

從敦煌畫壁談
古代建築壁畫
之製作方法

蘇瑩輝

北涼彌勒佛(頭部)像
第 275 窟北涼彩塑彌勒佛(頭部)像及重修時之宋代畫壁。
(此窟係十六國時創建，宋代重修。)

我國的「壁畫」見於記載最早者，似為《孔子家語》一書，如：繪周公圖像於明堂之墉。又云：「孔子於周明堂，觀堯舜之容，桀紂之像。」其後王逸《楚辭章句》云：「楚先王之廟，圖天地山川神靈，琦瑋僑佹。」述賢聖怪物行事，是為壁畫之最早者。漢初則《文苑英華》稱：「文帝三年，於未央宮承明殿畫進善旌、誹謗木、敢諫鼓。」《漢書·郊祀志》云：「武帝作甘泉宮，中為臺室，畫天地太一諸鬼神。」又《蘇武傳》云：「宣帝甘露三年，畫諸股肱人像於麒麟閣。」《趙充國傳》：「圖充國像於未央宮。」而《景十三王傳》稱：「海陽嗣，十五年坐畫屋為男女裸交接。置酒，請諸父姊妹飲，令仰視畫。」此則後世春畫之濫觴也。餘若周公禮殿、魯靈光殿，紀載尤眾。其進而為石刻者，則如《水經注》所記之李剛石室及魯恭祠廟，米芾《畫史》所紀之朱浮墓石壁，《隸續》所紀之不其令董恢闕及孝堂山祠、武梁祠皆是也。

其後壁畫益盛，不勝枚舉，遂為藝事中心，唐代尤冠絕古今，迄宋、元而漸衰。其所畫者，周及漢時，多為聖哲功臣帝王禮俗等，鬼神之畫甚少。佛畫始於漢代；東京尤盛。南北朝以來迄於李唐，大都釋道鬼神梵天地獄，以宗教畫獨多（現存者則以敦煌壁畫與紙、絹本佛畫居首）。山水畫盛於唐時，而花竹動植蟲魚，亦皆興起，至宋漸衰歇。元、明以降，遂寥落無聞。其衰息之故，殆有三因：一為文人畫之勃興。文人畫與匠畫分途，俗有所謂士氣、匠氣之別。而壁畫成為工匠專業，文人鄙棄不屑為，遂專力於絹素。二則宋、元以來，佛教殊少

隋代壁畫一佛二菩薩
第 390 窟(隋建，五代重修)北壁繪跏趺坐佛及左、右
脇侍菩薩立像各一。

西魏壁畫比丘供養像列

第 249 窟北壁西魏比丘供養像列

西魏壁畫菩薩對話像

第 285 窟西魏菩薩對話像

西魏壁畫一佛二菩薩像及男、女供養像例
第 285 窟北壁佛像下男、女供養者像列
(在佛座下與男、女像列間方塊處，
為大統四年發願文，字多漫漶。)

莫高窟西夏壁畫 ——回鶻王禮佛圖說

在敦煌莫高窟第 409 窟東壁門南繪有「回鶻王禮佛」一圖，此窟建於西夏時，後經清代重修。按西夏黨項少數民族政權，與回鶻關係密切，而兩地文化交流亦較密切，莫高窟壁畫中留下的回鶻族供養人畫像，亦不在少數。

此窟回鶻王畫像，面形渾圓，臉腮肥胖，高高的鼻梁，柳葉形的眼睛，禿髮，頭戴高而尖的桃形雲鏤冠，冠後垂帶（呈白色）。看圓領窄袖團龍袍，腰束革帶，佩韜鞬七事：刀子、礪石、解結錐、荷包等物，腳穿白色氍靴。手持香爐，作禮佛狀。像前立太子，雙手捧盤，內盛壺、寶珠等供物。身後，隨從七名侍衛，一人張傘，兩人執雙龍紋翬扇，其餘執鐵爪籬、握寶劍、抱弓箭。畫像形式與漢族供養人像無異，技法則承襲唐宋畫風。

迴鶻王禮佛圖 西夏 409 窟 228×172.5 厘米
楊麟翼臨

西魏壁畫供養人像
第 285 窟北壁西魏供養人像。
(中立者豪族，其右為女尼；左為侍婢)

西魏壁畫男供養者像列
第 285 窟北壁西魏男供養者像列。

西魏壁畫供養者像及侍從行列 第 288 窟西魏供養者像及侍從行列。

西魏壁畫供養者像 第 285 窟北壁第一區左側西魏供養者像列
(其右肩側之題名職銜, 多已漫漶難辨認)。

北周壁畫狩獵圖 第 299 窟北周睽子本生(故事部分)射獵圖。

高僧大師，寺觀莊嚴與宗教狂熱，皆遜於唐，故崇飾亦寡。三則宋元以來，一變唐人莊嚴繁富之畫風，而為雅淡超逸。元人更尚枯木竹石等簡筆之品，以壁畫為俗事。此蓋亦壁畫驟衰之因歟？

自北涼以迄元初的壁畫保存較多者，首推敦煌千佛洞(古名莫高窟)。壁畫之製作，計分四種：(一)直用粉壁為地，而施以彩繪者。(二)粉壁彩繪既成，更於壁面塗以油類，以防脫落污損者。此二種當建築物毀滅時，壁畫亦同時毀滅。(三)壁上張氈以為地，氈上更施以粉漆，然後作畫其上，其制最精；隋、唐時北方寺院為多。(四)用麻紙或粗絹為地，繪畫既就，然後裱背於壁上。亦有裝作屏風，嵌入壁間者；宋、元時南方寺院為多，此二種當建築物將毀滅時，可以捲取移動。今日壁畫之尚有少數能留傳人間者，均此種製作也。筆者五十年前，居莫高窟下一載有餘，在 467 個洞窟(大、小不一)外雖曾走馬看花式有一兩次，而經常摩挲、欣賞(壁畫、彩塑)於其間的，只不過二十來個底層的洞窟；主要對象，却是各窟甬道(門洞)兩旁的供養人像(功德主)題名(含姓名上的官職、勳、散)而已。

北周壁畫女供養人像列
第 428 窟中心柱、基壇北面北周女供養像列。

北周壁畫胡人馴馬圖
第 290 窟中心柱下北周胡人馴馬圖。

中磨壁畫菩薩像
第 237 窟西壁龕頂南側中唐畫菩薩像四尊。

五代壁畫曹議金妻、女供養像列
第 61 窟(創建於五代,元初重修)東壁
下方五代曹議金妻、女(右肩旁均有題
名,尚可辨認。)四身供養像列。

著者現任國立故宮博物院顧問
國立台灣師範大學美術研究所教授

