

·珍藏撷英·

“唐僧取经图”与《西游记》图像在甘肃地区的流布

赵 莉 (甘肃省博物馆 甘肃兰州 730050)

吴炯炯 (兰州大学敦煌学研究所 甘肃兰州 730020)

摘 要: 文章对甘肃地区广泛流布的“唐僧取经图”和《西游记》图像进行了梳理与介绍,包括敦煌绘画品、石窟寺壁画、寺院壁画、雕塑品等各种形式。

关键词: 唐僧取经 玄奘 《西游记》 甘肃地区

中国分类号: G256

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2009)05-0158-03

The Pictures of Pilgrim in the Tang Dynasty Retrieving the Sutras and *Xiyouji* (*Pilgrimage to the West*) Which Were Popular in Gansu Province

Zhao Li (Gansu Museum, Lanzhou, Gansu, 730050)

Wu Jiongiong (Institute of Dunhuang Studies of Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, 730020)

Abstract: This article introduces and analyses the pictures of pilgrim in the Tang Dynasty retrieving the sutras and *xiyouji* (*Pilgrimage to the West*) which were popular in Gansu province, including the Dunhuang paintings, mural of grottoes, temples, mural from temples, sculptures etc.

Key words: pilgrim in the Tang Dynasty retrieving the sutras *xiyouji* (*Pilgrimage to the West*); Xuanzang, Gansu Province

CLC number: G256

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2009)05-0158-03

甘肃是佛教东传的必经区域,尤其是河西地区作为佛教较早传入的区域,保存有大量的佛教遗迹,在很多佛教寺院和石窟寺壁画中,都绘有与唐僧取经有关的人物图像及《西游记》图像,成为甘肃地区佛教的一大特色。

1 玄奘取经史实和小说《西游记》

历史上玄奘取经的史实和后代小说《西游记》之间有着很深的渊源关系。玄奘(600-664),俗姓陈,名祚,洛州缑氏(今河南偃师)人,世称三藏法师。他是我国唐代著名的高僧、旅行家、佛教学者、翻译家,是佛教唯识宗的创始者之一。出家后遍访名师,因感佛教各派学说纷歧,难有定论,便决心至天竺学习佛教。唐太宗贞观元年(627年),从都城长安出发,经河西凉州、敦煌等地,出玉门关西行,历经艰难抵达天竺。初在那烂陀寺从戒贤受学。后游学天

竺各地,并与当地学者论辩,名震五天竺。经17年,贞观十九年回到长安。组织译经,共译出经、论74部,凡1335卷。唐高宗麟德元年(664年)病逝,终年65岁。

玄奘西行取经归来后,除带回经书进行翻译、宣法讲经外,还把他游历138个国家、城邦、地区的艰险曲折故事和见闻及历史地理、民俗风情都记载在《大唐西域记》中。异国他乡独特的风光、奇特的习俗、优美的传说故事,深深打动了民间说书人和写话本的艺人们,他们开始演绎和传唱唐僧取经的故事。^[1]南宋时已经出现话本《大唐三藏取经诗话》^[2]女真统治下的金国流行着剧目《唐三藏》,元代有吴昌龄《唐三藏书西天取经》杂剧及古本《西游记》等。明代吴承恩以玄奘取经故事为蓝本,以南宋话本《大唐三藏取经诗话》为基础创作了文学作品《西游记》小说,定本形成于16世纪70年代中叶(约明隆庆、万历

有关玄奘生平详细可参慧立、彦彦著,孙毓堂、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》[M].北京:中华书局,2000;玄奘、辩机原著,季羨林等校注:《大唐西域记·玄奘与大唐西域记—校注大唐西域记前言》[M].北京:中华书局,2000.
收稿日期 2009-06-13,责任编辑 党燕妮

年间)。^[3]

据记载,北宋景祐三年(1036年)欧阳修与友人在扬州寿宁寺中就看到描绘唐僧取经的壁画,最晚是后周时期的作品,可惜寺院早毁,壁画无存。山西稷山县还发现元代的“玄奘取经图”壁画。皆可证明后世小说《西游记》中的基本人物和故事框架可能很早就有了。^[4]

