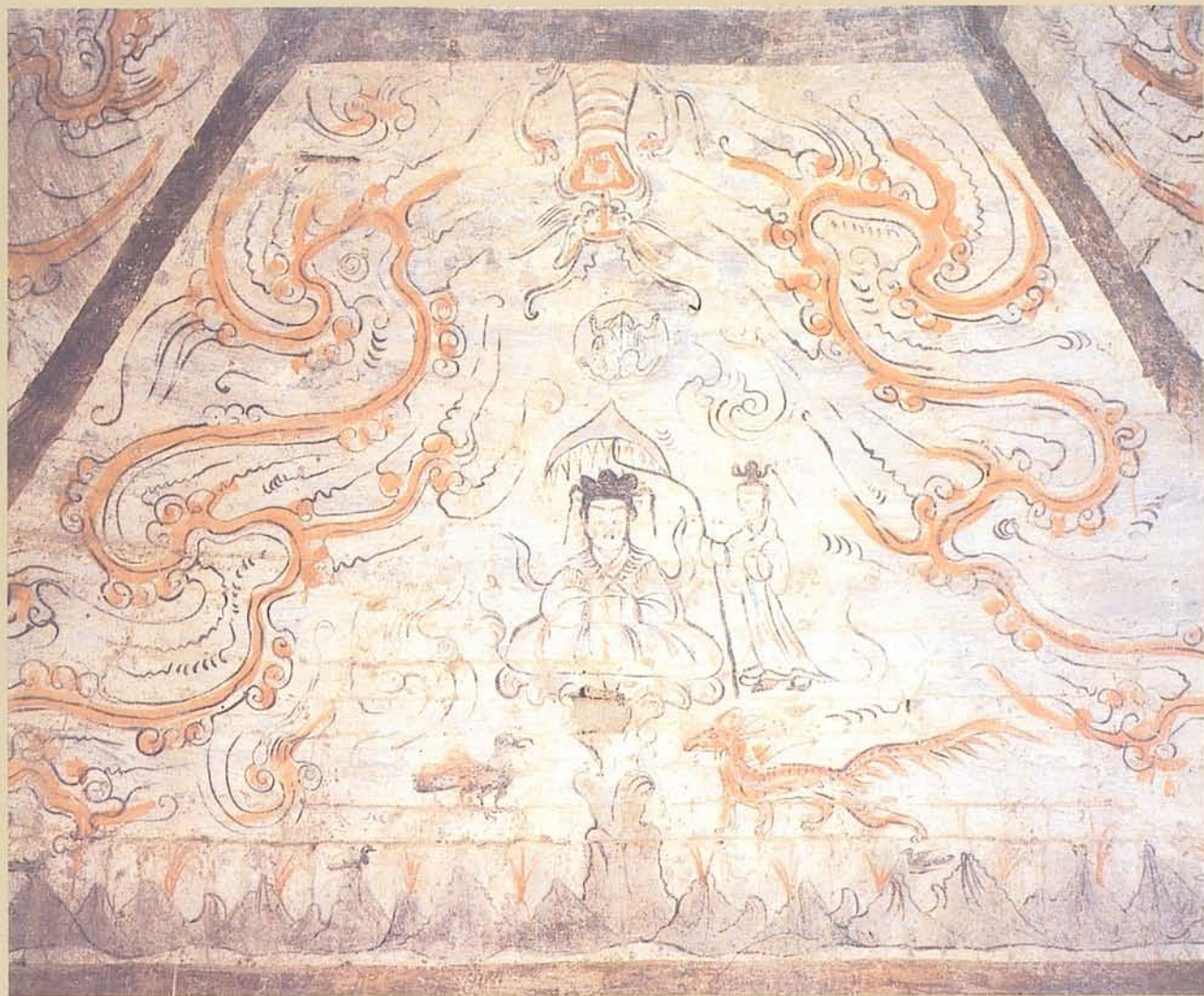

敦煌壁畫的題材與技法概述

蘇瑩輝

▲甘肅省 酒泉 丁家閘五號墓 十六國·北涼墓畫〈西王母和月〉

我國河西地區的漢、晉繪畫，從藝術風格與題材來講，往往來自中原。舉例言之，如：居延木簡、版面上的古拙畫風和東漢銘旌上的日月圖象，皆與洛陽西漢墓的壁畫相同。而河西魏、晉墓室壁畫，在時間上，正處於石窟寺藝術產生之前，例如一九七七年酒泉丁家閘五號墓十六國時期大型壁畫的發現，

除了若干墓室頂部的結構帶有弧度的覆斗頂式，是和莫高窟第二四九、二八五等窟相同外，其畫面亦有日月圖象和天上的仙境（如東王公、西王母、羽人、白鹿等）；不僅開啟了敦煌北朝壁畫的取材對象，且亦與麥積山一一五窟的「天際仙山」等題材近似。而莫高窟第二五四、二五七北魏窟，炳靈寺北周第

