

西魏 285窟《五百强盗(得眼林)》

敦煌壁画虽然以佛教为主题,但是其艺术内涵是十分丰富的,不仅通过壁画和彩塑表述了佛教创始人释迦摩尼的身世故事,同

二、菩萨像。包括文殊、普贤、观音、势至等;

三、经变画。利用绘画、文学等艺术形

361窟 雁纹图案 中唐

时描画了中国各个时期的社会生活情景和人物画面,以及人物的服饰、社会建筑、家具、习俗等,用艺术的手法体现了人们生活习俗的变迁。

敦煌壁画主要部分大体分为九大类:

一、佛像画。包括三世佛、七世佛、释迦、多宝佛、贤劫千佛等;

式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者称之为“变相”,即经变画;用文字、讲唱手法表现者称之为“变文”。

四、民族传统神话题材。在北魏晚期的洞窟里,出现了具有道家思想的神话题材。西魏 249 窟顶部,除中心画莲花藻井外,东西

两面画阿修罗与摩尼珠,南北两面画东王公、西王母驾龙车、凤车出行。

五、供养人画像。供养人,就是信仰佛教并出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开窟造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像,这些肖像,称之为供养人画像。

六、装饰图案画。丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟建筑装饰,也有桌围、冠服和器物装饰等。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。

七、佛教故事。为了把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗、简洁、形象的形式表现出来,于是,在洞窟内绘制了大量的故事画。故事画内容丰富,情节动人,生活气息浓郁,具有诱人的魅力。

八、历史故事。描画中国古代历史故事。

九、山水画。山水画遍布敦煌石窟,内容丰富,形式多种多样。大多与经变画、故事画融为一体,起陪衬作用。

壁画类别除以上九类外,还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵,在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。

佛教艺术的 传承与发展

敦煌莫高窟简介及壁画艺术浅谈

常莎娜

西魏 285窟《五百强盗(得眼林)》

在古印度南部的侨萨罗王国出了五百个强盗,打家劫舍,杀人放火,无恶不做,商客游人和地方百姓深受其害。地方官员多次用兵讨伐,终不获胜。只好报知国王,国王派精兵良将前来征剿,经过激烈的战斗,五百强盗战败全部当了俘虏。

国王决定,对人们恨之人骨的五百强盗处以酷刑。兵士手持尖刀将赤身裸体、披头散发、捆在刑柱上的强盗双眼全部挖掉,有的还被割掉鼻子、耳朵,然后放逐到荒无人迹的深山老林中。这座山谷林木葱茏,狼嚎虎啸,阴森恐惧,衣食无着。强盗们悲愤欲绝,撕心裂肺地绝望地嚎叫着。

凄惨的呼叫声传遍四野,也传进了释迦牟尼佛的耳朵。知道这是五百强盗在生死线上挣扎呼救,便用神力送来了香山妙药,吹进了五百强盗的眼眶,霎时,个个双眼重又见到光明。释迦牟尼亲临山谷,给五百强盗讲经说法:“正是你们以前作恶多端,才有今天的苦难。只要洗心革面,弃恶

从善,皈依佛门,就能赎清罪孽,修成正果,脱离苦海,进入极乐世界。”众强盗听了佛的教诲俯首悔过,口称尊师,成了佛门弟子。从此,山谷中的森林被称作“得眼林”。很多年后,当年的五百强盗终于修成正果,成为五百罗汉。

这个故事画绘在第 285 窟南壁,是莫高窟西魏时期最大的一幅故事画,也是最早的因缘故事画。其手法采用横卷式直线型构图,以八个并列画面,表现了故事发生、发展到结束的全部内容。一开始就是激烈的战争场面,以五人代表五百强盗。官兵乘骑铠甲、戴盔披甲,手握长枪,与身穿布裤麻鞋的强盗厮杀。这个画面是研究古代军史的宝贵资料。然后画面层层展开,结构紧凑,情节连贯,情景交融,使故事环环相扣,引人入胜。许多细节刻画显示出画家深厚的艺术功力。如五百强盗受刑于山林中,个个毛发直立,骨瘦如柴,悲天嚎地,表现了其不幸的遭遇。而周围的黄羊、野兔却无动于衷,并不惊怕。

北魏 254窟 本生故事《舍身饲虎》

古代大车国王有三位太子,最小的太子叫萨锤那。一天三位太子进山打猎,来到深山谷,见一只母虎因产后体弱,捕不到食物,饥饿难忍,想吃身旁的幼子保命,但又难以下口,正犹豫不决。“老虎母子太可怜了,我不能让它们活活饿死在这里。”三太子萨锤那心想,“老虎虽然恶名在外,但也是几条生命,应该想办法救活它们!”决心已定,他怕二位兄长阻拦,谎称自己有件小事要办,让兄长先走。兄长走远以后,他来到老虎前,脱了衣服,躺在虎口边。但是,母虎的身体大虚弱了,连吃肉的力气也没有了。此时,萨锤那救虎之心更加迫切了。心想,若再耽误时间,老虎母子就性命难保。他折了一根竹刺,登上山崖,刺破喉咙,纵身跳下落在虎口前。母虎闻着血味,用舌头舐食,身体才有了点力气,挣扎起来,将萨锤那的血肉吃完,领着小虎走了。二位兄长在山谷口等了半天,不见弟弟赶来,又返回寻找。人和虎都不见了,只见山崖下一堆白骨。他们从衣服上认出这是萨锤那的尸骨,放声大哭,十分悔恨,不该留下弟弟喂虎。最后一想,人已死了,哭也无用,拿起萨运那的衣服,回宫报信。父母一听这个不幸的消息,悲痛欲绝,来到山谷,抱尸痛哭,昏到在地。众人急忙呼唤,才逐渐醒了过来。将三太子的尸骨运回王城,建造了座舍利塔,将太子遗骨供入塔中,香火四时不断,祈盼萨锤那早日功德圆满成佛。

北魏 254窟 本生故事《舍身饲虎》

