

略论敦煌版画的形制、技术及影响

胡发强(西北师范大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730070)

[摘要] 敦煌版画集中体现了我国版画的早期发展历程,形成了以单页佛教版面为主的形制。上图下文的版式对后世书籍插图也产生了影响。年画中所采用的复色印刷技术更是来源于此。

[关键词] 敦煌版画;形制;上图下文;复色印刷

[中图分类号]J217 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2009)01-0078-03

一、引言

版画(graphic)是一种具有同体复制功能的绘画形式,“通常是指经过特定技术手段,在特定质材(木板、铜版、石版、胶版、丝、布、纸等)上经过绘、刻、漏、腐蚀等手段,能够印刷出二张以上相同的作品。”^{[1]29}现代汉语中的“版画”一词,与“印刷”一词一样都是近代中国从日本引进的外来词。我国古人在印制图文时多使用木板,所以版画也称为“木刻画”。如同印刷术首先是由中国发明一样,中国也是世界上最早发明版画的^{[2]47}国家。中国版画无论是雕版版画、活版版画、彩色套印版画,在很长一段时期内^{[3]11-51}在世界上都具有领先地位。正如鲁迅先生所说:“中国木刻画,从唐到明,曾经有过体面的历史。”^{[4]43-44}我国古代版画主要是由宗教版画、书籍插图、木板年画等形制的版画组成。宗教版画自隋唐时期就已盛行,是最早出现的版画形式;木板年画是明清时期广泛流行于民间,用木板印制的年节装饰画;书籍插图则是书商为了在书中配合文字说明而雕刻的图画,大抵上可分为两类:一类是以文字内容为主、图画内容为辅的插图,在古代版画中,此类作品数量最多,涉及的知识领域范围最广;另一类以图画为主、文字为辅的图谱和画谱,这类版画主要是为了满足文人、士大夫阶层欣赏、把玩和收藏用的,以明崇祯年间的《十竹斋笺谱》《十竹斋画谱》等最为有名,艺术成就也最高。

敦煌藏经洞自上世纪初被开启以来,从中出土了总数近70000件的古代文书。这些文书大多为写本文献,但其中大约有三十多个种类,约二百件的雕版木刻画。一百年以来,对于这批文物文献的研究情况,除了印刷史、版画史方面的著作介绍过部分版画之外,长期以来在学术界一直还没有人系统地^{[5]43-44}对敦煌版画做过研究。这种情况直到2005年由马德先生负责组织的“敦煌版画研究”课题才得以打破。这是到目前为止国内外首次系统、全面研究敦煌版画的科研课题。(注:该课题的参加者及研究内容分别为马德《敦煌版画

的背景意义》;邵惠丽《敦煌版画叙录》;余义虎《敦煌版画的性质与用途》;吴荣鉴《关于敦煌版画制作的几个问题》;王怡、邹晓萍《敦煌版画艺术的风格特点》;周安平《由敦煌雕版佛画管窥中国古代版画的美术历史作用》;王锡臻《敦煌版画与民间美术研究》;谢生保、谢静《敦煌版画对雕版印刷业的影响》。^{[6]43-44}该课题从敦煌版画流行的社会背景出发,分别从敦煌版画的性质、艺术风格特点、地位与作用等几个方面进行分析研究,取得了一系列具有开创性的学术成果。本文的撰写就是在以上各位专家学者研究的基础上,对敦煌版画形制、复色印刷技术及艺术价值等提出自己的一些看法和见解。

二、敦煌版画的形制

一般来说,版画形制是指版画承印物的外观形态。从版画形制上,可以看到版画功能的扩展和印刷技术的发展水平。敦煌版画的形制大致上可分为三个方面,第一是两晋南北朝的初始阶段,以捺印《千佛像》为代表;第二是唐五代的成型阶段,以佛经扉画和单页佛教版画为代表;第三是印本历日等书籍中的版画作品。

