

安西榆林窟第3窟壁画艺术初探

文 / 罗延焱

内容提要：榆林窟作为莫高窟的姊妹窟，虽然在佛教思想、壁画内容、艺术风格等诸多方面有相似之处，但是，榆林窟也具有独特的艺术特征：如洞窟形制上，有完整的前室和长甬道，主室壁上画出十二根排柱支撑窟顶宝帐的窟室样式；壁画艺术中，表现形式以大乘显教为主，密教为辅，密教以藏密为主、汉密为辅，同时吸收藏传佛教绘画的特点；壁画内容中，有大量的少数民族人物画像、画工画师画像，同时出现了一些神话题材作品。另外，西夏的线描除了继承唐、五代时期的线描外，也出现了一些运笔有新变化的线描。本文选取有代表性的榆林窟西夏后期的第3窟壁画作为研究对象，阐述了壁画的内容特征和艺术风格。

关键词：榆林窟 第3窟 壁画 艺术研究

导言

安西地处河西走廊西端，西侧紧邻敦煌，系“丝绸之路”上一个重要的据点，同时，也是中外进行政治、经济、文化交流的交通要道。春秋时期谓古瓜洲，大月氏人居之。秦汉匈奴昆邪王地。汉代为敦煌郡广至、渊泉、冥安三县地。北周置凉兴县。隋改常乐郡。唐代改称晋昌郡。西夏，瓜洲尝置转运司，属下等司。宋、元称瓜州，照设罕东卫。清置安西州。民国二年（1913年）改安西直隶州为安西县。¹

榆林窟亦名万佛峡，位于河西走廊西段南盆地——踏实盆地，地理位置东经95°56'19"，北纬40°3'30"。距安西县城西南约70千米，距敦煌市公路里程约135千米。榆林窟所有的洞窟都修建在第四纪的砂砾岩中。²

榆林窟建筑在踏实河东西两岸，两崖相距约100余米。根据前人考察结果，可以初步确认榆林窟现存唐、五代、宋、西夏、元、清等时代的现存石窟43个。³西崖洞窟较少，计11窟。东崖共32窟，洞窟分上下两层。东崖下层洞窟多数有窟前建筑，上层洞窟在距地面约10米高的崖壁上，大都凿有深约7-8米的甬道，甬道尽头开凿窟室。本文以前人的研究成果作为研究依据，拟定榆林窟第3窟是西夏后期的石窟。⁴

西夏的民族文化是由党项族、汉族、藏族、回鹘族等民族长期交融、彼此影响而形成的一种多元的文化。随着政治、经济的发展变化，民族文化也呈现出不同的内容和特点。

西夏佛教经历了传入、发展、兴盛和衰退的过程，这和西夏王朝的兴衰相一致。西夏前期政治的稳定、经济的繁荣，为佛教传播创造了极为有利的条件，为后来佛教的兴盛奠定了基础。西夏中后期佛教有了更进一步的发展，达到了鼎盛时期。直至西夏晚期，由于政治的混乱、经济的衰败，西夏的佛教也每况愈下。在西夏的中后期，藏传佛教传入，成为西夏佛教的重要特色。

壁画内容

榆林窟第3窟方向为西偏南18°，穹隆顶，设八角形中心佛坛。建于西夏，元代重修。

窟室穹隆顶上画曼荼罗一铺，周围画边饰、帷幔、千佛。东壁中间画佛传一铺，两侧画观音变相。南、北壁中间各画净土变一铺，两侧均各画曼荼罗一铺。西壁门上画维摩经变，门两侧画文殊变、普贤变各一铺。

石窟东壁长7.20米、宽4.80米。东壁北侧有一铺十一面千手观音，长3.90米、宽2.50米。观音头分三面，戴花冠，冠顶上又出四层，其上数第一、二层皆一面，第三、四层各三面。除上数第二面为瞋怒相外，其余十面均作慈悲相。千手观音几十只手各持宝物，伸出的角度和姿势各不相同。画面四角画千手观音部众。

东壁中间长3.90米、宽2.15米，以释迦破魔塔为主体，左右两侧画八大灵塔。释迦破魔像置于中间的大塔中，魔王变成中国帝王的形象，魔女着中国后妃衣装，魔军则貌似密教的恶神。塔顶装饰莲花藏，莲花每瓣上各有一小塔，塔中均有一佛。莲花藏顶上又有一座佛塔。上方涅槃佛右胁而卧在方枕上，身后弟子举哀。佛足端的摩耶夫人为一中国老妇。两端有七佛一菩萨，应是过去七佛和尚未成佛的弥勒菩萨。

