

從敦煌石窟的雕塑、壁畫看中 外文化交流與生活共融

從敦煌石窟的雕塑、壁畫看中外文化交流與生活共融

本節學習重點

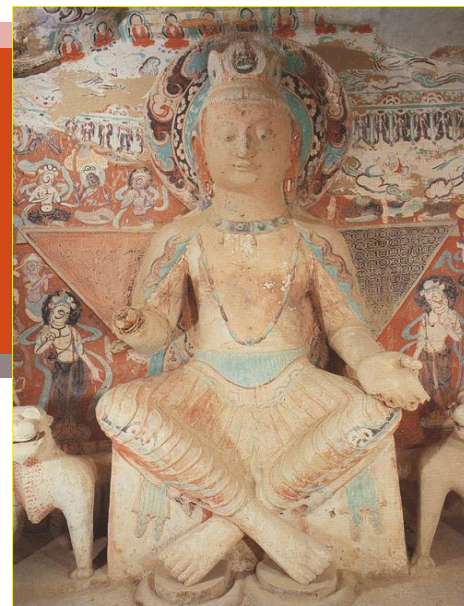

1. 從敦煌石窟之雕塑、壁畫看中外藝術文化的交流。
2. 敦煌石窟之壁畫看中外生活的互動。
3. 敦煌石窟之歷史價值。
4. 掌握閱讀和運用文獻及圖像能力。

中外文化交融從**雕塑**見到.....

莫高窟最早期
洞窟雕塑

十六國莫高窟第275窟

彌勒菩薩塑像高3.40米，揚掌交腳坐獅子座上。塑像造型雄健，面相豐圓，神情莊靜，高髻寶冠，發披兩肩，上身半裸，肩掛披巾，腰束羊腸裙。

莫高窟最早洞窟的塑像造型與衣飾是中原與西域佛教藝術的融合。

中外文化交融從**雕塑**見到.....

唐代莫高窟 佛像雕塑

初唐莫高窟第205窟

洞窟正中有一尊斷臂菩薩像，上身裸露，項飾鏈珠，胸飾瓔珞，胸部豐滿，腹部微鼓，體態纖巧，富有彈性，姿態典雅，莊重大方，給人一種充滿生命活力的健美形象。無論從她的體態、面部表情，還是服飾上看，都表現出一種安詳、自信、得體的真實感。致使人們稱她為莫高窟的「維納斯」。

- 唐代佛像造型、服飾、雕刻藝術有著明顯的變化，仿照真實的人物形象，合乎人體的結構。另賦予其感情及豐富的精神面貌，顯得活力充沛。

唐、宋莫高窟佛塑的衍變

中國佛像造型、服飾、雕刻藝術隨各個朝代的文化不同，顯得千姿百態。

右脅侍菩薩
中唐莫高窟第194窟-
西壁

- 莫高窟唐代初期的塑像，克服了隋代比例不對稱的毛病，大多盤膝端坐，形態更接近于現實。唐代匠師在塑造佛和菩薩時，仿照真實的人物形象，豐潤的肉體，合乎人體的結構。另賦予其感性的一面，面相溫和、慈祥、自信，莊嚴鎮定。使觀者精神與之相通，激起其虔敬與親切，具有生命活力的感覺。

- 到了宋代，受宗教藝術日益世俗化的影響，佛像已經完全人間化及世俗化，比唐代更寫實，更具有人情味。

中外文化交融 — 從敦煌飛天說起.....