六窟中，又都有天上仙山的背景。至於丁家閘墓室窟頂下部四周，環繞著鳥獸出沒的仙山畫面；在莫高窟的北朝諸洞中，亦復數見不鮮，這些壁畫上所出現的「仙山」，也是和當時酒泉一帶所流行的神仙思想相關的。在嘉峪關新城一號墓的棺蓋內畫的伏羲、女媧，酒泉下河清魏晉墓室壁畫中，亦繪有羽人、

▲甘肅省 酒泉 丁家閭五號墓 十六國·北涼墓畫〈白鹿、羽人和“湯王縱鳥”〉

麒麟等。這些出土的魏、晉、十六國繪畫，它表明河西地區佛教盛行前，神仙思想有巨大之影響，雖若後世號稱「千佛洞」的莫高窟早期壁畫，亦不例外。

其次要談的，便是早期敦煌畫藝的導流問題，從新發現的山東嘉祥英山一號墓的隋初壁畫看來，此墓「天象圖」裡的月亮，雖然不是新題材，但月亮裡的桂樹，為落茄點或濃淡間用的水墨畫法，則是創新。至於該畫「徐侍郎（名敏行）夫婦宴享行樂圖」和「徐夫人出行圖」等畫面裡描繪人、物的題材，如畫一人持肉飼犬，一犬跳起接

食，一犬伏地搖尾乞憐，構圖層次分明；有些可和河西壁畫墓、石窟寺（包括莫高窟北魏、北周、隋初壁畫）壁畫取得印證，有些則形態多變，刻劃入微，使觀者有引人入勝的感覺。

莫高窟早期壁畫中的供食者和世俗題材的藝術表現方法，與敦煌迤東的窟寺壁畫（如永靖炳靈寺西秦壁畫）和魏晉墓室壁畫相同或相近，而畫從外傳入的佛教題材時，兩者表現之方法，則有差異。這一點，近人張朋川氏認為在炳靈寺一六九號窟的西秦壁畫裡表現得頗明顯。他並推測當時畫工在處理不同

的題材時運用著不同的手法，而且逐步地將外來技法吸收融合在我國傳統藝術中。吾人從這些方面，可以看出北朝佛教繪畫藝術，是在繼承我國藝術傳統基礎上吸收外來技術之長而向前發展的，它也為敦煌等佛教繪、塑藝術進一步發展奠定了雄厚的基石。

關於敦煌壁畫的技法，試舉實例數項如後：

莫高窟第二五七、二七二號兩窟（皆屬北魏）壁畫用土紅色作底的畫法，一九六九年冬，我在錫蘭波侖拿拉哇（Polonnaruwa）的窟寺頽垣上，見到殘存壁畫的粗樣作

▲甘肅省 嘉峪關 西晉墓室壁畫〈牧馬〉

▲甘肅省 嘉峪關 西晉墓室壁畫〈牛耕〉

▲敦煌 莫高窟 二四九窟 窟頂

底之紅色線條，與敦煌所見者相似，以為二者同是淵源於印度，其後十年起，訖於近今，迭見《文物》月刊報導嘉峪關新城和酒泉附近的魏、晉壁畫中，早已出現過用土紅色線描起稿的情形，才恍然覺悟莫高、榆林二窟壁畫起稿打底的技法，原皆傳承於中國。

自一九五九年至一九七九年間，河西一帶（主要是嘉峪關新城和酒泉的下河清、石廟子灘等處）魏、晉的墓室壁畫大量出土後，對於繪畫技藝有高度發展的，厥惟「線描」一項。中國的線描畫法，從東漢以迄魏、晉時期，即以線描為主，

