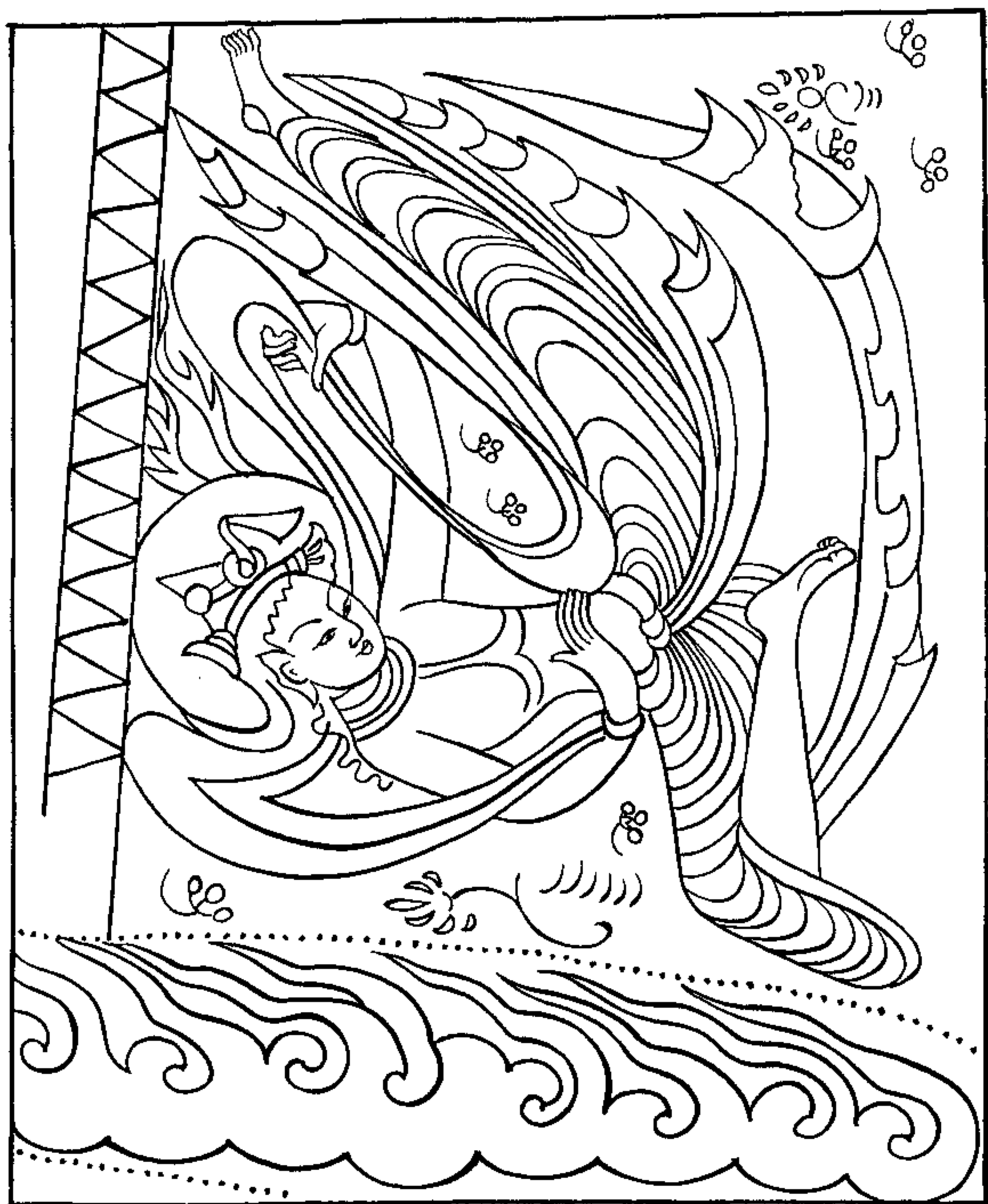

11. 西魏·毗那夜迦(印度财神)

12. 西魏·飞天(影塑)

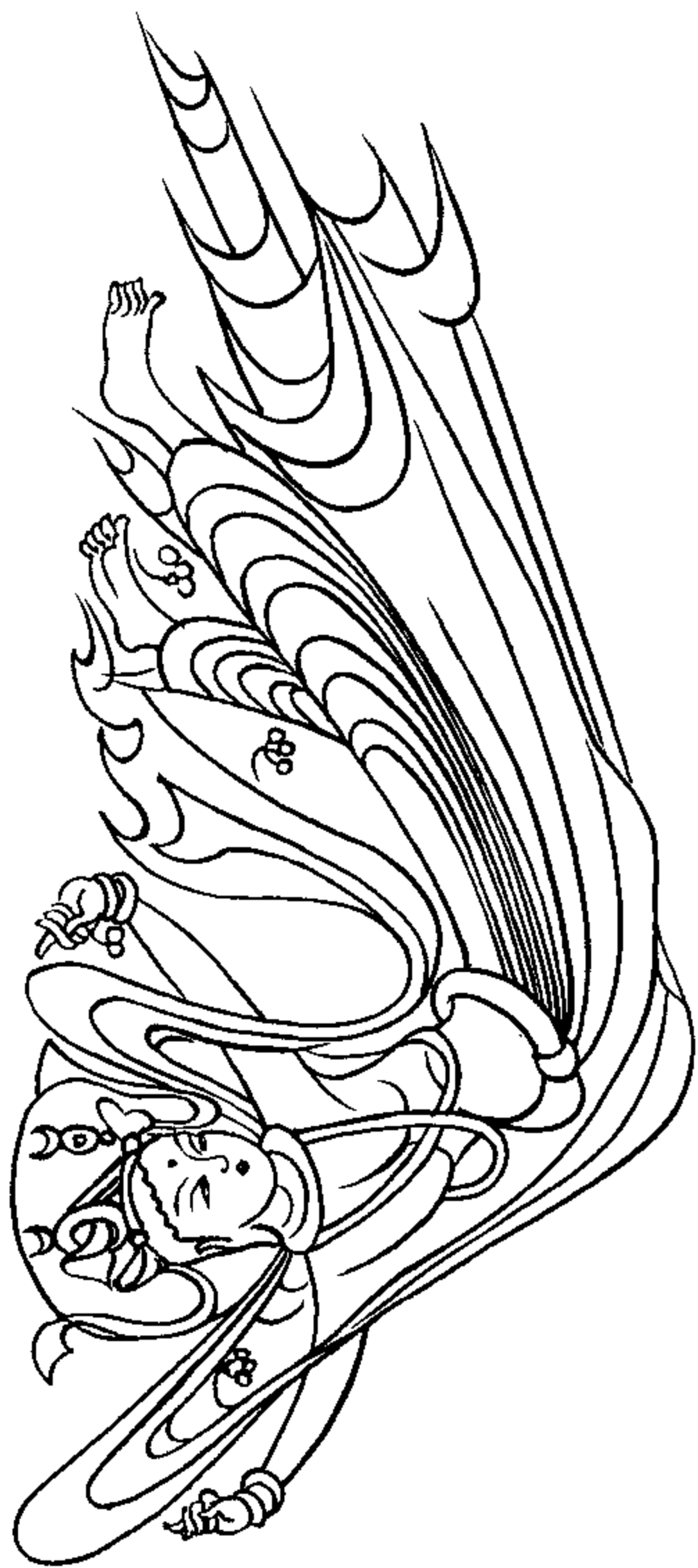

14. 西魏·飞天

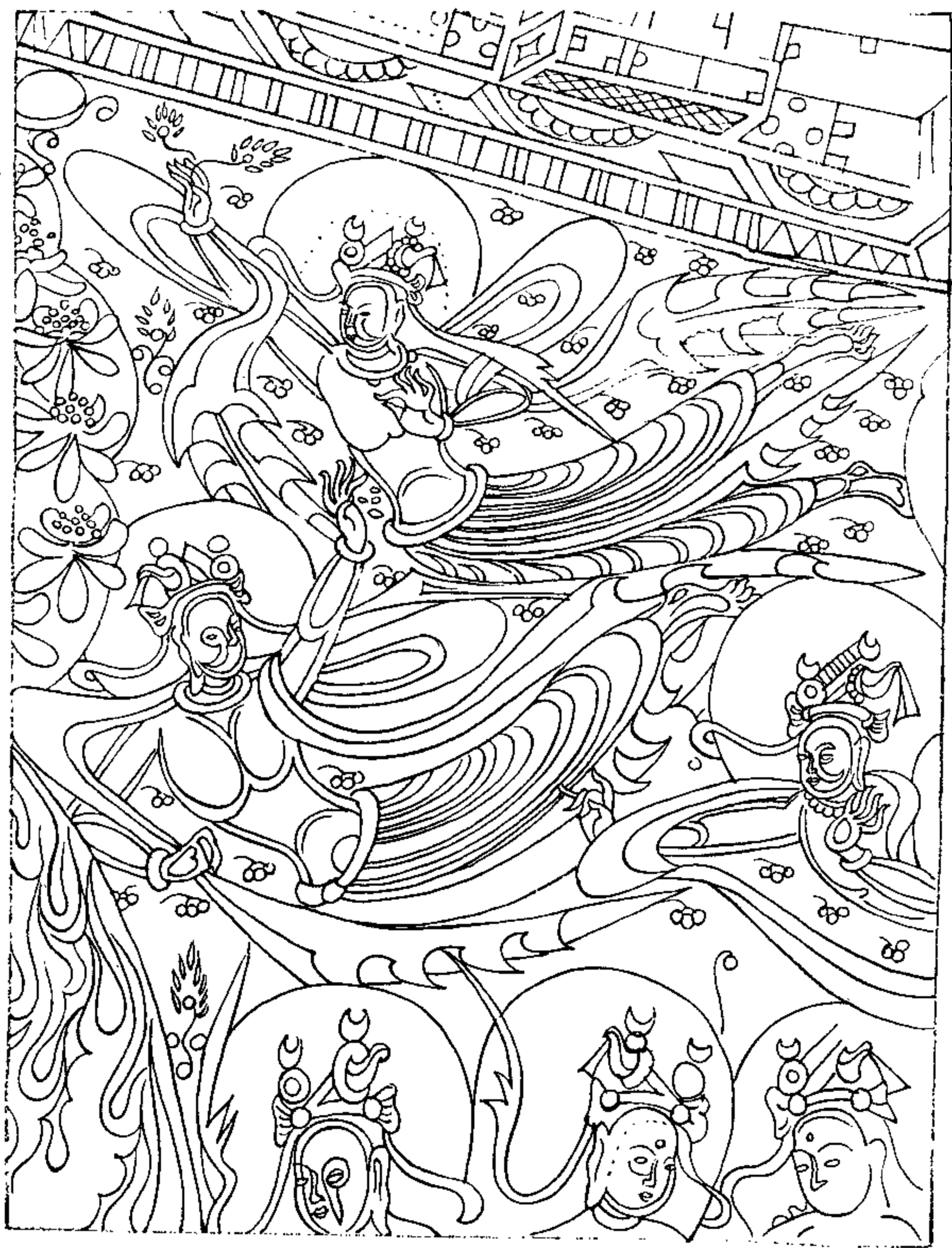

19. 西魏·伎乐天

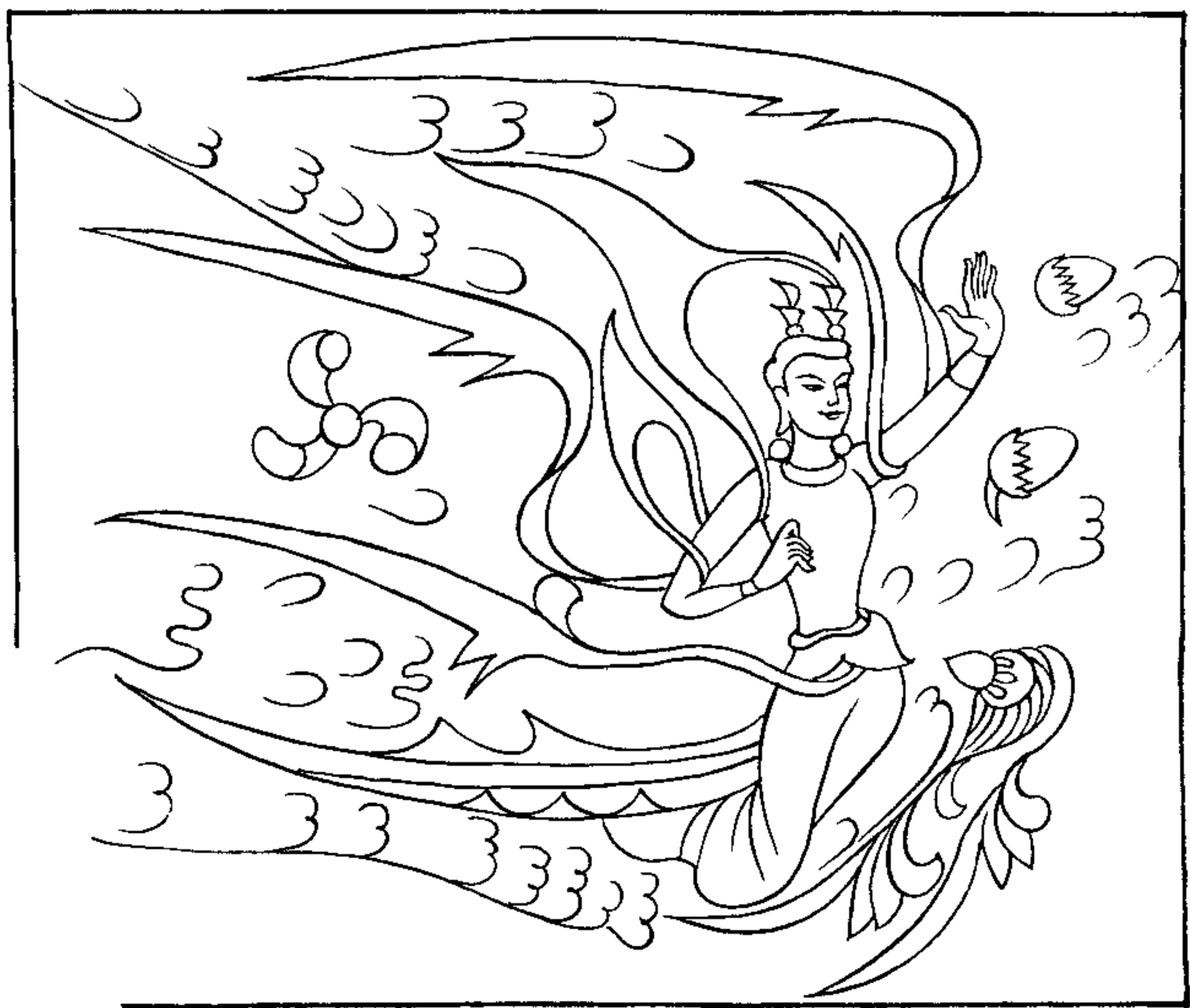

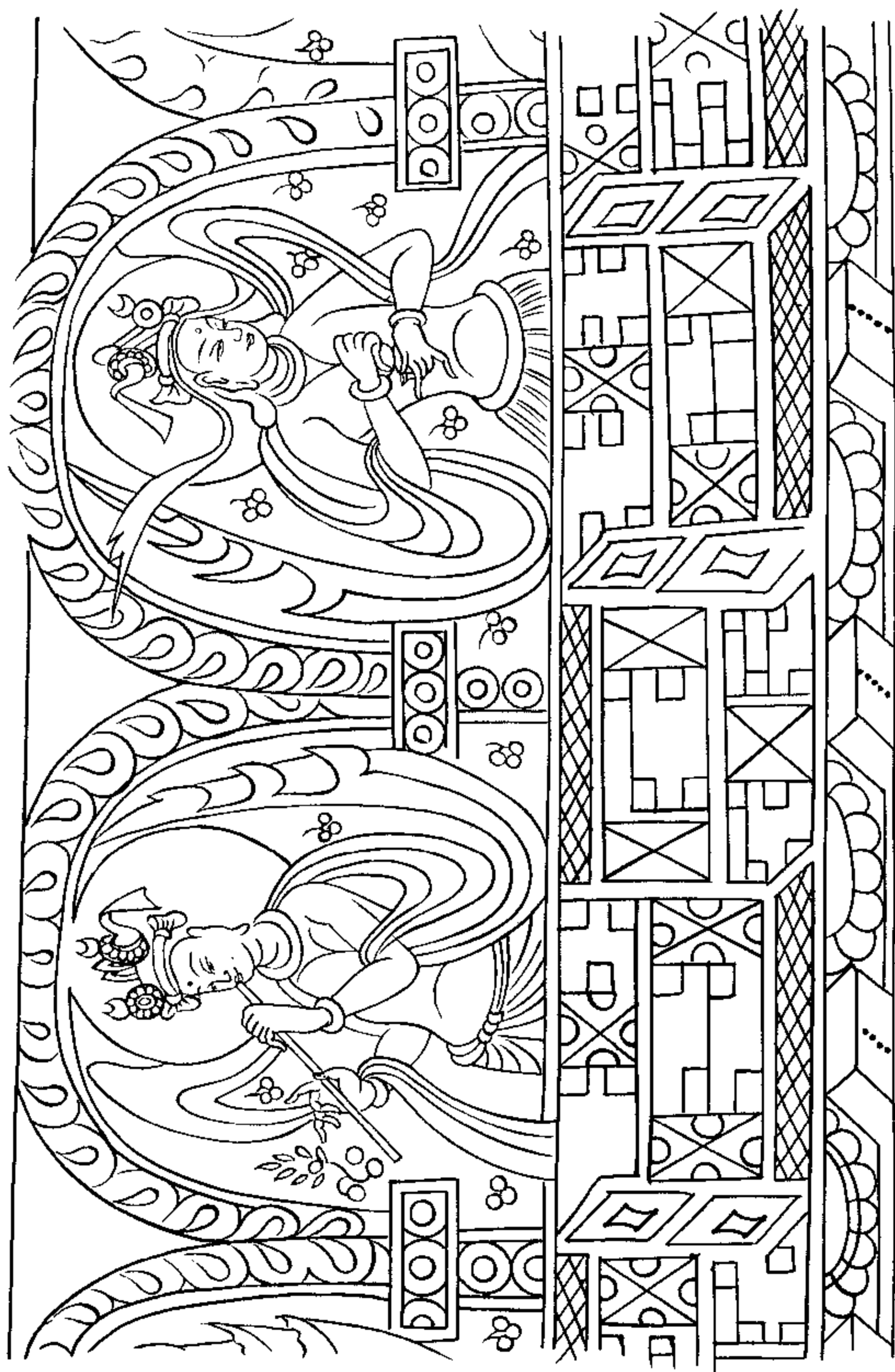

24. 西魏·双飞天

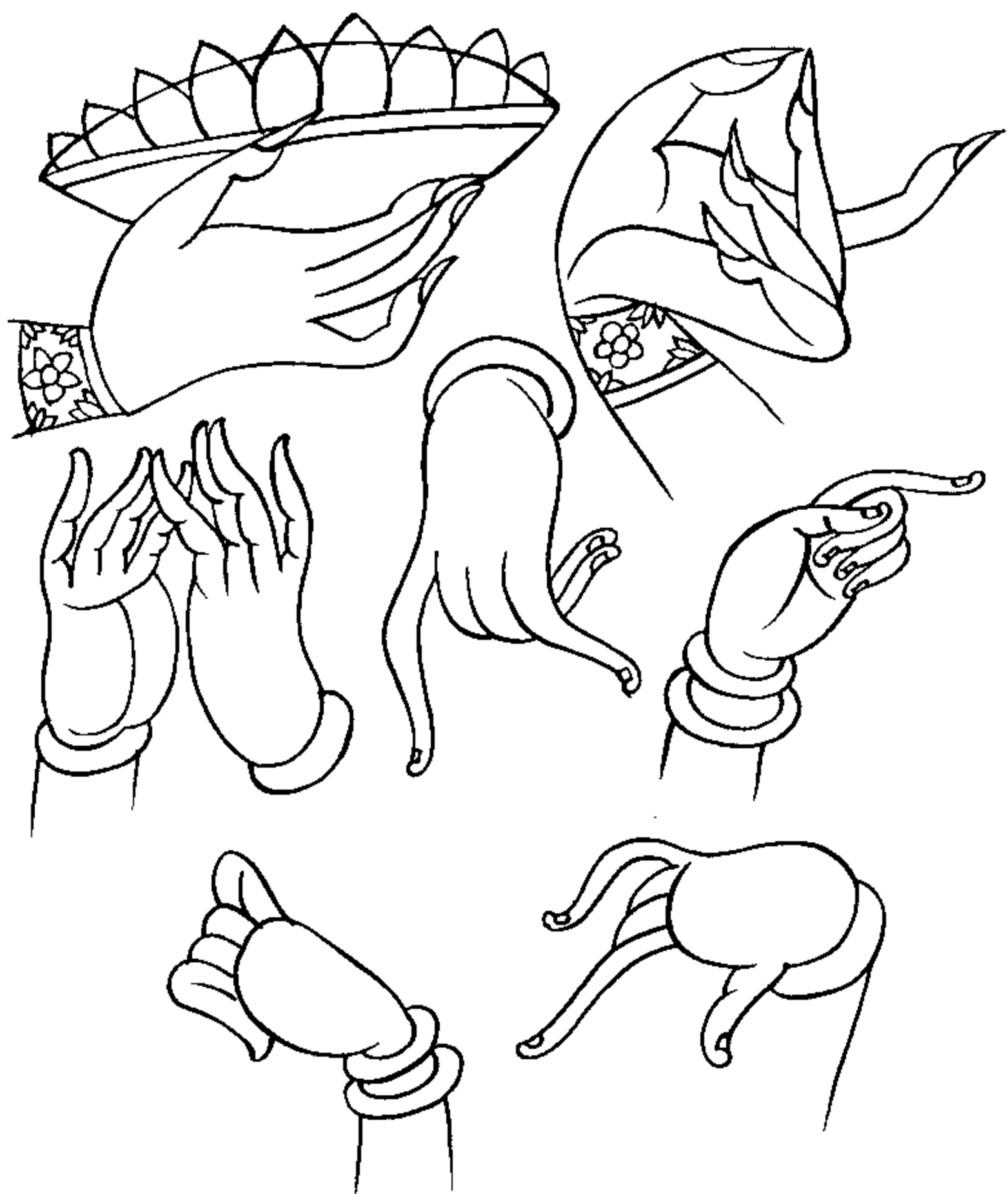

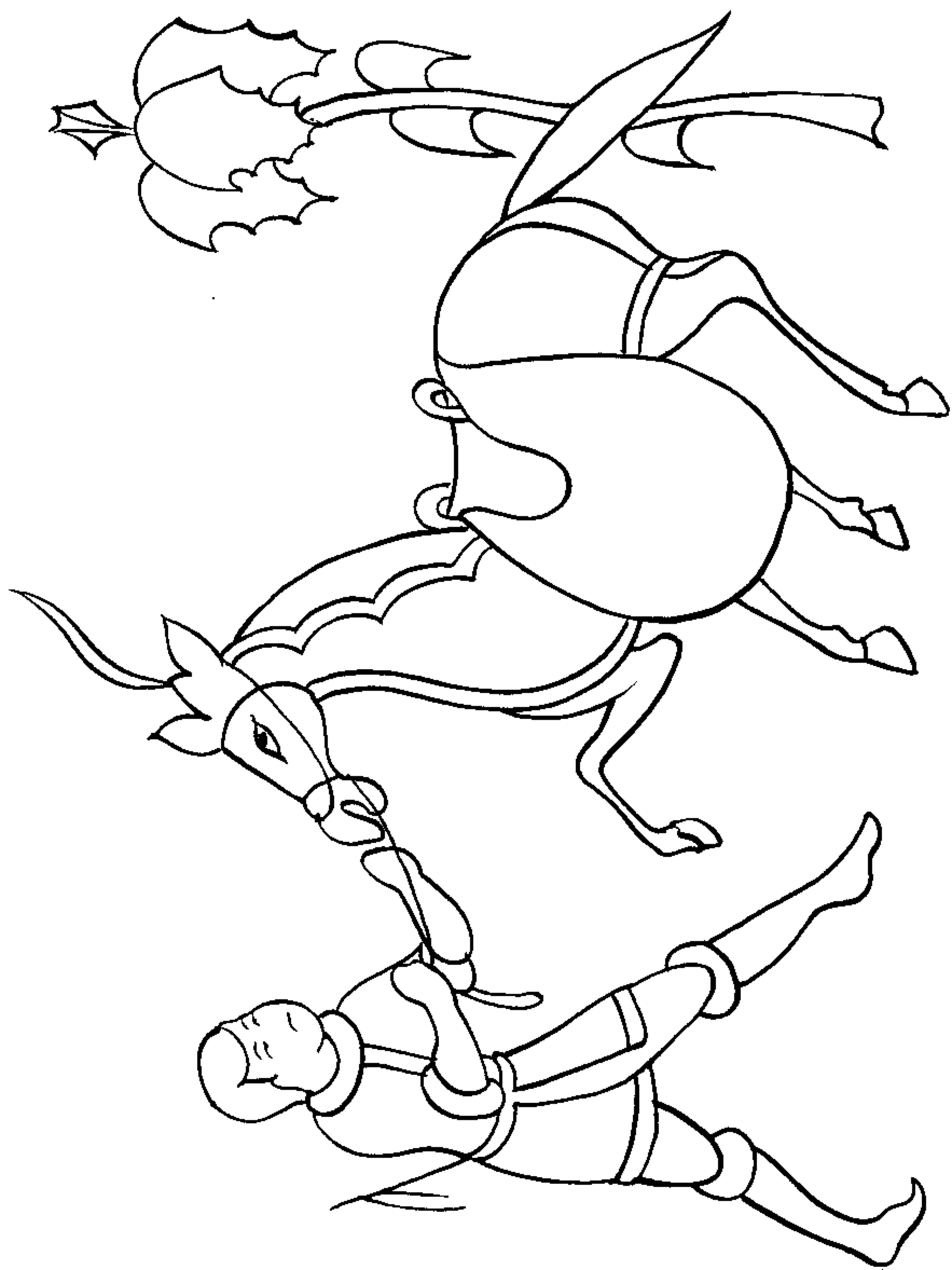

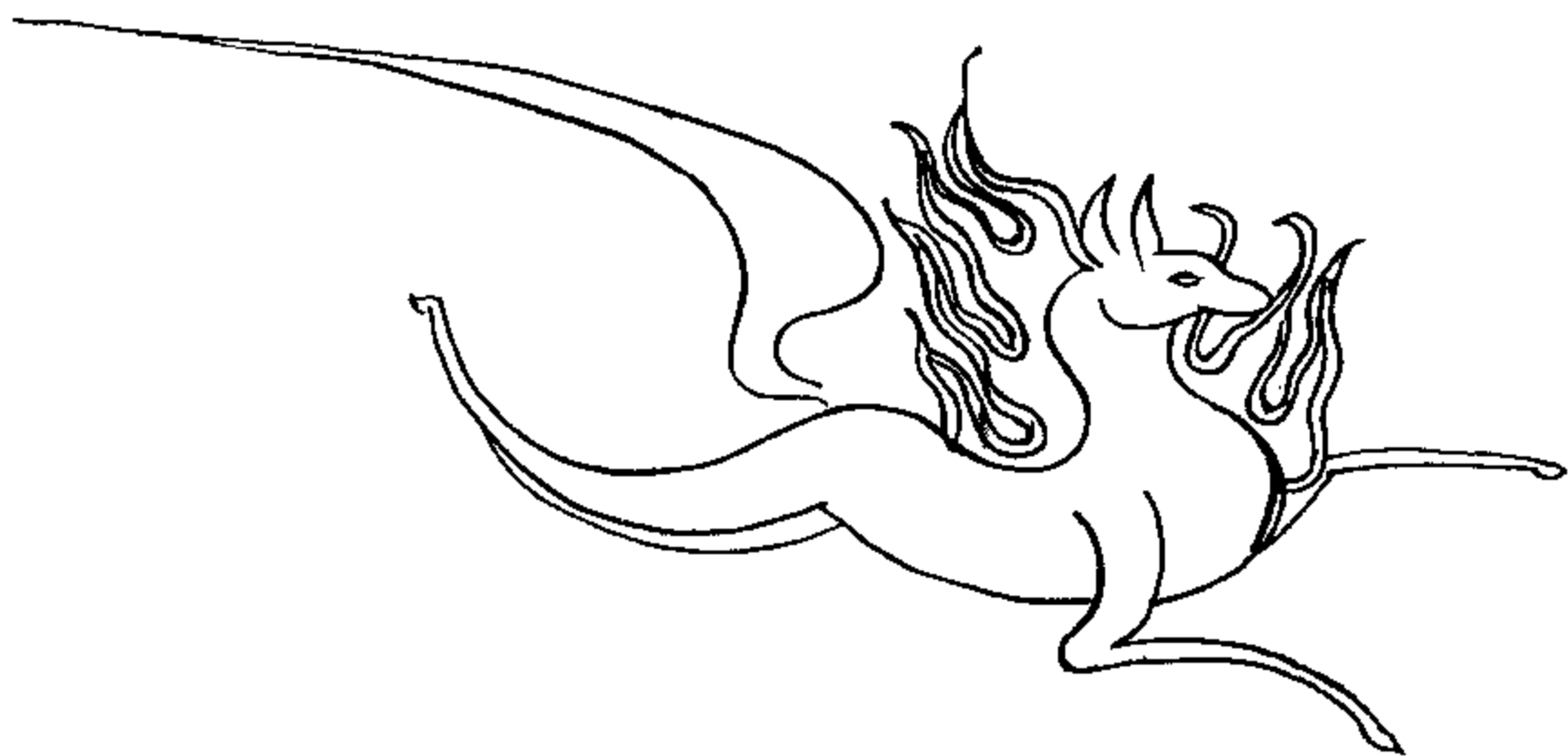
30. 西魏·狩猎图

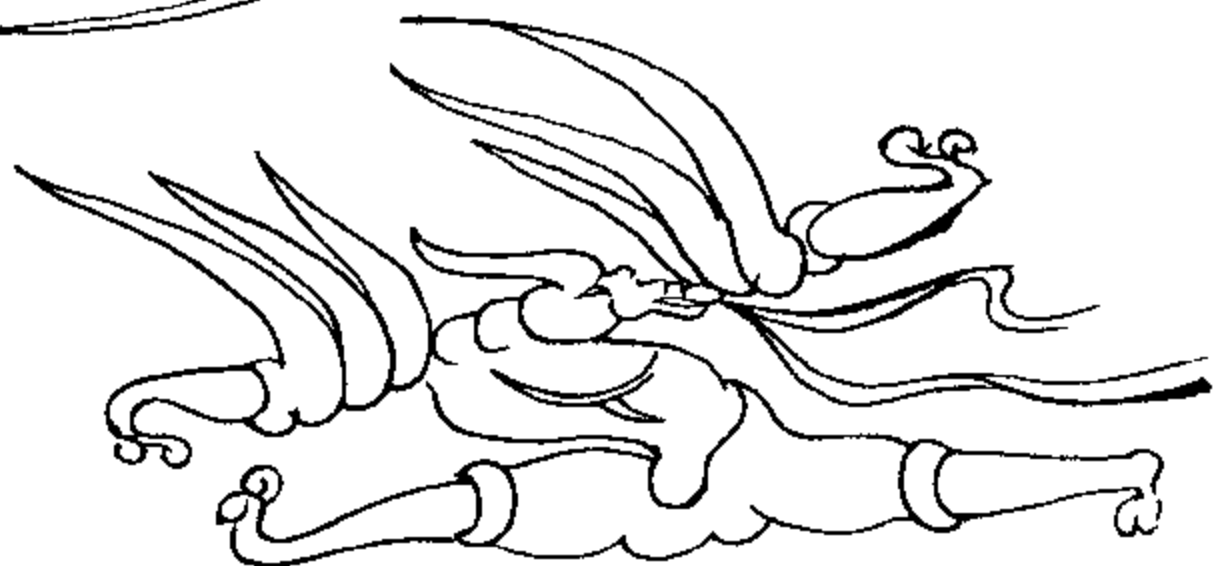
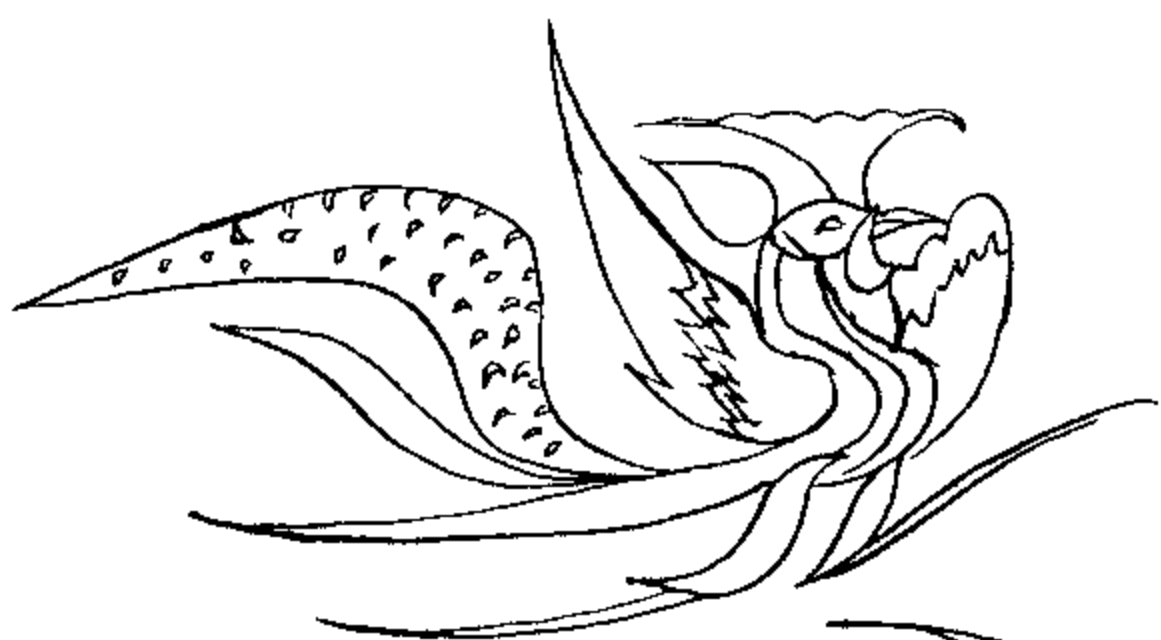