2 甘肃地区所出、现存“行脚僧”及《西游记》形象

玄奘西行取经和东归回国时,曾途经河西走廊的武威、敦煌等地,西行前曾在凉州(今武威)讲经,回国途中,唐太宗派使者远赴敦煌迎接。《西游记》故事与甘肃地区有着很深的渊源,甘肃地区尤其是河西地区分布的“唐僧取经”和《西游记》图像主要包括纸本绘画品、石窟壁画、寺院壁画、窗棂画、雕塑作品等各种形式的图像种类。

2.1 敦煌画中的“携虎行脚僧图”

据敦煌研究院王惠民先生统计,敦煌纸绢画中的“携虎行脚僧图”至少有12幅。一般形象为:一僧背负经囊(法国吉美博物馆藏EO.1138号的经囊上有“大藏”二字),手持麈尾和锡杖,风尘仆仆地疾行,旁有一虎相随,上方有一化佛。以往学者将该形象与常见的玄奘取经图(如日本京都国立博物馆藏镰仓时代《玄奘三藏像》)对比,认为所描绘的当是唐三藏。现在可初步判定与取经有关的最早人物形象是《俄藏敦煌艺术品》中的纸本彩绘“猪脸天王”、“猪脸武士”,画作大约完成于五代至宋时期。^[5]现藏法国吉美博物馆的一幅中,僧人络腮胡,右侧随一虎,所负经架上有一圆盖,用薄纱遮盖。现藏大英博物馆编号为Ch.00380的“携虎行脚僧图”中,僧人头戴似礼帽的帽子,左手持麈尾,着圆点装饰上装,腰系带,裤子也圆点装饰,另配短裙,鞋子也为布条连缀的凉鞋。面部特征为深目高鼻,脸显得瘦而长,有“胡人”象。僧人所负经卷成卷轴状,似乎是用绳子扎成

捆,放在经袱内(见封面,封二图一、图二)。

2.2 甘肃石窟寺壁画中的“唐僧取经图”

以彩色壁画形式反映的“唐僧取经图”,在东千佛洞和榆林窟都有出现。但是画面情节简单,只有玄奘、猴行者和白马等,皆为西夏统治瓜沙时期所创作。

东千佛洞第2窟中心塔柱两侧甬道的水月观音画中各有一幅唐僧取经图。北边甬道上画的是:玄奘目光坚定,表情平和,双手合十礼拜,悟空身着人衣,左手打凉棚远望,右手牵着白马。南边甬道上画的是:玄奘施身躬礼,悟空一手牵马,一手拿着锡杖。两幅画面的上方均有梵天护行。画面构图多变化,周围辅有树叶、河水、怪石等环境描画,被认为是我国现存最早的“唐僧取经”壁画(图三)。^[6]

榆林窟第2窟中“唐僧取经图”在宁静的月夜,有一条河流,流水潺潺。水边生长着盛开的朵朵红莲,岸边山坡上掩映着几簇绿色的修竹,空中飘浮着白云在这佛国仙境中,观音菩萨悠然自得地坐在宝座上,右手捻着数珠的善财童子踏着祥云向菩萨飞来,急着要禀报什么。报什么呢?原来是报告唐僧师徒已踏上了漫漫取经征途。画面的右下方,河对岸画有唐僧取经图。唐僧抬头仰望菩萨住处,双手合十遥拜。孙悟空身穿圆领紧身短衣,下穿深色裤子,腰系长带,左手拉着马的缰绳,右手上举到头部上前方,手搭凉棚,遮阳远望。一匹枣红马紧跟在悟空的后面。

榆林窟第3窟中有两幅“唐僧取经图”,其中在西壁南侧普贤变中的取经图形象清晰,画面以线条为主,辅以颜色,其人物与场景安排与东千佛洞相仿——唐僧与孙悟空两人及白马,在云海汹涌的山崖上。唐僧双手合十,稍微躬身拜谢菩萨。身后悟空与白马并排而立,白马背负一莲花,莲花上放着经袱包裹的佛经,孙悟空嘴张开,脸部特征更倾向于猿猴。玄奘衣纹表现真实且复杂,刻画较为精细。另外,周围树与石的画法较前者有很大变化,山石相对简洁,皴法写意,树木形象概括,与人物形成对比(图四)。^{[7][8]}