線描畫法見於河西墓甕、壁畫、畫稿者，可分三個類型：

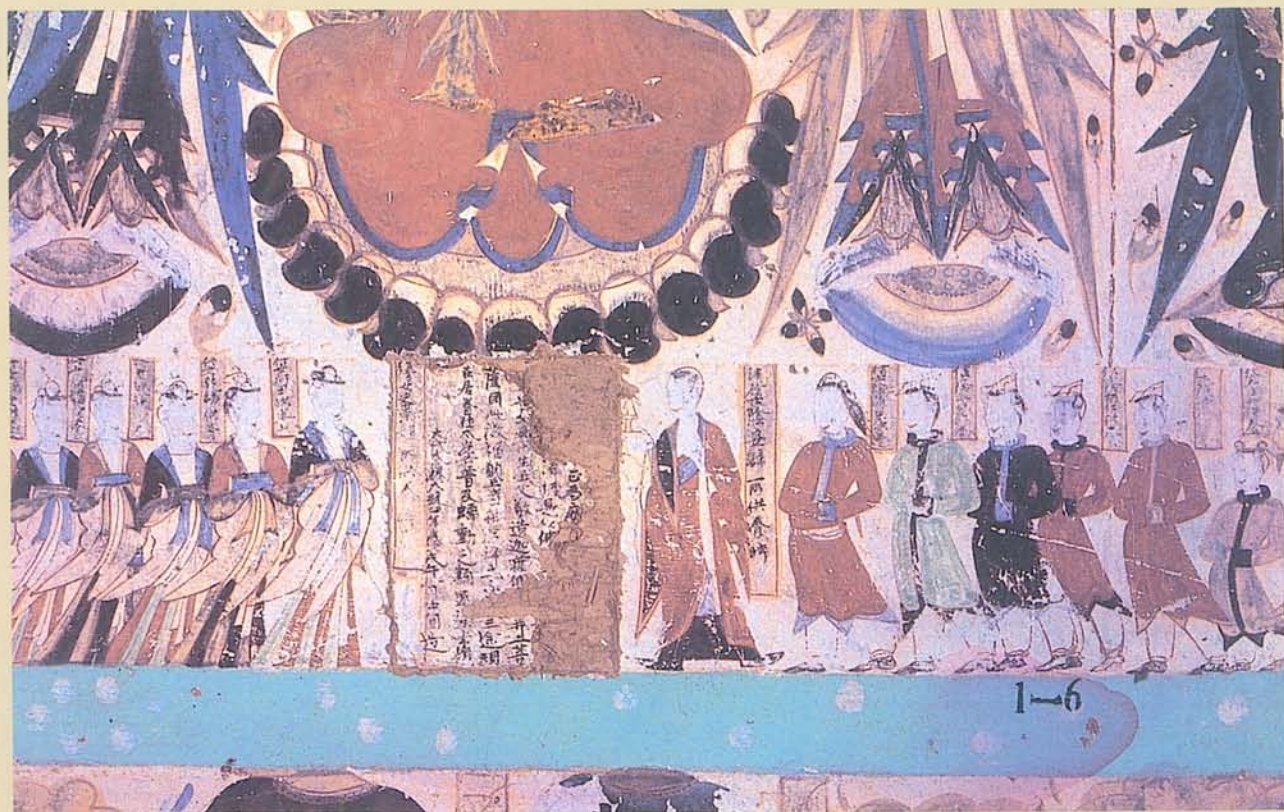
①嘉峪關新城墓室壁畫，屬於頓挫分明，粗細變化較大的線描（後世稱這類線描為「蘭葉描」）。

②酒泉下河清、石廟子灘墓室壁畫，屬於勁細如鐵絲的線描（吐魯番地區西晉前涼墓的壁畫與畫稿的線描風格，也屬於此類）。

③敦煌佛爺廟翟宗盈墓（一九四四年掘出）、酒泉崔家南灣墓室壁畫與翟墓的照牆畫甕等，屬於粗豪奔放的線描（翟氏墓葬的下限，也可能晚至十六國時期）。

上述風格多樣的線描，反映了

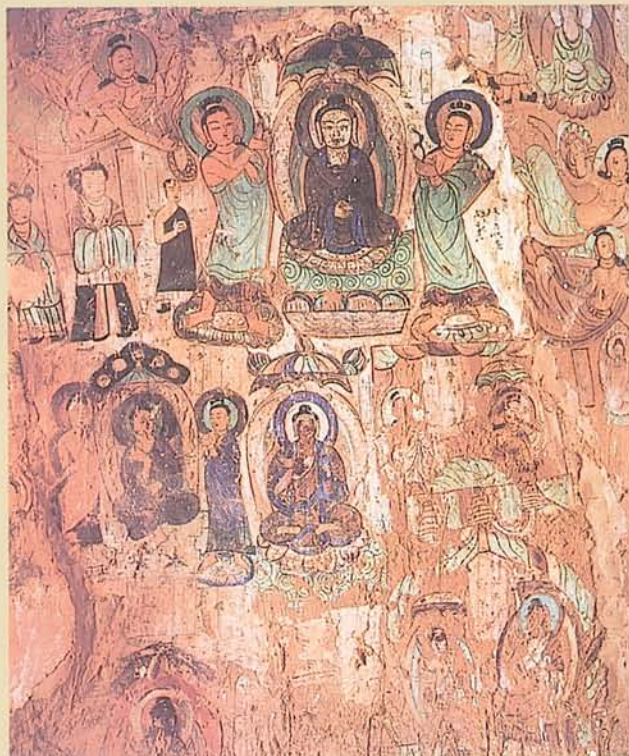
魏晉時期繪畫技術方面的發展與提昇。至於線描導流方面，除了莫高窟北朝和元代洞窟部份的畫法是用「蘭葉描」外，近年發現的丁家閘十六國時壁畫墓中的「燕居行樂圖」所用的畫法，係以均勻柔和的細線來描繪人物的面部；亦或以輕妙靈逸的用筆摹繪墓主人飄拂的長鬚。而畫案桌器皿，則用飛舞的孤線，可謂極「線描」運用之能事。若謂此墓線描畫法為魏、晉到北朝、隋初（嘉祥英山一號墓畫，繪人物皆用鐵線描；繼承魏、晉以來的傳統鈎線塗彩方法）時期的跳板，似乎尚近理實。