1.捺印《千佛像》。它是两晋南北朝时期在社会上流行的一种上图下文的佛教宣传品。其印制方法是将佛像刻在印模上,印刷时蘸墨或颜料按一定方向,或二方连续,或四方连续,依次在纸上轮番捺印。捺印的图案多以佛像为主,比如有在莲台上结跏趺而坐的佛陀;有头戴宝冠、偏袒扶膝而坐的菩萨;同时还有戎装的武士象、仕女象等。敦煌藏经洞中就曾出土过这种模印的小佛像。(如图1)美国印刷史专家卡特先生曾详细考证过这些模印小佛像:“在敦煌、吐鲁番和新疆的其他各地,曾发现有好几千这样的小佛像。有时见于写本每行的行首,有时整个手卷都满印佛像。不列颠博物馆藏有一幅手卷,全长17英寸,印有佛像468个。”这种模印的小佛像显然是“由印章至木刻之间的过渡形态”^{[4]43-44}这种捺印千佛技

收稿日期:2008-11-02

作者简介:胡发强(1982—),汉族,甘肃武威人,西北师范大学敦煌学研究所硕士研究生,研究方向:敦煌学、美术史。

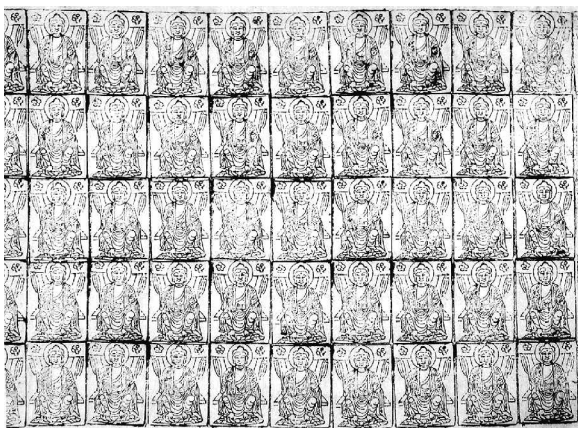

图1 善伽倚坐千佛 北京大学图书馆藏

图2 祇树给孤独园 英国国家图书馆藏

术在唐五代时期的敦煌依旧十分流行。如现藏法国国立图书馆的《捺印千佛图》(P. 2994)就是曾存于三界寺由授戒师道真为李愬儿授八关斋戒牒中捺印的五方连续禅定千佛图。

2. 佛经扉画、单页佛教版画。扉页又称“护页”、“副页”，是书籍的第二封面，古人为了保护书籍而在书页内所加的一张空白衬纸，也有在书页中加幅插图以起到美化书籍的作用。这种做法最初是在佛经典籍中应用。如敦煌藏经洞出土的“咸通九年(868年)四月十五日王玠为二亲敬造”的雕版捺印品《金刚般若波罗密经》，卷首扉画《祇树给孤独园》图(如图2)，这是迄今为止有确切刊印日期的最早雕版印刷品。此卷全长487.7厘米，宽34.8厘米，由7页纸粘缀而成，每页纸横长75厘米，高26.2厘米。经、图保存完整，卷轴形式装帧，图版左上角题“祇树给孤独园”。内容是表现释迦牟尼在祇树给孤独园为长老须菩提说法。画中释迦牟尼佛结跏趺坐于莲台上，端庄肃穆、右手做手势，目光向下，面对长老，讲经说法。莲座前设经筵。长老须菩提偏袒右臂，右膝着地，合掌恭敬，而白佛言，显出对佛的敬仰和虔诚。经筵左右立着两个力士，威武有力。两旁卧着双狮。佛的周围有僧众十人、菩萨二尊，均合十肃立，神态各异。右下方有王、臣及侍者五人。佛顶上右飘动的宝盖，天空中飞天乘云飘

来，烘托出佛的理想境界。整个画面结构严谨，繁而不乱，形成统一的整体氛围。刀法纯熟，线刻圆润遒劲，有相当的表现力。这表明在唐咸通年代我国木刻版画制作技法已经非常成熟。