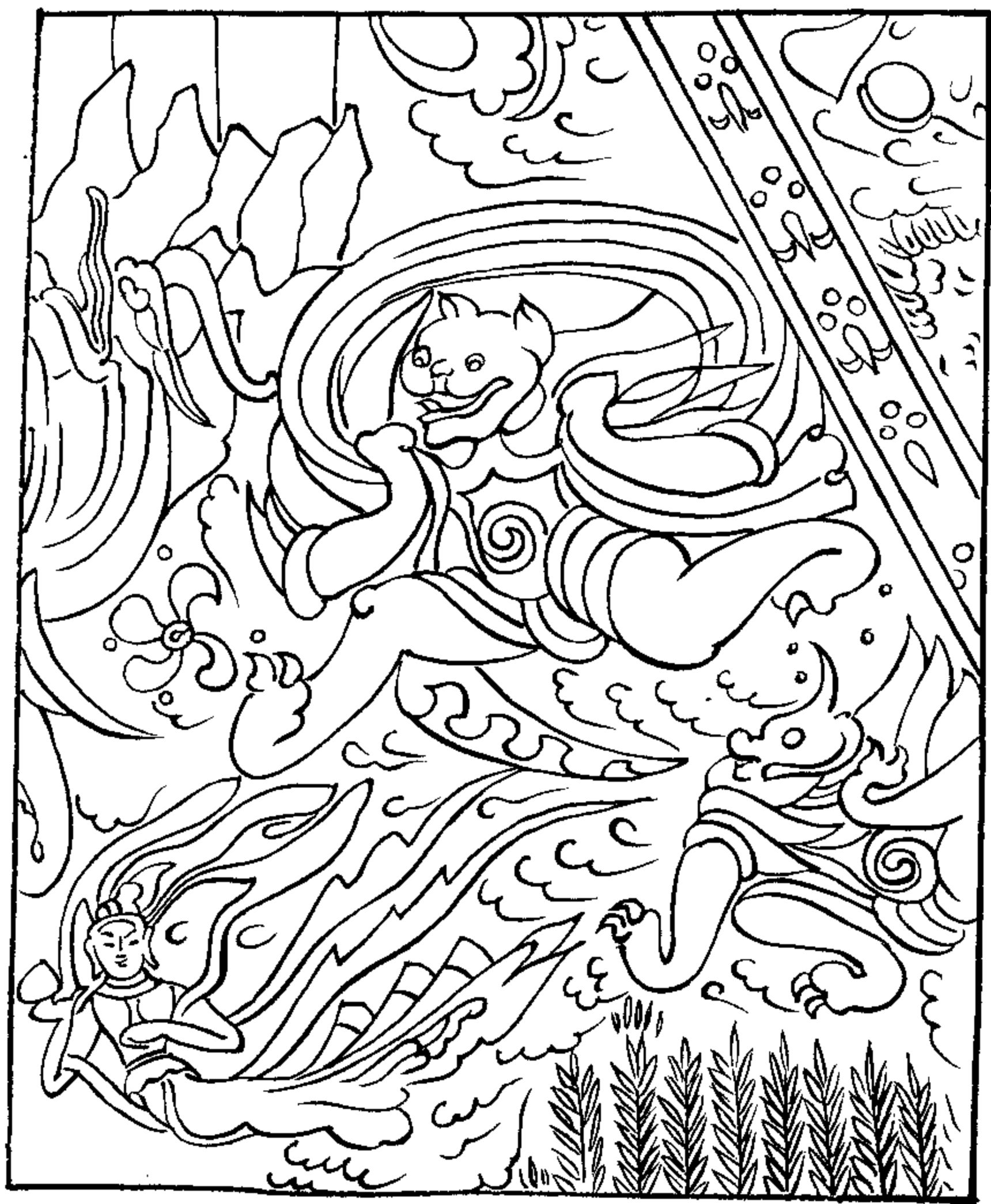

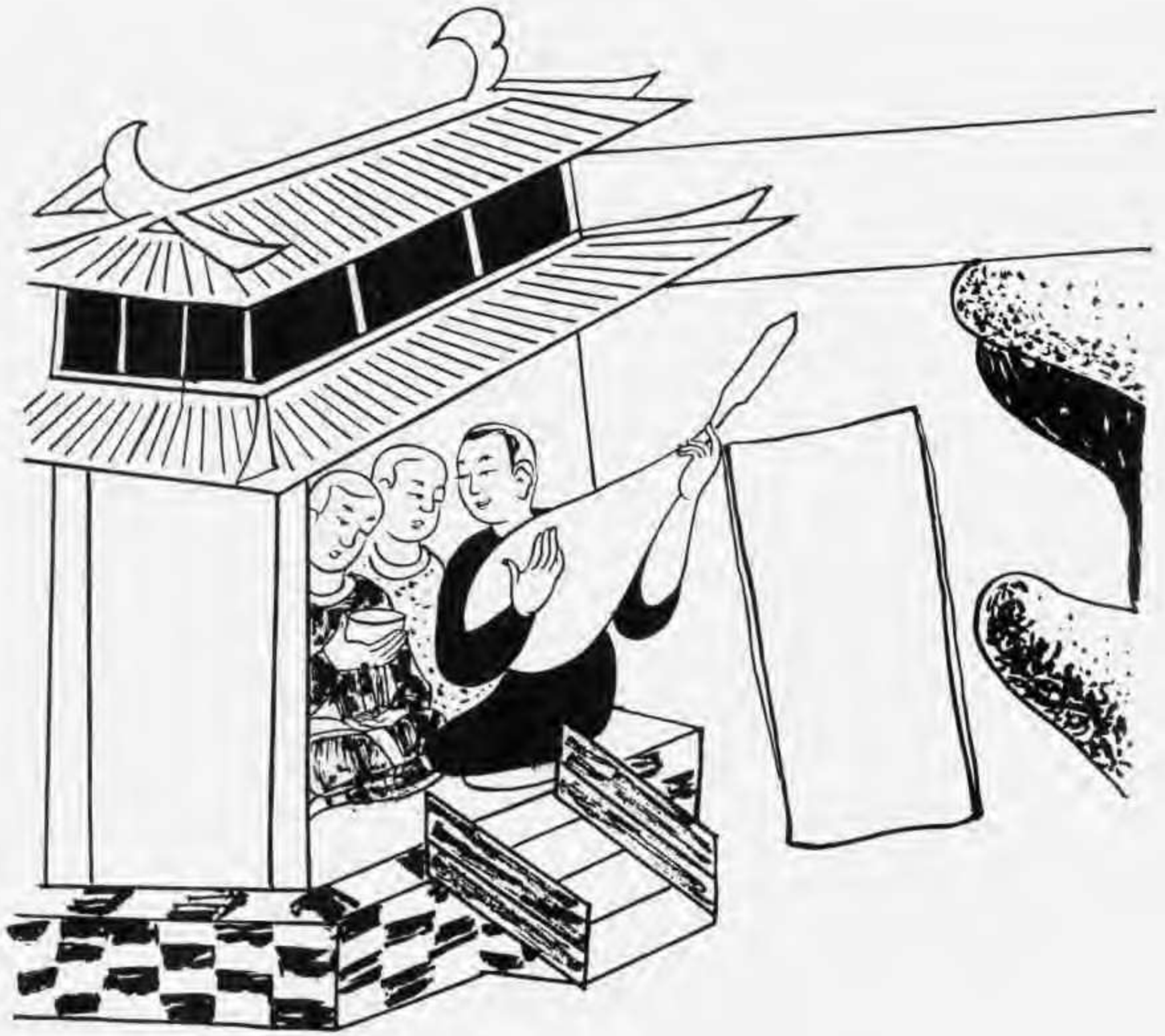

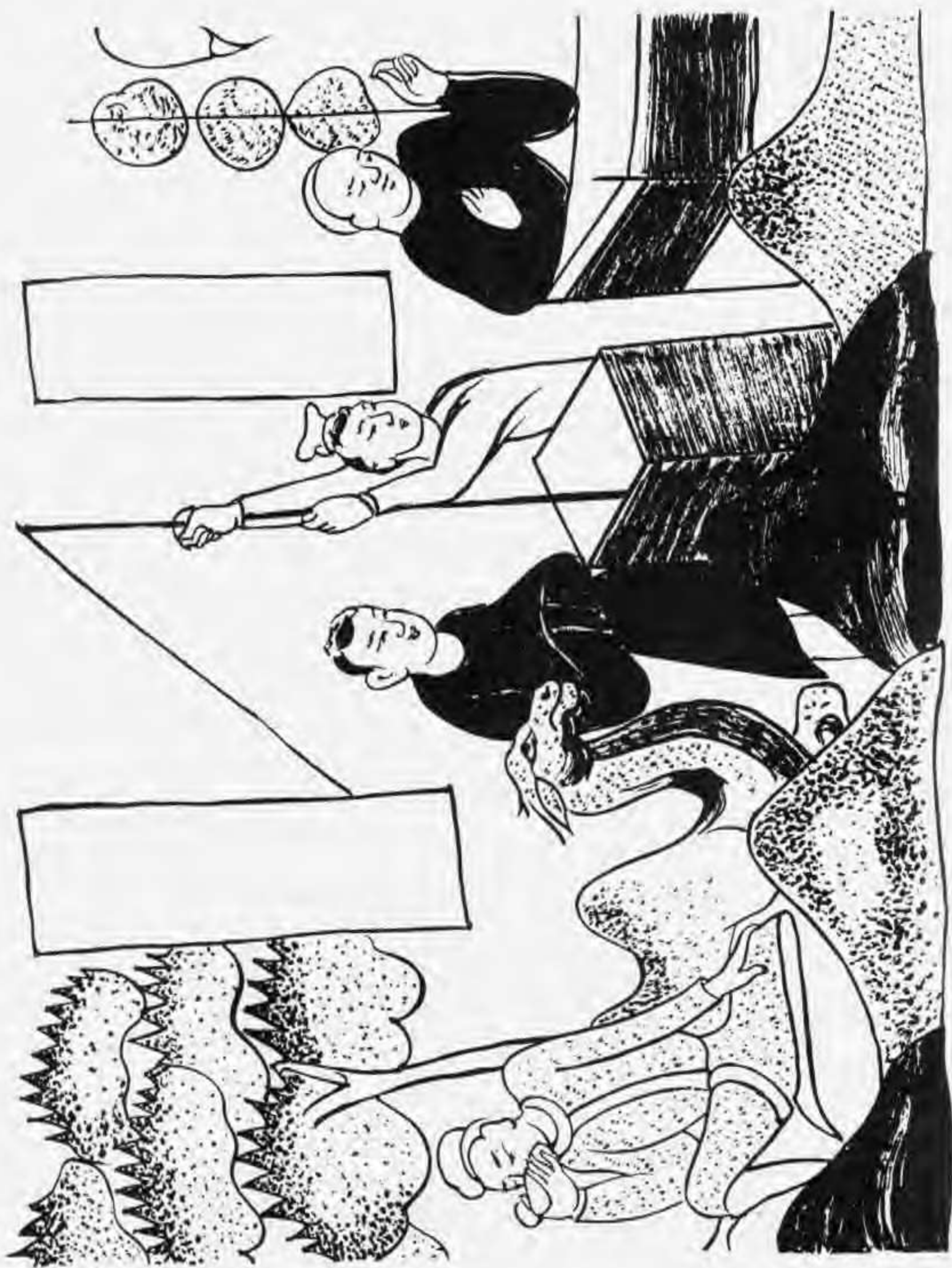

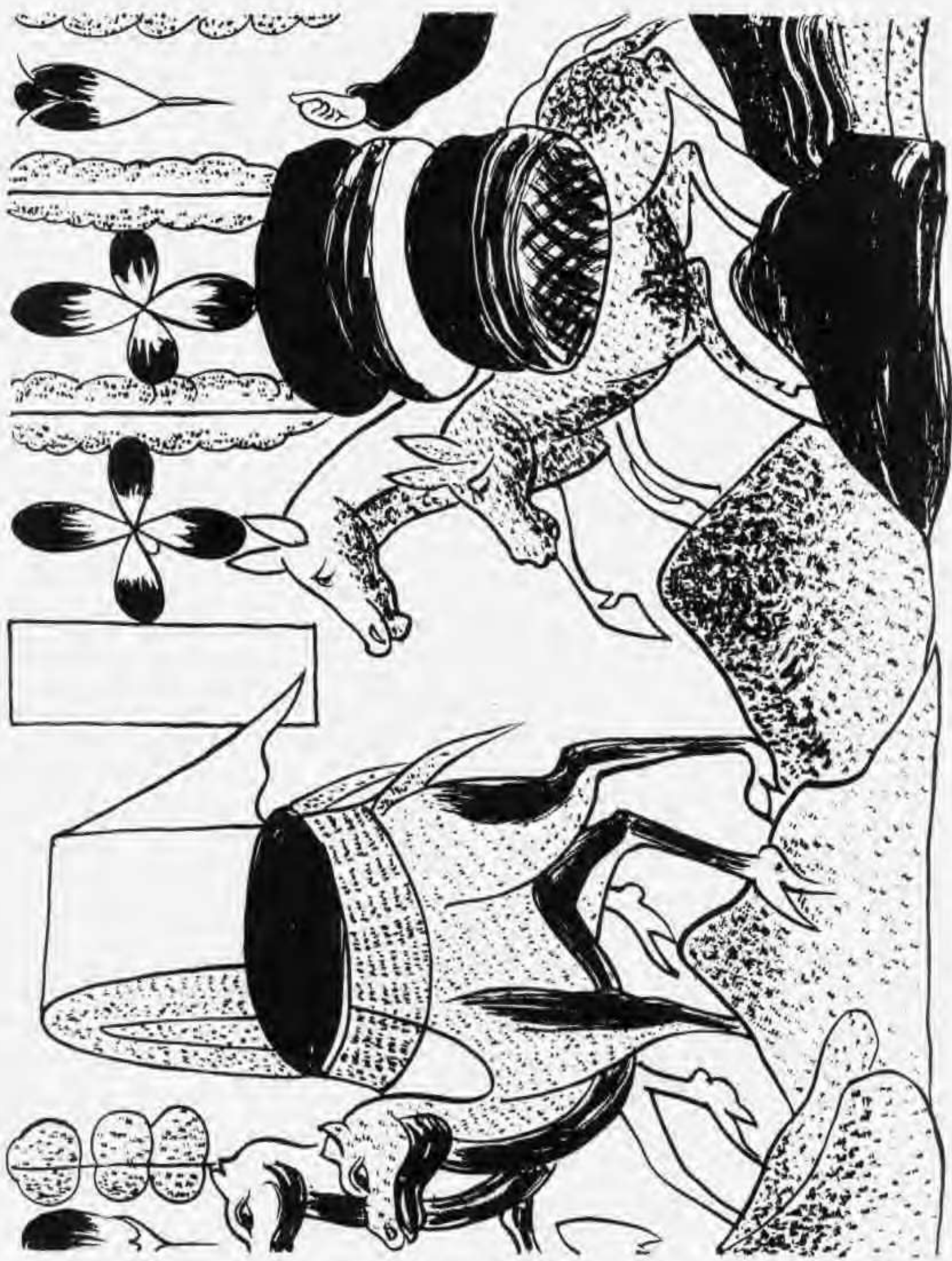

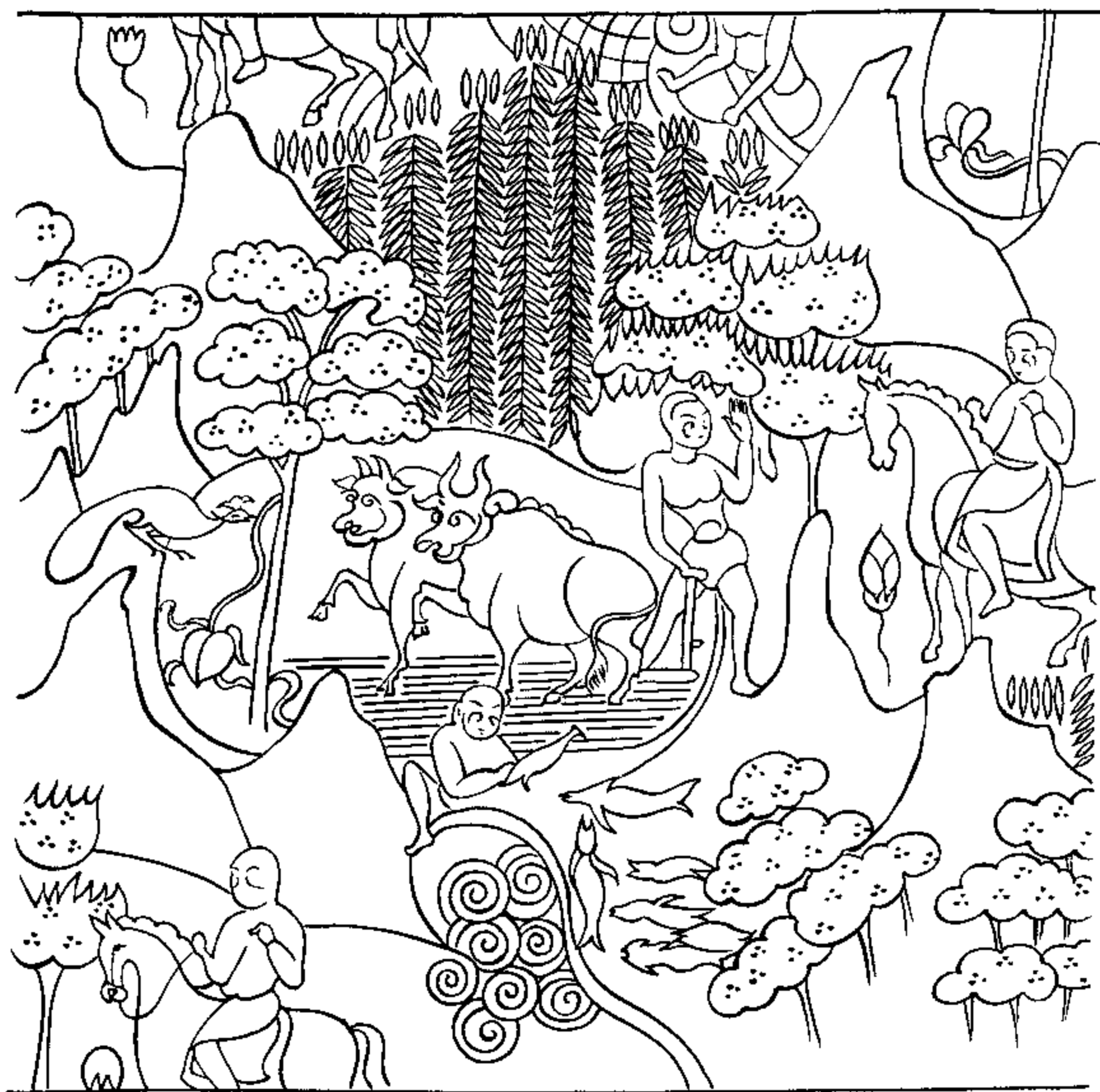

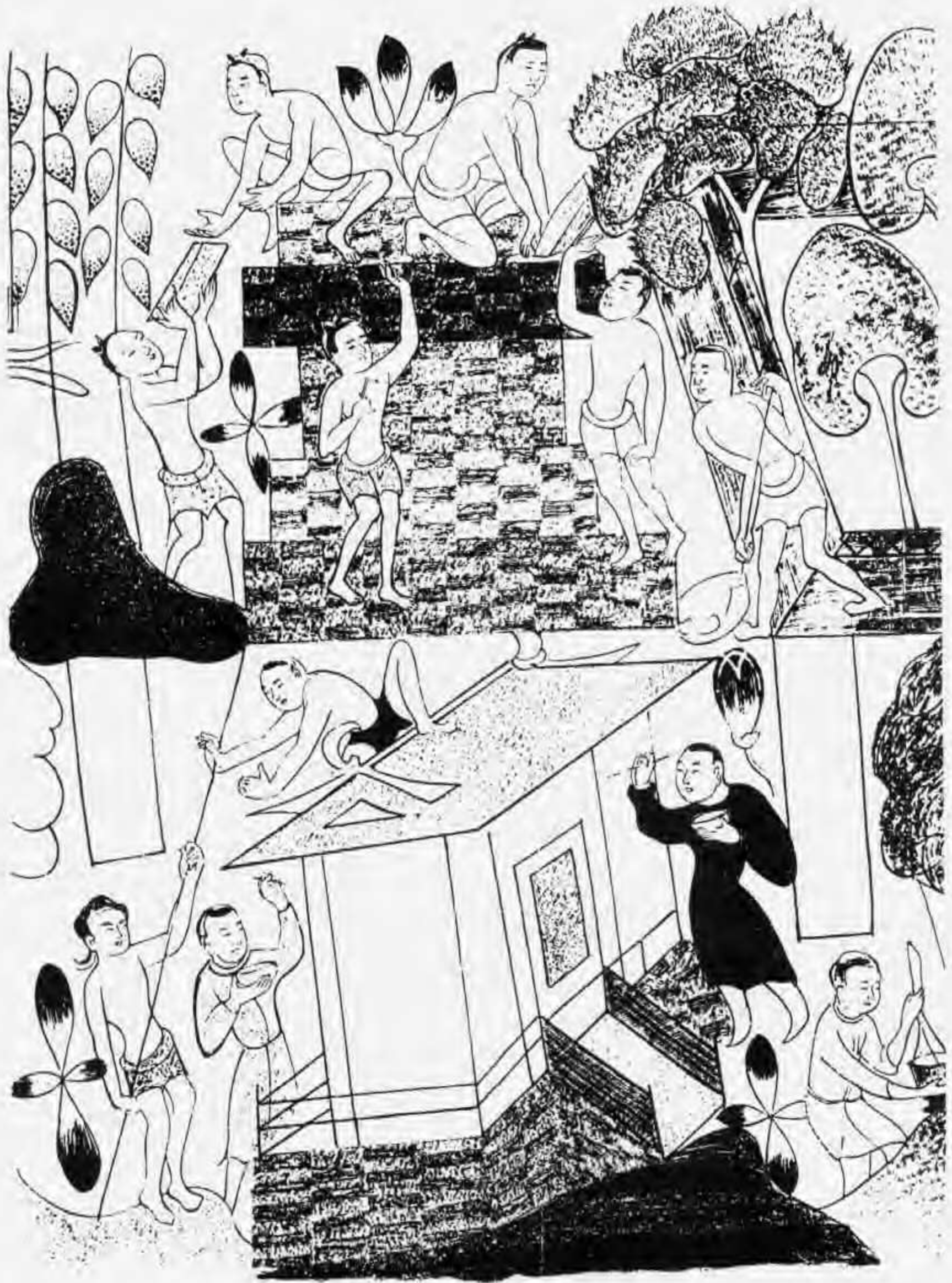

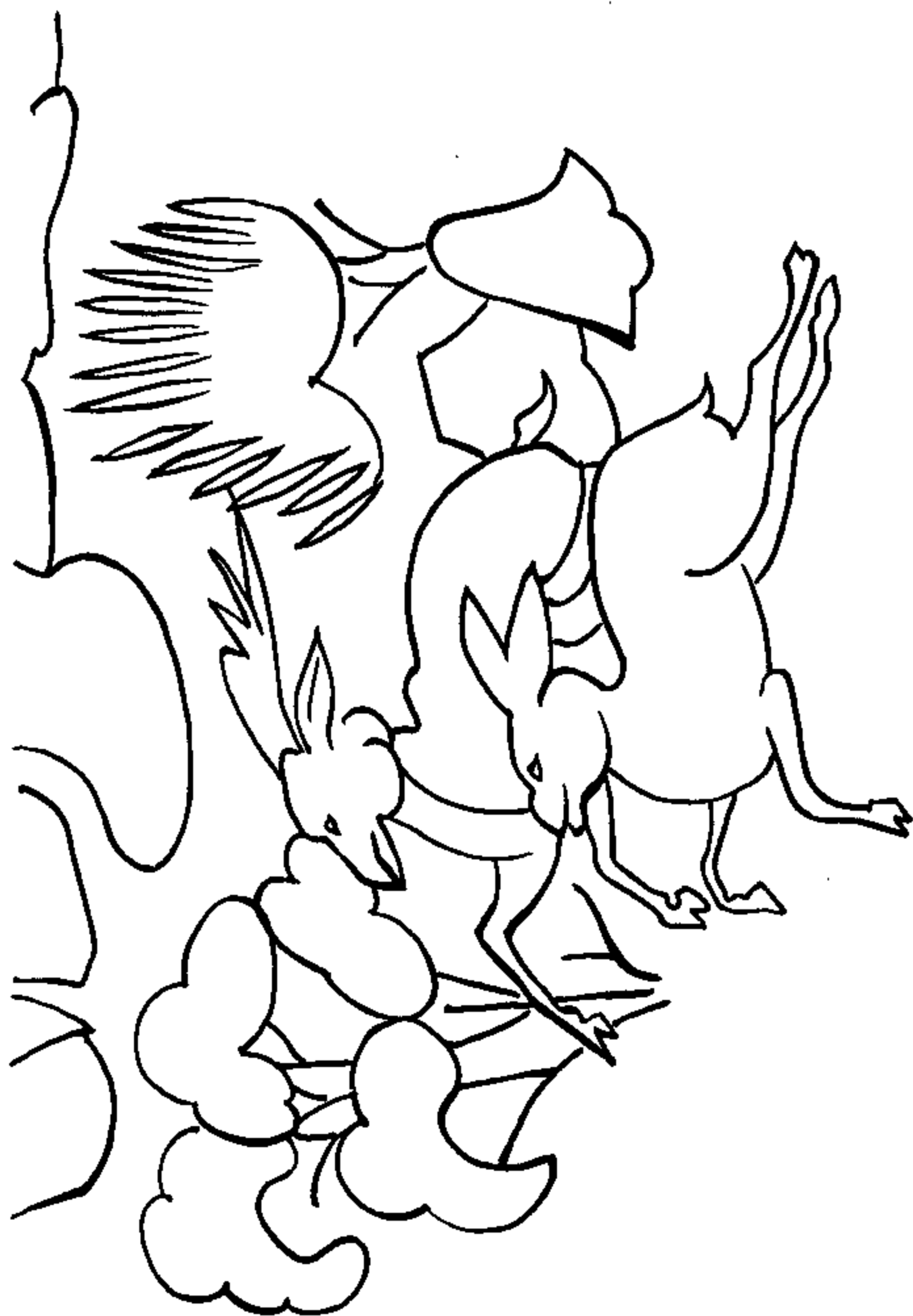

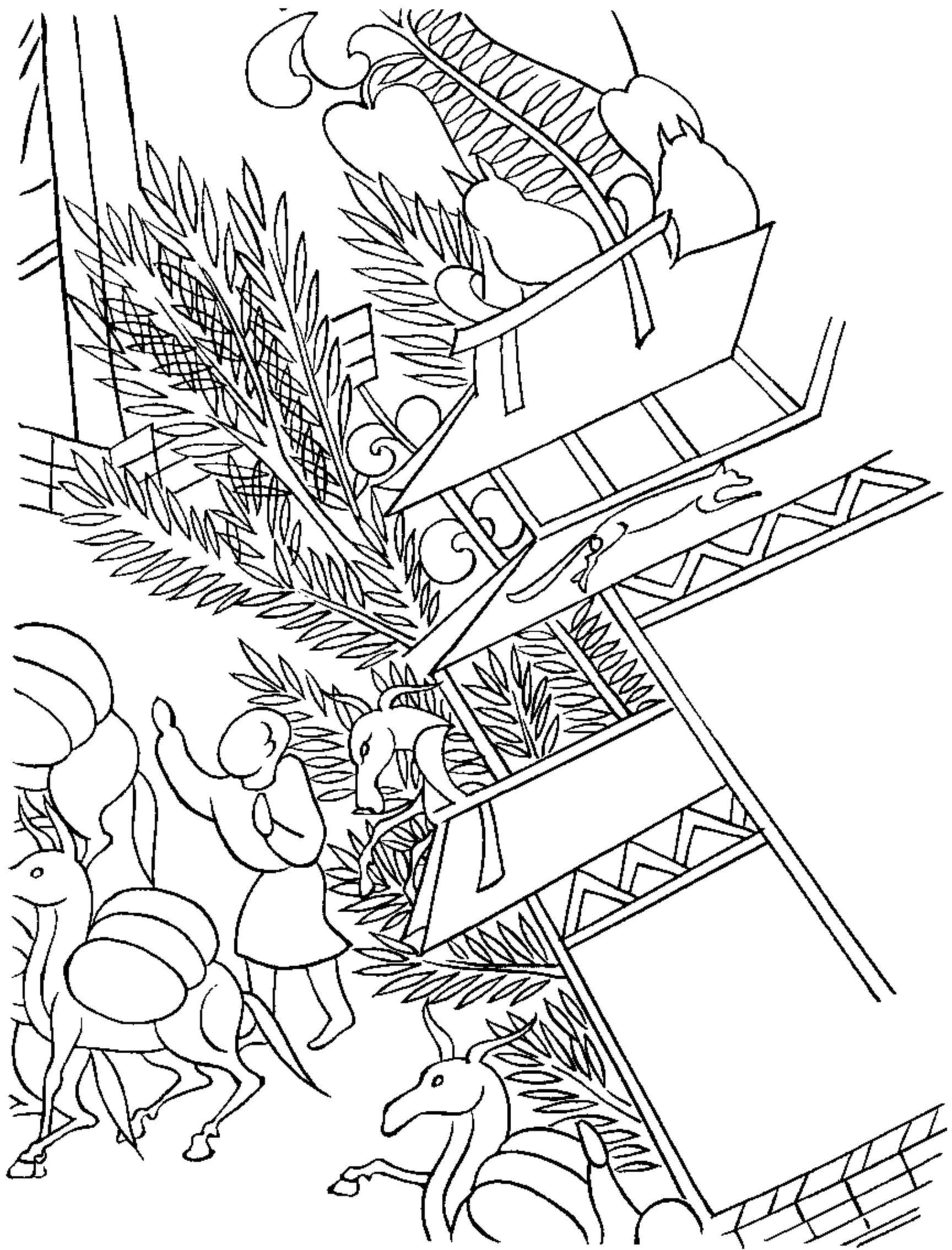

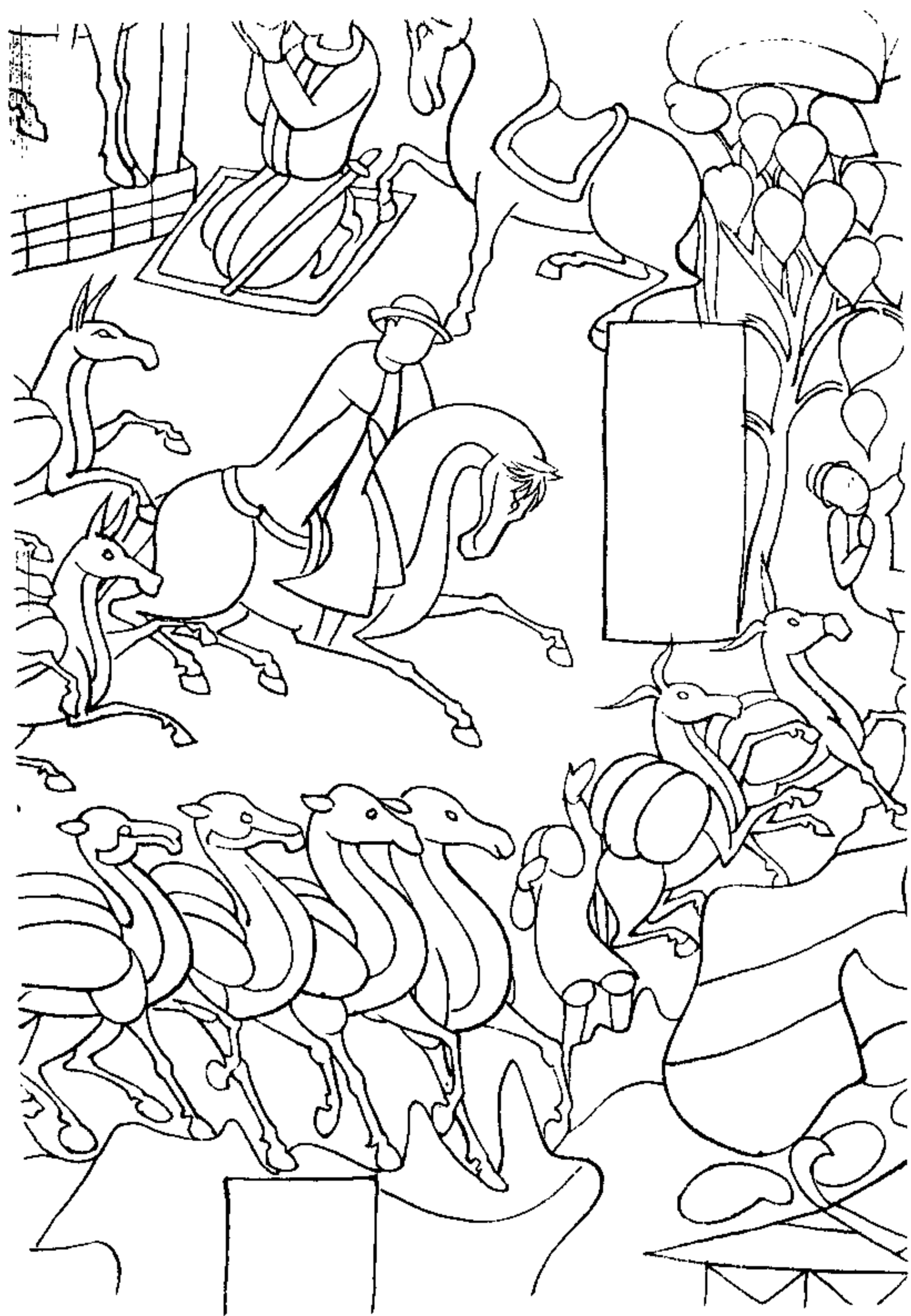

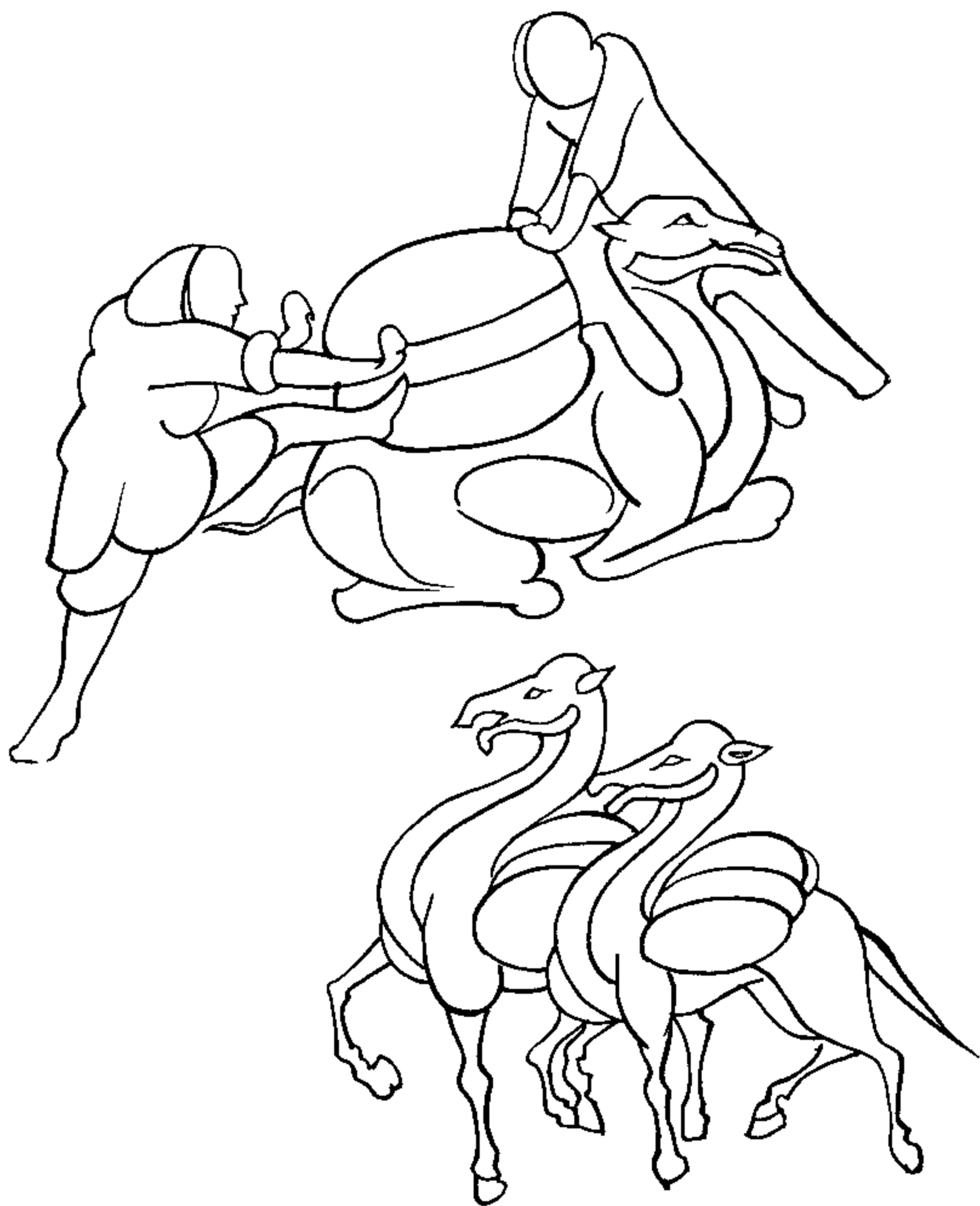

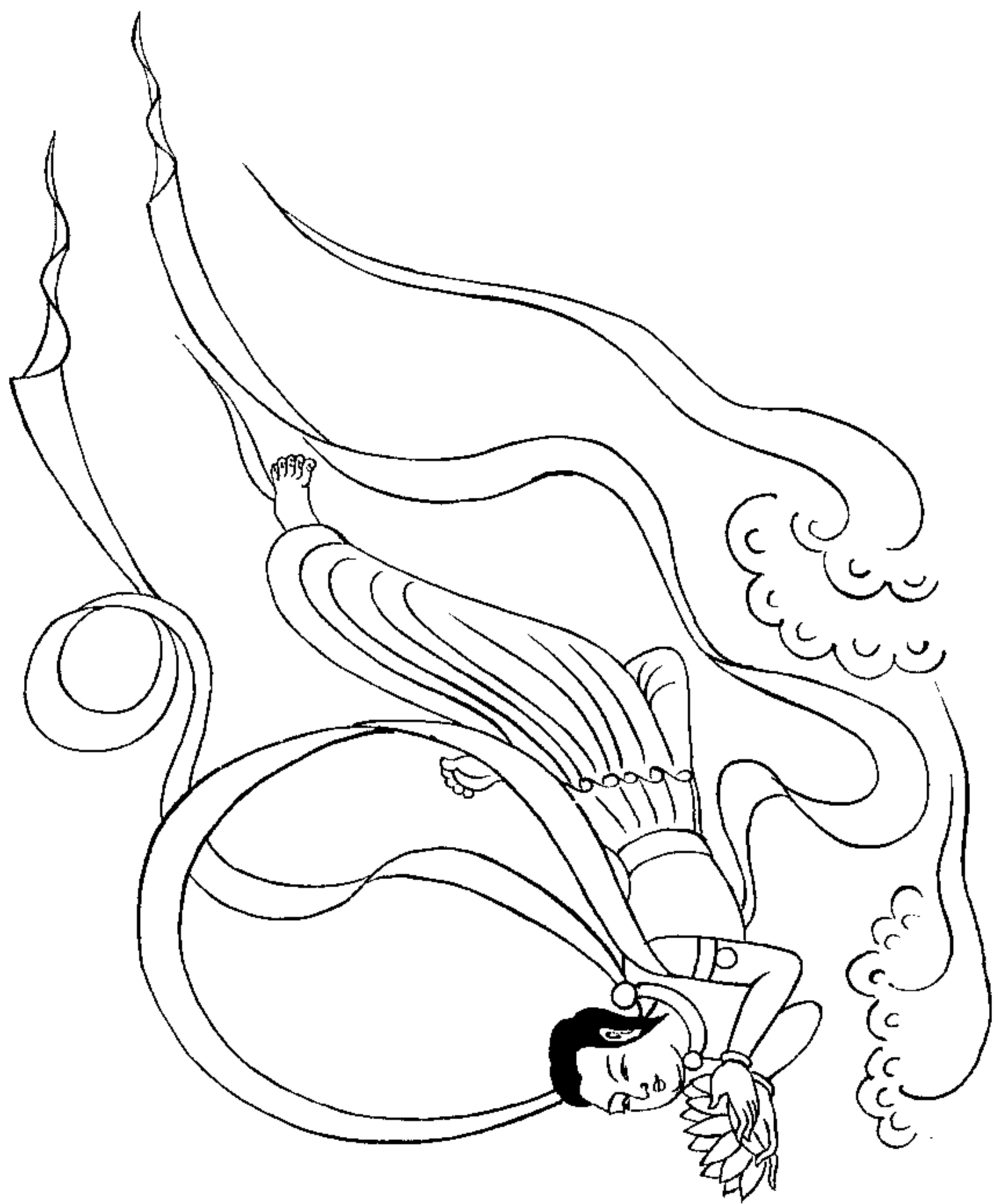

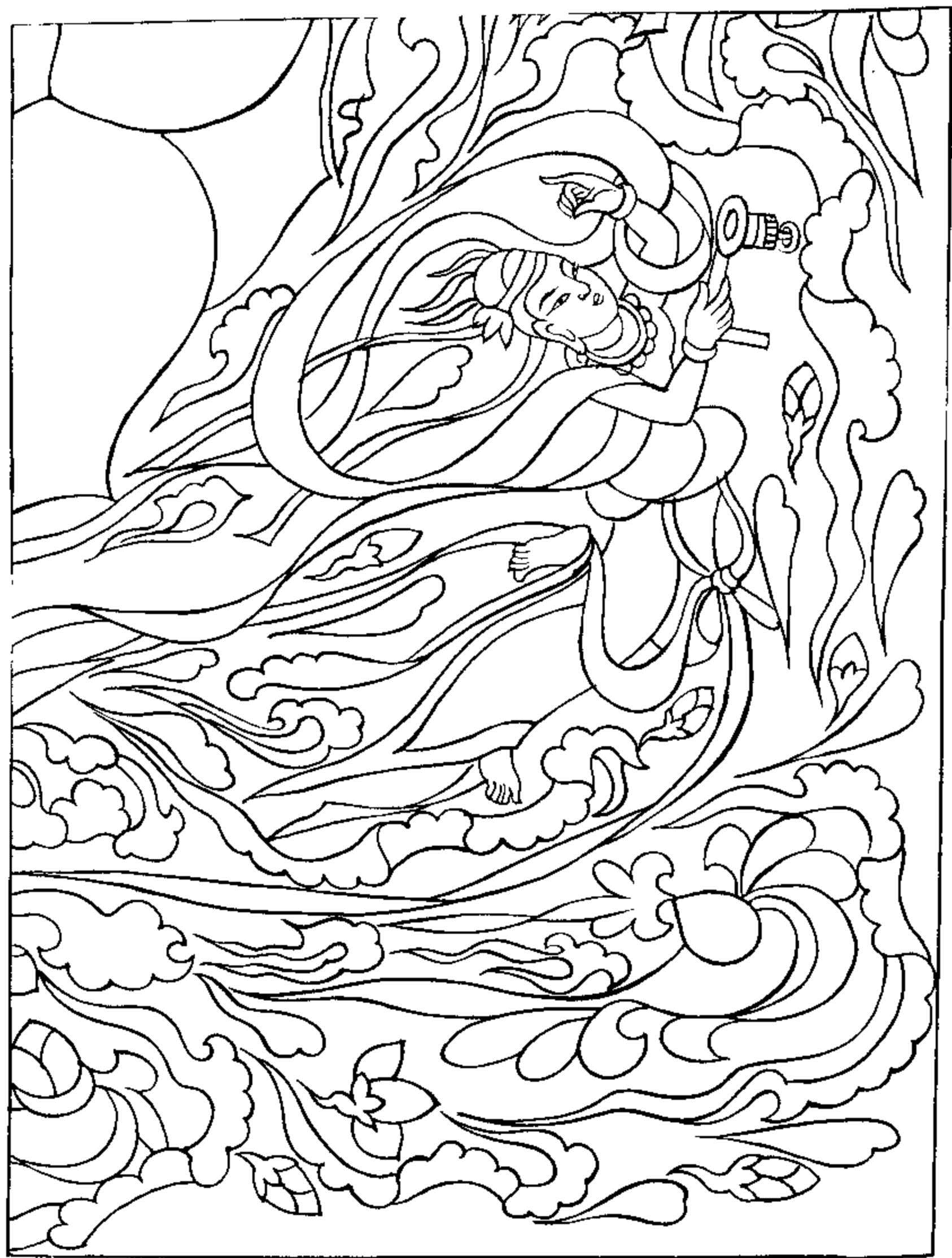

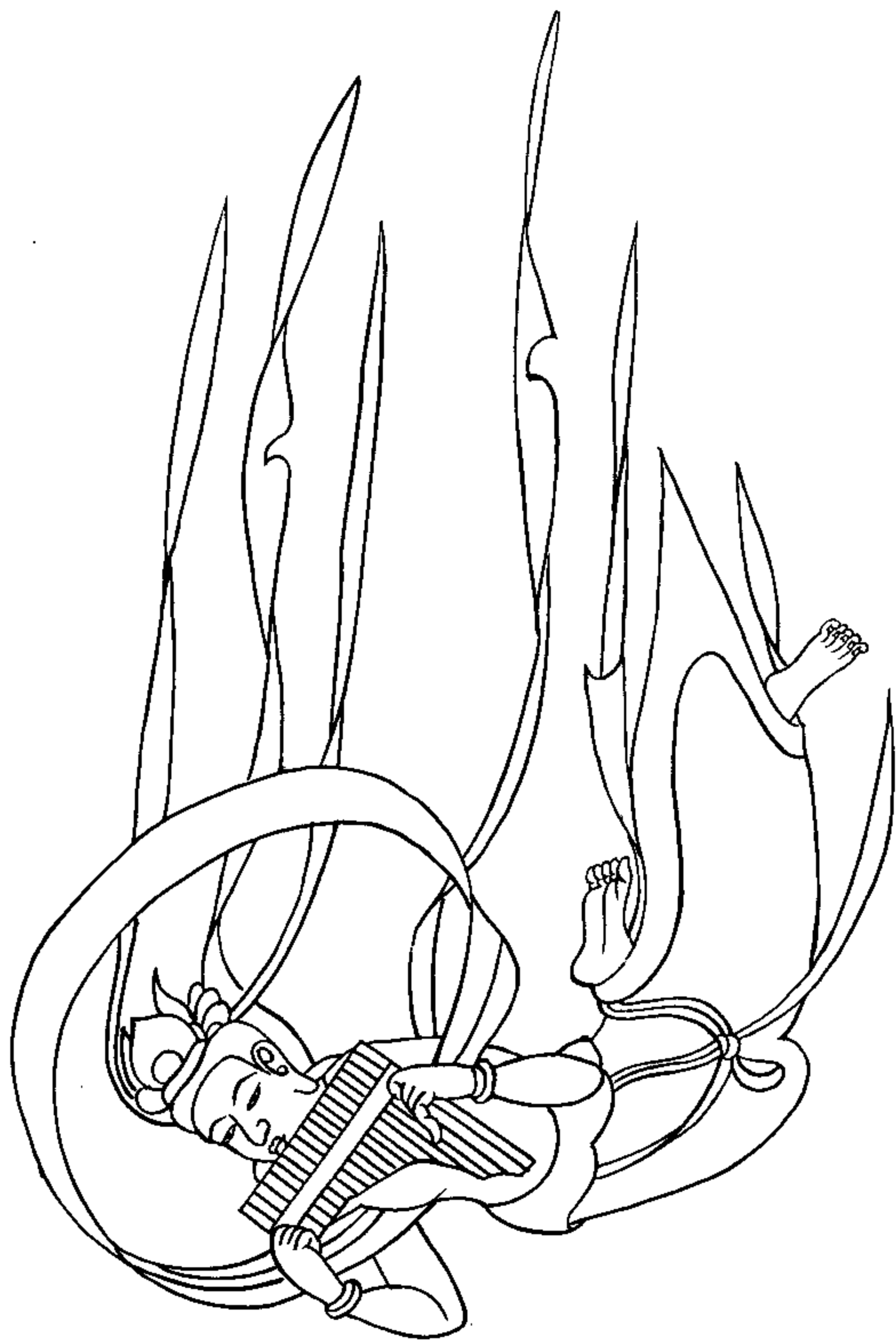

66. 隋·中心方井一部分(飞天、云彩)

