

史小玉与千手千眼观音壁画

QIANSHOUQIANYANGUANYI BIHUA

文/任积泉

2010年春节期间，中央电视台播出了10集电视纪录片《敦煌》，其中第四集《无名的大师》全面介绍了甘州画师史小玉在敦煌莫高窟第3窟创作千手千眼观音壁画的过程及其非凡的艺术价值。由此，甘州绘画大师史小玉的名字迅速走进了亿万观众的眼眸，走向了全世界。

敦煌莫高窟有735个洞窟，其中近500个

洞窟绘有巨幅壁画，总面积达4.5万多平方米，绘画时间长逾千年，被誉为“世界最大的画廊”。在如此浩繁的壁画中，有关壁画作者的题记和文献记载，总共只有40多条，有名有姓的壁画作者仅有12人。但就在这稀有的题记中，却有三处记载着同一个伟大的元代画家——史小玉。第一处是在第3窟南、北两壁，画着极其精美的千手千眼观音

像。壁画的落款为“甘州史小玉笔”。此题记中的“笔”字极模糊，但“甘州史小玉”几个字却清晰可见。这个题记表明，这幅千手千眼观音像的作者是史小玉。第二处是在第444窟西壁龕内北后柱上，有“至正十七年正月六日来此记耳，史小玉到此”的题记。至正为元代最后一个皇帝元顺帝的年号，至正十七年是公元1357年，这个题记表明，史小玉在这一年的农历正月初六到过此窟。第三处是在第444窟西壁龕内北前柱上，有“至正十七年正月十四日甘州桥楼上史小玉烧香到此”的题记。

由此三条题记可以推断，史小玉在莫高窟第3窟作画期间，第一次闲逛到第444窟，被南壁中央盛唐时代那幅沉雄富丽的《说法图》所深深吸引，正月十四元宵节前夕他又专门去烧香膜拜，于是便连续两次留下了姓名。

史小玉究竟为何人？翻遍了《中国绘画史》和《中国历代画家人名辞典》也找不到这个名字，倒是这莫高窟三处题记中的两处给了我们一些答案。首先，从第一处题记的“甘州史小玉笔”中，我们知道了他是甘州人，亦即张掖人；其次，从第三处题记“至正十七年正月十四日甘州桥楼上史小玉烧香到此”的题记（由于题记中的第十三、十四字有些模糊，因此，有些人判读为“桥楼”，有些人则判读为“稿□”）里我们进一步得知，他是甘州的“桥楼”或“稿□”人氏。但遗憾的是，现在我们都已经无法考

证“桥楼”或“稿□”是指甘州的什么地方。至于他的其他生平事迹，我们都已无从知晓。

史小玉缘何到敦煌莫高窟作画呢？这要从当时甘州佛教发展极其繁荣的历史背景来分析。西夏灭亡后，蒙古人统治河西，在蒙古人统治的140多年时间里，敦煌的石窟总数量有所上升，但相对于其前代西夏而言，不仅开凿修建的石窟数量极少（大多数为重修、重绘洞窟），且供养人题记也相对较少，可见，当时敦煌的地理位置已经变得不

再那么重要，它在佛教史上的地位与前代已不可同日而语，佛教发展已经衰微。而甘州由于位居河西走廊中部，自然条件最为优越，历史上就有“金张掖”之称，自汉代以来就是

河西文化，尤其是佛教文化发展的中心。元代时，张掖是甘肃省的省会。据马可·波罗记述，元代的甘州是一个“大城”，城内佛教活动相当活跃，信徒“每月有五日谨守斋戒，不杀生，不食肉，节食甚于他日”。佛教庙宇也很多，“内奉偶像不少，最大者高有十步，余像较小，有木雕者，有泥塑者，有石刻者，制作皆佳，外敷以金。诸像周围有数像极大，其势似向诸像作礼”。当时甘州佛教造像既如此繁盛，佛画高手史小玉受邀来到莫高窟作画也就不足为奇了。

敦煌莫高窟内千手千眼观音像很多，为何史小玉创作的千手千眼观音像会受到后人

如此高的评价呢？这要从千手千眼观音画像的形成过程和其非凡的艺术价值来分析。敦煌莫高窟是我国现存《千手千眼观音经变》图像最丰富、最系统、最精彩的珍藏地。据敦煌研究院调查统计，莫高窟现存492个洞窟中，绘有《千手千眼观音经变》的洞窟多达37个，共绘40幅。最早的为盛唐，最晚的为元代。其中盛唐和中唐绘制不多，而晚唐至宋代绘制最多。西夏至元代佛教密宗艺术兴盛，千手千眼观音形象达到了最完美的阶段。而史小玉在元代晚期创作的千手千眼观音像就是这种“完美”的具体体现，也可以说是代表了莫高窟艺术的终结。史小玉创作千手千眼观音壁画的第3窟是莫高窟现存惟一以观音为主题的洞窟，俗称“观音洞”。除南、北二壁画《千手千眼观音经变》外，其西壁佛龕两侧和东壁窟门两侧均画观音菩萨像。千手千眼观音像为佛教密宗常见的图像，为观音菩萨降服魔鬼显现的一种神通变化。正面有头面十面，分四层，脸面两侧各有一面，发髻上排列五小面，发髻之上的中间有一面，与两手高举的化佛重叠在一起，如同一座尖形小塔，匀称完美。所有脸面都有三眼。左右共有42个大臂手，或胸前合十，或上举、曲弯、直垂，或捧钵、持杨枝、握净瓶等。臂手的关节、臂肩的结合都