五代时期，敦煌版画继续发展，单页佛教版画的雕印达到了一个高潮阶段，出现了一大批在雕印水平、技术上都属于佼佼者的作品。代表性的作品有归义军节度使曹元忠刊施，匠人雷延美雕印于后晋开运四年(947年)的《大慈大悲救苦观世音菩萨像》。该版画长30.2厘米，宽23.7厘米，卷轴式，画中观音为立像，赤足踏于莲花上，飘逸的长带自双肩绕过两臂，作波浪状垂于足下，服饰、台座等都刻绘得繁复致密，是悬挂于厅堂之中，供信徒供奉礼拜的菩萨像。同年，曹元忠还出资雕有一幅此类型的单页佛教版画《大圣毗沙门天王像》(如图3)。图中天王头戴宝冠，披甲，右手执戟，左手仰擎宝塔，目光炯炯有神，胡须上翘，表现出天王庄严威武的性格和气质。天王上端罩有华盖，下方由地神双手托起天王双脚。天王右侧侍立手捧花果的辩才天女，左侧为一戴虎头盔的童子 and 手擎婴儿的罗刹，地上列有沙丘，表示敦煌的地貌特征，以求天王呵护。版画上刻有“大圣毗沙门天王像”榜题，下端发愿文刻有“弟子归义军节度使弟子归义军节度、特进检校太傅、谯郡曹元忠请匠人雕此印板”、“于是大晋开运四年(947年)丁未岁七月十五日日记”。

3. 印本历日等书籍中的版画作品。总体而

言，敦煌版画多数为佛教版画，但这其中也有为数不多的几件非宗教类版画作品。比较典型的有英国国家图书馆藏敦煌遗书《唐僖宗乾符四年(877年)具注历日》(如图4)。该历日在每个项目都有纵横细线界栏，使读者在阅读时不易串行。刻工在雕刻时就已考虑到历日的多功

图3 大圣毗沙门天王像 英国国家图书馆藏

能问题，因而在内容安排上除将历日、节气等内容印刷在上外，还增加了十二生肖图、“五姓安置门户并灶图”及“五姓安置门户并灶图”等，这些内容就已经超出单纯的历日范围，属于相宅、算命之类。从整体来说，这件历日版面设计复杂，所载内容丰富，图文并茂，是一部综合性、多功

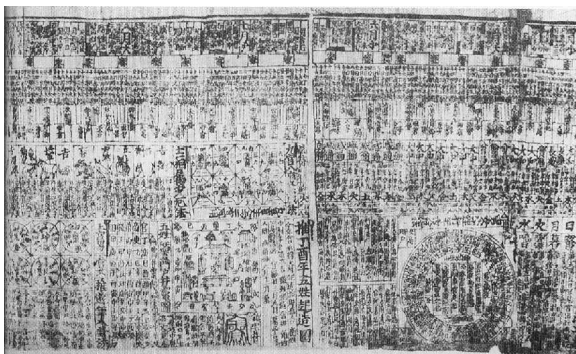

图4 唐僖宗乾符四年具注历日 英国国家图书馆藏

能的历书。另外,法国国立图书馆藏敦煌写本《新集备急灸经一卷》(P.2675号)当中画有正面人形穴位图,读者可以根据书中文字描述并对照穴位图使用,起到了很好的图示作用。联系到这本写卷就是据“京中李家”书肆的刻本抄写而来的事实,那这张穴位图也应该是原有印本中雕刻的。这些版画实物的发现,都表明早在唐代,版画艺术在佛教印刷品中应用的同时也开始在非宗教类的书籍中出现了。

三 复色印刷技术在版画中的应用

“版画是艺术和技术高度结合的产物,它本身就是技术密集性的艺术品,要求画、刻、印三者有机的结合。”^{[5][402]}从印刷技术的角度来看,我国古代版画可以简单地划分为单色印刷版画和复色印刷版画。早期版画多为单色印刷,随着印刷技术的进步以及出于各种需要,人们迫切希望能在版画上出现两种或两种以上颜色的文字和画面,从而导致复色印刷技术的出现。明代以后,复色印刷技术被广泛应用在版画的制作当中。如同印刷术的发明过程一样,复色印刷技术也经历了一段较长的历史演变和发展阶段,是印刷术进一步发展后的产物。追溯复色印刷的起源,应该与唐代广为流行的“夹纈”印染技术有关。“夹纈”在唐代社会十分流行。如新疆吐鲁番阿斯塔纳唐墓出土的“狩猎纹夹纈绢”就在一深红地黄花夹纈绢上印有骑士射狮、猎犬逐兔等狩猎图像,并象征性的山和树。整个绢纹样精美写实,富有生活情趣。这种印染方法是用两块相同的雕花木版,夹布入染,被夹的部分防染,染色的部分形成纹样,夹染图案是对称的,因此又被称为“夹纈”。这在技术原理上已经与复色印刷技术十分相似。而印刷中所使用的套印技术,就是以大小相同的几块印刷版分别载上不同色料,再分次印于同一张纸上的技术,其基本原理是分版着色、分次印刷。每次只印出一种颜色,色料干后,再用另一版印其他颜色。为使各版色料正确转移到印张的给定部位,不同色料印版版框应当吻