70. 初唐·捧莲菩萨

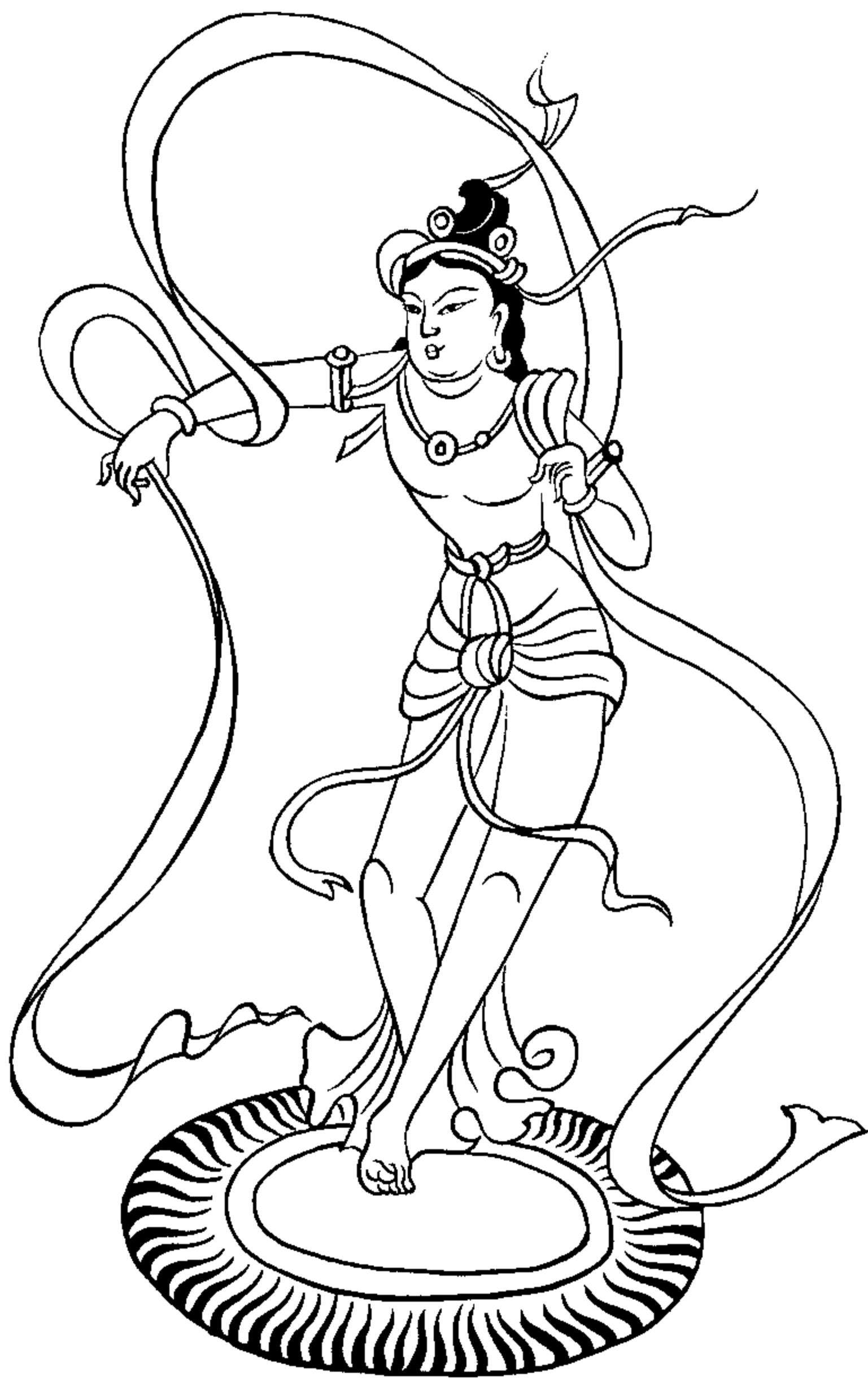
74. 初唐·双飞天

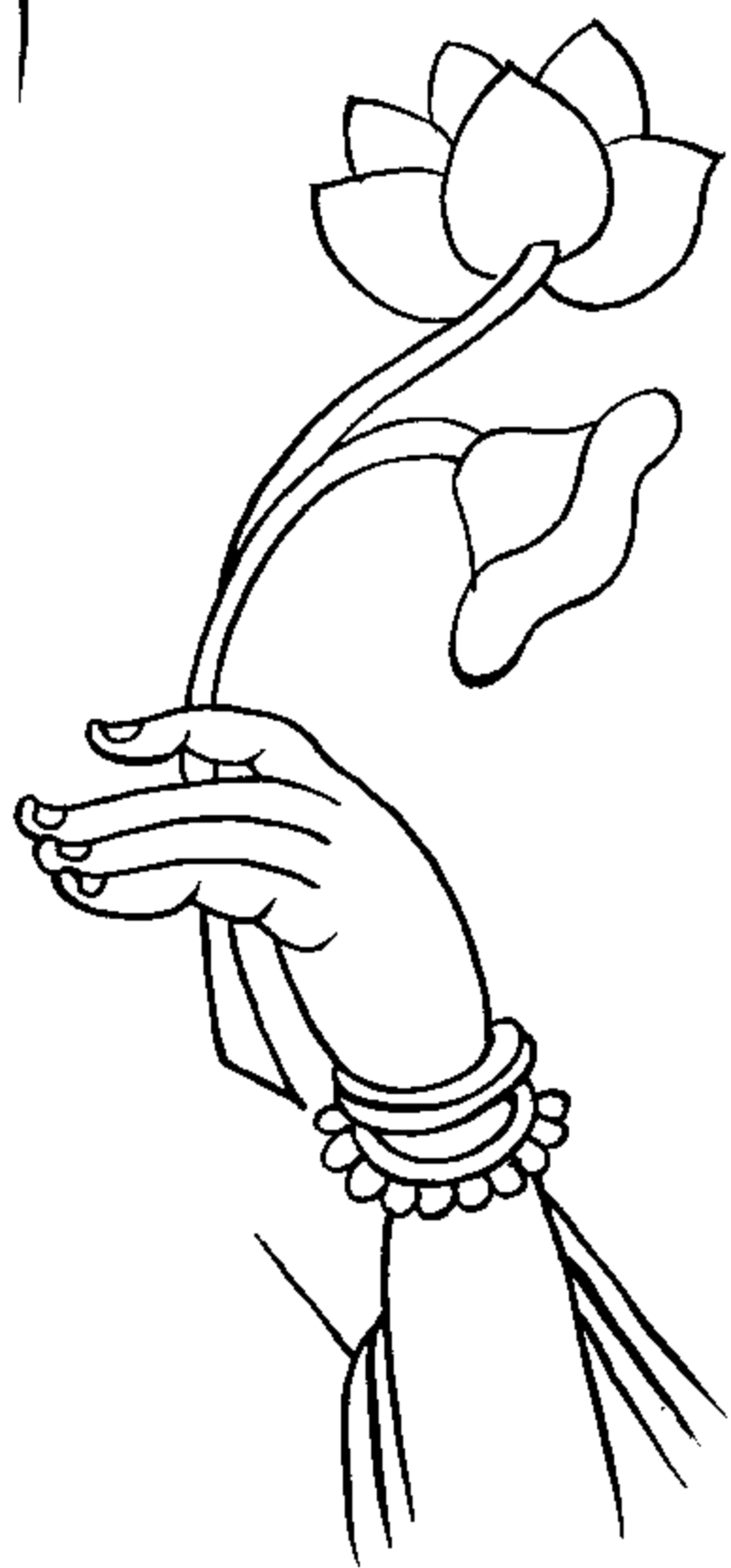

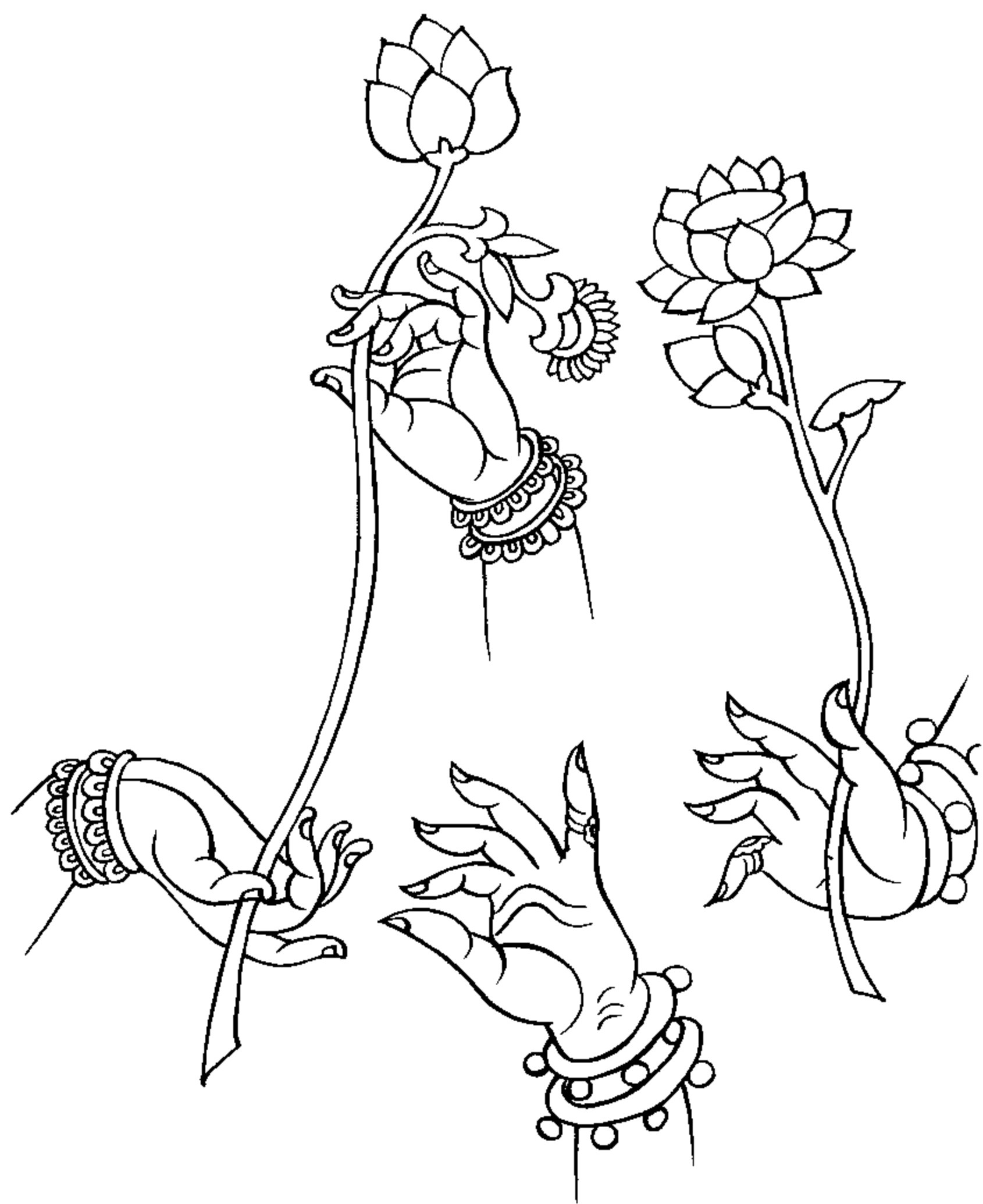

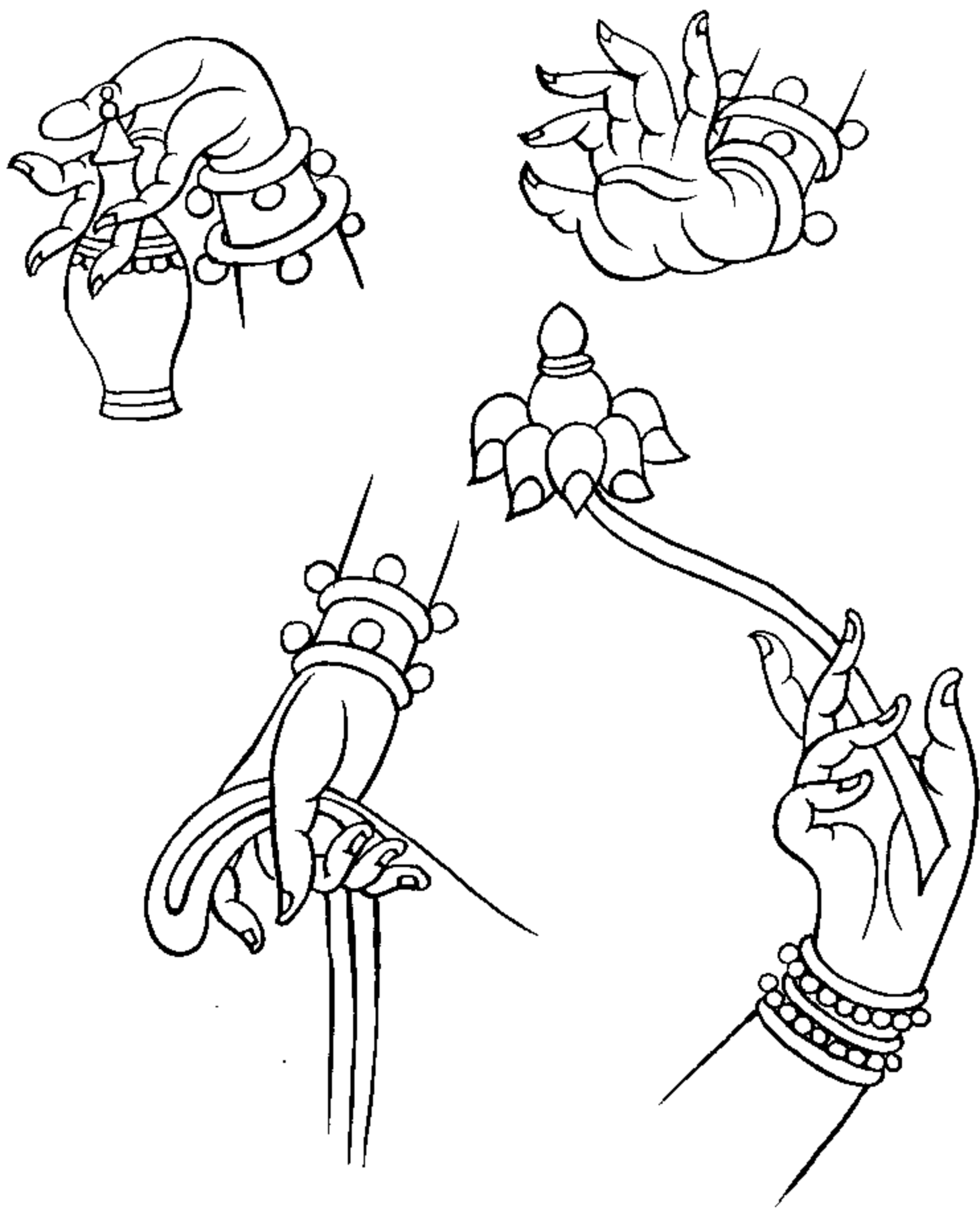

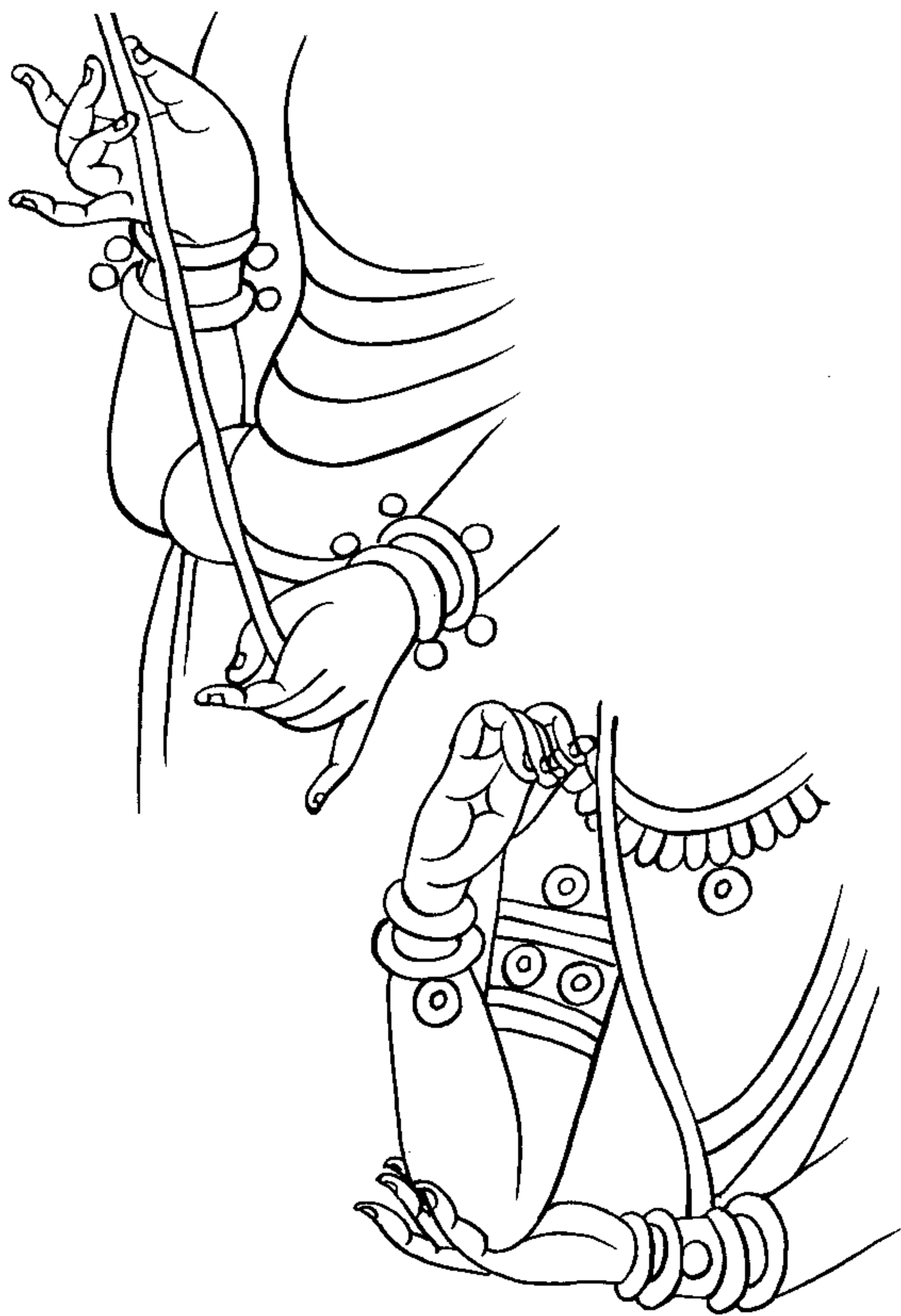

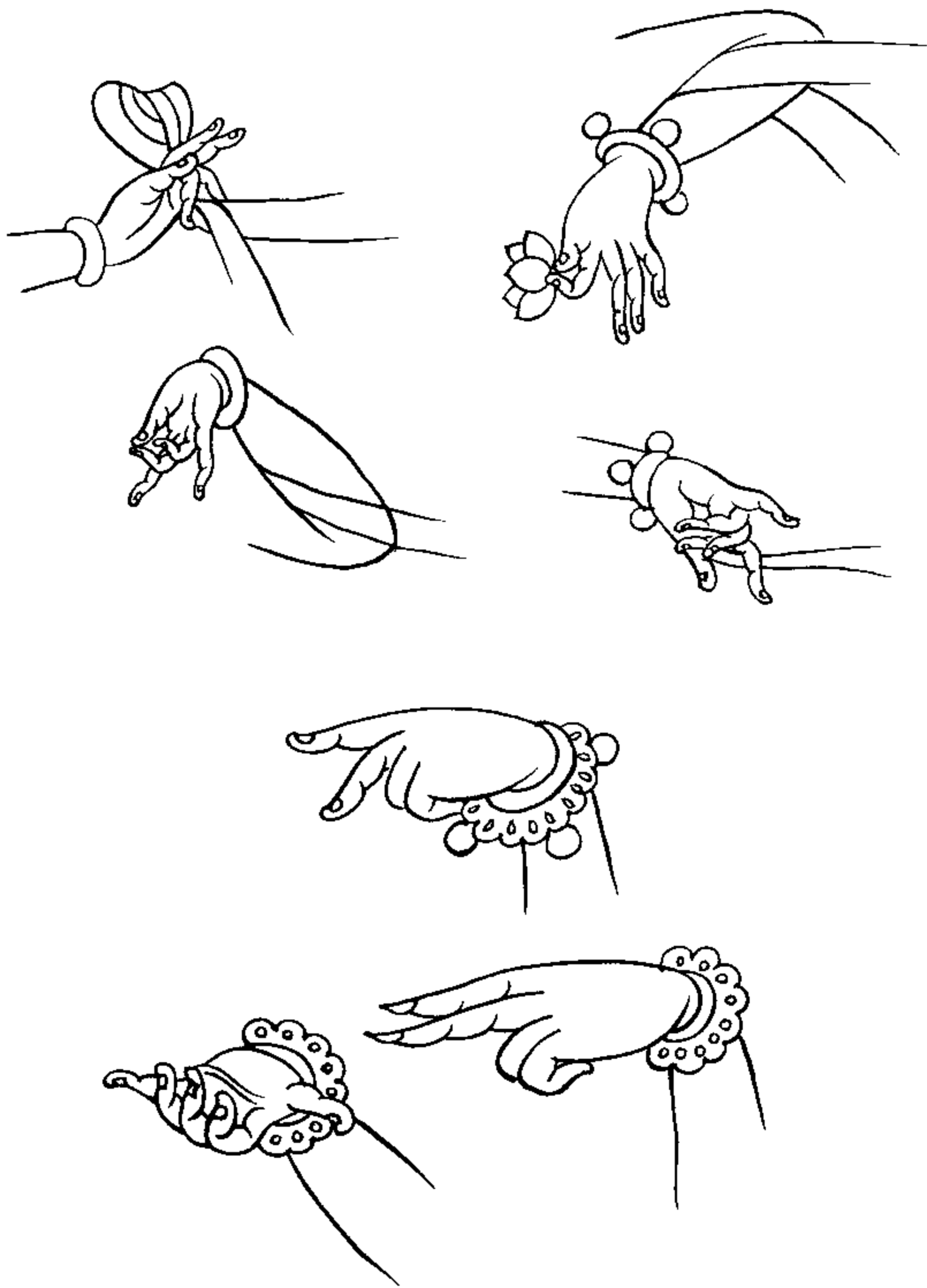

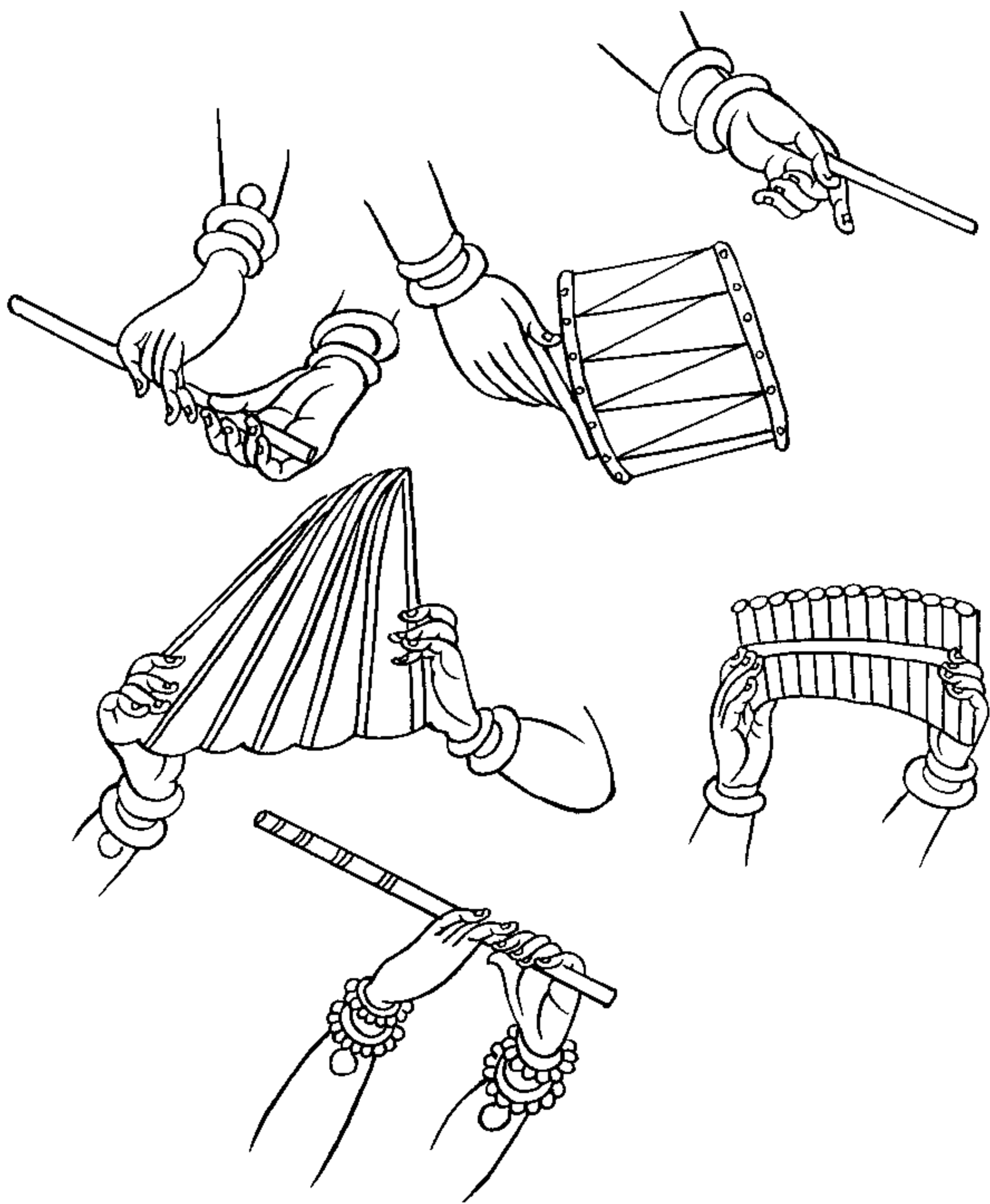

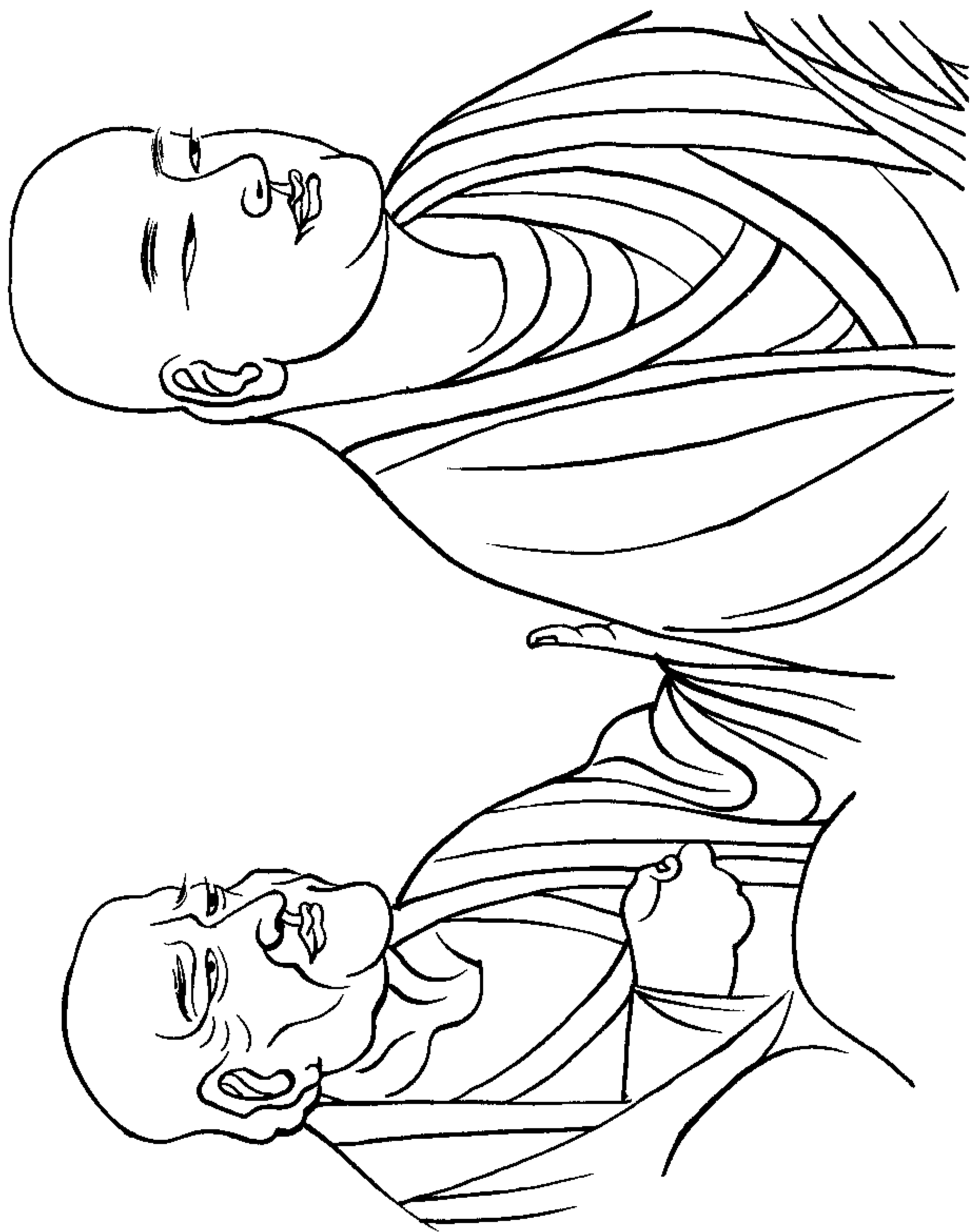

112. 盛唐·持花菩萨

114. 盛唐·供养菩萨（影塑）

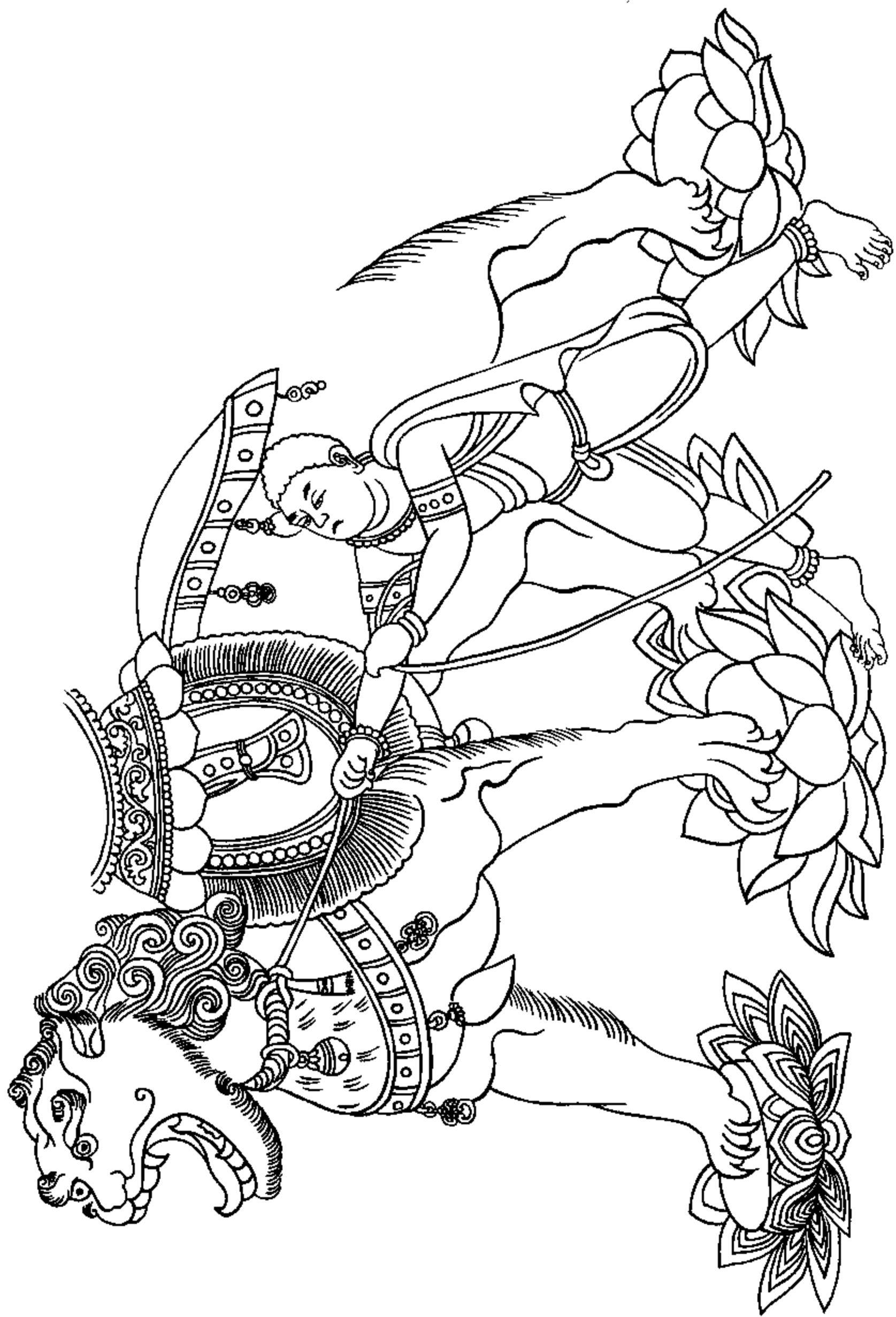

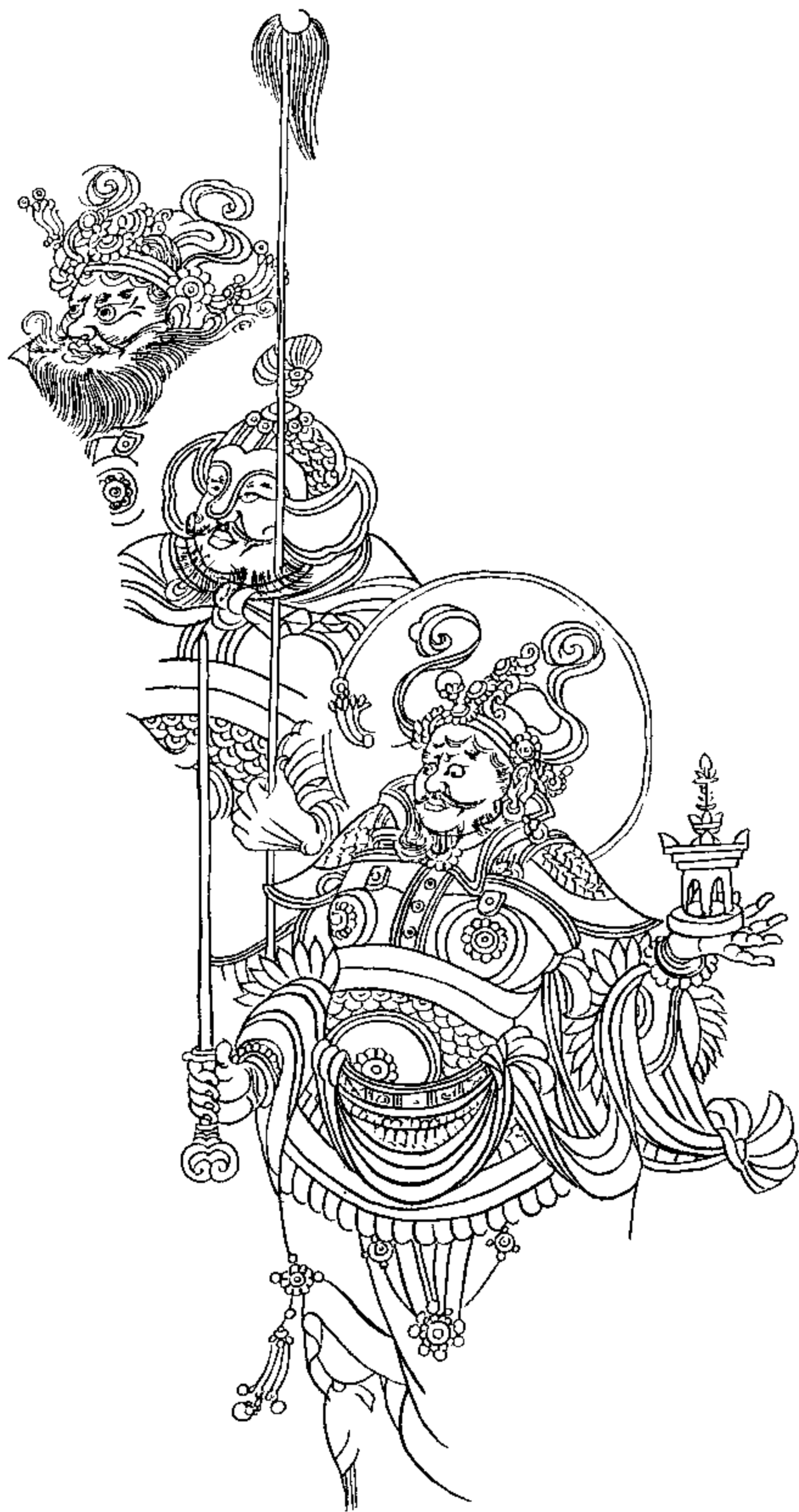

116. 盛唐·持花菩萨