有关“行脚僧图”的研究主要有:熊谷宣夫《大谷探险队所获玄奘三藏画像图二幅》,日本《美术史》第14号,1955年;诸户文男《敦煌画中的玄奘图考》,《丝绸之路月刊》1979年11月,此后还有续考二篇,见《东西交涉》2-1,3-4,1983年,1984年;王惠民《敦煌画中的行脚僧图新探》,(香港)《九州学刊》1995年第2卷;韦陀《敦煌绘画中的取经僧形象》,《2000年敦煌学国际学术讨论会文集》“石窟艺术卷”,甘肃民族出版社,2003年;谢继胜《伏虎罗汉、行脚僧、宝胜如来与达摩多罗》,《故宫博物院院刊》2009年第1期。具体参考王惠民《行脚僧图研究论著目录》,见<http://www.dha.ac.cn/022D/index.htm>。

王惠民《敦煌画中的行脚僧图新探》文中有详细的分藏情况:法国伯希和劫去7幅,其中3幅在吉美博物馆,馆藏号为EO.1138、EO.1141、MG.17683,另外4幅保存在敦煌遗书P.3075、P.4029、P.4074、P.4518中;英国斯坦因劫去2幅,今藏大英博物馆,馆藏号为Ch.0037、Ch.0380号;日本大谷探险队劫去2幅,分藏于韩国中央博物馆,馆藏号4018号;日本中山正善氏私人手中,后入藏天理图书馆,馆藏号722-イ13;俄罗斯鄂登堡劫去1幅(上海古籍出版社1998年出版《俄藏敦煌艺术品》第2册第219图,据说还有未发表者)。另外,王先生经过研究,将敦煌画中的行脚僧像和西藏绘画中的达摩多罗像定为李通玄像。

榆林窟第29窟的水月观音画中也有一幅“唐僧取经图”，画的是唐僧师徒偷吃仙桃的故事。画面以桃树为主，树的北侧，一俗装者左手拿一桃，右手指树，回头与玄奘、行者交谈。僧后有一菩萨的化身，注视着藏桃的僧人。孙悟空目光追随前方唐僧，面部形象塑造和人脸相仿，憨态可掬。唐僧目光坚定，表情平和。

上述“唐僧取经图”中，只有玄奘、悟空和白马，而没有八戒和沙和尚。宋代的话本故事中尽管也没有八戒，但却出现了“深沙”，即后来的沙僧。我们认为，壁画中反映的故事的时代应该早于宋代话本中所讲唱的故事。一般认为，唐僧背负经篓图像和“携虎行脚僧图”的时代在西夏以前或早期，因此，玄奘取经的事迹在演绎成文学作品之前，曾在民间广泛地为人称道。“胡人”形象的唐僧和金、西夏、元代对唐僧故事的演绎说明，西游记故事是中国各民族共同智慧的结晶。

2.3 甘肃寺院壁画中《西游记》故事壁画

《西游记》小说创作后的明清时期，甘肃地区寺院中出现了较多有关西游记的壁画，并融入鲜明的地域色彩，即河西民众的民俗文化、宗教理念和审美情趣。

张掖大佛寺大佛殿内绘有一幅唐僧师徒西去取经的连环画，为国内罕见《西游记》壁画，故事情节清晰，人物构成复杂，塑造的形象包括：唐僧师徒四人、白马、观音菩萨等，当是《西游记》成书以后的创作（图五、图六）。

天祝东大寺僧房内保存着较为完整的两幅清代彩绘西游记壁画，绘制于清道光年间，保存完整、情节全面、场面宏大、色彩艳丽，几乎包括了《西游记》所有故事内容。于硕、戚明通过对比认为其内容来源于明代苏州刊本《李卓吾先生批评西游记》的版刻插图（图七、图八、图九、图十）^①。