东壁南侧长3.90米、宽2.50米，画另一铺千手观音，累头如塔状，共五十一面。观音头上有七层宝塔三座，中间一座之上升起化佛，化佛佛光上有承露盘，盘中宝珠出须弥山，山顶现切利天宫，其上又有化佛、云气。观音四十只手各执宝物之外，还列置七宝、各种乐器、兵器、宝池花树等。其中出现了一些生产工具，如犁、锄、耙、镰、锯、斧、斗、矩、熨斗，以及船只、耕牛等。另有一些生产活动，如舂米、打铁、酿酒、耕作、挑担

等,还有其他百工、百艺的形象。观音千手之中又伸出八手各执一净瓶,分别从两边倾注甘霖,至画面下部形成波涛汹涌的海水。又有左右两束长臂伸出圈外,以众手呵护着两个凡俗的人物。下部的莲台两侧,功德天捧花盘,婆薮仙持杖侍立。左右下角各有一金刚神将,左为八臂蓝身,右为六臂绿身,俱作忿怒相,应是千手观音二十八部众中的密迹金刚、火头金刚。

北壁长8.80米、宽4.80米,中间一铺净土变长3.84米、宽3.15米。中间后部正中须弥坐台上建重檐歇山顶大殿,面阔三间。殿左右接后廊,殿前庭院有左右二水池。池中各一座两层楼阁,重檐歇山顶,皆有平座层。前部建筑均沿岸架立在水中的木台上,正中是一座单层重檐歇山顶殿堂,其四面各接出一龟头屋;左右各有一座重檐攒尖顶方亭。在后部正殿内,画了主尊阿弥陀佛和观音、势至二胁侍菩萨,其余菩萨、天人站立在后廊之中。庭院绿地上,聚集着佛的十大弟子、八大菩萨、二十诸天、四天王、八部众等。

北壁西侧与南壁胎藏界八叶院相对,画金刚界成身会曼荼罗,其坛场之外左右下角各画一尊菩萨。在蓝色的圆光里,菩萨头戴花冠,项饰花环,左手攀附着柳枝,扭摆腰肢作舞姿。左右两尊菩萨是完全对称的。柳树从低下莲台旁的净瓶中生出,枝叶茁壮,在头顶覆阴,故有“树下菩萨”之称,实际上也是供养曼荼罗中本尊如来的歌舞菩萨。

南壁长8.60米、宽4.80米。净土变长3.70米、宽3.16米。在后廊的左右两段有重檐尖顶方亭;在庭院左右水池中的楼阁下层四面均接出一间歇山面朝前的龟头屋;前部的三座建筑都是单层重檐歇山顶三间殿堂并连以廊庑。净土变以下是一铺观无量寿经变。东西两侧描绘乐舞场面。

南壁东侧曼荼罗中央塔中为观音菩萨坐像,长3.70米、宽2.65米。头戴宝冠,冠上有化佛,八臂,手中诸法器唯左上手持弓尚清晰。菩萨两侧二胁侍皆持白拂而立,其四隅画提头赖吒、毗琉璃、毗楼博叉、毗沙门四尊天王。坛城四面开门,各有守护之金刚神。城周匝悬幡,坛城四隅均有金刚杵。

南壁西侧胎藏界曼荼罗,中央画中台八叶院九尊。长3.70米、宽2.77米。中胎座上为大日如来,周围东南西北之叶分别为宝幢如来、开敷华王如来、无量寿如来、天鼓雷音如来。八叶四隅之叶坐普贤、文殊、观音、弥勒四菩萨。此窟五铺曼荼罗分别画在窟顶中央和南北两壁净土变的两侧。

西壁长7.65米、宽4.65米。窟中的文殊变与普贤变分别绘于西壁的南北两侧。北侧的文殊变长3.44米、宽2.81米。描绘了大小十余人,衬托以秀丽山川和茫茫云海构成神秘的山水风光图。海面浮起大片白云,文殊、帝释天和随从菩萨、天王、罗汉、童子等圣众,于云霓之上,汇成了渡海的行列,由北向南缓步而来。文殊菩萨手持如意在青狮背莲座上半跏趺坐,月轮般的身光

和头光,衬托出文殊师利在画面的中心地位,狮奴用力拉着缓绳。菩萨的衣着已较多地采用中国服装,头戴通天冠,冠带常垂,身穿青缘大袖皂袍,披巾,束绿色裙,配璎珞,云锦蔽膝,俨然中国帝王的朝服。帝释天双手捧盘,盘中盛珊瑚、犀角、钱币、摩尼珠等,侍于文殊之前。童子是随侍文殊不时求教的善财童子。