恰到好处。其余千手的手掌心都有一眼，巧妙地组成圆轮形法光。观音有二十八部神众天王，图中只画了婆薮仙、吉祥天女、火头金刚、护生神、障眼神和飞天，个个活龙活现、生动传神。右侧为婆薮仙，原属外道，因杀牲祭天而坠入地狱，由佛祖将他解脱后皈依佛门。他头束高髻，戴莲花冠，身穿绿

色交领大袖袍，长眉下垂，神采奕奕，为中国道教仙翁的形象，与早期壁画中的干瘦、丑陋形象判若两人。左侧为吉祥天女，又名功德天、辩才天，原为古印度神话中的命运、财富和爱情女神，后演化为佛教护法女神。她头戴钗冠，饰以巾帟，身穿云肩羽袖大带裙襦，左手持花，右手扬起。容貌秀丽，举止端庄，紧锁双眉，若有所思地凝视着前方。

下面两角各有一名护法火头金刚，他们三面八臂，须发蓬松，目光如炬，暴怒大吼。上身赤裸，穿短裤，系虎皮。两手叉在胸前，其他六臂各执法轮、金刚杵、利剑、宝铃等法器、宝物。在他们前面分别有头呈猪形的护生神和象形的障眼神毗那·迦叶。上面两角各有飞天一身，持花托莲，飘带缠体，乘彩云向观音施礼献花。

壁画采用多种线描技法，充分发挥各种线条的表现功能。用细匀、莹润的铁线描，淡施晕染来表现人物面部和肌肤，显得细

腻、丰满、润泽。金刚的怒发和婆薮仙的胡子先以淡墨染底，再以浓墨游丝描画蓬松的须发。以丁头鼠尾描表现金刚力士隆起的肌肉。人物的衣裙中带则用兰叶描，以棱角毕露的折芦描画衣纹。有的笔势圆转，酣畅如行云流水，有的劲拔顿挫，表现出锦、绢、棉、麻的不同质感，将中国人物画的线描艺术荟萃于一壁。第3窟壁画采用莫高窟中为数不多的湿壁画法，即用草泥抹平窟壁时，有意识地掺入白粉细砂，稍干，就在潮湿的壁面上作画，使彩色颜料渗入壁内，具有水墨画的韵味。

史小玉创作的千手千眼观音画像有着极高的艺术价值。著名学者、敦煌石窟艺术保护与研究的先驱常书鸿先生曾说：“史小玉是不亚于乔托的大画家，了不得。”敦煌研究院敦煌文献研究所所长马德博士说：“在开凿于元代的第3窟南北两壁，画着极其精美的千手千眼观音像。这两幅千手千眼观音像以线写形，以色显容，用遒劲有力的线条勾勒人物轮廓，轮廓内再淡施晕染，有些不施色彩却见肌肤，人们公认这是敦煌壁画的极品。”史小玉创作的千手千眼观音画像不但对后世的绘画艺术产生了重要影响，同时也给了舞蹈艺术家丰富的创作灵感。

1979年5月23日，由原甘肃省歌舞团（现甘肃省歌舞剧院）创作的舞剧《丝路花雨》正式演出后，迅即在神州大地上引起轰动，被称为中国舞蹈发展史上的里程碑和民族舞剧的经典。2000年，由兰州歌舞剧院编创的四幕民族舞剧《大梦敦煌》，尽了博

大精深的石窟艺术、浓郁的佛教文化及西北的风土人情。千手观音、飞天神女等经典壁画形象也因《大梦敦煌》的传播成为敦煌文化最典型的代表。舞剧所到之处，观众无不为其的气势和力量所震慑。2004年，甘肃省歌剧院又创作出

了集中国古代歌舞乐表现形式于一体的大型乐舞《敦煌韵》。《敦煌韵》将“月牙神女”、“美音鸟”、“千手观音”等神话传说搬上舞台，充分表现了中国古代乐舞的精髓及敦煌壁画、音乐、诗词赋的瑰丽与博大精深。

30多年来，带有千手观音形象的四部舞剧、乐舞足迹遍布祖国各个城市及世界各地。通过演出交流，剧组把敦煌带到了世界各地，也将千手观音形象推向了世界，向世人展示了中华民族伟大的文化和历史。