合、对齐,使不同颜色出现于纸上的正确部位,故称“套版”。

早在北宋时期,我国就已经在纸币印刷中使用双色套版印刷技术进行防伪了:“世界上纸币的应用,也是中国第一个发明的。让意大利人马可波罗大吃一惊的中国独创的纸钱币,适合于大量印刷和流通,并在当时就具有很高的技术以防止被造假。纸钱币的印刷一直就是应用最新的印刷术,也当然少不了多色印刷。据史料记载,公元960年的北宋年间,就有黑红两色的纸钱币出现了。”^{[6][75]}1973年陕西博物馆人员在整修西安碑林中石台《孝经》时,发现的一幅刻于金代的套色版画《东方朔盗桃图》,描写的是西汉东方朔盗取传说中西王母的长寿仙桃而成仙的故事。该幅版画“阳刻,用浓墨、淡墨及浅绿套印在整张浅黄色细麻纸上。”^{[7][6]}这证明远在13世纪就已出现简单的彩色套色印刷技术。

但我们在仔细研究敦煌藏经洞所出的版画后就会惊喜地发现,其实早在雕版印刷术发明的早期阶段如唐、五代时,人们为了增加佛教印刷品中的插图的艺术美感,已经开始在插图上墨印的线条轮廓中用手持绘笔添上不同的颜色,使墨线印成的版画如同彩色绘画。如英国国家图书馆藏归义军节度使曹元忠刊施的《大慈大悲救苦观世音菩萨像》。(如图5)图中观世音菩萨头悬华盖,戴宝冠,身着天衣,腰系短裙,巾带绕臂,足踩莲花,左手持柳枝,右手提净瓶,面相丰圆,姿态优雅,慈悲庄严。值得我们注意的是,刻工在版画刻印之后又在各有关部位手工施以红、黄、绿三色,增加了作品的艺术性。比如观音手中所持的柳叶就呈橙黄色。这些颜色是以黑墨刷印出图像后手工添置的。此外,英国国家博物馆收藏的敦煌出土的《圣观自在菩萨像》也是在菩萨雕刻完成后也是用红、黄、蓝、绿黑五色敷彩的。这类敷彩印刷的敦煌版画作品在英国、法国和我国上海博物馆等地都有发现,这说明套色印刷技术在五代时期的敦煌就已经开始实际应用。这种典型的木刻彩色手绘染色技术不仅将我国套色版画的历史提前了近两百年,而且对后世年画制作技术也产生了深远的影响。

四 敦煌版画的地位及影响

1. 对插图艺术的影响。古人在社会交流中就已经发现“记传所以叙其事,不能载其容;赋颂有以咏其美,不能备其象;图画之制,所以兼之也。”^{[8][9]}所以古人著书立说,十分重视图的作用。自宋代以后,书坊为了增加书籍美感,提高读者的阅读兴趣,效仿佛教经典插图,开始在书籍中广泛运用插图,逐渐形成了一种独特的艺术形式