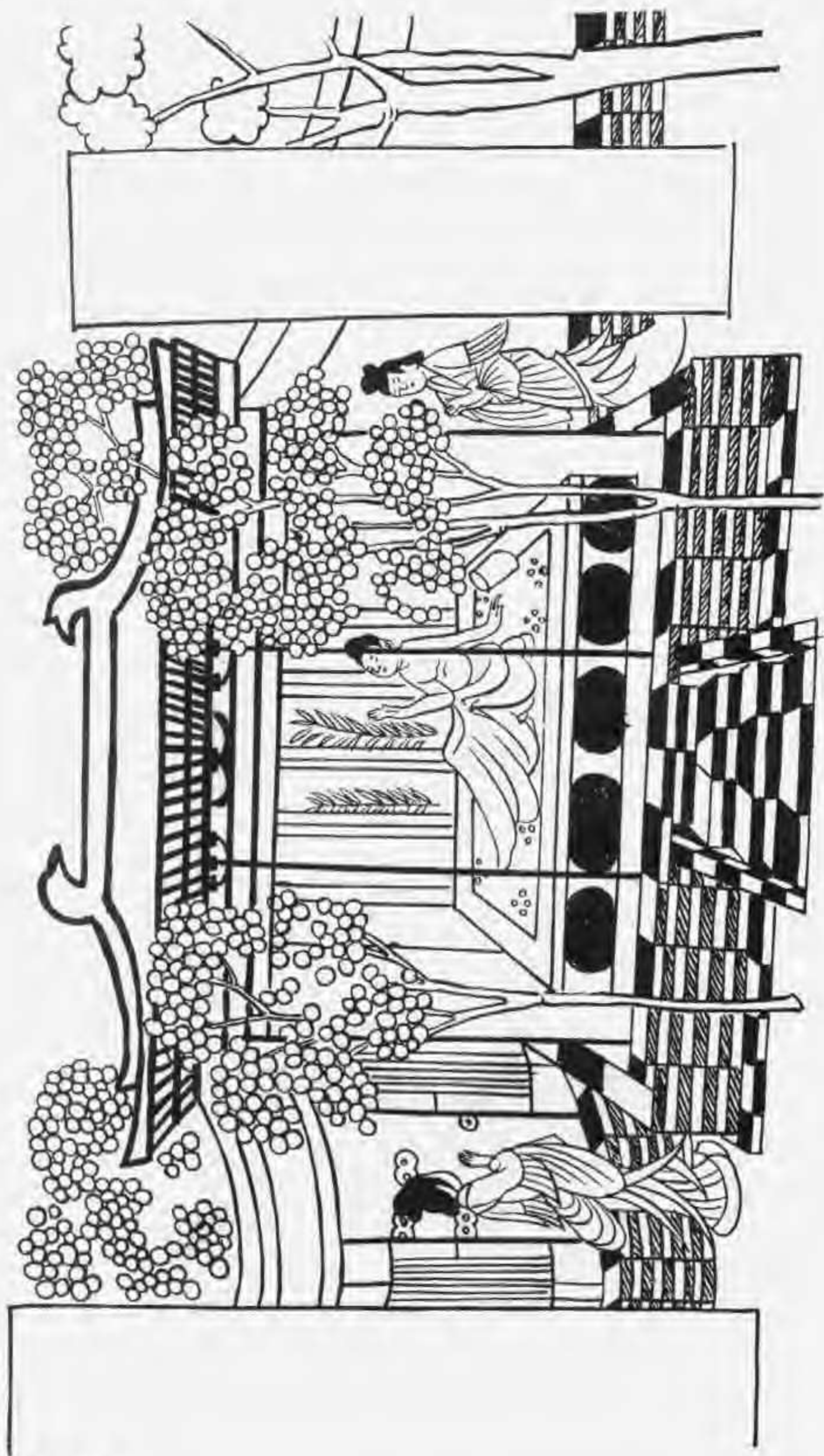

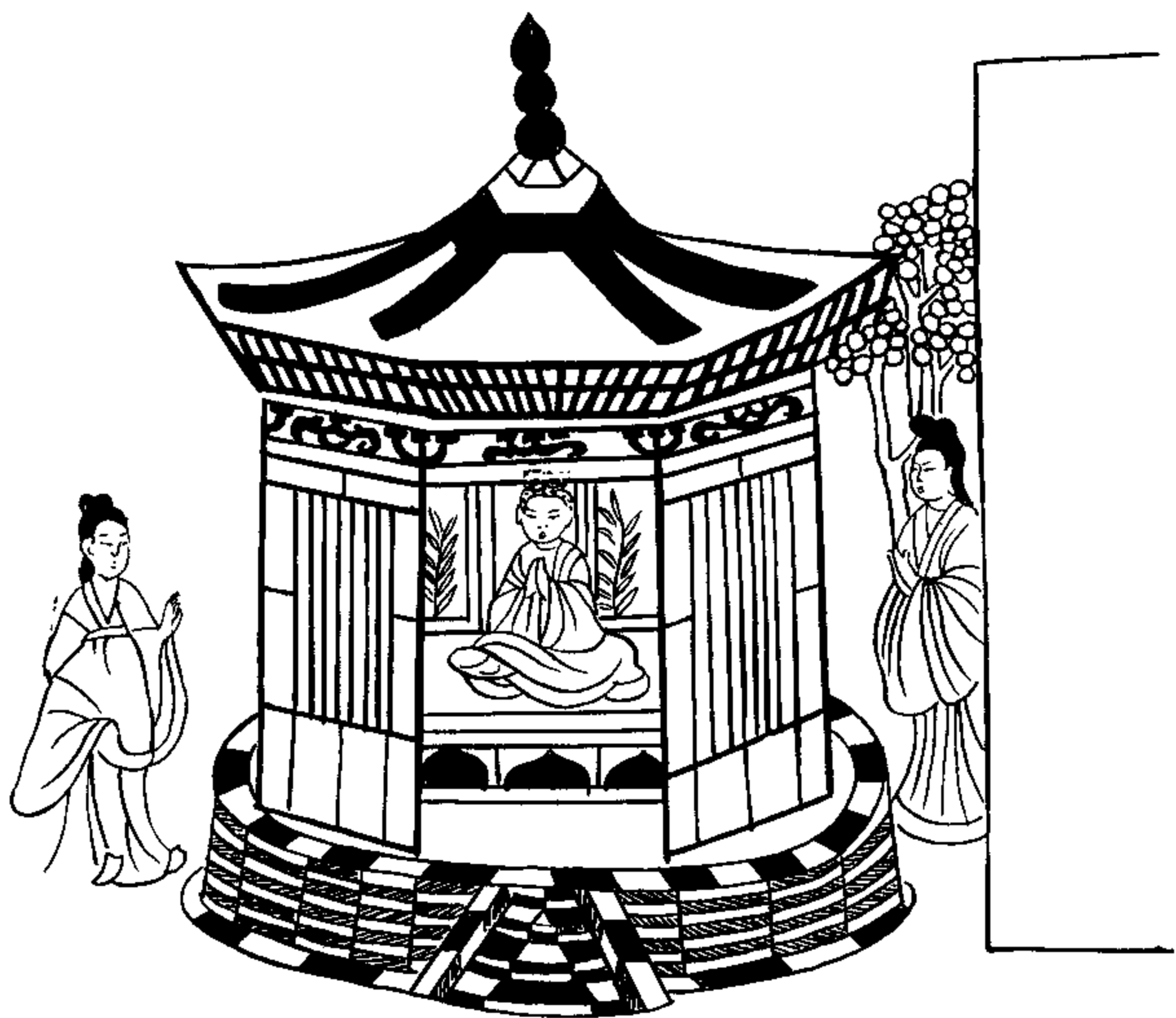

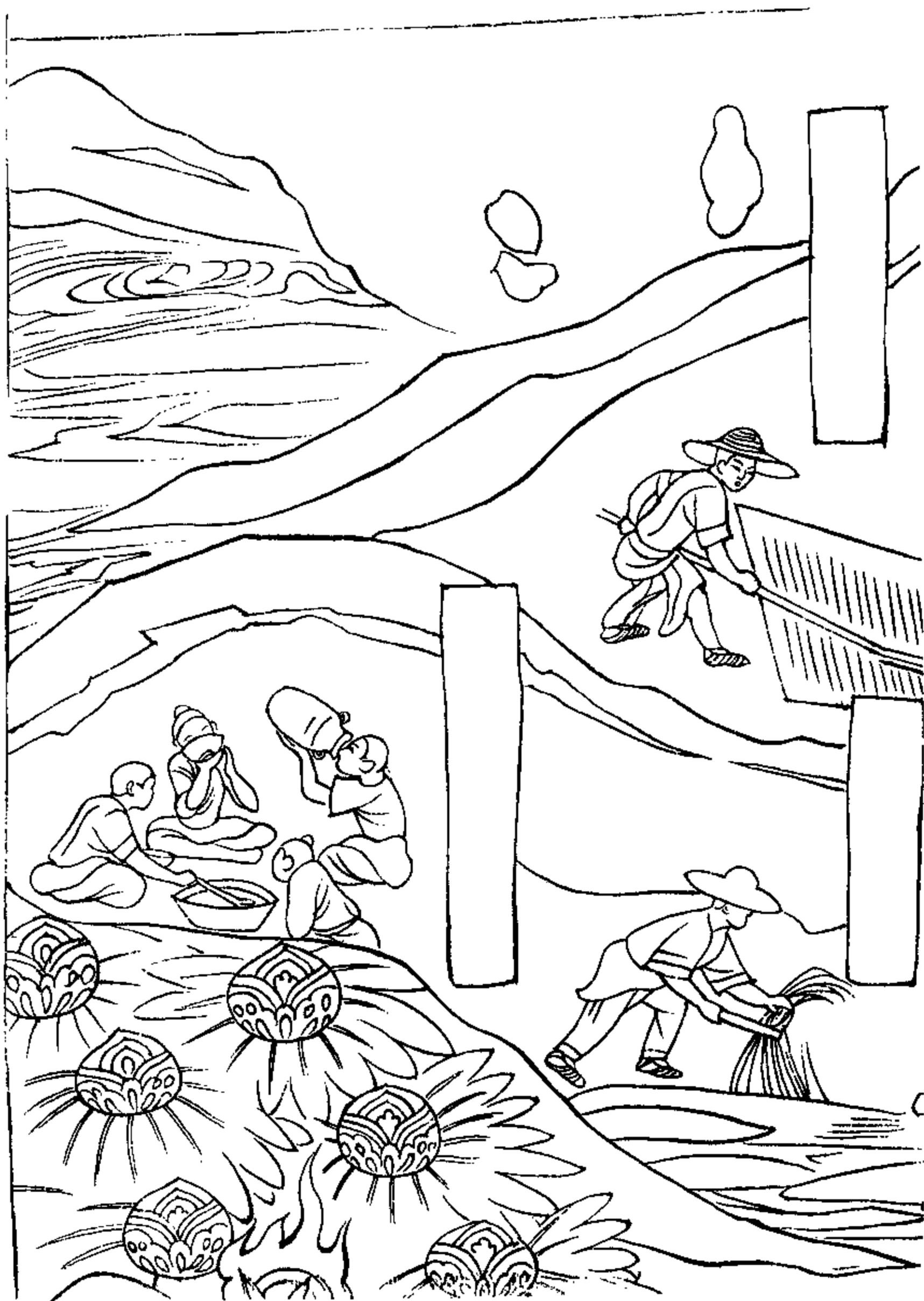

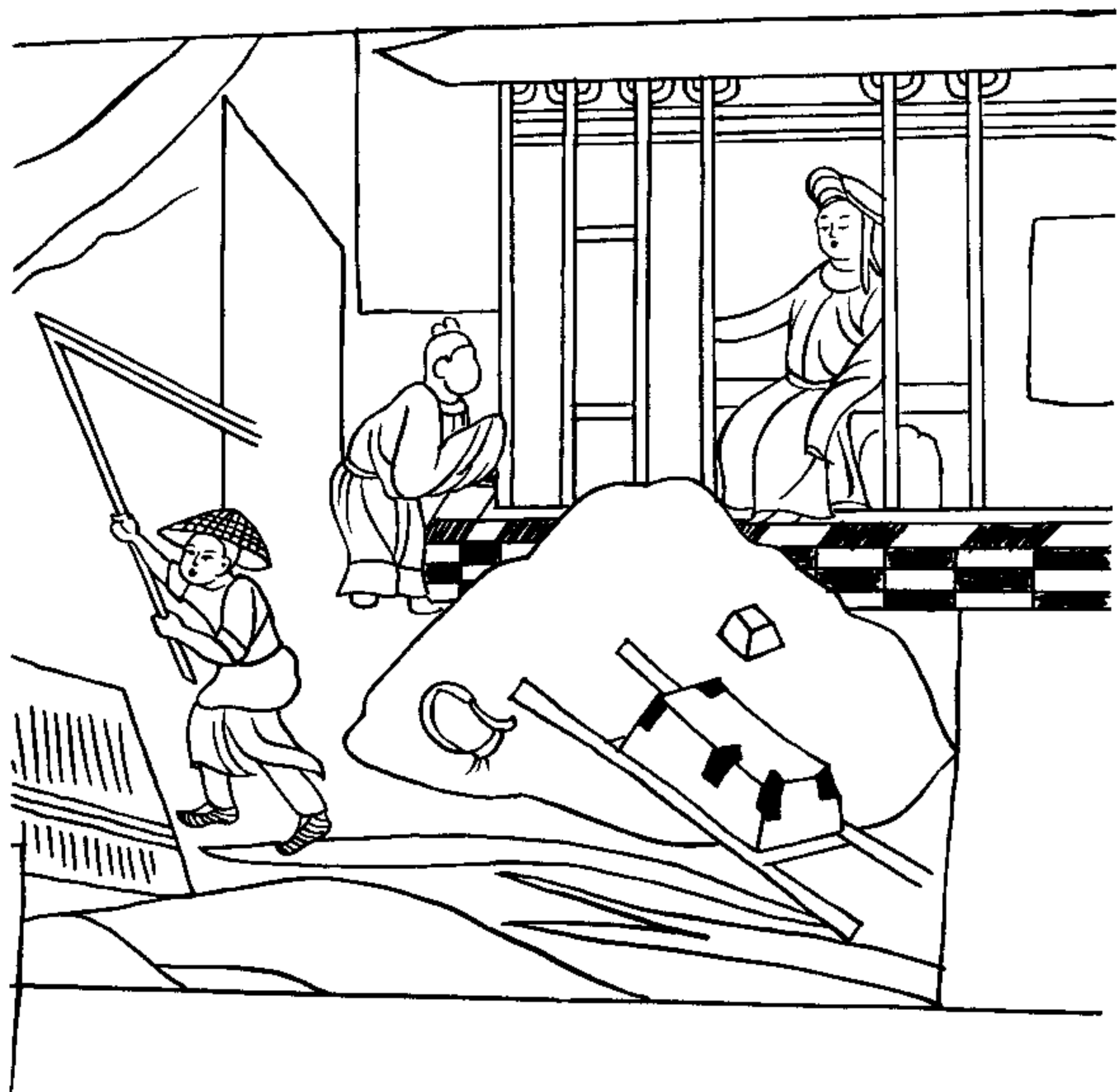

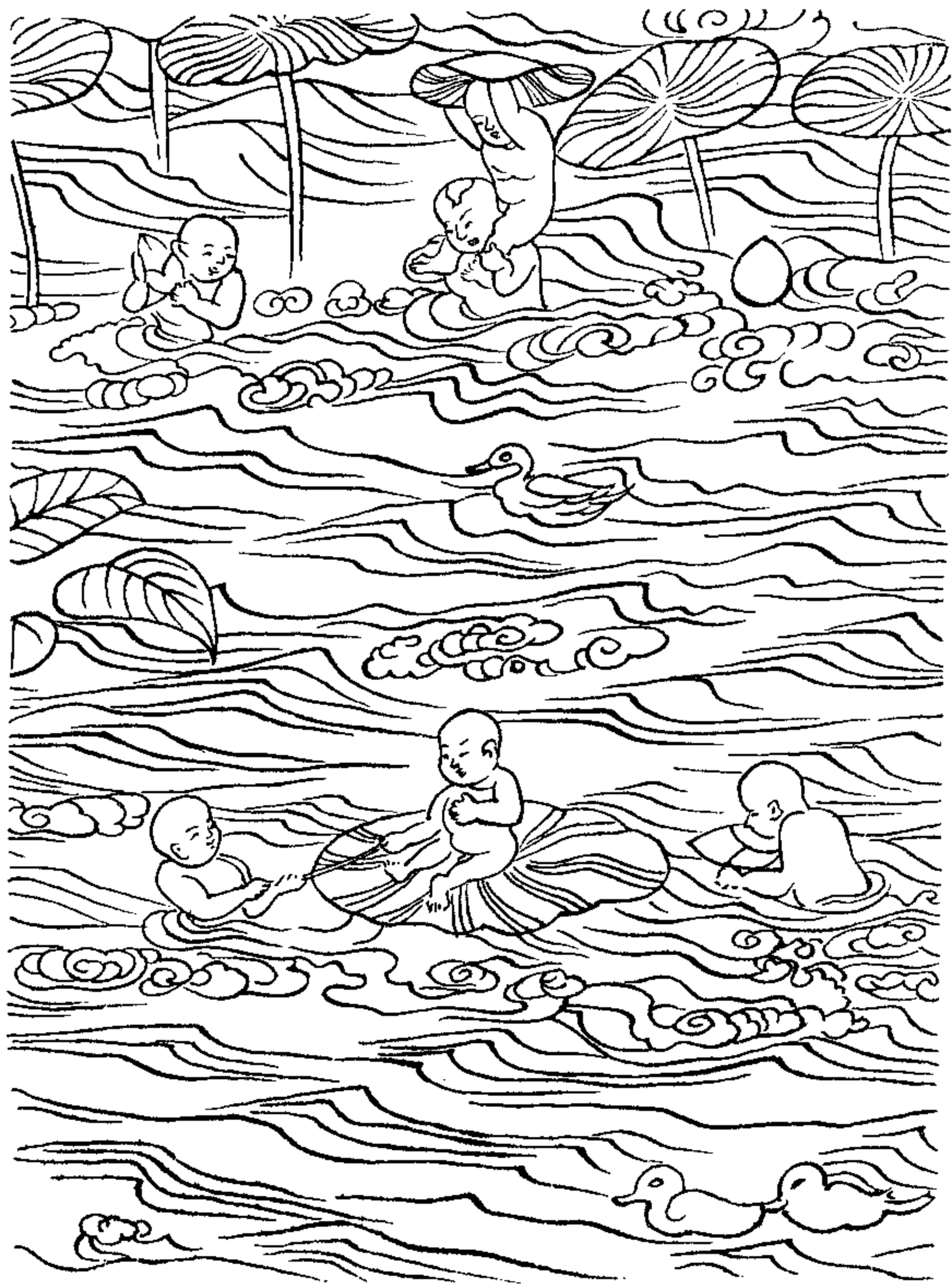

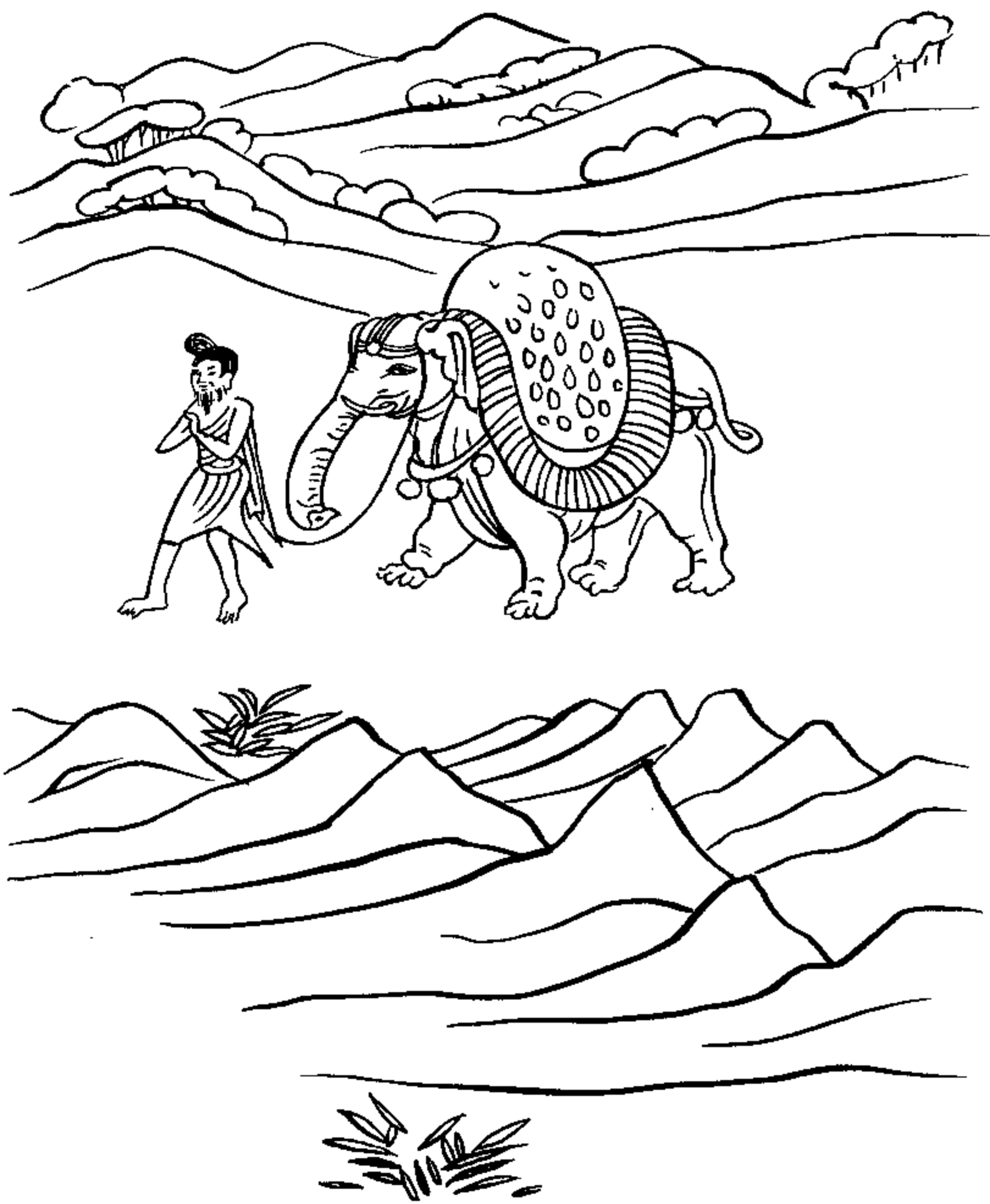

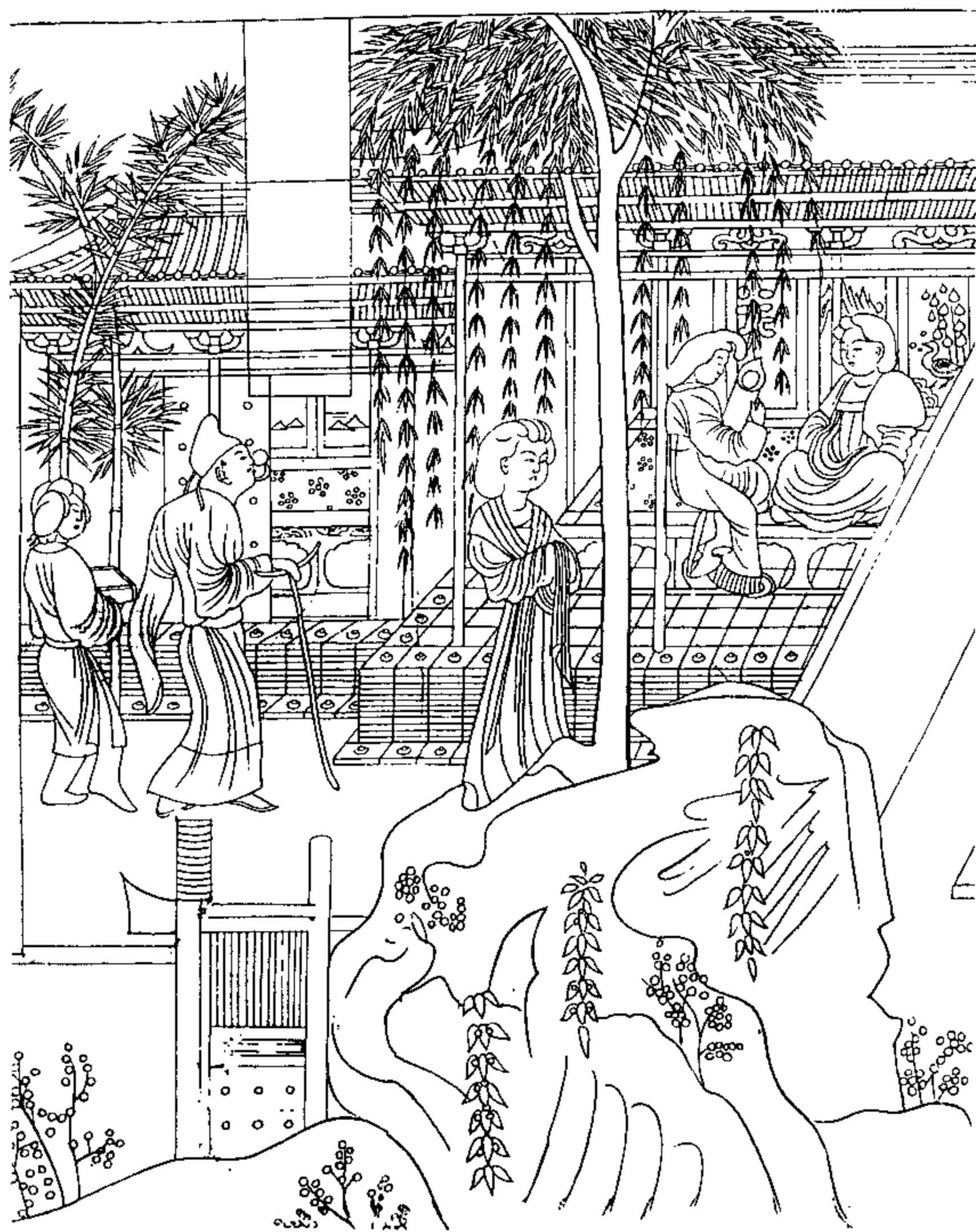

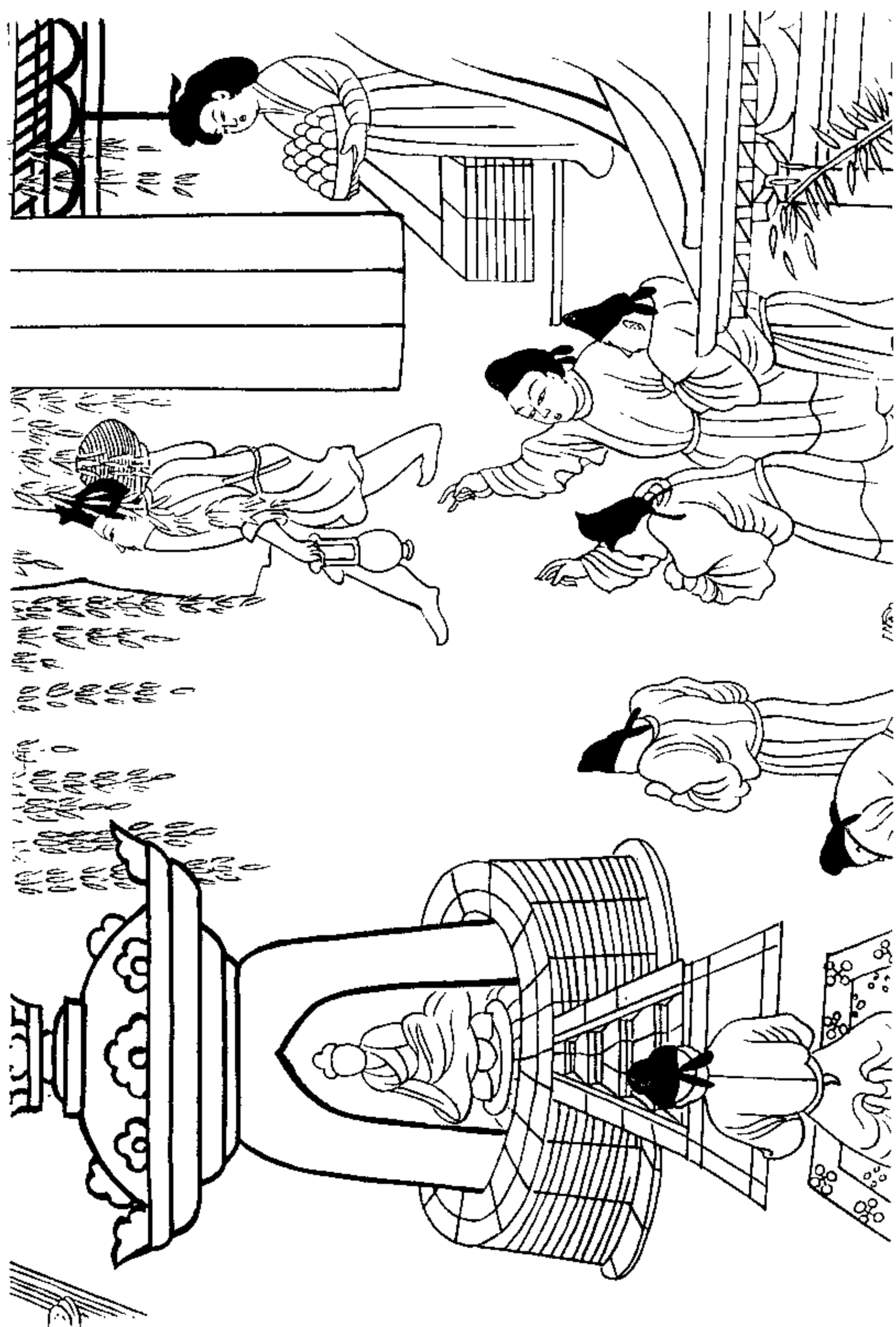

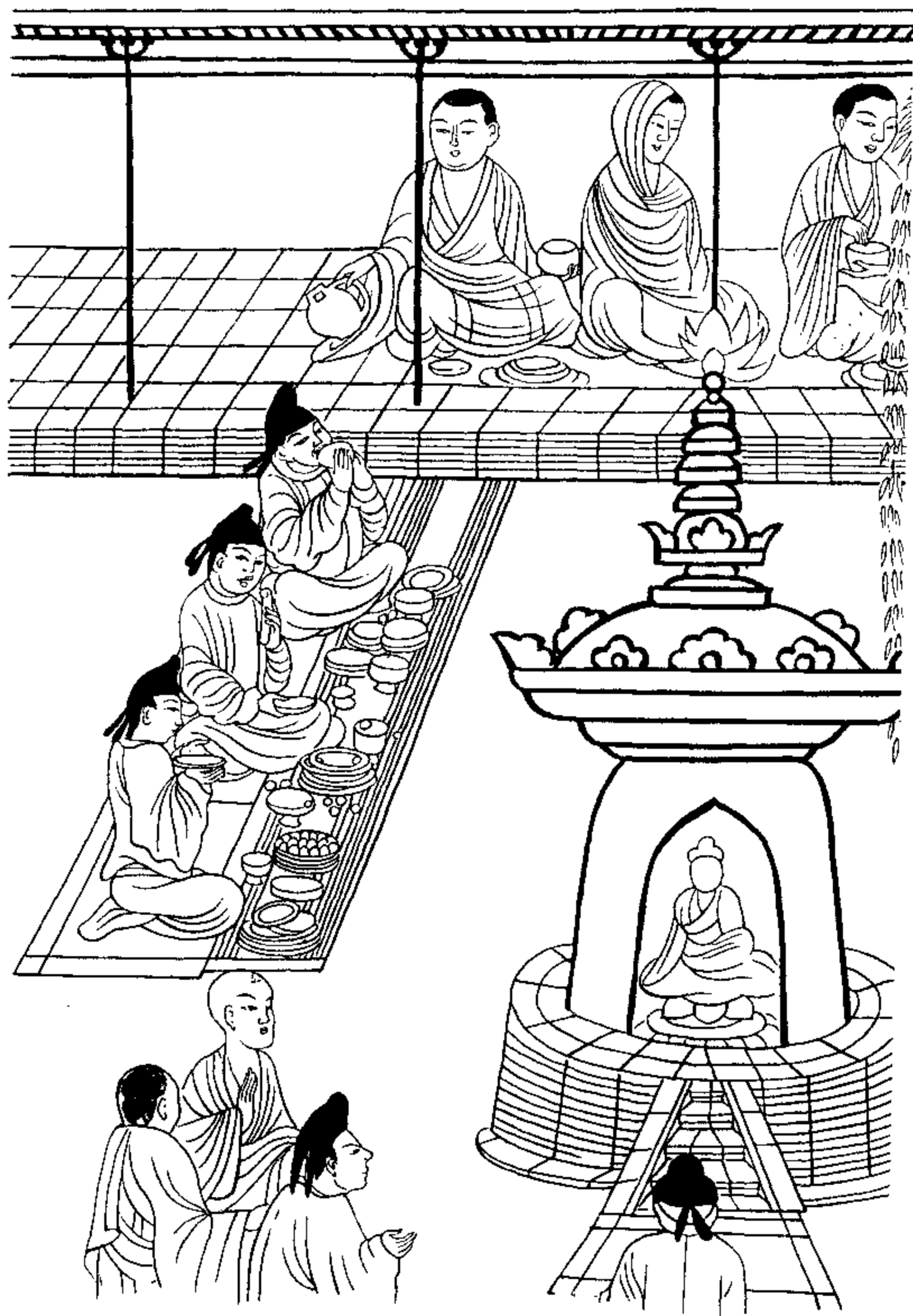

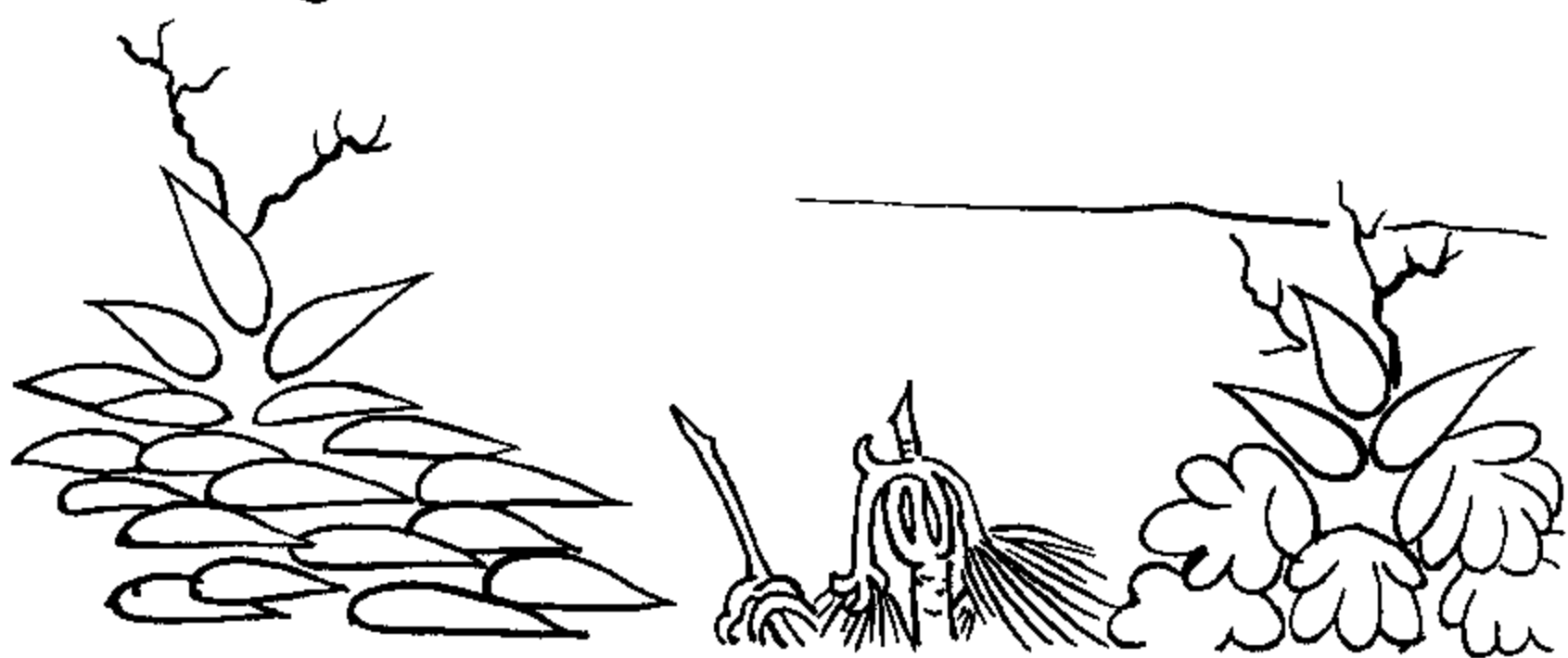

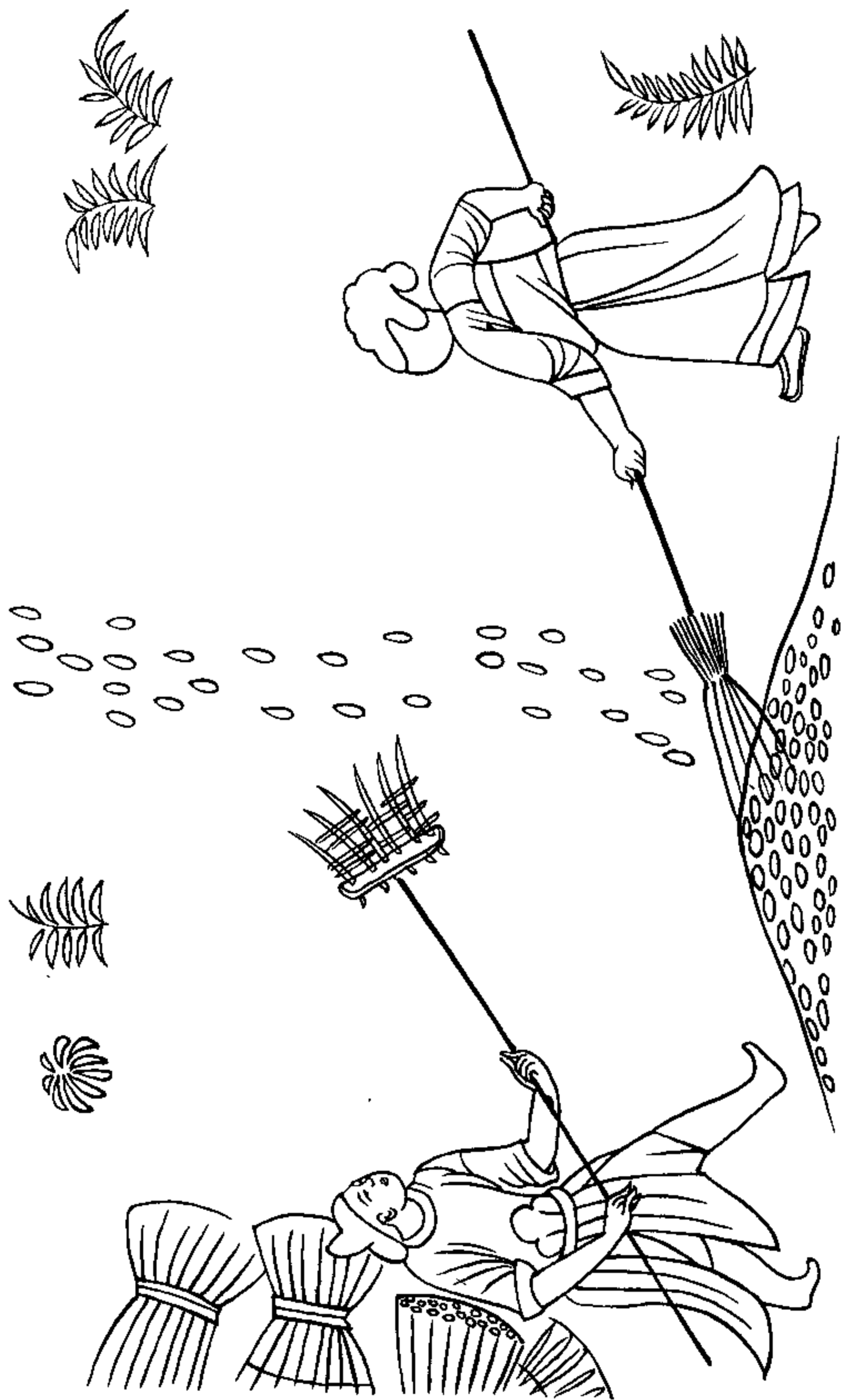

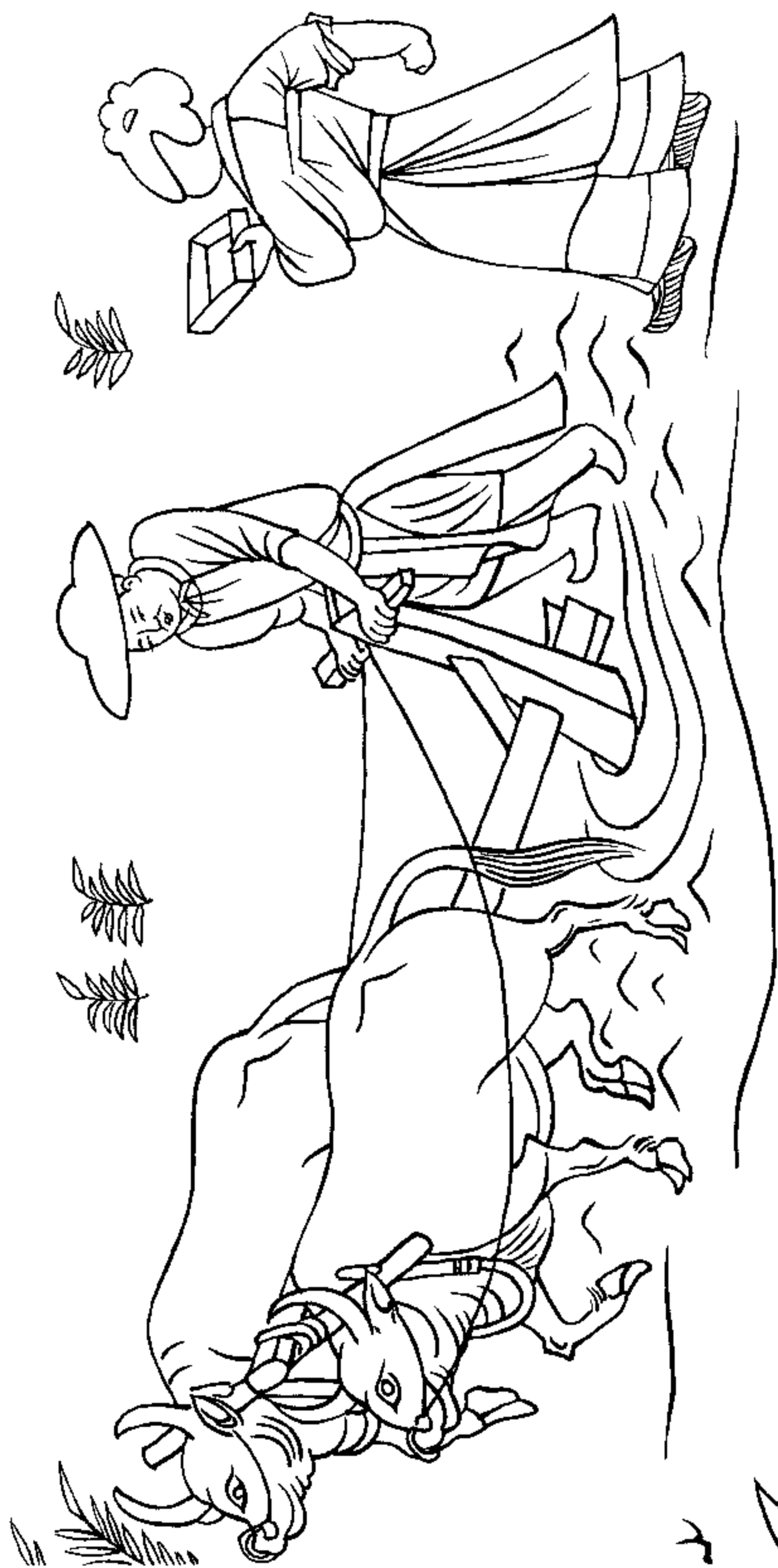

144. 盛唐·弥勒经变中之“聚宝财宝”