甘谷马务寺的《西游记》壁画中，形象地描绘了唐僧师徒西天取经路上同协作共甘苦的情景：身穿红色上衣的孙悟空手执金箍棒，作出痛打妖魔的姿态，手摇羽扇的唐僧与牵马的沙僧踟蹰前行，肩扛耙子的猪八戒，诙谐憨厚的形态让人喜爱。

2.4 甘肃永登县红城感恩寺西游记彩塑

永登县红城镇感恩寺大雄宝殿中的《西游记》微型雕塑长100余米，人物有1500多身。这样类似连环画的《西游记》雕塑在全国是独一无二的，具有极高的艺术和历史价值（图十一）。此系列西游记彩塑曾在文革时期被毁掉，其原始作品创作年代无从可考，现在看到的彩塑是后来复原的。

从甘肃出土、保存的“唐僧取经图”和《西游记》图像的演变中，我们可以看出，自玄奘赴西天取经以来，取经故事便在河西民间不断流传、衍变，《西游记》来自于民间又回归到民间。对真、善、美的追求，对困难和艰险的勇敢挑战，高度升华的乐观主义精神是甘肃百姓，也是中华民族所共有的精神境界，是我们统一多民族祖国不断发展的一个力量源泉。

参考文献：

- [1] 蔡永明.论吴承恩西游记小说及其成书之前的取经故事[J].淮海工学院学报(人文社会科学版),2003,(2) 31-33.
 - [2] 大唐三藏取经诗话[M].北京:中国古典文学出版社,1954.
 - [3] 徐朔方.论《西游记》的成书[J].社会科学战线,1992(2).
 - [4] 夏春峰.西游记图像在甘肃河西地区的流布研究——从佛理角度论取经人物[A].2009年全国博士生学术论坛(传承与发展——百年敦煌学)论文集[C].兰州,2009:570.
 - [5] 俄藏敦煌艺术品[Z].上海:上海古籍出版社,1998:200.
 - [6][7][9] 于硕、戚明.东大寺西游记壁画的初步分析[A].汉藏佛教美术研究[C].北京:首都师范大学出版社,2009.
 - [8] 敦煌研究院.安西榆林窟[Z].北京:文物出版社,1997:160.
- 作者简介：赵莉（1962—），女，甘肃省博物馆馆员；吴炯炯（1983—），男，兰州大学敦煌学研究所博士研究生，研究方向：敦煌学、河西史地。

①前辈学者如段文杰先生等均认为该图是玄奘取经图，详见段文杰《玄奘取经图研究》，收入该氏著《敦煌石窟艺术研究》，兰州：甘肃人民出版社，2007年，第398页。最近敦煌敦煌研究院刘玉权先生提出新说，认为榆林窟第29窟水月观音图下部长卷画的内容并非唐僧取经的故事，而是水月观音图的有机组成部分，是描写有志要去观音道场瞻仰菩萨而不畏艰险的朝圣者，详见刘玉权《榆林窟第29窟水月观音图部分内容新析》，载《敦煌研究》2009年第1期，第1-3页。

王锐考证认为完成于《西游记》成书之前，参见《张掖大佛寺取经壁画的创作时间推证》，载《河西学院学报》2007年第1期，第66-68页。

图七 天祝东大寺《西游记》壁画(谢继胜 摄)

图八 天祝东大寺《西游记》壁画局部
(谢继胜 摄)

图九 天祝东大寺《西游记》壁画局部
(夏春峰 摄)

图十 天祝东大寺《西游记》壁画局部(夏春峰 摄)

图十一 永登红城感恩寺《西游记》彩塑(谢继胜 摄)

珍藏撷英

ZHENCANGXIEYING

『唐僧取经图』与《西游记》图像在甘肃地区的流布

图一 携虎行脚僧图(藏大英博物馆)

图二 携虎行脚僧图
(藏法国吉美博物馆)

图三 东千佛洞第2窟唐僧取经图(熊文彬 摄)

图四 榆林窟第3窟西壁
普贤变中唐僧取经图

图五 张掖大佛寺唐僧取经图壁画局部(夏春峰 摄)

图六 张掖大佛寺唐僧取经图壁画局部(夏春峰 摄)