南侧的普贤变长3.62米、宽2.50米。上部的水墨山水占去了画面的三分之一,普贤上空的峨眉山是典型的北宋水墨山水样式。峰峦嵯峨,奇峰怪石,突兀崛起,山岩间楼阁错落,重檐叠阁,恢宏雄伟。普贤菩萨手持梵筐半跏趺坐于六牙白象的莲座上,形象丰裕而秀美,神情恬静和善。白象四蹄皆踏莲花,光头的象奴紧拽缰绳,周围梵天、天王、菩萨、罗汉等护从。另外,画面中还表现了唐僧取经的场景。

窟顶中央画圆形的金刚界曼荼罗。长8.60米、宽7.50米。坛场中心为大日如来,东面为阿閼如来,西面为无量寿如来,北面为不空成就如来,南面为宝生如来。四佛之间四隅画四菩萨身。坛场四面门内各画一明王身。整个曼荼罗方、圆套叠,并以三角、半圆相合成形,象征无所不包的佛法。在四角各画一伐折罗,象征佛智的无坚不摧。其中西面门内的明王,为奉无量寿佛教令现忿怒相的大威德金刚,也为六足金刚,系文殊菩萨的化身。这是具有浓厚藏传佛教艺术特点的形象。

窟顶曼荼罗四周边饰纹样由里向外依次为四瓣花联泉纹、回纹、波状卷草宝相花纹、千佛、莲瓣纹、连锁龟背纹、波状花卉鸟兽纹及垂幔。清雅精致的图案装饰衬托出强烈浓重的曼荼罗主题图像。

艺术风格

当一种美术在特定的时代或者特定的区域总是出现某些“样式”,从而形成了某种明显的时代性、地域性或者作者的个性,那么这就是“风格”。^⑤笔者在本文关于壁画艺术风格的探讨中,即是本着这样的“风格”概念,力求在前文已表述的文化、地域、时代、民族以及宗教的基础上,对其进行艺术分析,从而展现出榆林窟“西夏风格”的部分样貌。

榆林窟第3窟的构图完全以藏密坛城进行安排,窟顶的大日如来坛城对应窟内圆坛,南北壁四角安置藏式坛城,共同构成五方坛城。西壁窟门上方维摩诘经变、门南普贤变、门北文殊变。南壁画观音曼荼罗、观无量寿经变和五方曼荼罗。北壁画金刚曼荼罗、天请问经变、净土变和五方曼荼罗。东壁中间画佛传、南侧画五十一面千手观音变、北侧画十一面千手观音变。其中各种曼荼罗为藏密,两铺千手观音变则属汉密,其余各种经变皆为显宗,整个布局是显密结合的。

榆林窟西夏壁画艺术与唐、宋两代壁画艺术关系相当密切。其中西夏早期壁画更多的是对北宋壁画艺术的直接继承和延续,

无论在壁画构图、内容、造型方面，还是线描、敷色等方面，都与当时的艺术一脉相承。晚期的西夏壁画吸收了回鹘、吐蕃的艺术，同时也融入了很多藏传佛教的绘画方式，在构图、造型、色彩上都发生了较大的变化。构图上出现唐、北宋时期恢宏、繁复的饱满局面，同时吸收了藏传佛教密宗曼荼罗艺术，人物造型也更加充分地反映出党项民族为主体的西夏精神风貌与气质。⁶

榆林窟西夏时期的线描，除了继承唐、五代时期的线描外，出现了一些运笔有新的变化的线描。壁画用色多为土红、黑色、石绿三种，石绿一般用于大面积的底色，土红多用于勾线。⁷在色彩与线描的搭配上，有的以线描为主，色彩为辅；有的敷色厚重，色彩与线描并重。同时，线描有了一些新的形式，如“折芦描”是南宋梁楷从吴道子、李公麟笔意中化出的一种线描形式。画衣褶线描用笔锋较尖和细长的笔，转折处均着意顿挫，形成似芦苇急折之状。还比如“钉头鼠尾描”，其特点犹如宋徽宗的“瘦金体”书法之运笔，落笔力透纸背，先以侧锋顿笔，使起笔形如钉盖，行笔则用中锋，收笔轻缓，线形头粗尾细，犹如鼠尾。南宋马远多将其用于山水画中，所以又称为“钉头鼠尾皴”。以榆林窟第3窟文殊普贤变为例，它是西夏新出现的一种构图和技法处理形式。尤其在线描方面，运用高古游丝描、行云流水描、琴弦描、铁线描、兰叶描、折芦描、钉头鼠尾描等，并将以前壁画中从没用过的混描、撇头丁描、柴笔描、减笔描等都运用其中。集十数种线描在一幅画面中，堪称现存古代中国壁画中为数不多的工笔淡彩画杰出作品。