146. 盛唐·农作图（扬场）

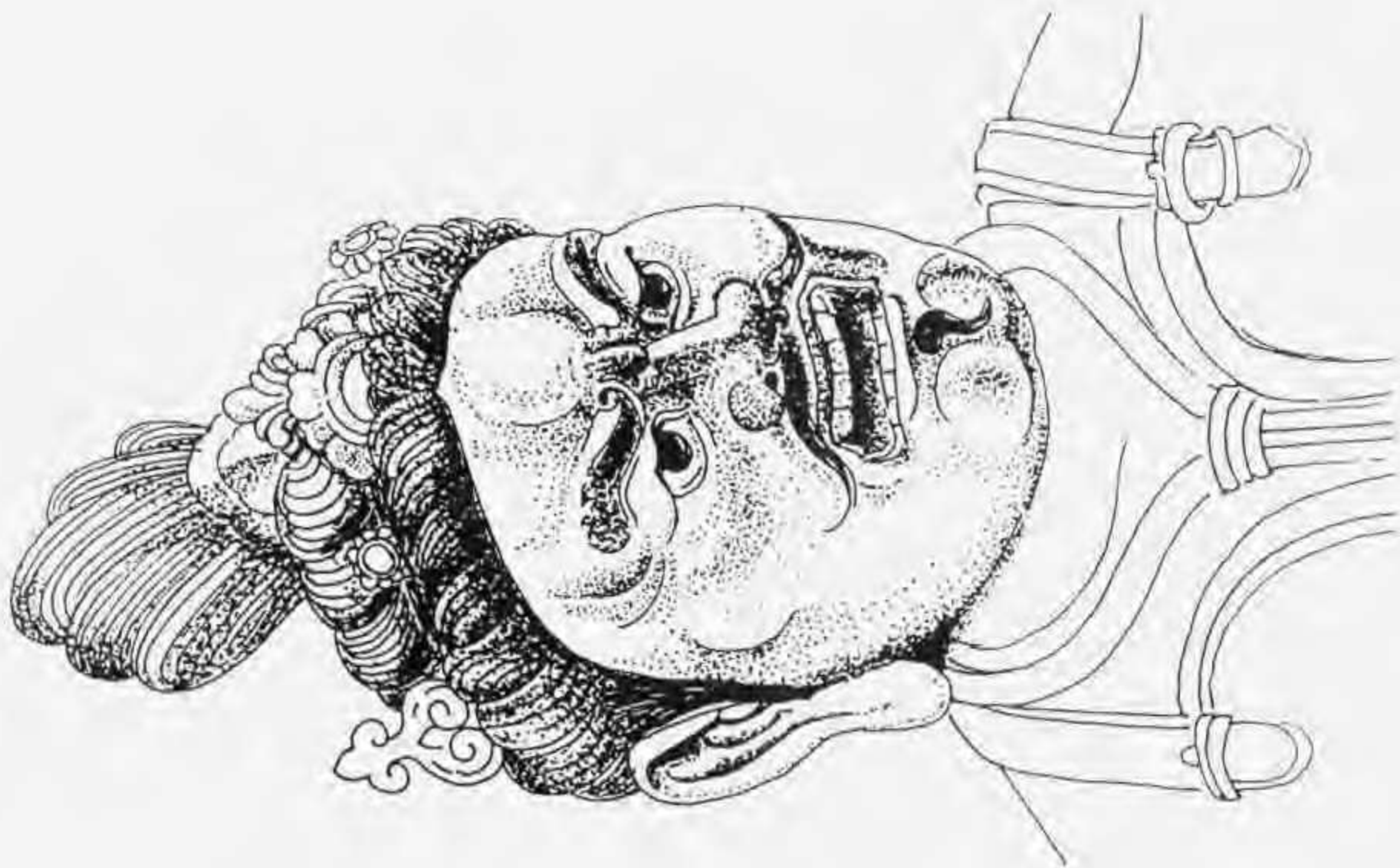

150. 盛唐·菩萨胸像

151. 盛唐·西龛内比丘头像、北方天王（彩塑头像）

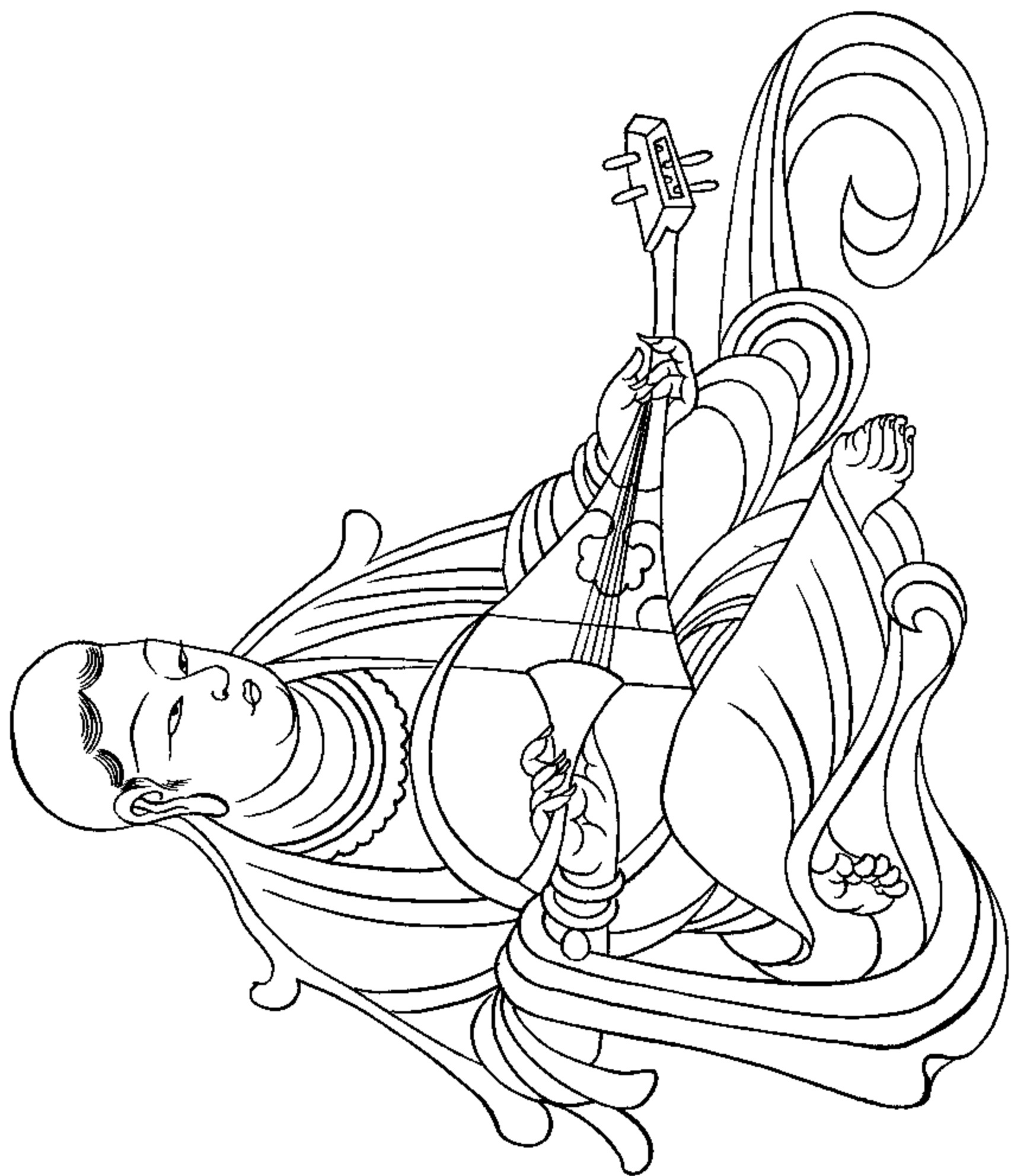

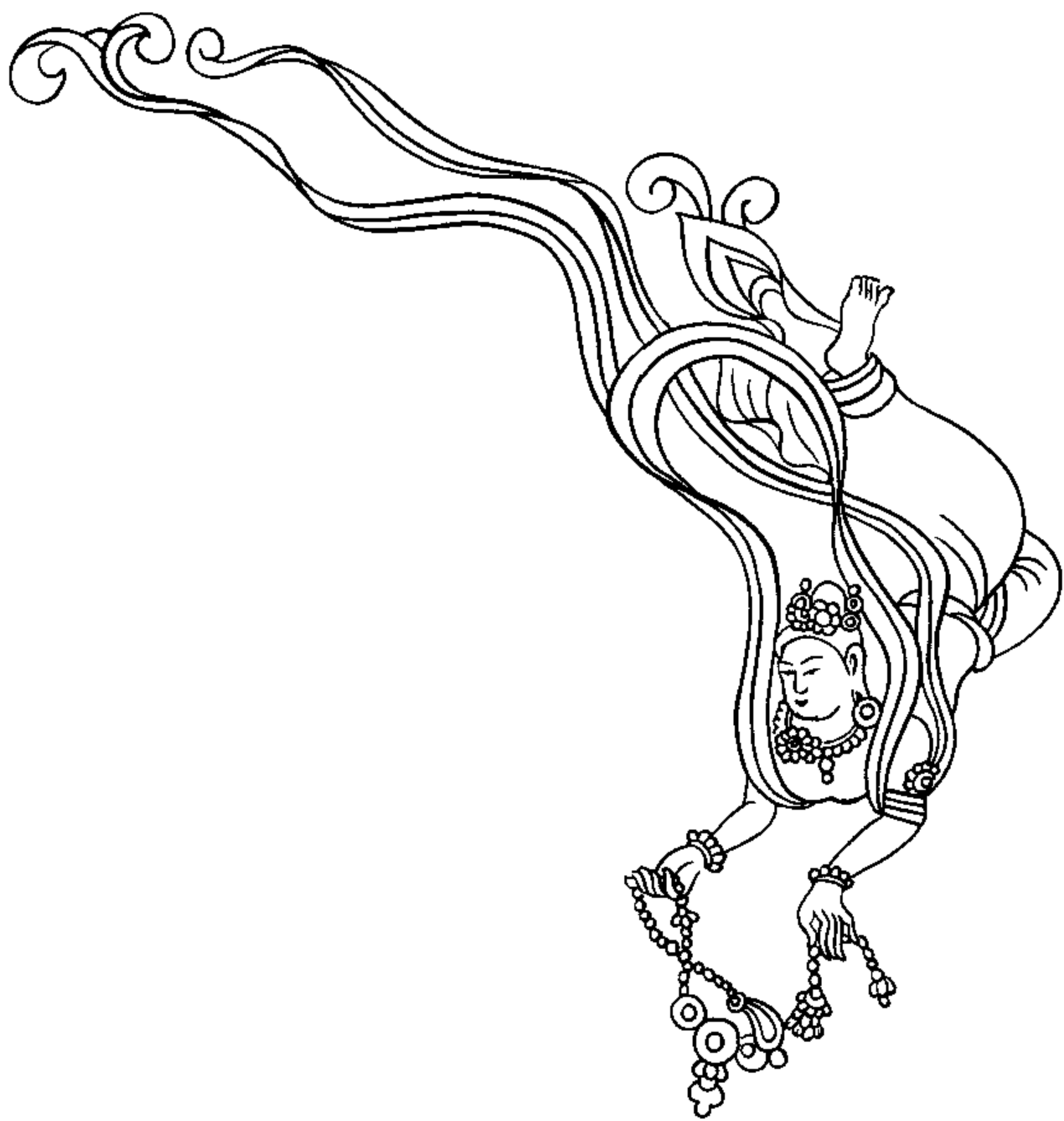

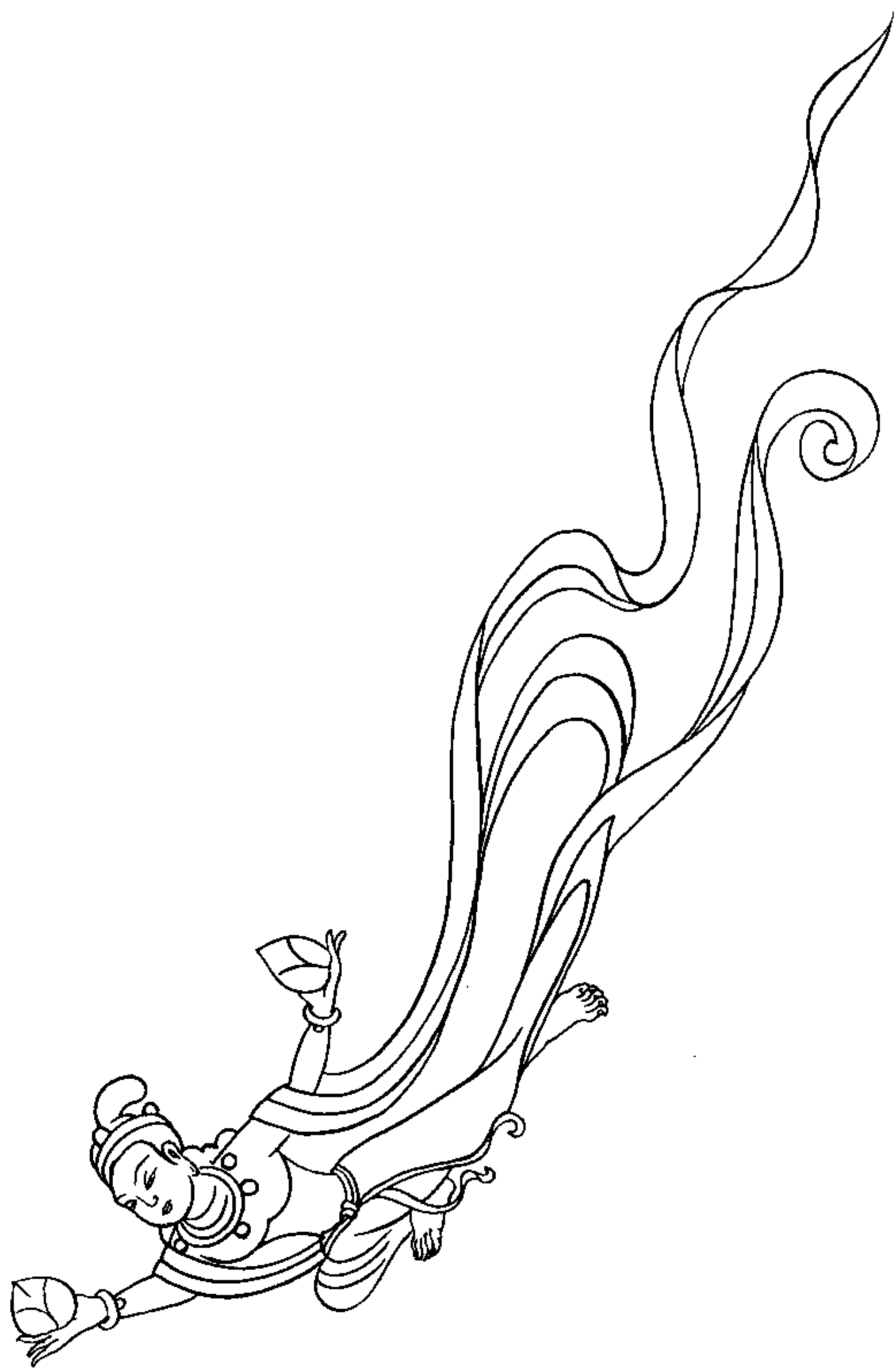

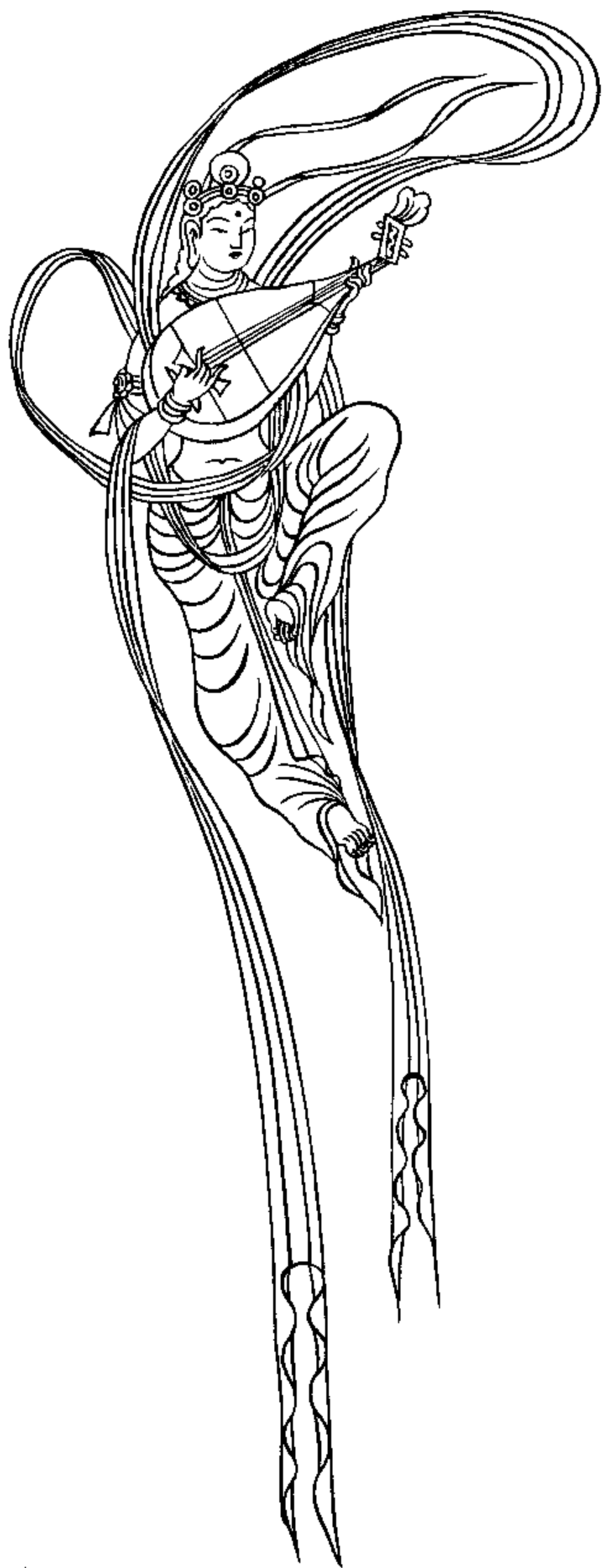

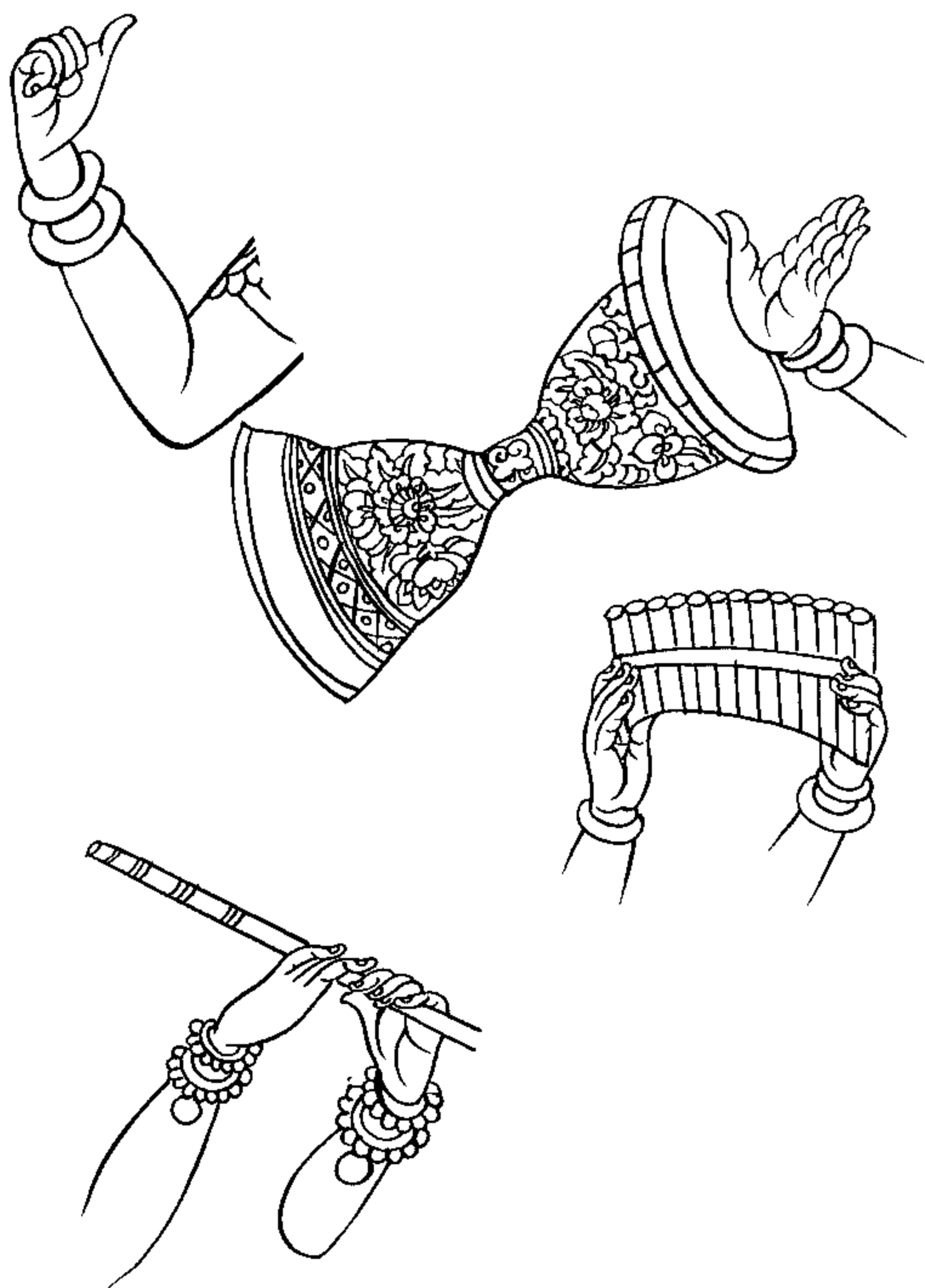

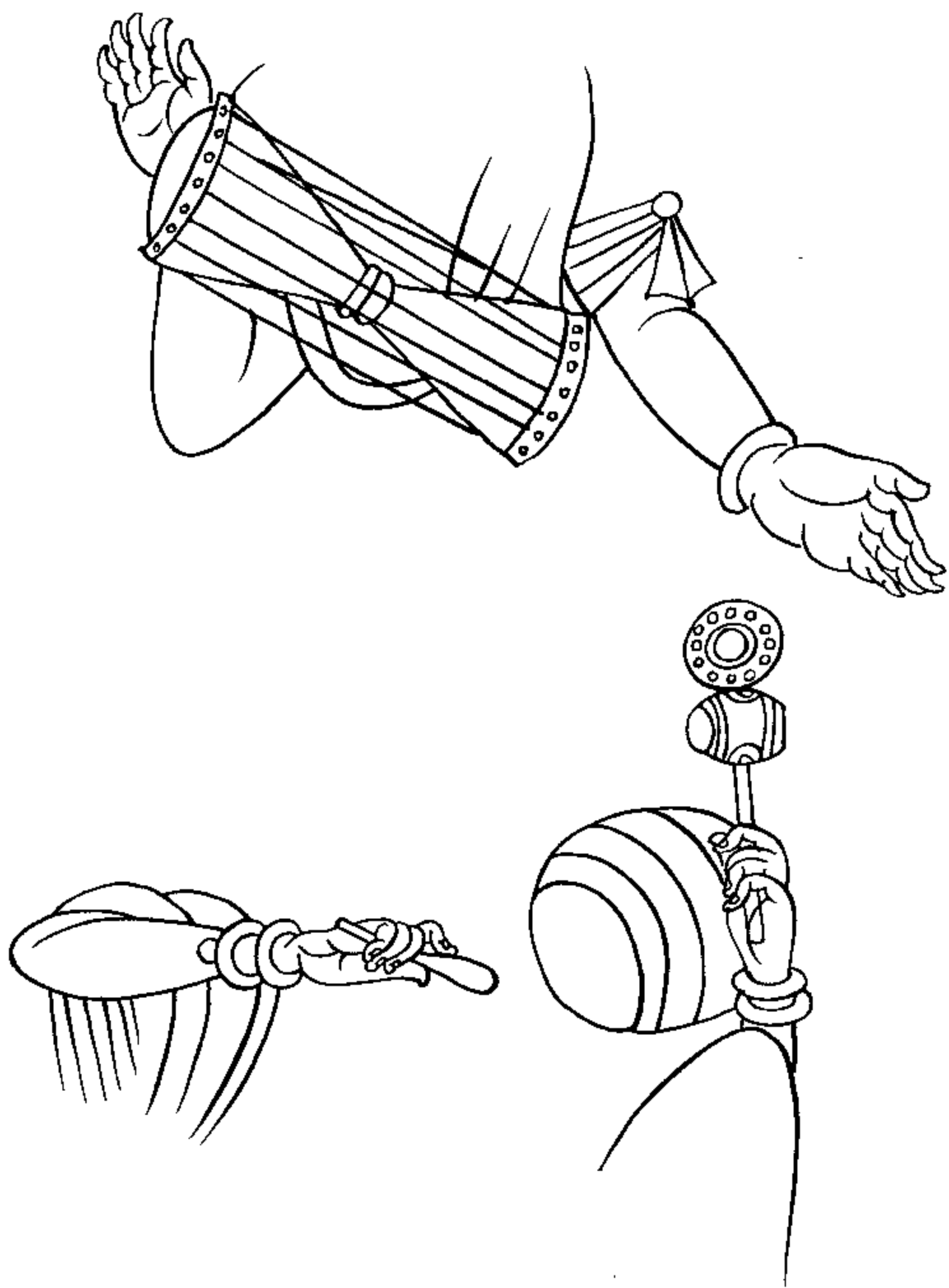