分期	朝代	特徵
早期	北涼、北魏、西魏	模仿萌發期
中期	北周、隋	轉型創意期
盛期	初盛唐、中晚唐、五代	定型鼎盛期
晚期	宋、西夏、元	程式化衰落期

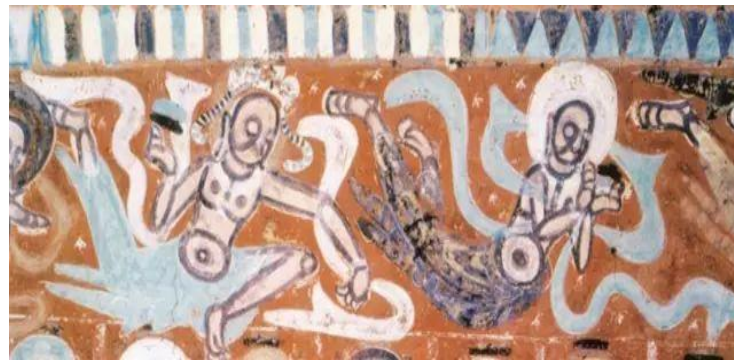

飛天是佛教造型藝術。飛天的形象來自印度神話中樂舞的天人。為天樂神，能歌善舞。從敦煌石窟飛天的衣飾，外形足見中西文化的交融。

早期（北凉、北魏、西魏）模仿萌發期飛天

十六國 莫高窟第275窟 北壁

印度式飛天

十六國 莫高窟第272窟 南坡

飛天上身袒裸，雙手合十，粗線暈染，簡練粗獷。簡單數筆可看出動作的張揚和關節的屈伸，頗有印度畫風。

早期（北凉、北魏、西魏）模仿萌發期飛天

十六國 莫高窟第272窟 窟頂北披飛天

- 眾飛天穿上長裙白、赭、黑、綠色相間，巾帶飛舞。
- 飛天頭有背光、男貌，面相橢圓，大眼、高鼻、小嘴、額上點吉祥痣，**有明顯的印度風格。**

早期（北凉、北魏、西魏）模仿萌發期飛天

西域式飛天

西魏莫高窟第249窟 西壁龕頂

飛天為白鼻白眼的西域式“小”字臉，袒裸上身，著長裙披長巾，一身用手拍擊齊鼓，另一身吹奏豎笛。變色後的膚色仍見凹凸法暈染效果，有明顯的西域風格。

早期（北凉、北魏、西魏）模仿萌發期飛天

中原式飛天 西魏莫高窟第285窟 南壁

伎樂飛天頭梳雙髻，上身挺立，揮手擊鼓。羊腸裙成銳角拖長裹足，長巾飄飛。這飛天身材比例逐漸修長，有的秀骨清像造型，有由男性轉為女性的趨勢，動態極富韻律感，已現中原之風的顯著標誌。

早期（北凉、北魏、西魏）模仿萌發期飛天

西魏莫高窟第462窟 窟頂

飛天頭梳雙髻（又稱飛天髻），有赭紅色頭光，雙手彈奏樂器，身著中原漢式大袍，披飄帶，袍下擺在風中呈牙旗形翻卷，呈現出飛動感。白髮，未著色，肌膚用中原式暈染法，層次清晰可見，服飾色彩鮮豔如初。

中期（北周、隋） 轉型創意期 飛天

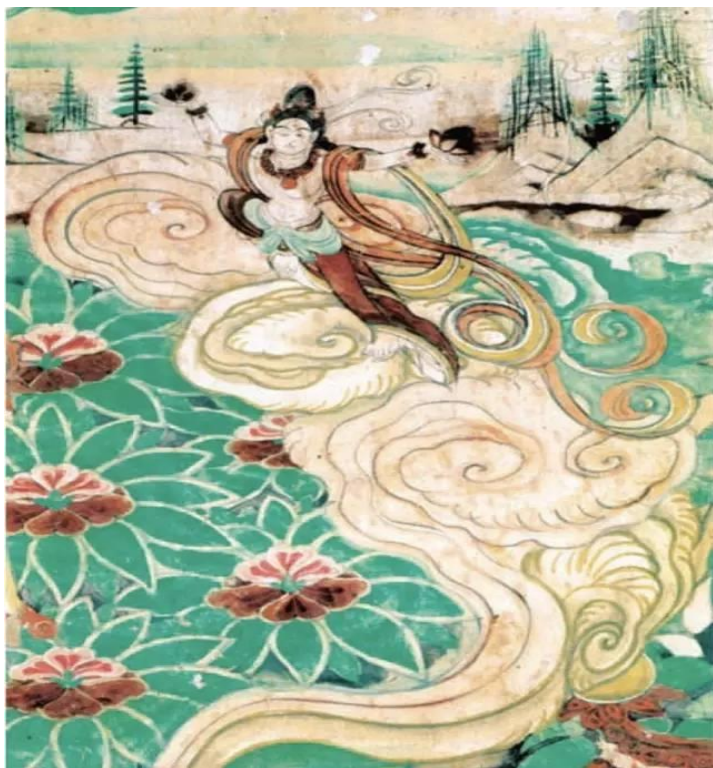
北周莫高窟第296窟 窟頂北披飛天

轉型？
創意？

- 飛天髮束巾帶高聳，長眉細眼，雙手拈花，上身著有領小襖，下著牙旗形長裙，身後的尖角飄巾逶迤空中。這種形象明顯是中原少女的寫照。

中期（北周、隋） 轉型創意期飛天

中唐 榆林窟25窟 北壁

中唐飛天在雲端雙手捧花飛翔，肌膚豐滿而白皙，是典型的中唐少女形象。巾帶舒卷自如，線條圓潤，紅褲綠帶和綠葉紅花相襯，色彩鮮明、簡約。全備**中原**的風格。

從飛天看見的文化交融

飛天從印度經過西域傳到中原，經過了一千多年的衍變和發展，日漸完美，形成了中國化的造型。伎樂飛天在敦煌石窟已成為主題。

北朝早期石窟的飛天尚保留著印度、西域飛天的形象。基本特徵是上身袒裸、披上巾、露臂、繫長裙。身形粗壯，「U」字形身姿，造型樸拙，色彩厚重。北魏飛天漸露中原風，體態輕柔，出現男性轉女性趨勢。至西魏時的飛天已出現中原式的飛天。