图5 大慈大悲救苦观音菩萨像
英国国家图书馆藏

图6 大圣文殊师利菩萨像
英国国家图书馆藏

此外，在敦煌藏经洞出土的其它佛教版画中我们也能看到类似图式的沿袭和发展。如现藏英国国家图书馆的《大圣文殊师利菩萨像》也为敦煌当地作品。（如图6）图中菩萨戴宝冠披璎珞，手执如意正面端坐，后有项光及背光，两旁有胁侍童子及牵狮力士，足下祥云冉冉，下部作真言咒语文字。这幅版画特殊之处是该版画有版框两栏，上栏为文殊菩萨骑狮像，下栏为楷书题记，图像和文字已各占一半。就单页的形式来看，更接近后世插图本的上图下文形式，并且文字在画中的信息量明显增加，内容也丰富起来。文字和画面相互作用，画面是文字的形象化身，文字是画面的补充说明，因此可以将其看作后世插图本演进过程中的重要阶段。1959年7月在敦煌莫高窟大泉河东岸元代喇嘛塔中发现的《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》，为西夏崇宗时期刻本，梵夹装，西夏文，页面高20.5cm，宽9cm。首页为《水月观音图》扉画，余页皆为上图下文，上部三分之一为插图，下部三分之二为经文，文字的信息量已经超过了图像的数量，标志着北宋西夏时期插图本形式的最终定型，这也在另一个侧面反映了当时西夏王朝高超的雕版印刷技术水平。^{[10]22}

2. 对年画艺术的影响。年画是我国民间传统

——插图艺术。插图艺术的发展到了明代达到了艺术的顶峰，尤其是万历年间，出版的书籍已到了“差不多无书不插图，无图不精工”的境地。^{[9]49}我们在敦煌版画中也能看到后世书籍插图的影子。如前文所引的《大圣毗沙门天王像》除了雕刻得相当精美、刀笔遒劲有力外，还有一个值得注意的地方，就是这幅版画的图式已经开始有了微妙的变化，在版画上约有三分之二的位置镌刻毗沙门天王像，下方约三分之一的位置雕有较长的题记。而这种微妙变化正是中国古籍插图本长期沿用的上图下文的版式。只是文字信息量在整个版画中还不占有主要地位，但这却代表了后世书籍发展的一个主流方向。

绘画的一个独立画种，以富于民间乡土气息和年节民俗的喜庆色彩而具有独特的风貌。“因主要张贴于新年之际，故名。狭义，专指新年时城乡民众张贴于居室内外门、窗、墙、灶等处的，由各地作坊刻绘的绘画作品；广义上，凡是民间艺人创作并由作坊行业刻绘和经营的，以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品，均可视为年画类。^{[11]22}清代，年画艺术达到了鼎盛时期在全国相继形成了若干年画刻印和销售的中心。这其中尤以天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、河北武强最为有名。而这其中杨柳青生产的年画素以线刻精工细腻、色彩鲜艳辉煌、典雅细丽而闻名。它的制作方式就是在单色版印刷后，再辅以人工填色开脸。可见，这种在墨版印刷后采用手工染色的方式就是明显受到敦煌版画的影响。

3. 在美术史上的地位。张道一先生在论述中国美术史研究时曾指出：“中国美术史研究历年存在着四种倾向，即以汉族为中心，忽视了其他55个民族；以中原为中心，忽视了周围的边远地区；以文人为中心，忽视了民间美术和宗教美术；以绘画为中心，忽视了其他美术。^{[12]61}这四种倾向积弊太深，从某种意义上已经扭曲了我国美术史的整体面貌。敦煌版画虽然以宗教宣传画为主，但是它却代表了我国古代版画艺术的早期发展方向，在一定程度上为宋元明清时期的版画艺术繁荣发展打下了坚实基础；同时，敦煌版画中反映的一些信息，诸如我国最早见于记载的刻工雷延美等信息在美术史研究上也是弥足珍贵的。

（注：本文所引用的图片均由敦煌研究院马德研究员慨然提供，这里特致谢忱。）

参考文献：

- [1]孙黎.版画[M].北京：高等教育出版社，2002.
- [2]鲁迅.鲁迅全集(卷6)[M].北京：人民文学出版社，1982.
- [3]马德等.敦煌版画研究[J].敦煌研究，2005,(2).
- [4]卡特.吴泽炎，译.中国印刷术的发明和它的西传[M].上海：商务印书馆，1957.
- [5]潘吉星.中国科学技术史·造纸印刷卷[M].北京：科学出版社，1998.
- [6]黑崎彰等.世界版画史[M].北京：人民美术出版社，2004.
- [7]刘最长、朱捷元.西安碑林发现女真文书、南宋拓全幅集及版画[J].文物，1979,(5).
- [8]张彦远.历代名画记[M].北京：京华出版社，2000.
- [9]郑振铎.中国古代木刻画史略[M].上海：上海书店出版社，2006.
- [10]刘玉权.本所藏图解本西夏文《观音经》版画初探[J].敦煌研究，1985,(3).
- [11]王树村.中国年画发展史[M].天津：天津人民美术出版社，2005.
- [12]张道一.张道一文集(上卷)[M].合肥：安徽教育出版社，1999.