▲敦煌 莫高窟 二八五窟 北壁中層〈供養人〉

▲炳靈寺石窟 一六九窟 西秦 禪定圖之一局部〈供養人〉

▲炳靈寺石窟 一六九窟 西秦 〈禪定圖·說法圖〉

▲敦煌 莫高窟 二七二窟 北魏壁畫以土紅色作底

▲敦煌 莫高窟 二四九窟 窟頂南披〈西王母〉

還有一點應強調的，便是莫高窟二八五窟西魏時期的「鬥雞圖」，與丁家閘壁畫很相似，可以看出明顯的承襲關係。莫高窟有不少的北朝洞窟中精細入微的畫風，遒勁而曼妙的線描、卷軸畫式的構圖、清秀挺峭的造型，皆和丁家閘墓室壁畫的傳統藝術風格一脈相承，雄辯地說明了即使在魏晉南北朝時期佛教藝術興起時，處於河西走廊的墓室壁畫與石窟寺壁畫也都是在深厚的傳統藝術基礎上，不斷地吸收融合外來藝術的若干優點而加以發展創新的！

位於絲綢之路東段「河西走廊」（大部分在甘肅西部）的漢晉繪畫，從風格和題材來講，大都來自中原內郡，已見上文論述。由於魏晉時在河西的壁畫墓，適當石窟寺藝術產生的前夕，它正為研究中國石窟寺藝術淵源問題提供了重要資料。而中國石窟寺藝術，是在傳統藝術基礎上吸收外來文化發展起來的，如河西的敦煌莫高窟、安西榆林窟、金塔寺石窟和永靖的炳靈寺石窟中十六國與北魏壁畫上的各種線描畫法，都能夠在河西魏、晉墓室壁畫中找到。

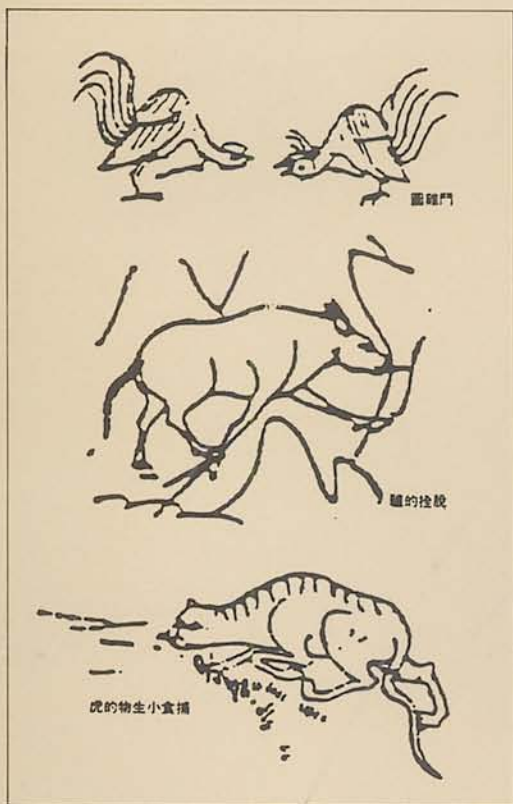
再看西晉到前涼這一階段，河西地區墓室壁畫的題材，隨著社會風尚的轉變，反映現實生活的題材，逐漸衰竭；擬撰（構想）的仙靈異獸的題材，顯著增加。它們的藝術形式是：作風趨向精細，造型漸變為秀長；色彩由熱烈轉為清冷。與此同時，佛教漸趨興盛，墓室壁畫裡「蓮花」紋飾增多。它提供了早期佛教美術發展的一些情況。自茲厥後，如輝煌璀璨的唐代壁畫藝術，更屬多彩多姿！

▲敦煌 莫高窟 二四九窟 北披局部
〈羽人〉

▲敦煌 莫高窟 二四九窟 北披局部 〈狩獵〉

▲敦煌 莫高窟 二五七窟 天上仙山之景

▲敦煌 二八五窟 西南一角