隨唐代出現的經變說法圖畫的出現，漸沖淡了宗教氣氛，飛天造型上貼近現實生活，飛天的臉型也轉為中原的面孔，甚至把飛天也繪成最具時尚的女性寫照，有著鮮明的中原特色和民族風格，往後朝代的飛天已全中原化，無復西域的影象。

中外文化交融 — 從樂器展現.....

壁畫上的樂器
是從西域傳入
的嗎？

北魏莫高窟第251窟南壁

圓形琵琶

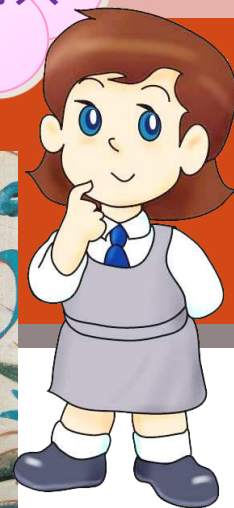
西魏莫高窟第288窟南壁

橫笛樂伎

西魏莫高窟第285窟南壁

飛天擘箏篴

隨著絲路的暢通和印度佛教的傳入，中原與西域音樂的交流日趨廣泛，豐富了中原的樂律。

中外文化交融 – 從**舞蹈**展現.....

胡旋舞

莫高窟第220窟南壁 西方淨土變

洞窟中描繪的舞伎兩腳足尖交叉、左手叉腰、右手擎起。
全身綵帶飄逸，裙擺旋為弧形，十分美麗。

胡旋舞原是流行於西北少數民族及中亞一帶，後來經過絲綢之路傳入了中原。此時傳統樂舞日趨衰落，學習胡舞成一時風尚。胡旋女身穿輕薄的貼身舞衣，身披薄紗巾，伴隨着撥樂器和鼓笛聲，在小圓地毯上旋轉。這種以明快的節奏和飛轉的舞步，迅速為唐朝天子入迷，致使當時「妻妾人人學圓轉」。

從敦煌樂舞盡見的文化交融

隨著絲路的暢通和印度佛教的傳入，中原與西域音樂的交流日趨廣泛。據記載，張騫通西域後已引入西域樂曲及樂器。至北周武帝時，西域龜茲、疏勒等地的樂師、舞人紛紛來到長安，帶來了五弦、琵琶、箜篌、羯鼓等樂器及樂律，後來更演變出隋唐音樂二十八調。

所謂敦煌舞，泛指敦煌壁畫中的形形色色的舞蹈姿態。當中從表演形式上可分為「帶舞」、「劍舞」、「鼓舞」、「琵琶舞」。從民族風格上又分為「胡騰舞」、「胡旋舞」、「吐蕃舞」，還有「獨舞」、「雙人舞」、「女子群舞」、「手姿舞」等等，千姿百態，精彩紛呈。