西夏时期的敷彩还大多继承前代的传统，继续使用石绿作为底色，并广泛使用了金色，方法也不尽相同。其中最常见色彩配置为粉底或泥底上以红、绿、蓝相配。特别是随处可见有红色必有绿色与其搭配的色彩配置规律。绿和红，属互补关系，蓝和红属对比关系，三者并置时色相上属强对比，色彩效果艳丽多彩。同时，这一时期的壁画很注重黑白的调节作用，主要表现在利用勾线和晕染以及章法布白的黑白效果上。如榆林窟第3窟之普贤变，纯以黑线完成，略敷淡彩，背景为水墨山水，以白色为底色，线的组织形成灰调子。壁画中的菩萨配饰，藻井中心纹样中使用最多。敷金方法有用蜜或胶调金粉，有用金箔贴金，有用泥金沥粉堆金等。⁸

榆林窟西夏洞窟的装饰图案除末期出现一些新纹饰、新形式外，基本与莫高窟雷同。按分布及作用不同，分为藻井心、平旗、团花、边饰、幔帷五大类。花纹边饰特别丰富，制作考究，既有荷花、牡丹、石榴、团球及忍冬等植物纹，也有龟背纹、连环纹、古钱纹、万字纹等形式不一的规矩纹，还有团龙、翔凤、卷云等有活动感的祥瑞纹，更有风格独特的波状卷草式云纹。这些纹饰简单朴素，色泽鲜艳，以大红大绿者居多。壁画装饰图案主要在洞窟顶部，呈现曼荼罗造型。而边饰一类按其组织结构又

分为团花纹边饰、几何纹边饰、连续波状纹边饰与其他边饰四小类。⁹顶窟曼荼罗四周边饰纹样由里向外依次为四瓣花联泉纹、回纹、波状卷草宝相花纹、千佛、莲瓣纹、连锁龟背纹、波状花卉鸟兽纹及垂幔。装饰图案在壁画中所占面积相当大。

结语

西夏与辽、金等同时代的少数民族政权一样，虽然他们的政治制度和生产水平远不及汉文化为基础的宋朝先进，这无疑影响了其艺术的发展。但是，党项民族将朴素的民族美术内容融于发达的汉族艺术风格，吸取了其中的精髓。同时西夏具有独特的地理位置，地处中原、吐蕃和西域的交会点上，使得吐蕃、回鹘的艺术对其也产生了影响。这就使得西夏的艺术融合了各地优秀的审美思想和艺术技法，既有中原的画风，又有藏传佛教的特征，还有中亚回鹘的影响，绽放出诸多风格混合的艺术魅力。

榆林窟的壁画不仅仅有其无可取代的艺术性，更包含了深厚的宗教文化，再加上它贯穿了一千多年的历史，就使得它融合历史传承、宗教文化和艺术表现于一身，这也正是其魅力所在。它将写实与装饰相结合、具象与抽象相调和、象征与寓意相统一来宣扬佛教文化，展示其表现本土文化并与其他文化相融合的艺术风格。

注释：

1. 张伯元：《安西榆林窟》，载《安西榆林窟》，四川教育出版社，1995年，第3-4页。
2. 郭青林，薛平，侯文芳，王旭东：《安西榆林窟环境特征》，载《敦煌研究》，2002年第4期。
3. 段文杰：《榆林窟的壁画艺术》，载《中国石窟——安西榆林窟》，文物出版社，1997年，第161—162页。
4. 刘玉权：《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》，载《敦煌研究文集》，甘肃人民出版社，1982年，第273—318页；《敦煌西夏洞窟分期再议》，载《敦煌研究》，1998年第3期。
5. 赵声良：《敦煌艺术十讲》，上海古籍出版社，2007年，第59—60页。
6. 凌明，李世愉：《党项羌（西夏）的美术》，载《新美术》，1993年第4期。
7. 王恒杰，张雪慧：《民族考古学基础》，中央民族大学出版社，1999年，第165页。
8. 凌明，李世愉：《党项羌（西夏）的美术》，载《新美术》，1993年第4期。
9. 凌明，李世愉：《党项羌（西夏）的美术》，载《新美术》，1993年第4期。

罗延焱 西藏民族学院 讲师