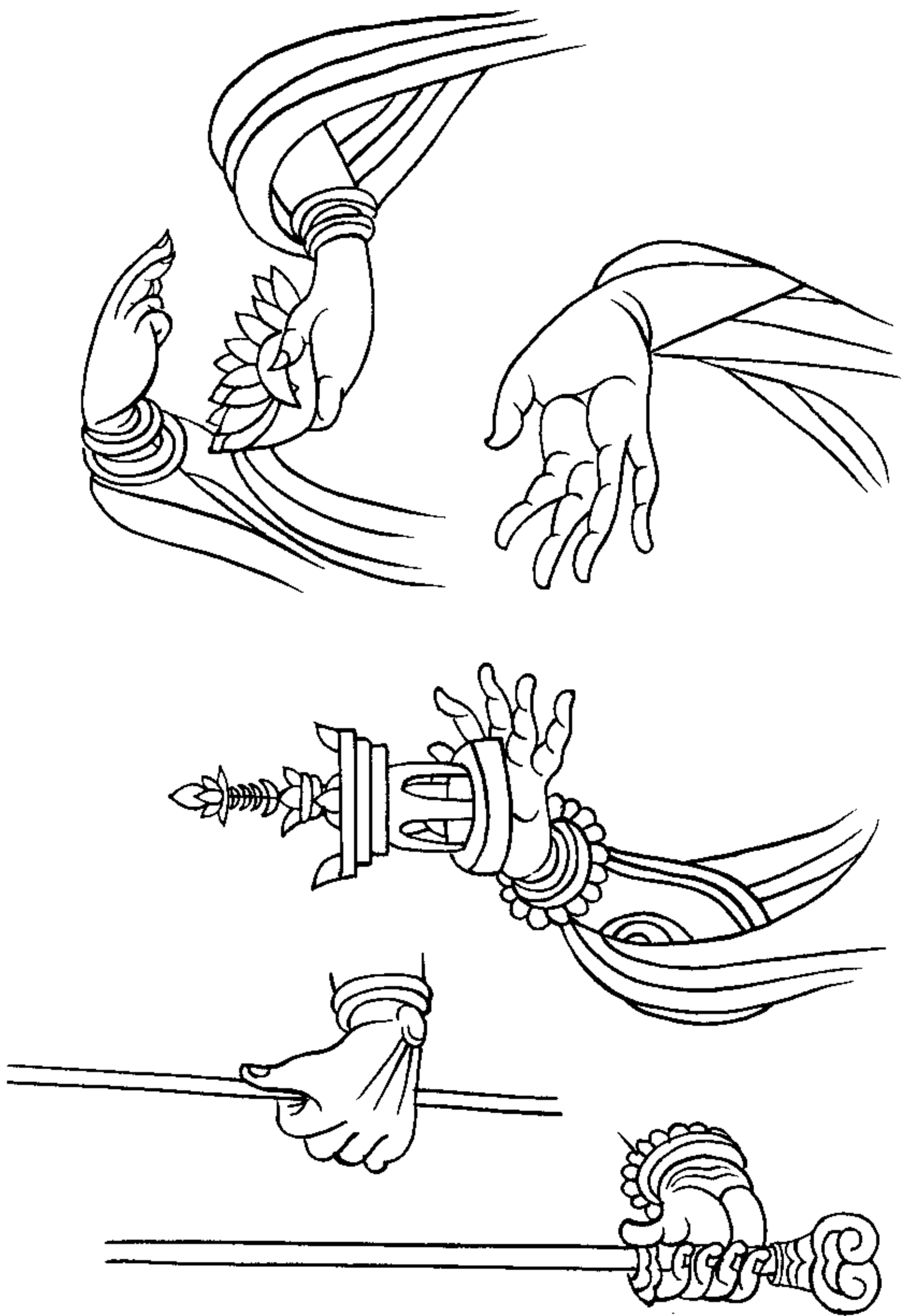

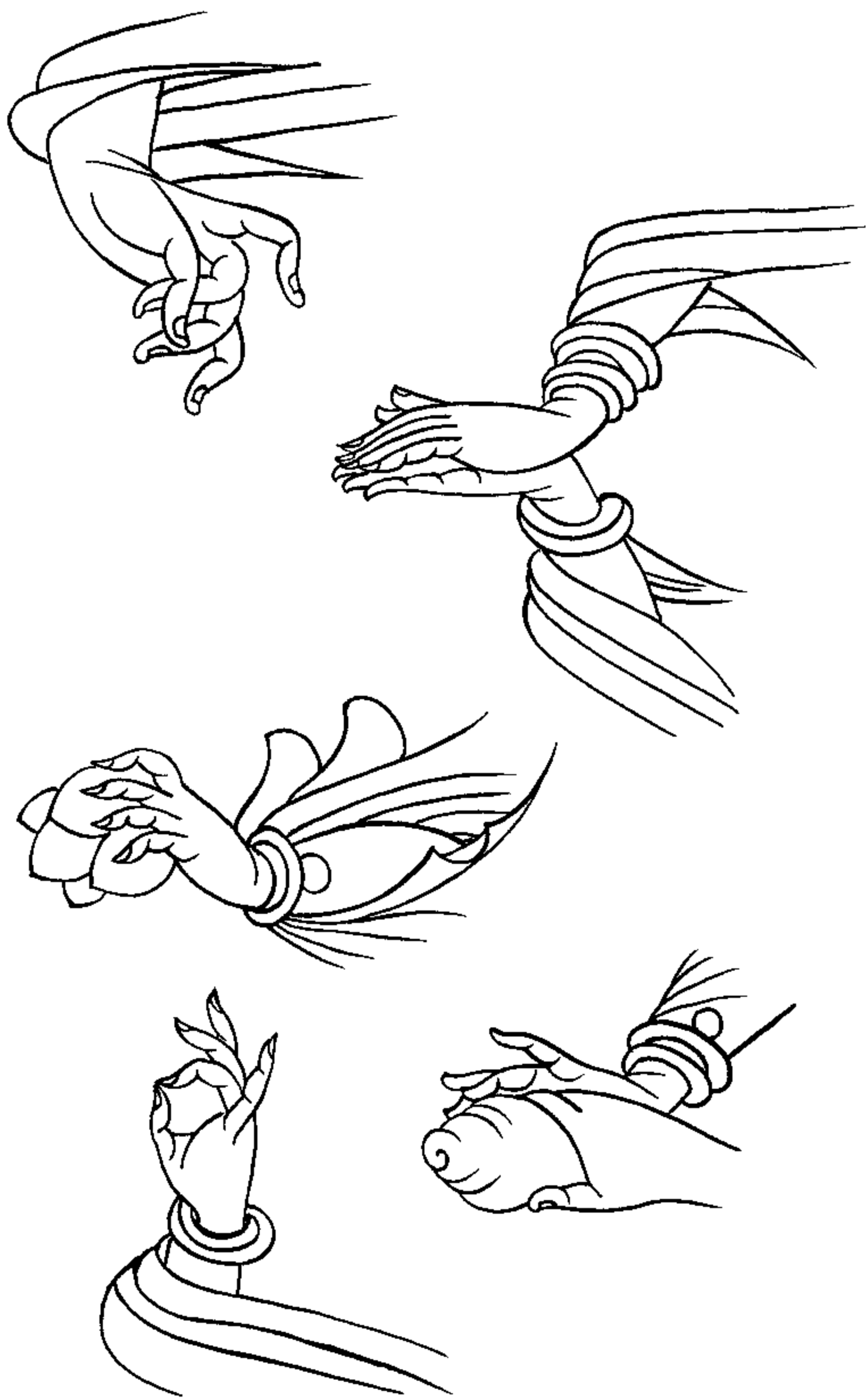

170. 盛唐·六臂伎乐飞天

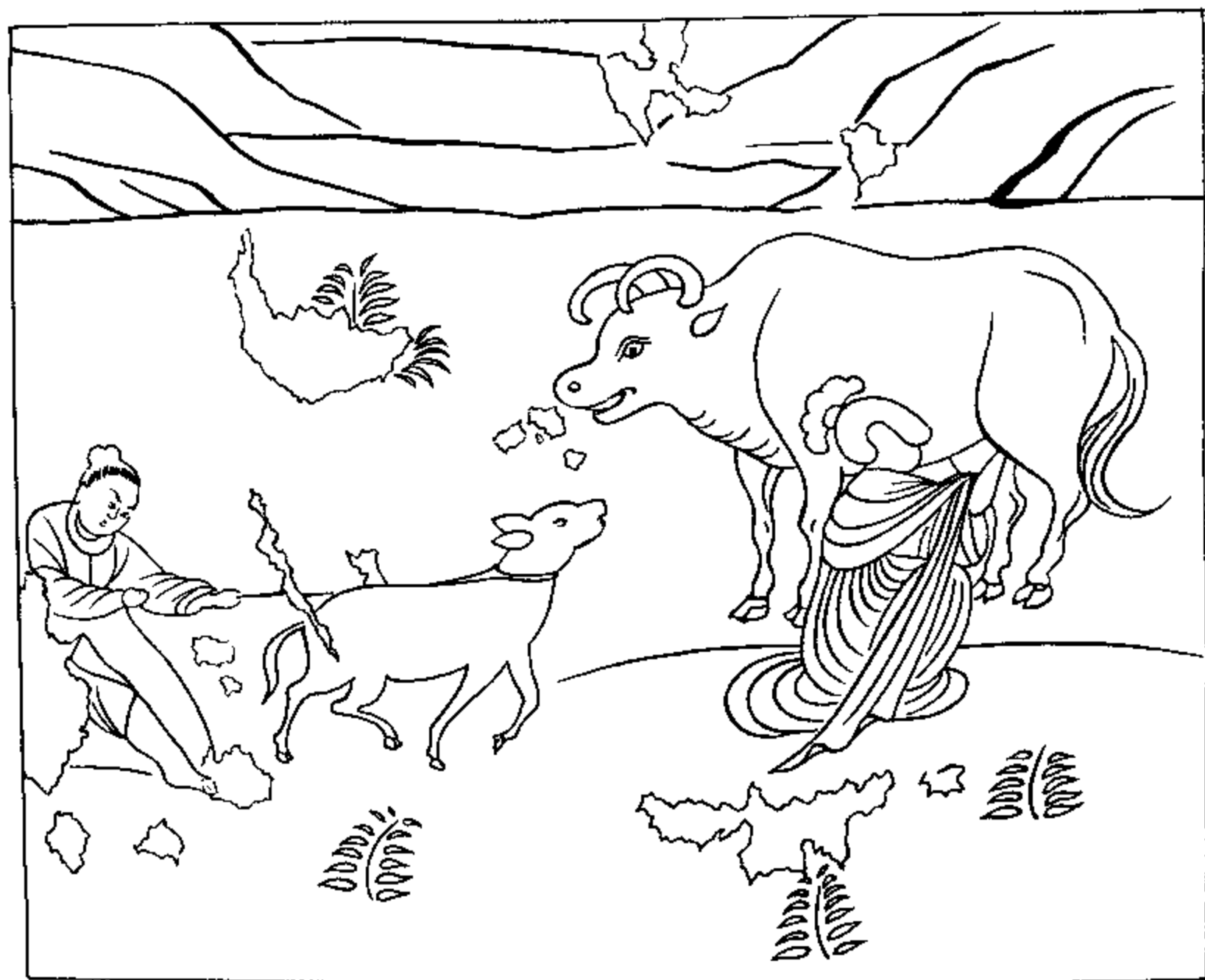

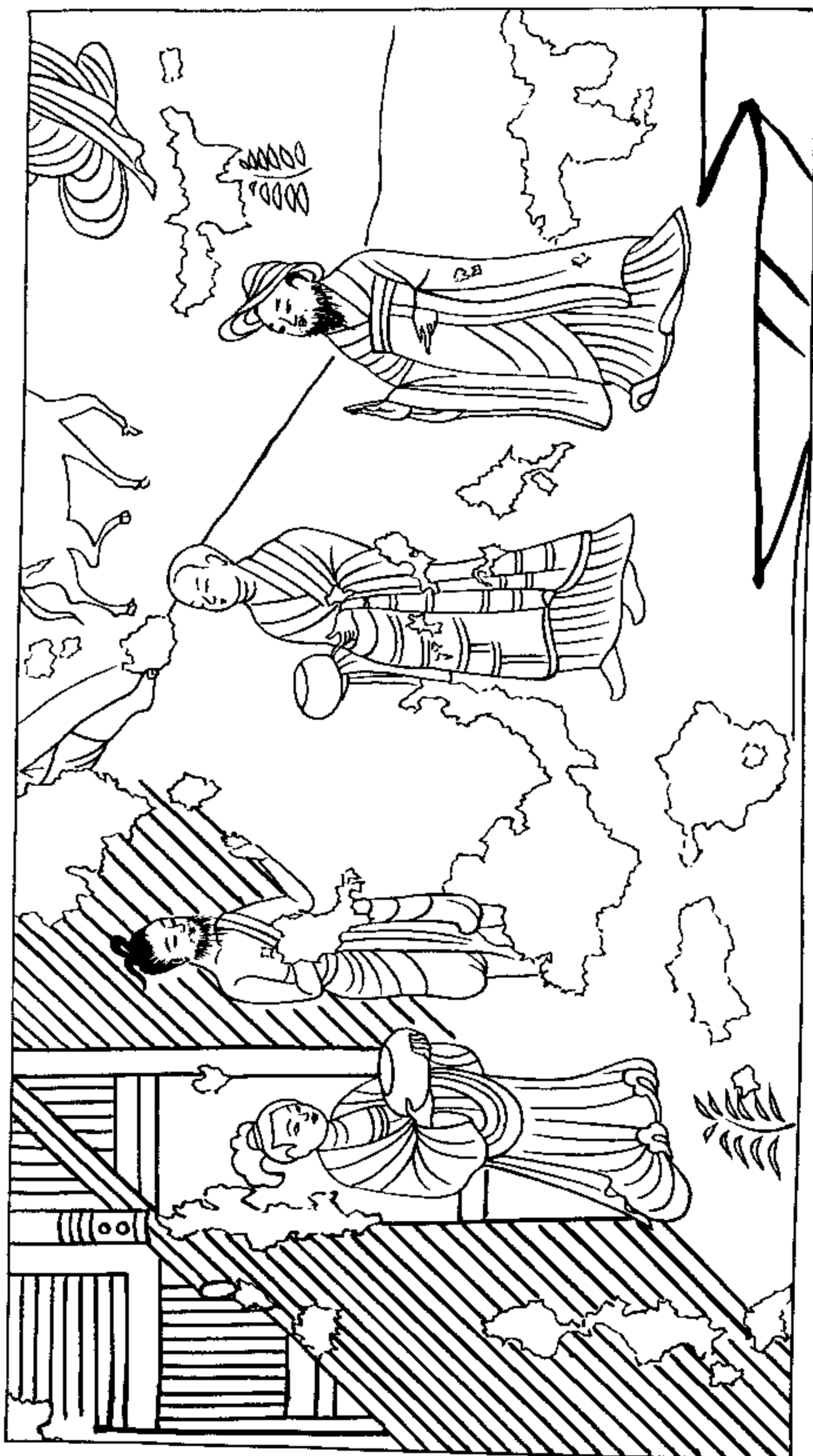

世
音
菩
薩

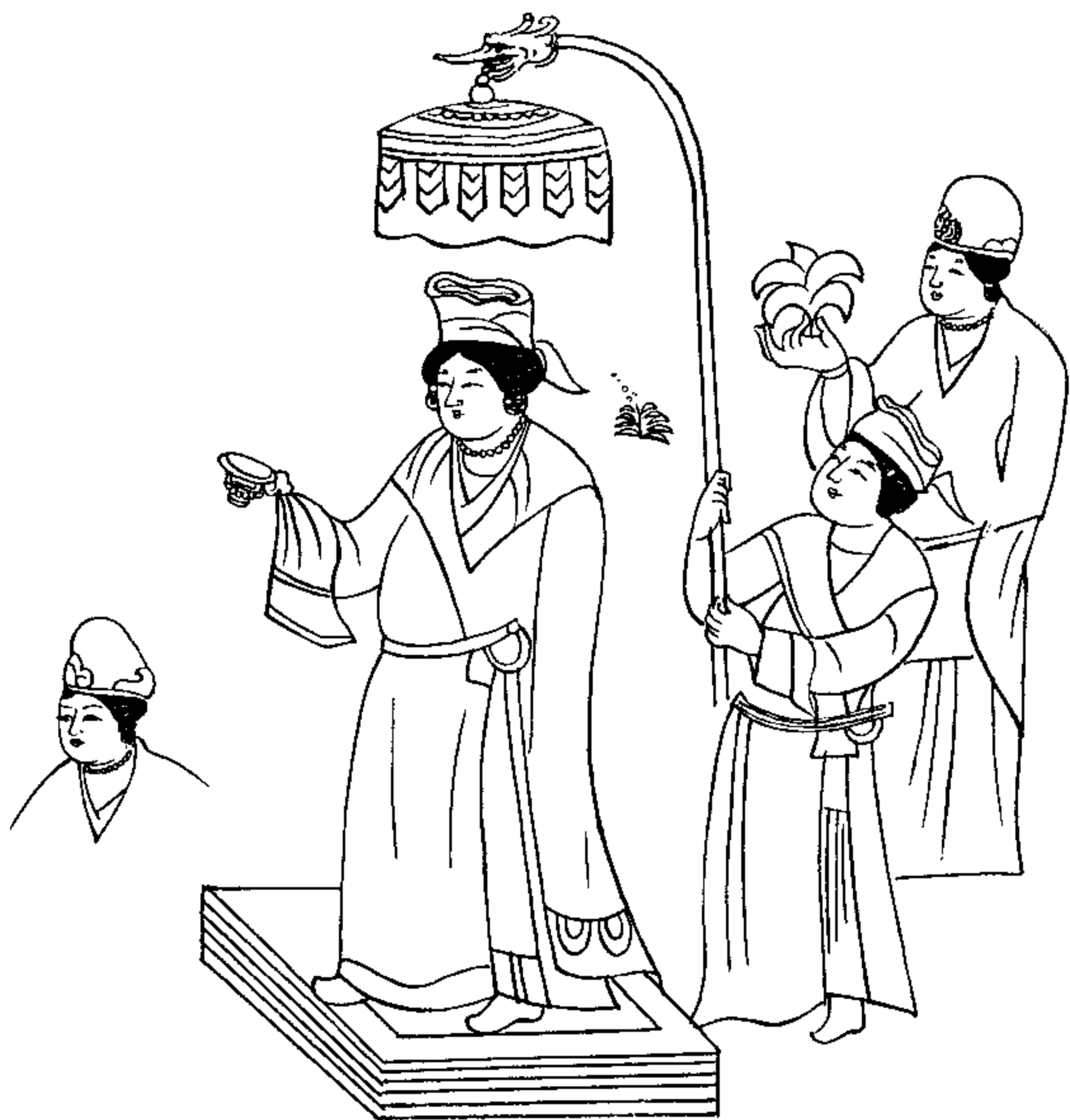

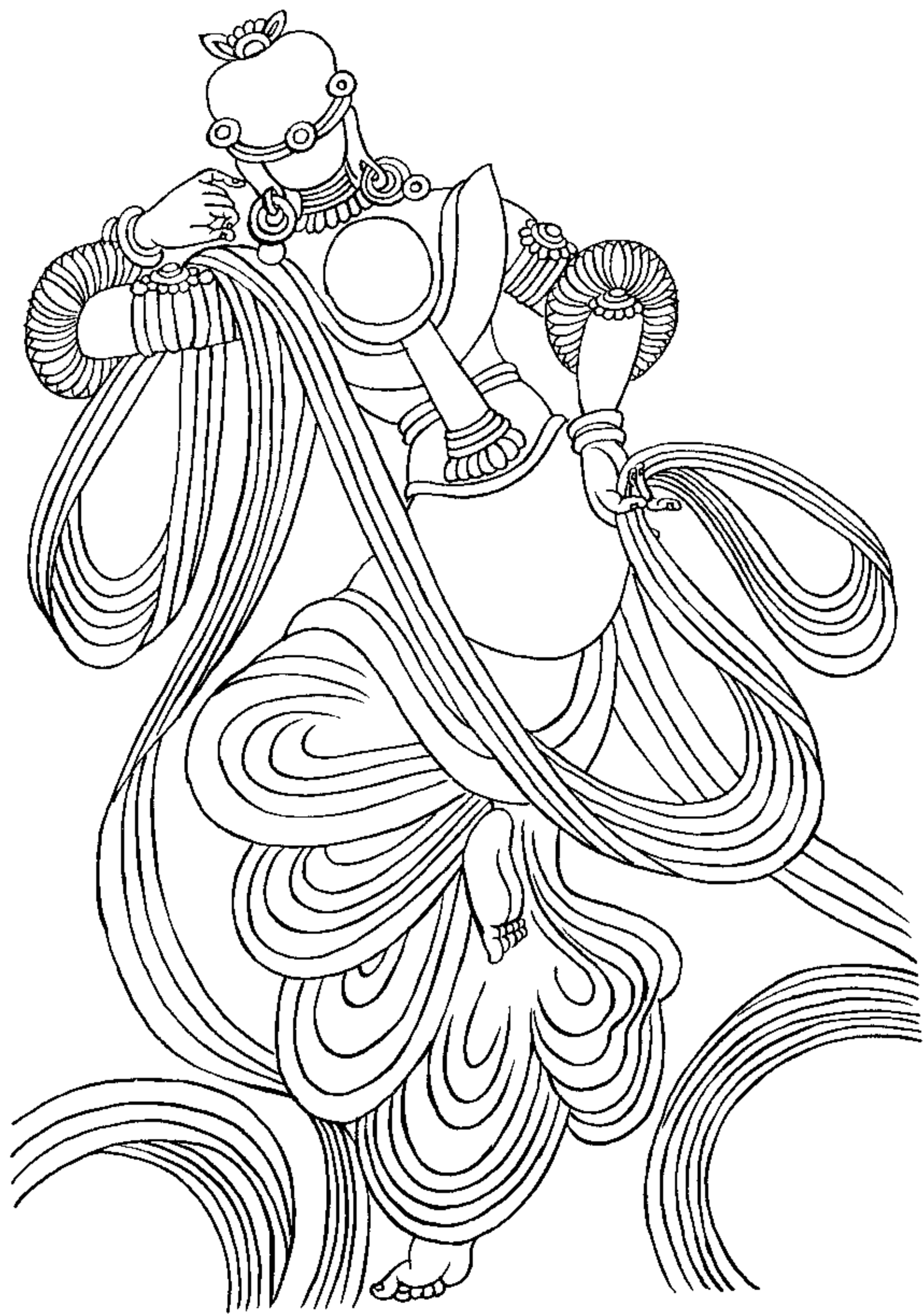

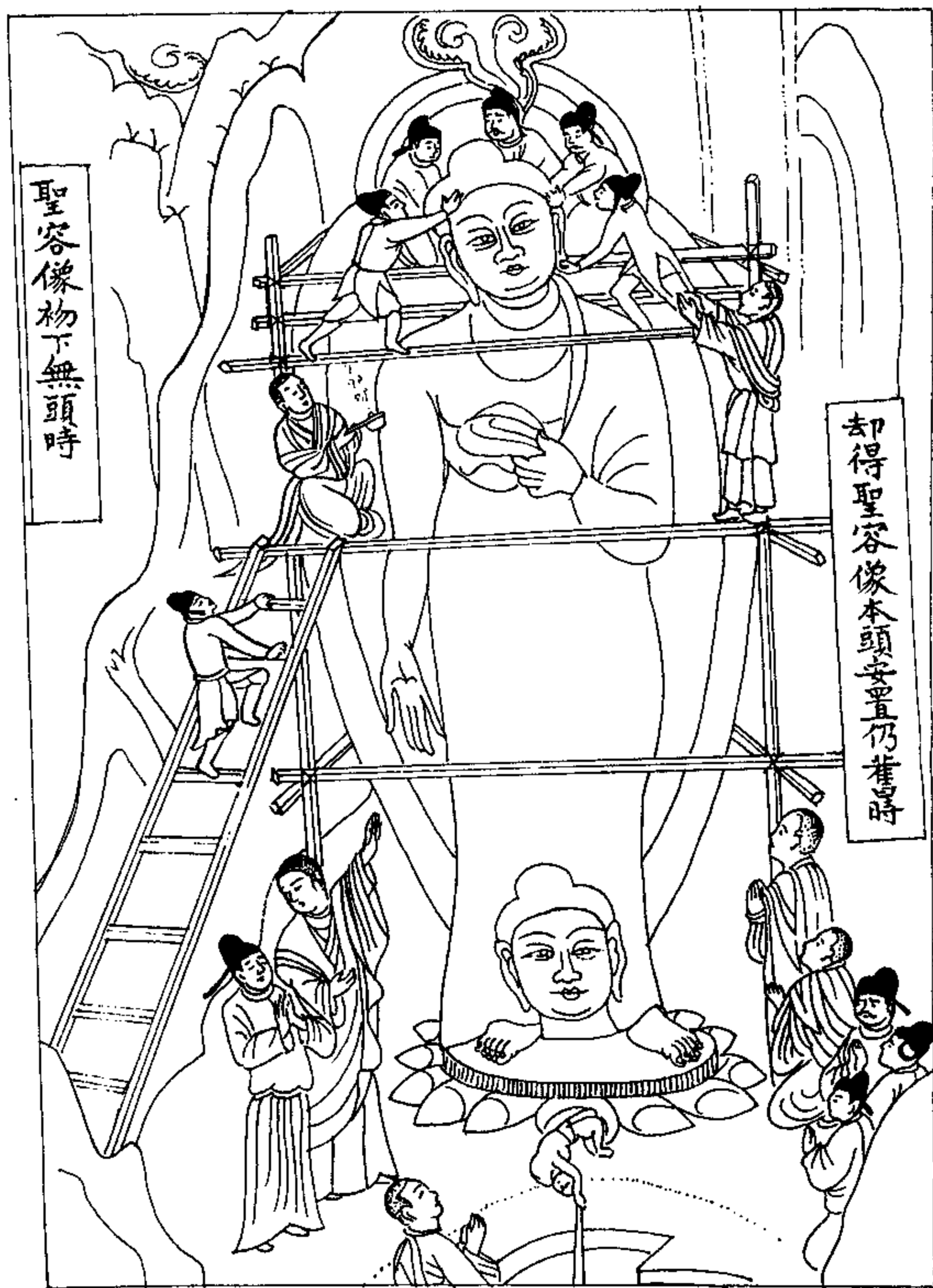

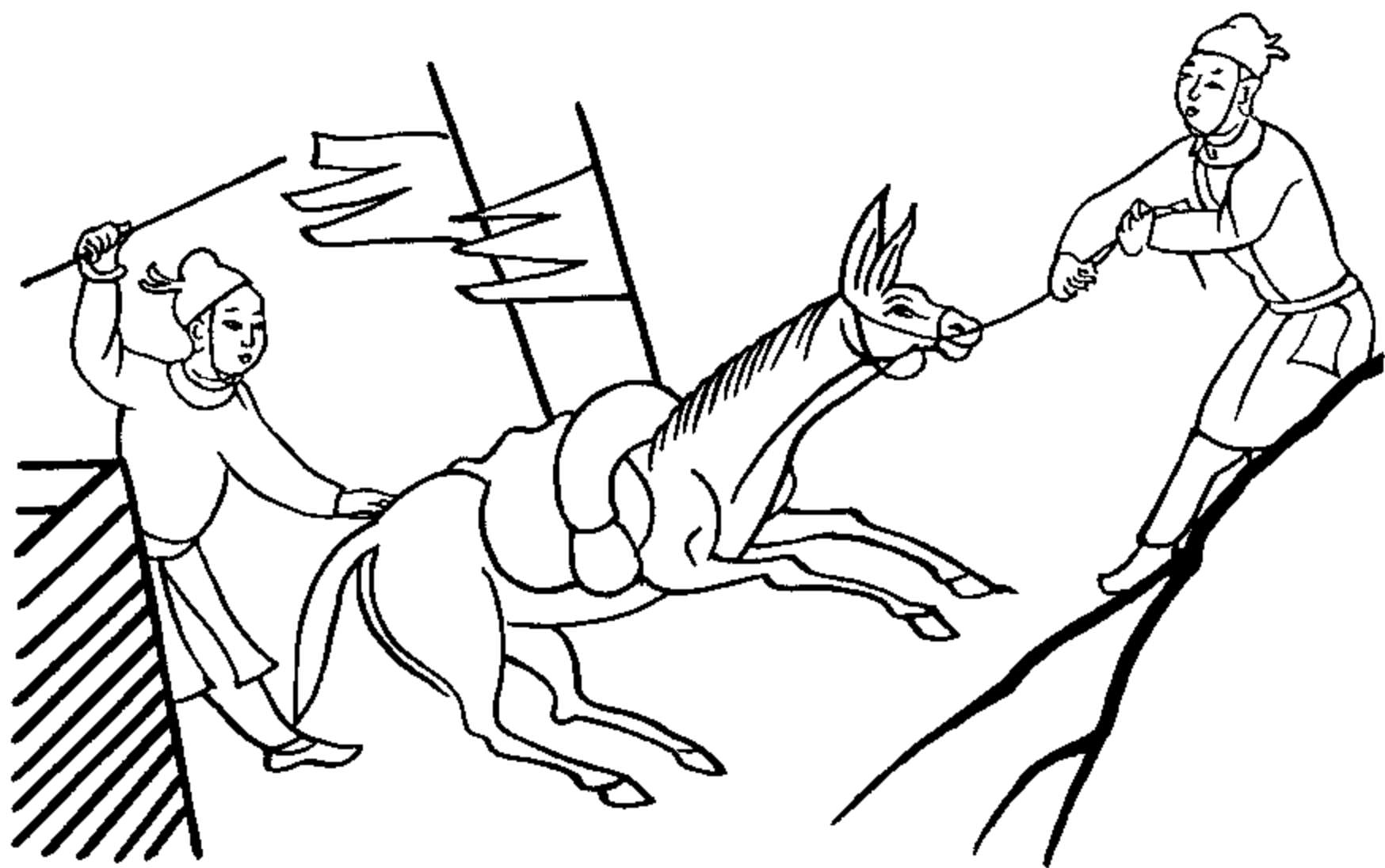