莫高窟敦煌石窟中的音樂、舞蹈藝術形象，反映了古代中原與西域的聯繫和文化交流，薈萃了中西樂舞藝術的精華。

敦煌石窟壁畫看經變

你知道壁畫中的
經變故事
嗎？

佛教經變故事篇

盛唐莫高窟第45窟南壁

觀音經變之救劫難

西夏榆林窟第3窟-西壁

普賢變之唐僧取經圖

敦煌石窟壁畫看歷史

你知道壁畫中的
歷史故事
嗎？

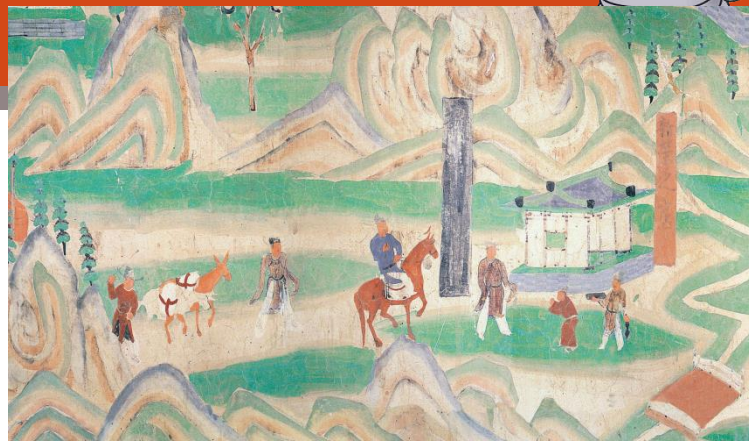
歷史篇

初唐莫高窟第323窟北壁
中國佛教史跡畫

張騫出使西域到達大夏國

五代莫高窟第61窟-西壁

五臺山圖之新羅送供使

敦煌石窟壁畫看當下

你知道他們
幹甚麼嗎？

生活篇

盛唐莫高窟第23窟北壁

耕作

五代莫高窟第61窟西壁

生畜飼養欄

五代莫高窟第61窟西壁
五台山圖

踏碓

推磨

敦煌石窟壁畫看當下

你知道他們
幹甚麼嗎？

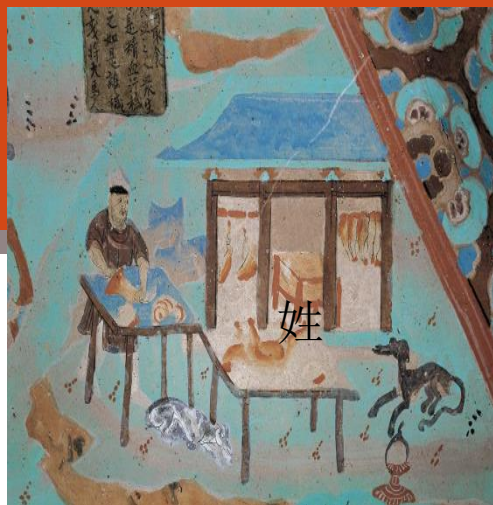

生活篇

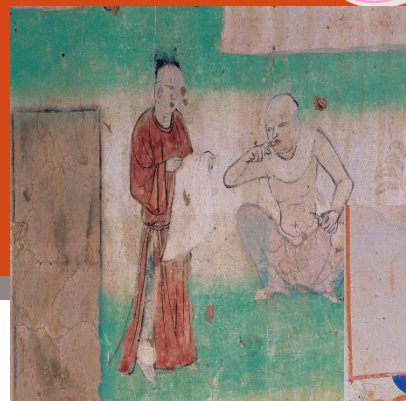
西魏莫高窟第49窟 窟頂

狩獵圖

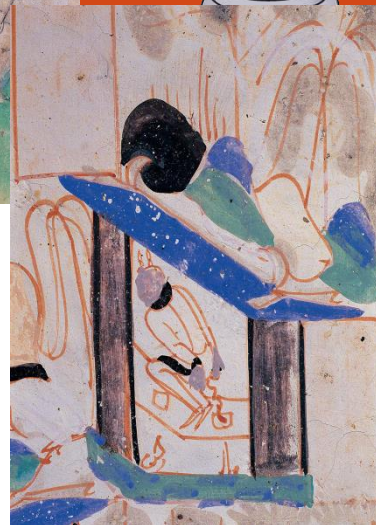
五代莫高窟第61窟西壁

肉坊

晚唐莫高窟第159窟頂

淨齒

蹲廁

在莫高窟各個時代的壁畫中，均有反映當時的一些人民幹活及社會生活的場景，這不僅記錄了中外文化交流的歷史事實，細看其中，古今生活也相同。

敦煌石窟壁畫的動物世界

動物世界

你看見壁畫中的動物嗎？

還有其他動物嗎？

北周-莫高窟第296窟-窟頂東披

騾馬 駱駝

西魏-莫高窟第249窟-窟頂北披

野牛

敦煌莫高窟的歷史價值

➤ 莫高窟是一座集石窟建築、雕塑、壁畫和經洞遺書的大型石窟寺。精妙絕倫的彩塑、宏偉瑰麗的壁畫和包羅萬象的古代遺書，創造了世界現存最偉大的佛教藝術博物館。

➤ 石窟內豐富的文物，為研究十六國至元明時代的文學、宗教、語言、政治、經濟的材料，亦為中外交通史提供了極為寶貴的資料。

➤ 在莫高窟各個時代的壁畫中，有反映當時人民幹活及社會生活的場景、衣冠服飾制度、古代建築造型以及音樂、舞蹈、雜技的畫面，也記錄了中外文化交流的歷史事實，為研究4世紀到14世紀的中國古代社會提供了珍貴的非文字資料。