（责任编辑：吕少卿）

Stages

Fu Huimin

[Abstract]Painting history study in the Qing Dynasty was a glory height in traditional painting history study, and also a transitional period towards the modern one. During the nearly 300 years from now, the number of writings about painting study had been raising abruptly, which was more than 20 times of those before. What was closely related to the richness of painting study is that the painting history study was also very rich and complicated. Because of the influences from the changes of dynasties, academic air, history tradition, etc., there were different characters on history content, writing methods, study methods, etc, and showed a developing line of carrying on the past and opening a way for the future, as well as periodical characters.

[Key words]painting history study in the Qing Dynasty; cultural policy; calligraphy and painting collection; textual research

Material Culture Research and Design History

Chen Hongyu

[Abstract]The focus phenomenon that design history has been doing research on in the past decades is that concerning material culture and its research. This has been bringing very good results for design research, which present on history and design culture, designing products and consuming culture, as well as feministic research. This shows the cross and communication between material culture research and design history, also shows that as an approach the material culture research has been bringing chances and challenges for the discipline of design history.

[Key words]material culture;material culture research; consumption research;design history

The modernization of the traditional fine art viewpoints during the Republic of China

Cao Tiezheng Cao Tiewa

[Abstract]The establishment of modern form fine arts history research mainly reflected in fine arts viewpoints and methods, but by now the research has not deepened, especially there is no research results released. Some valuable viewpoints distribute in papers of different research topic, it is a regret to the research status of fine arts history. This paper try to make a carding research to the modernization of traditional fine arts history viewpoints during the Republic of China, express the opinion from four respects: the heroic view of history of origin of fine arts collapse the fine art history viewpoints shift from ethical standard to aesthetic standard narrow nationalism fine art history viewpoints open up the development fine arts history viewpoints came into being.

[Key words]the Republic of China;history of fine arts; modern form

Slightly discusses Dunhuang graphic of the construction, the technology and the influence

Hu faqiang

[Abstract]Dunhuang graphic centralism has manifested our country print early time development process—has formed by the single page Buddhism page layout construction primarily.£The figure above as follows's format has also had the influence to the later generation books illustration.£In the lunar new year's painting uses the broken color printing technology is originates from this.

[Key words]Dunhuang graphic Construction Figure above as follows Broken color printing

Study and Distinguishing Two Zhang Fus in Painting Field in the Ming Dynasty

Shen Xin

[Abstract]There were two 'Zhang Fu's in the Ming Dynasty, and there were also very much confusion on their deeds in the painting history, so as their painting works. This thesis studies their times, regions, friends, as well as their artistic styles, and makes some correction on some mistakes in the publications published before.

[Key words]the Ming Dynasty;Zhang Fu;Zhang Fuyang; Zhang Yuanchun; landscape painting

Construction and Practice of Education Quality Evaluating System in Art Institutes in the Digitalized Situation

Chen Yongjun Cao Jing

[Abstract]Education quality evaluating system on line is an important part of the education quality evaluating system in our institute, which makes full use of the data base of the 'Educational Administration System' of Nanjing Art Institute, as well as the developing achievements of the internet, to make possible the evaluation on the teaching quality in classes by students, experts and educational administrators interactively, immediately and for the whole process. The system has received a good effect after experimental running.

[Key words]quality supervision;education quality evaluating system;evaluating guideline

Exploration on Relative Questions of Occupation Anxiety and Self Quality of University Graduates of Art Major

Jiang Yun

[Abstract]Choosing 824 graduates of art major from 6 universities as examples, this thesis explores and analyzes the occupation anxiety situation of university graduates of art major. According to the result of the research, this thesis discusses the main causes of the occupation anxiety of the graduates of art major, and how to tutor them psychologically according to their actual situation. In this, this thesis wants to provide valuable reference suggestion on guiding and practicing psychological education to graduates of art major through the research on this subject, and to help guiding university graduates, and inspiring educators.

[Key words]art major in university;graduate;occupation anxiety;situation anxiety;quality anxiety