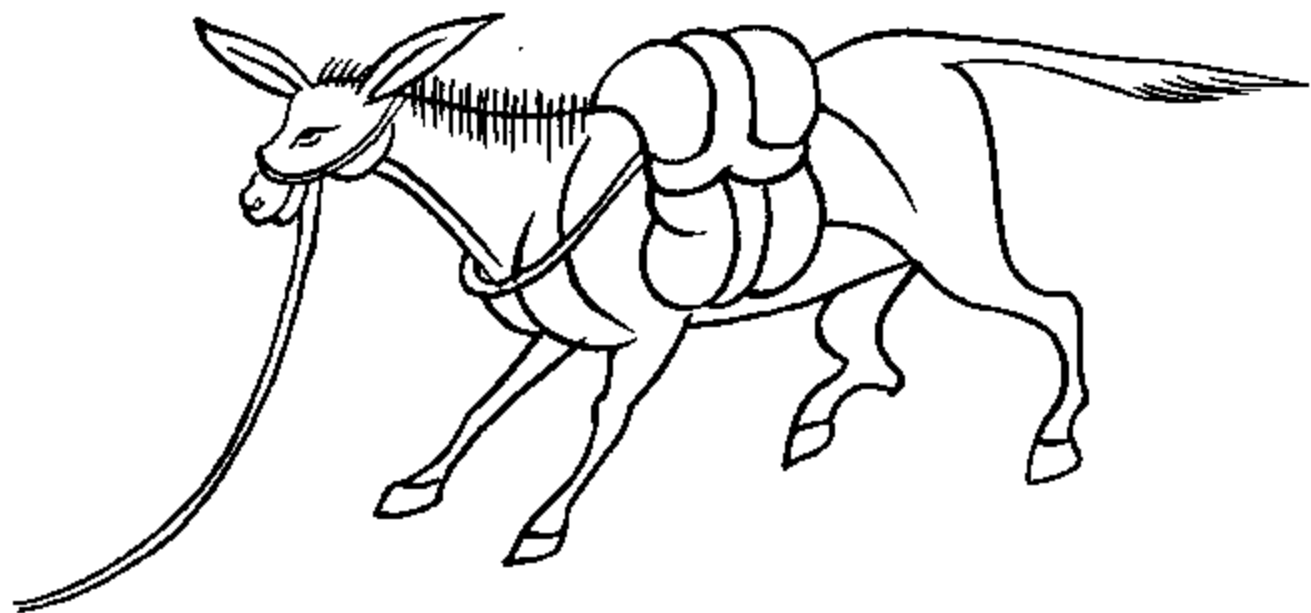

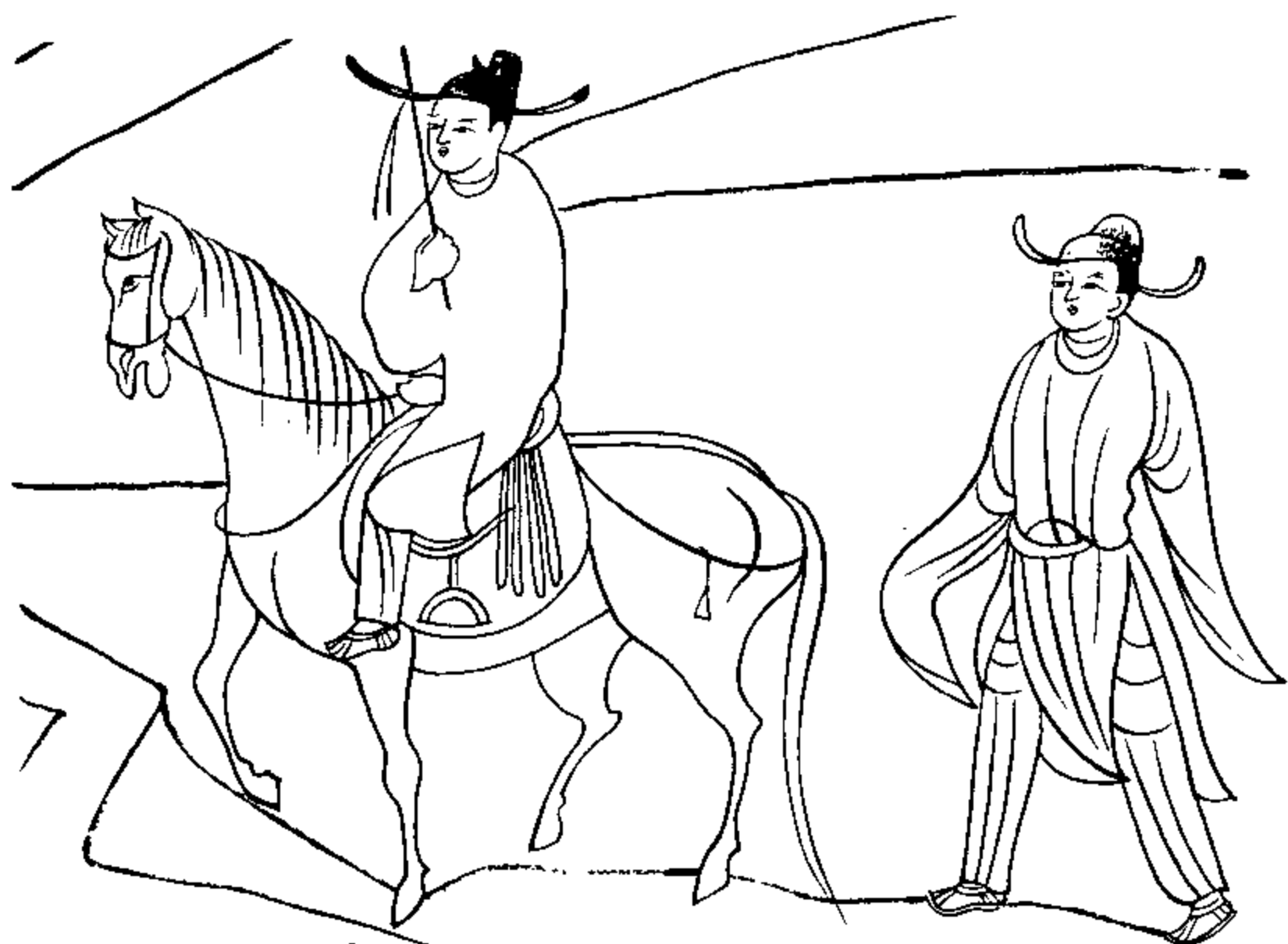

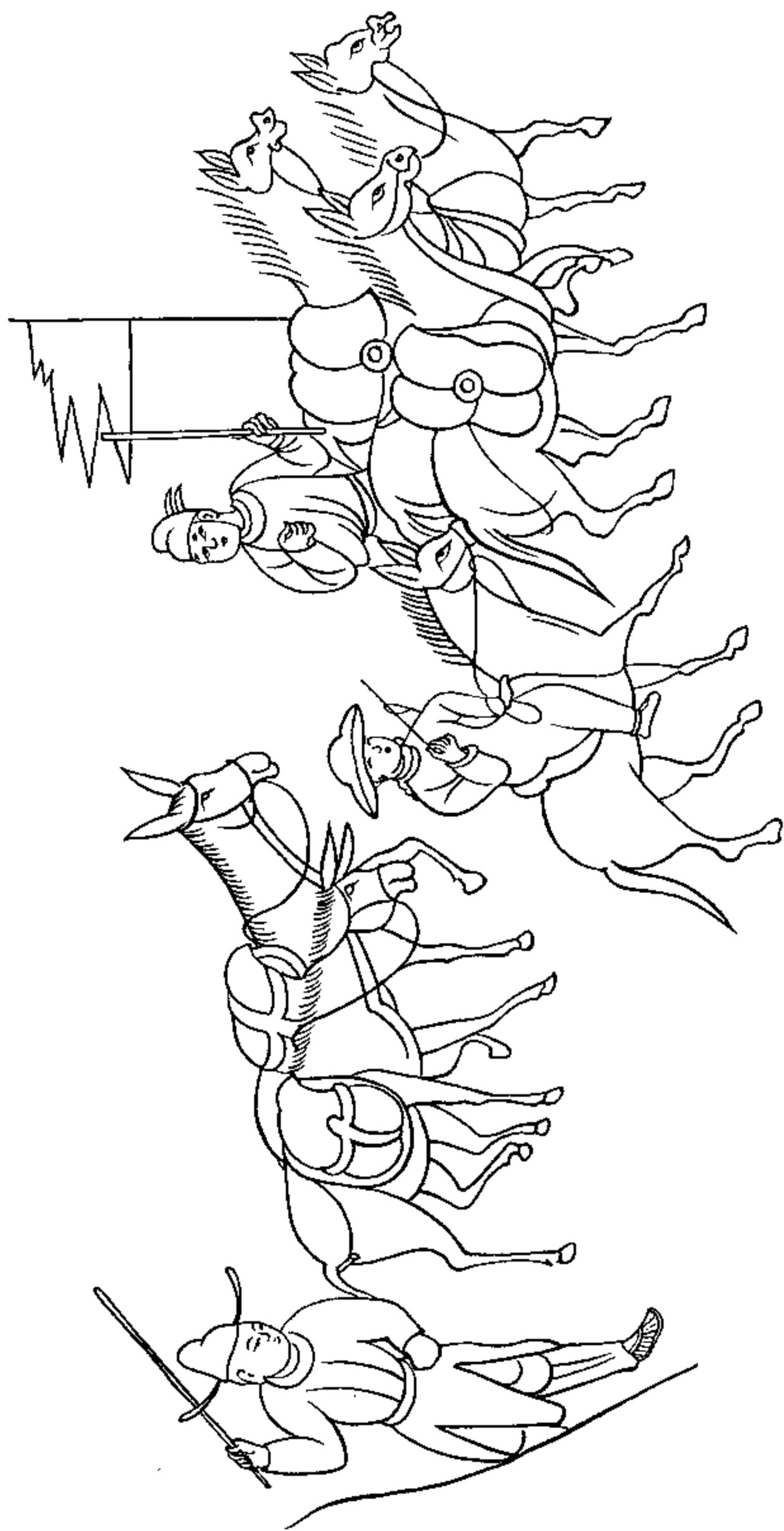

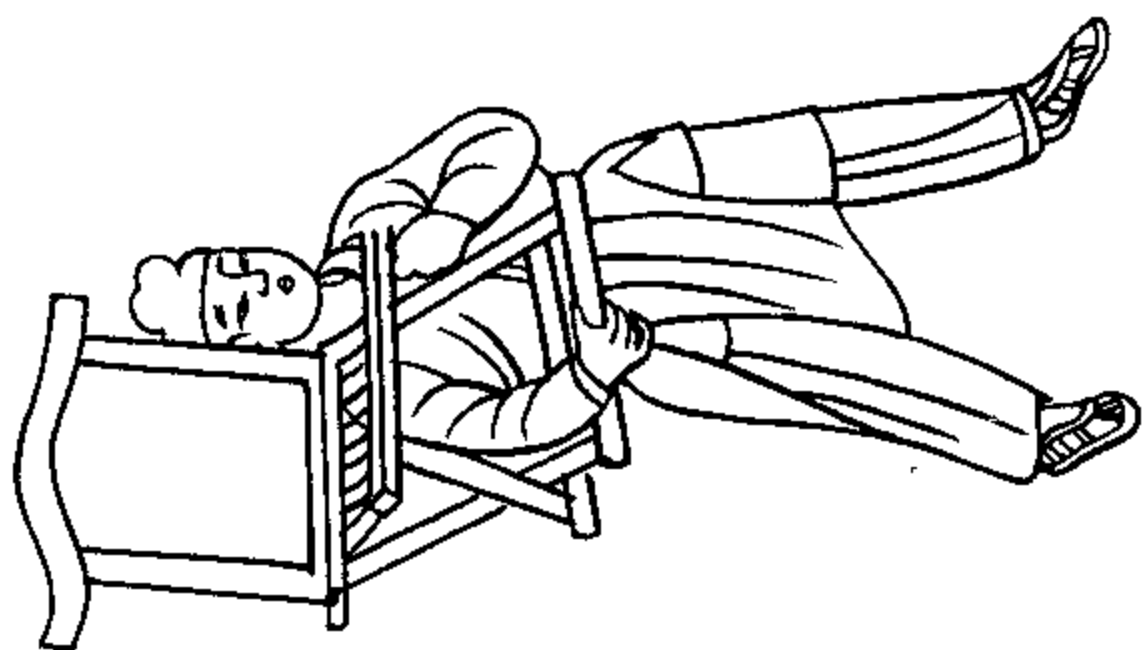
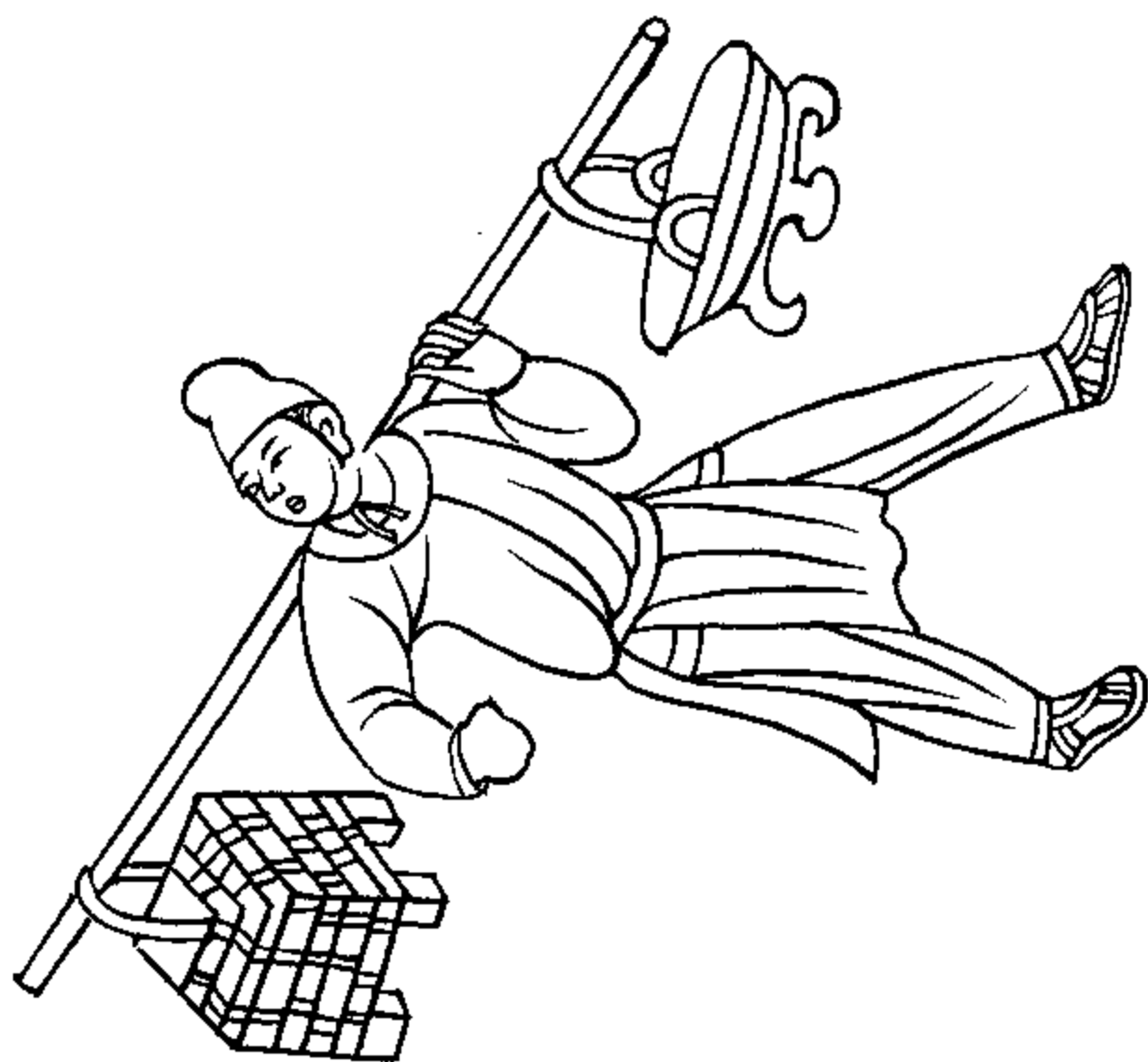

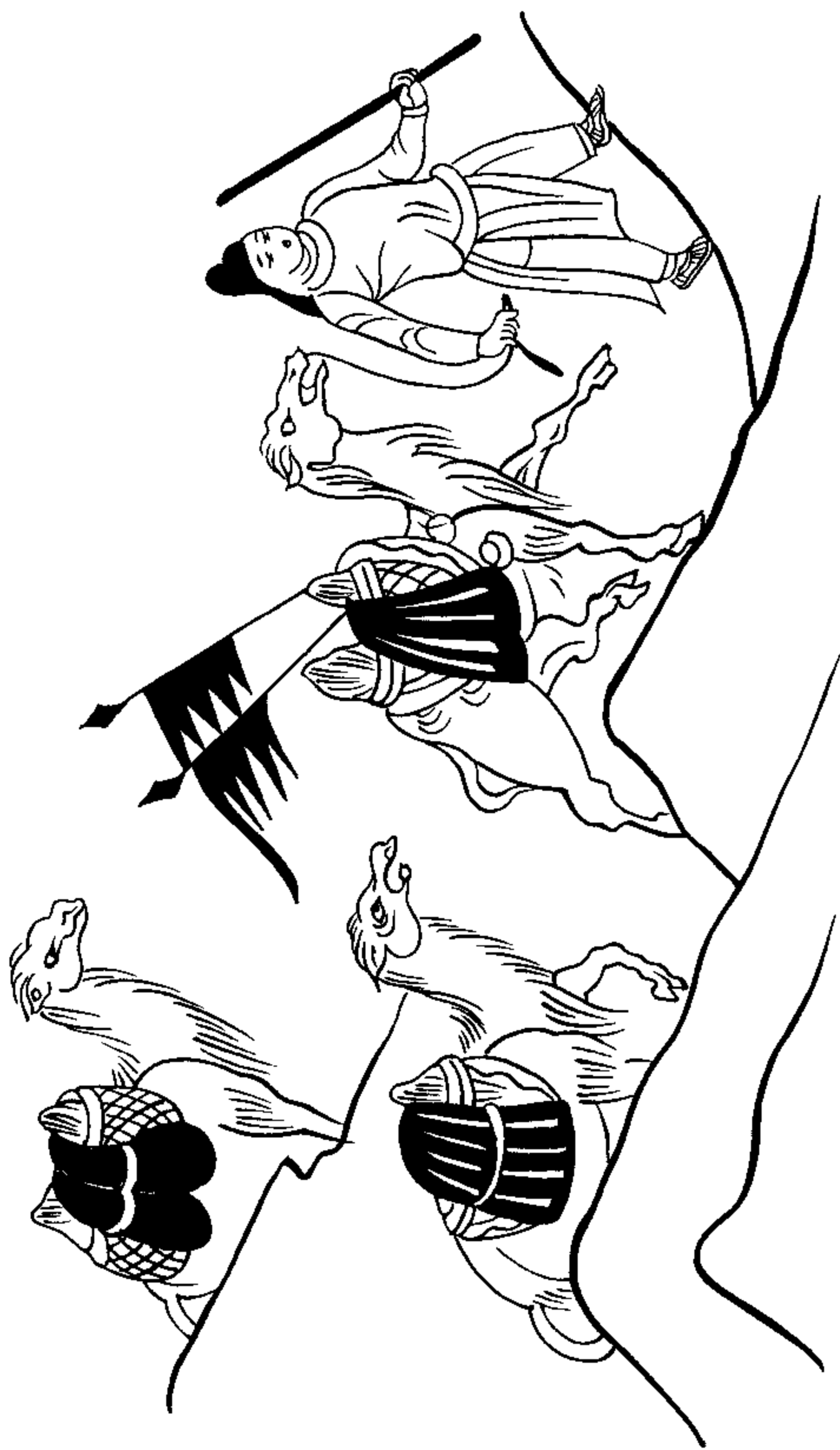

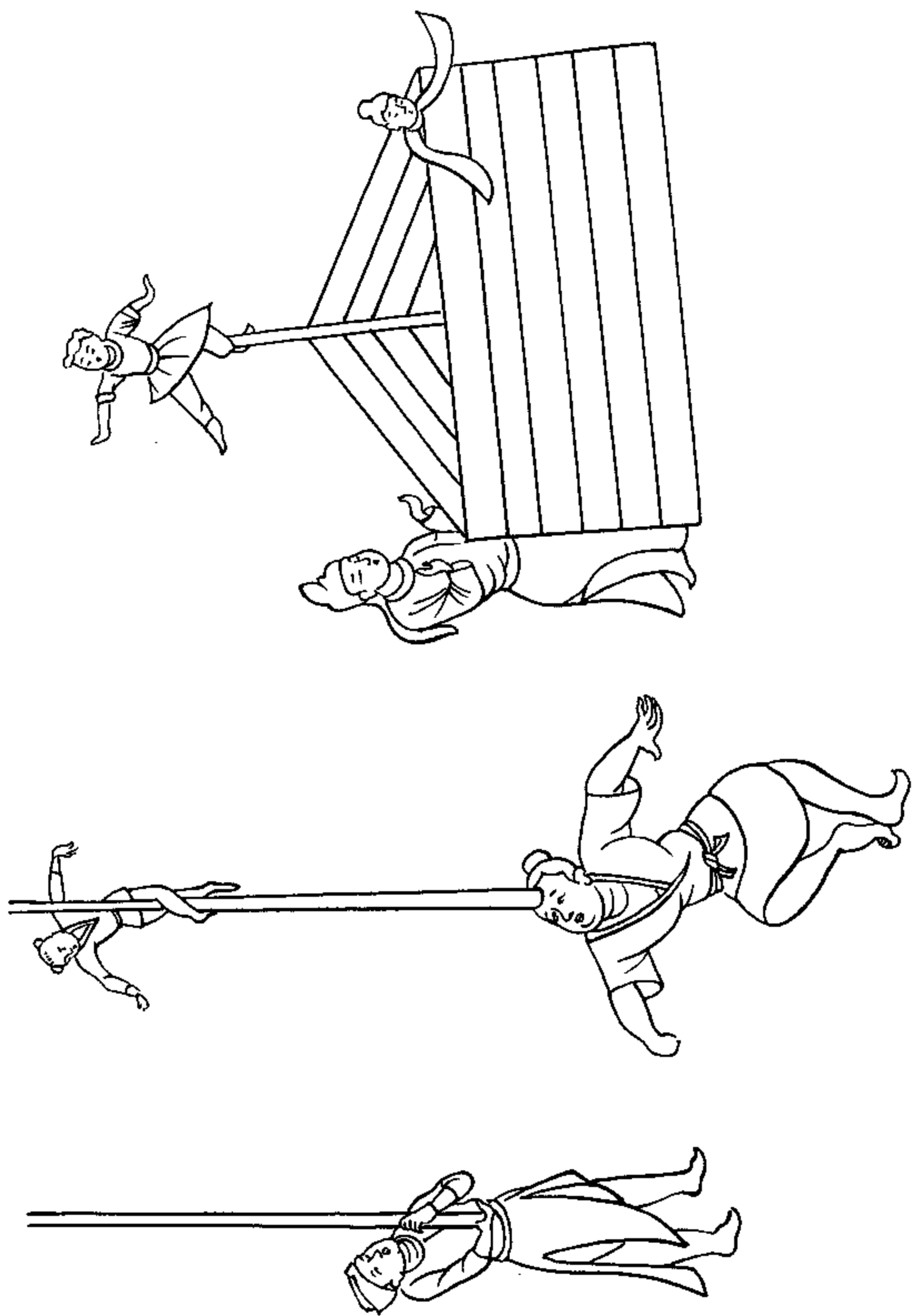

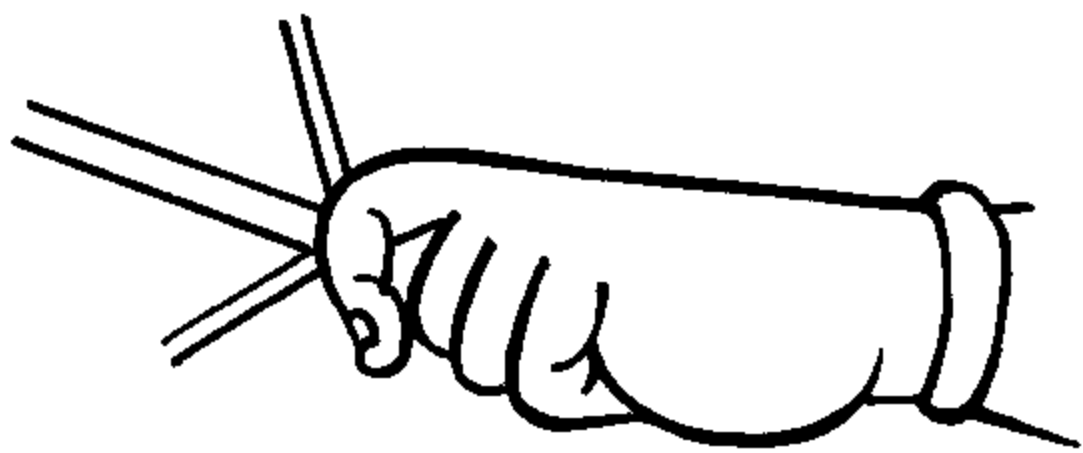
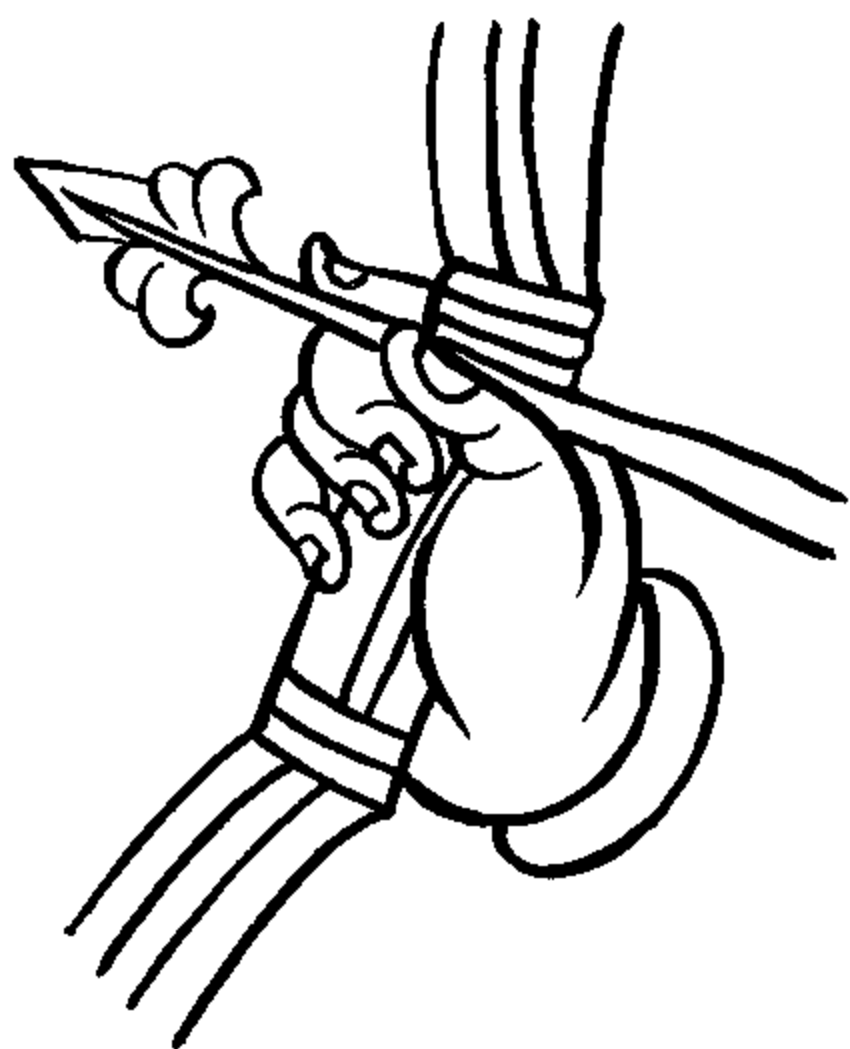

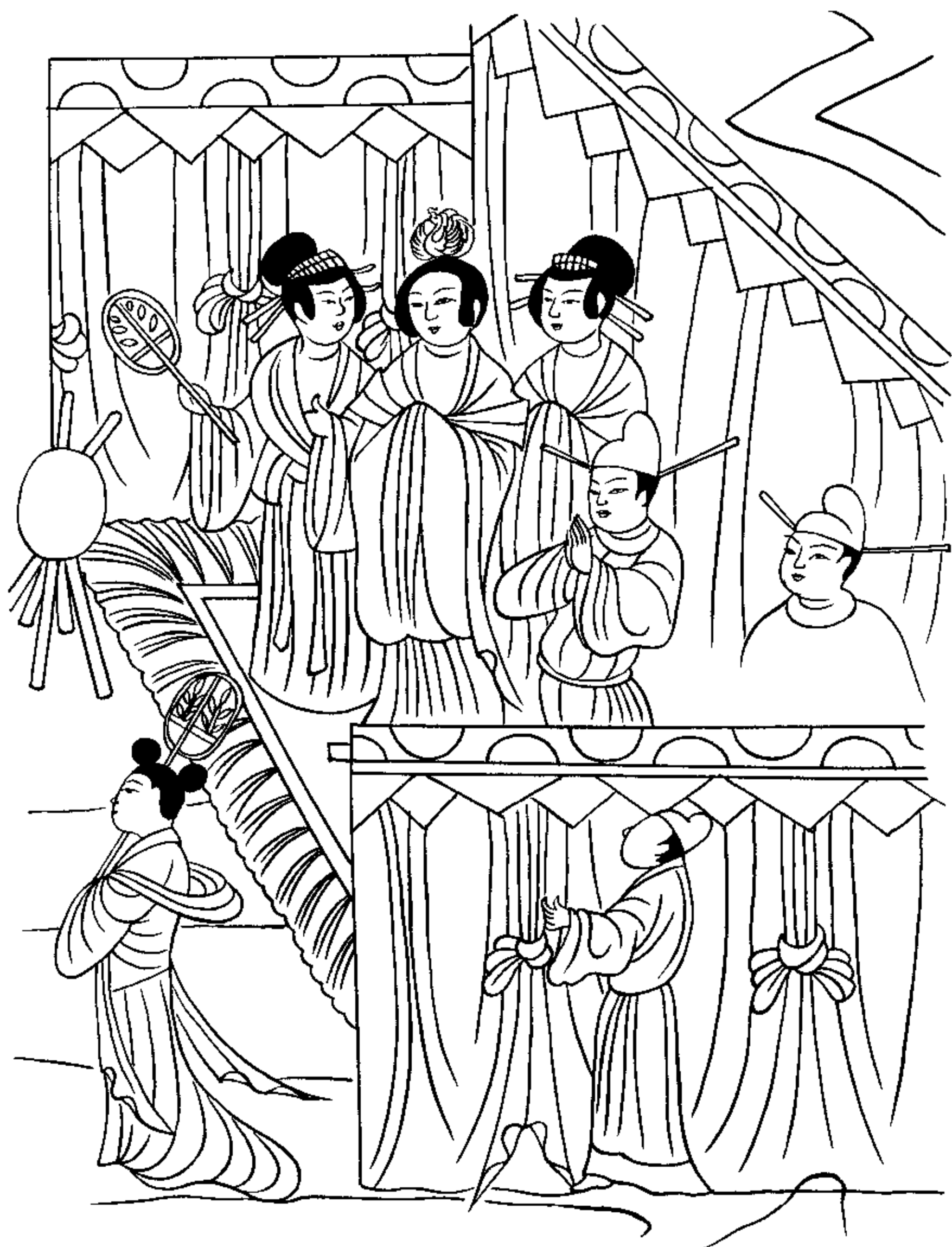
210. 五代·肩扛椅子的人、担灶具的人

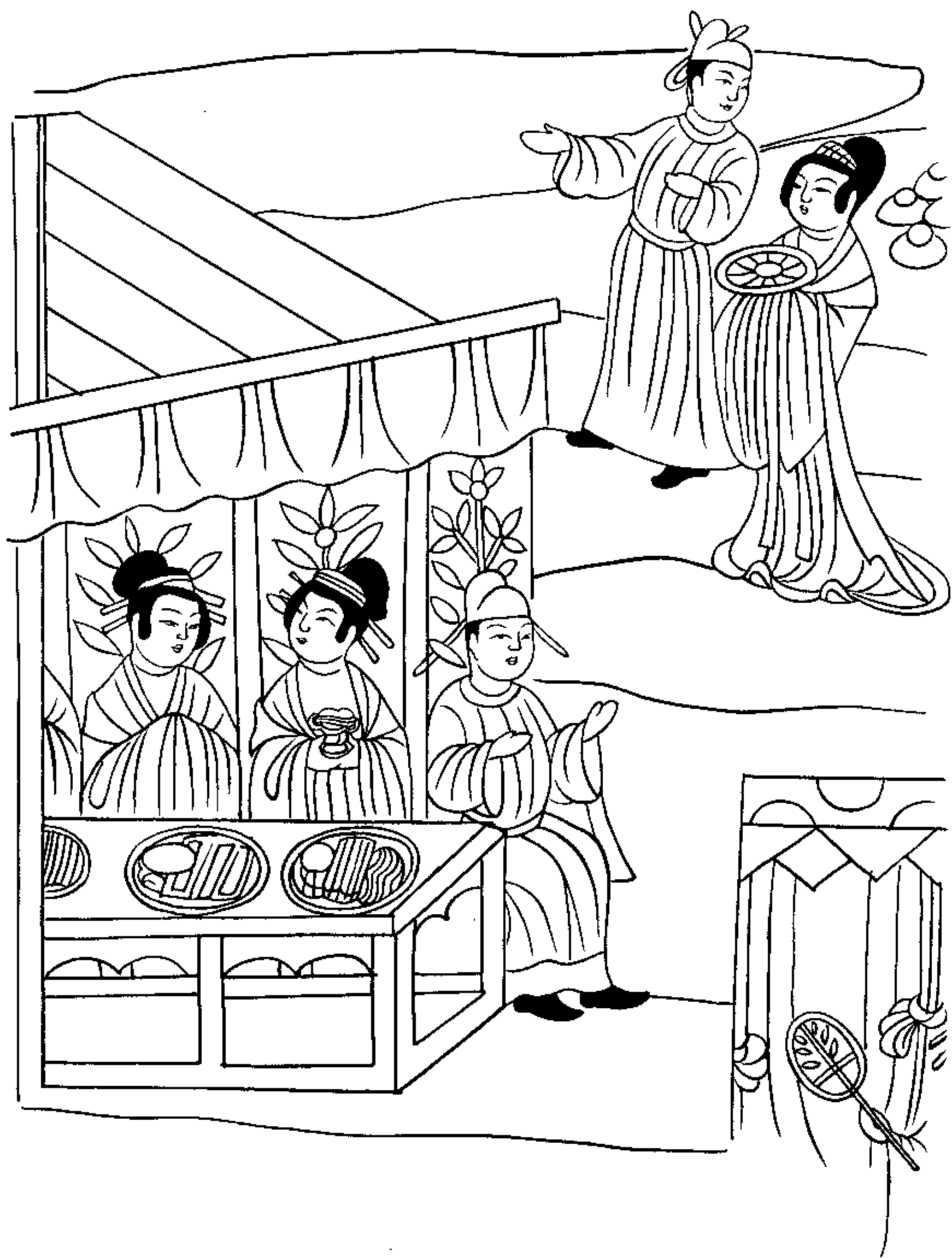

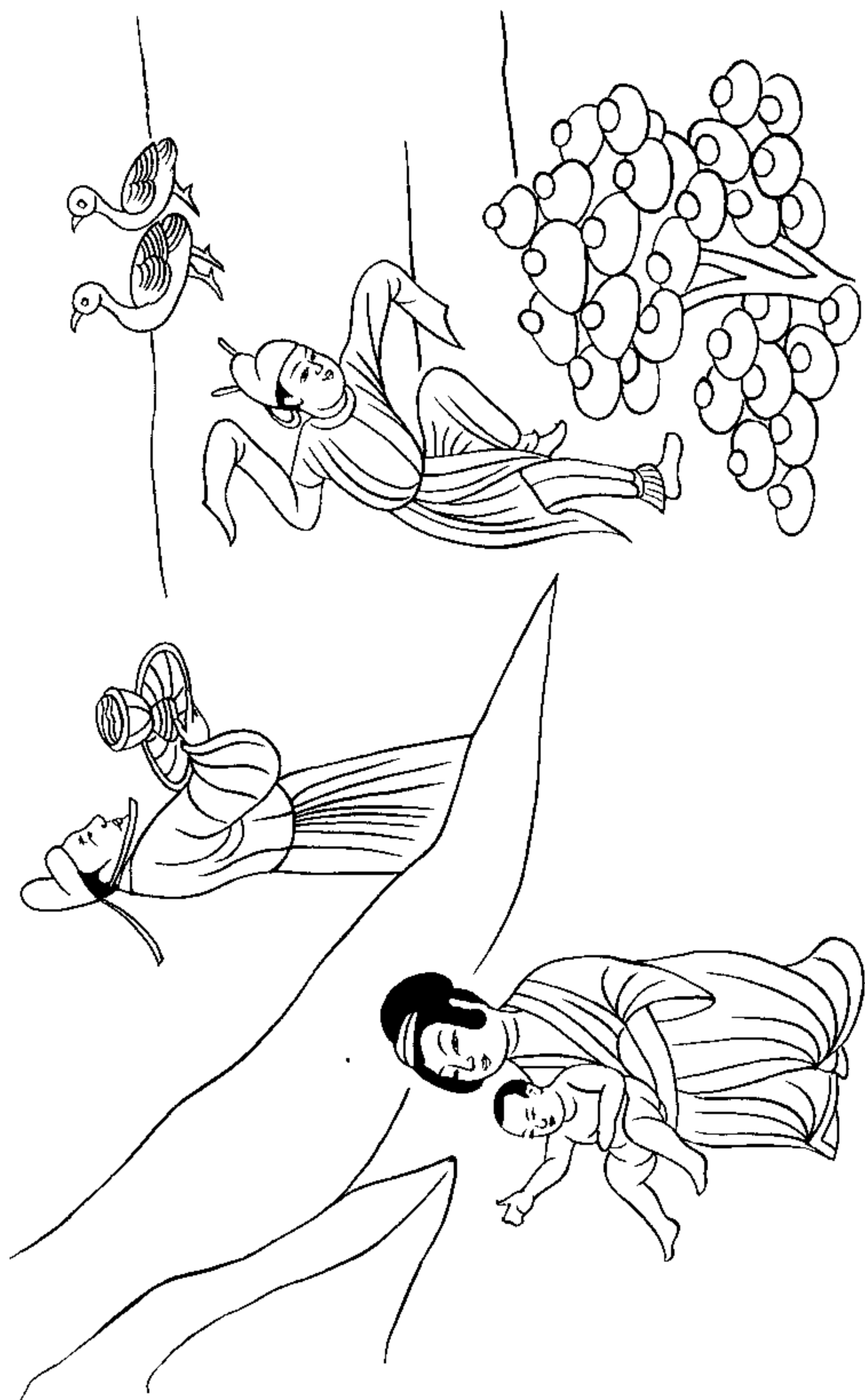

218. 宋·蓮池化生（現藏于日本有鄰博物館）

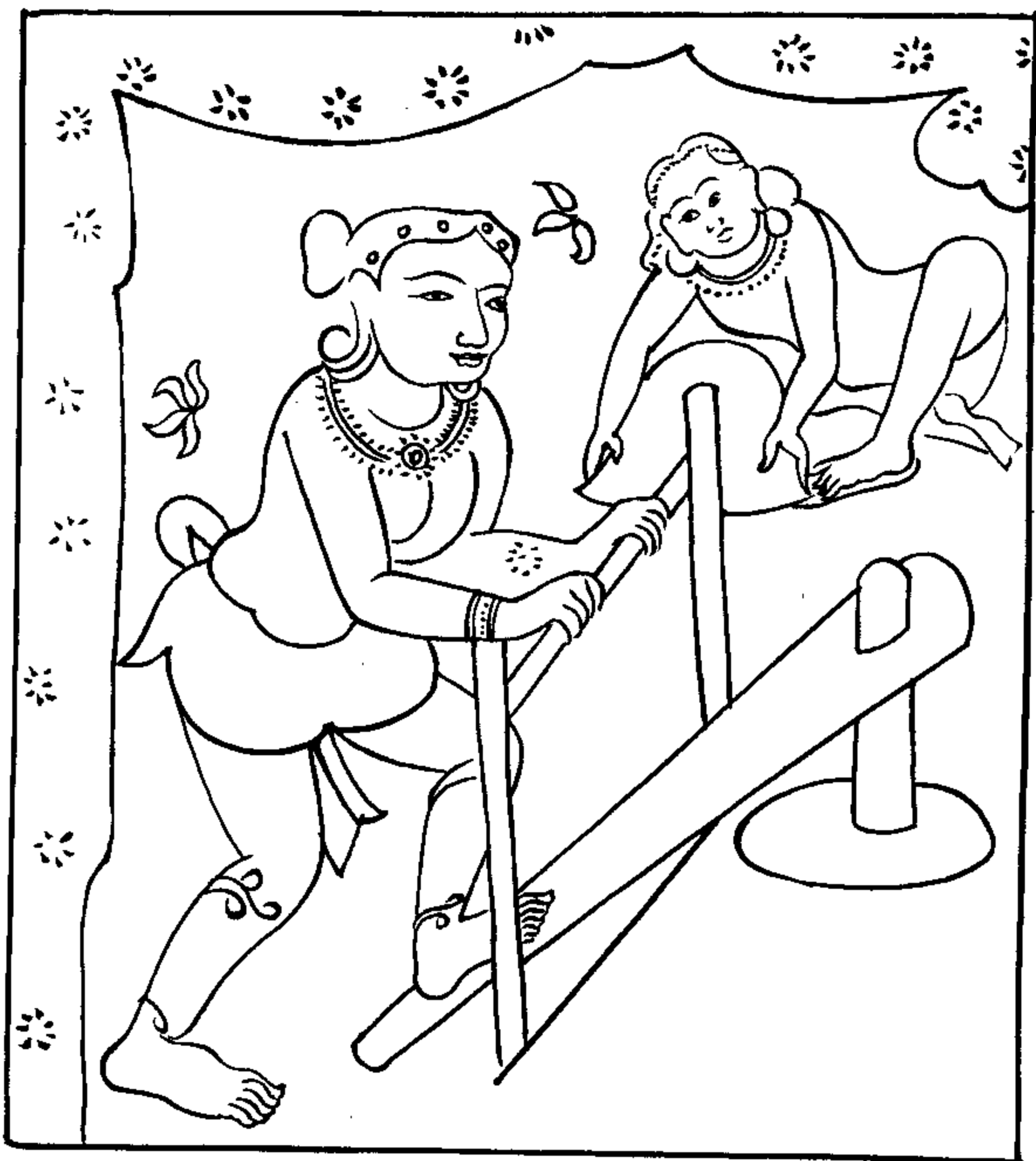

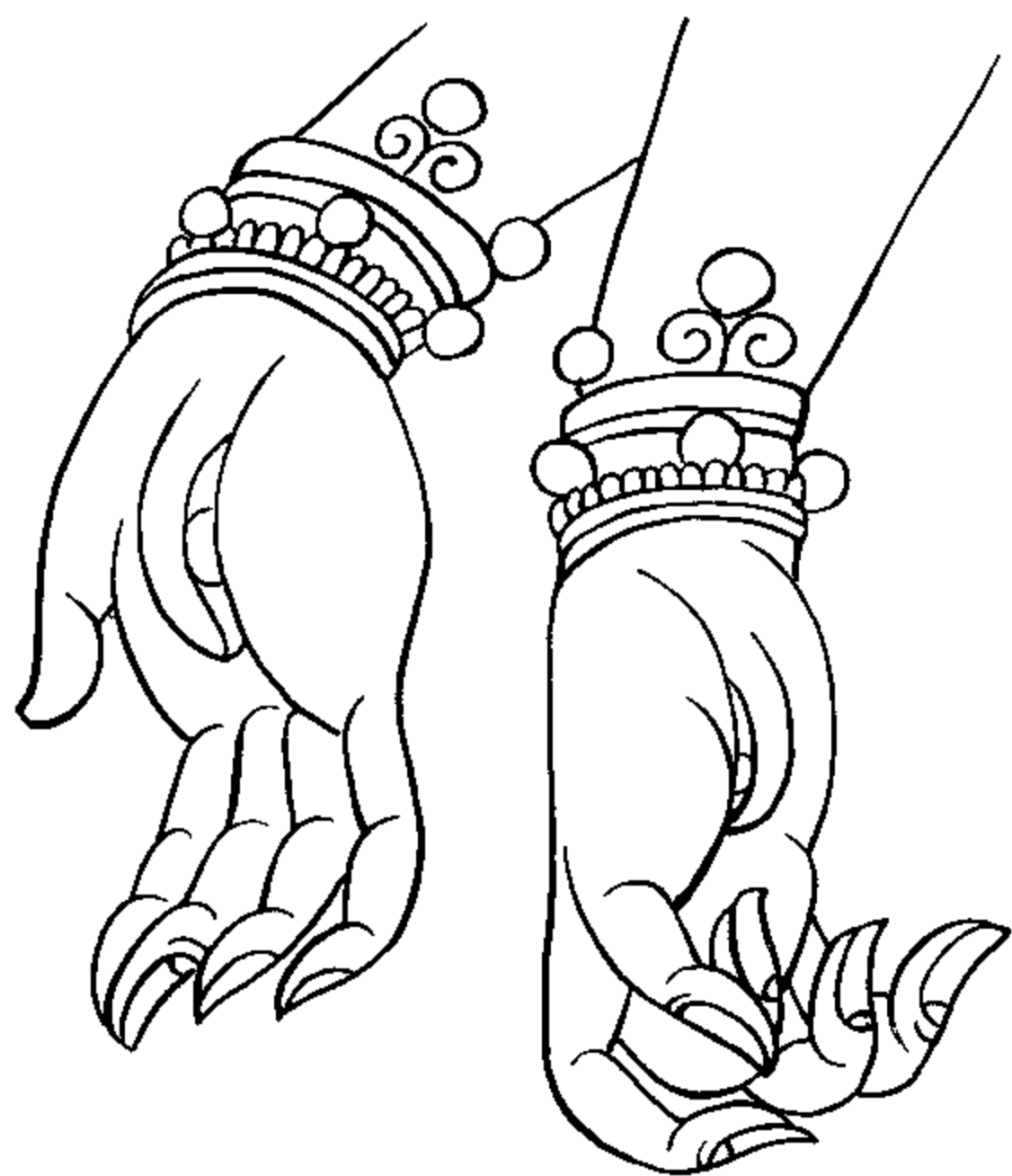
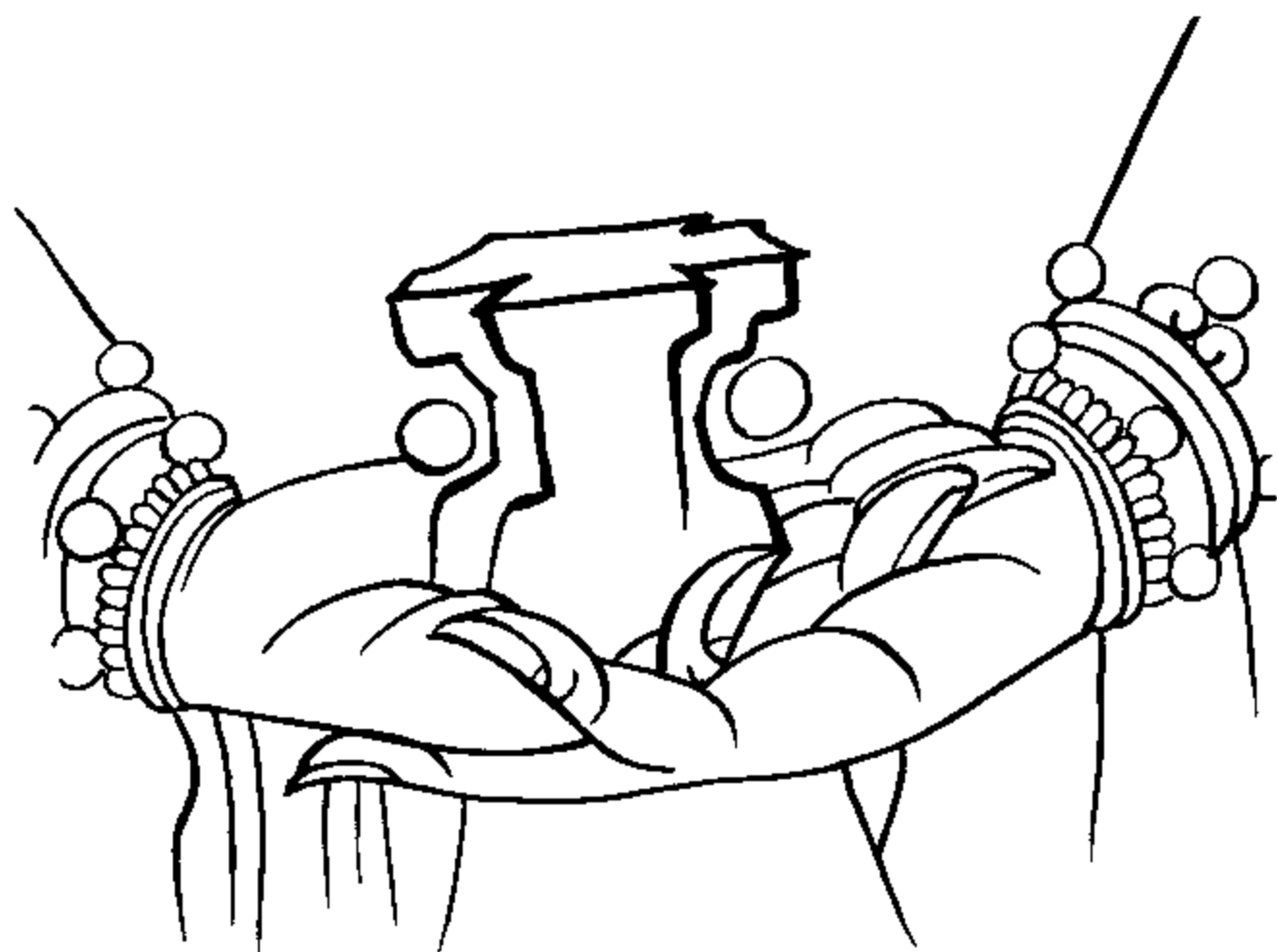

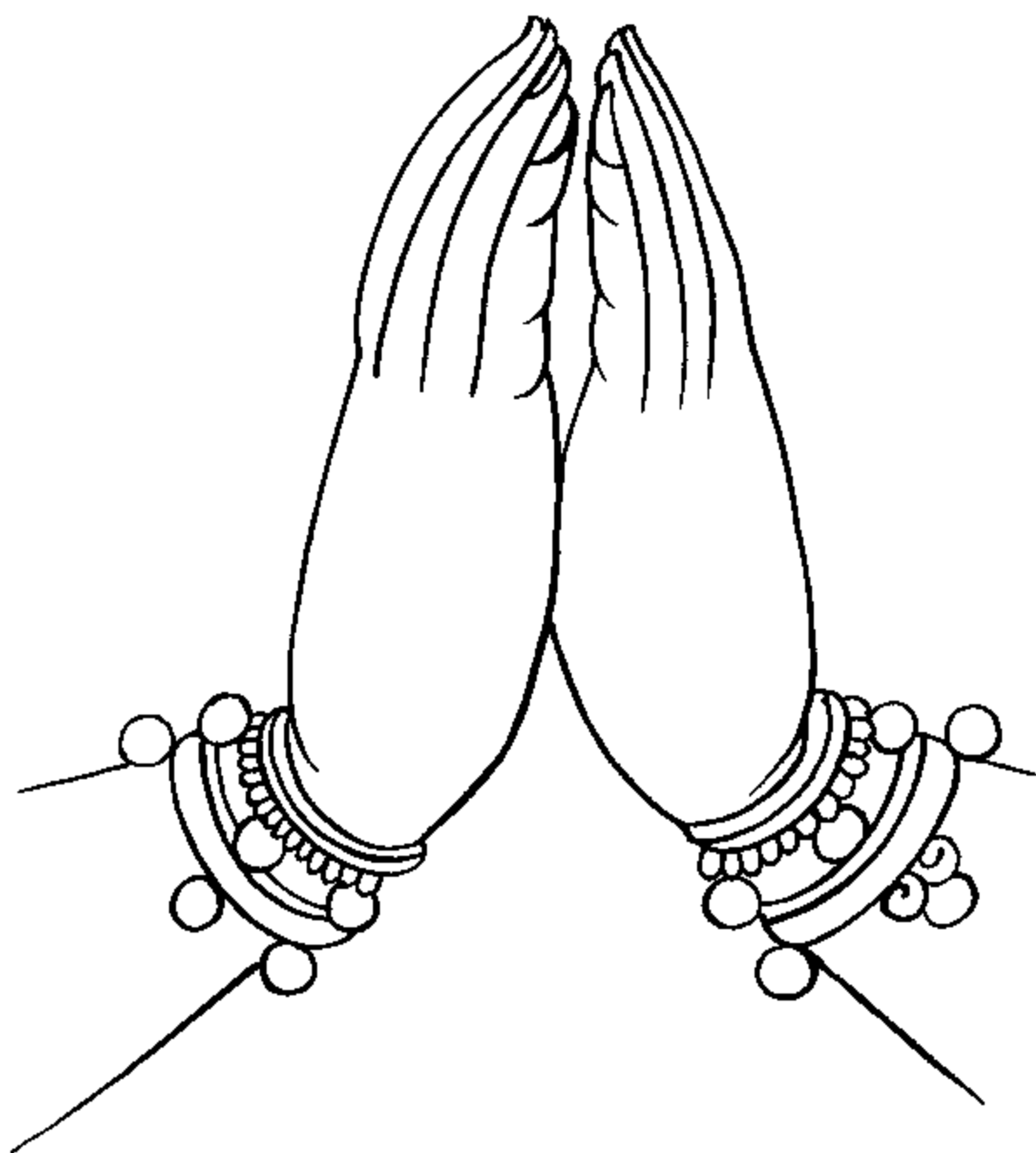
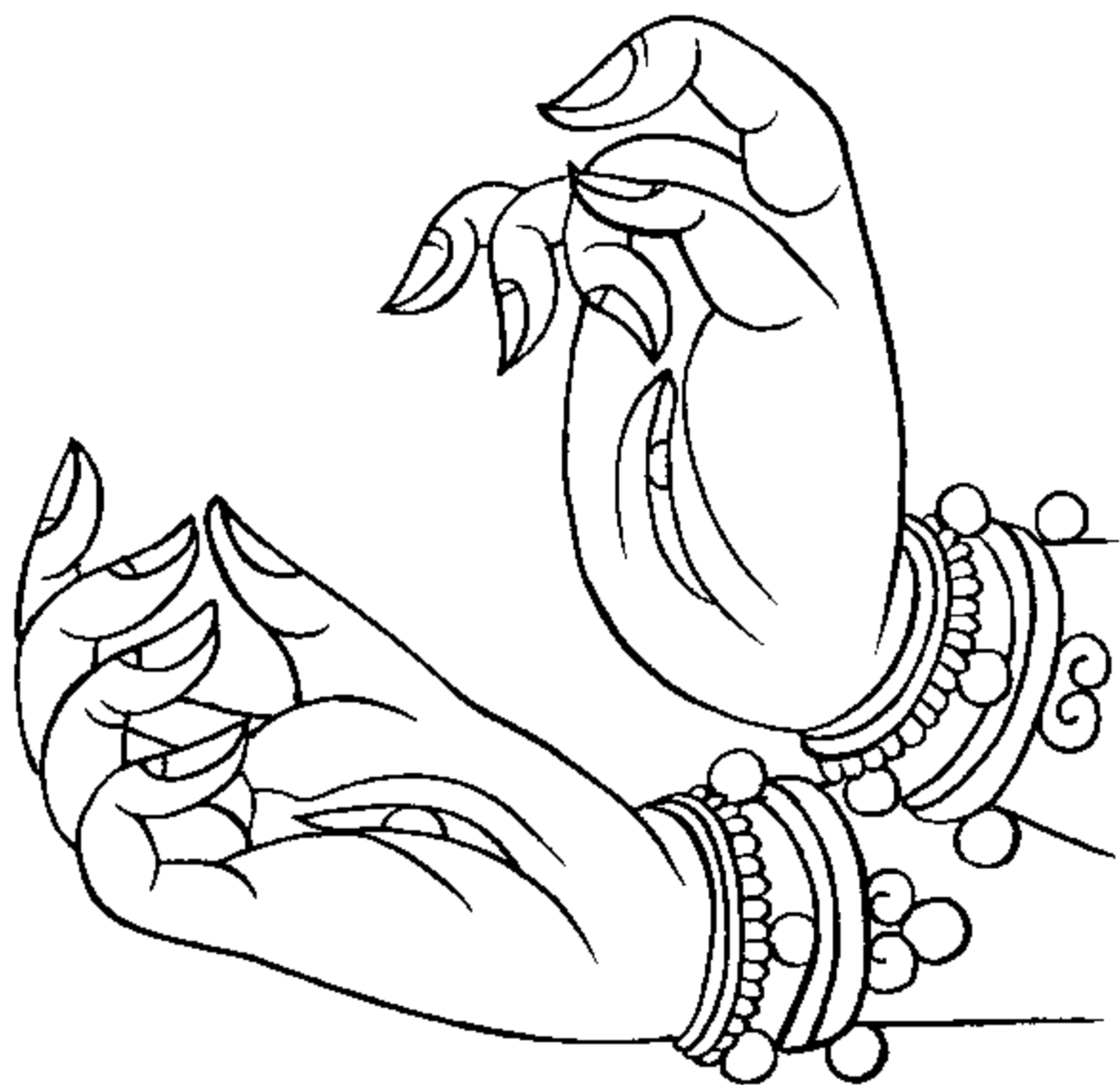

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 敦煌壁画线描集

作者 =

页数 = 1 0 0 0

S S 号 = 0

出版日期 =

封面
书名
版权
前言
正文