敦煌壁畫的創作(上)

陳國寧 文化學院

專著

自從敦煌石室的文物發現之後，這個曾在歷史上光輝過數百年的地理要衝，又開始眩耀於世。但這再春的光輝非復地理、政治、交通的重振，而是近世中外學者對這史蹟寶庫的鑽研，在學術上發揚其文化，使之蔚爲顯學——「敦煌學」。

四十餘年來「敦煌學」的研究有了不少成就。在今日學術分類的方法下，「敦煌學」也別爲「中亞歷史、地理、語言，種族、社會、經濟、宗教、文學、藝術」數方面來分門研究。在敦煌的藝術研究方面，自從斯坦因（Stein）與伯希和（Pelliot）發表了敦煌壁畫、卷軸畫等的圖片資料之後，受西歐影響的日本學者大谷光瑞、橘瑞超等繼之考古甘新。敦煌藝術的實際資料陸續發表。又至一九四四年中國在千佛洞成立國立敦煌藝術研究所，也開始了研究與整理的工作，蘇瑩輝先生說：「羅寄梅先生曾花上兩年的時間，把千佛洞的全部壁畫攝影竣事；分爲『選集』與『圖錄』兩部份，他的圖片數量固屬空前，其景照技法，視伯氏亦有過無不及」，很可惜的，筆者一直沒有看到羅先生的發表，但願他這份寶貴的資料，早日公諸於世。

到一九五六——九年左右匪敦煌文物研究所發表了「敦煌藝術」一冊，其中壁畫圖片二百餘幅。又匪中

央美術學院發表了「敦煌壁畫臨摹選集」圖片有數十幅。以上這些都是關於敦煌壁畫的圖片資料方面，比較系統性的發表。至於對壁畫的內容研究方面；日本學者松本榮一氏在昭和十二年發表「敦煌畫の研究」之後，關於壁畫內容研究，可以說後無來者，雖然日後中外研究敦煌藝術的學者，也發表過一些關於敦煌內容的敍述與報告，但多屬實際觀察遺蹟後，對內容的記錄敍述與報導，沒有更深一層的涉及到壁畫內容的研究，與其藝術精神之眞正所在，甚至潘絜茲氏在「敦煌莫高窟」一書中，對佛本生圖中一些自我犧牲救衆生的故事場面曰爲：「這種佛教消極自殘的思想」。實在是對敦煌藝術本有的佛教精神一個很大的錯誤觀念。

數十年來由於「敦煌學」的分類研究，所以在藝術方面研究的成果，幾乎局限在「造型」——色彩、線條、筆法，風格上的研討，並沒有將敦煌藝術的精神會通出來。敦煌藝術中大部份是屬於佛教的題材，自然會有强烈的宗教藝術氣息，當時的繪作者，亦必然是受宗教精神之鼓舞而努力。故而，佛教思想與精神必融於藝術作品之中，所以研究敦煌的佛教藝術時，不可忽視這藝術中的宗教精神。

歷年來對敦煌佛教藝術研究未能深入其中，這是由於最初去考察發現敦煌資料的多屬考古學者、歷史學者、地理學者等，多重視有關學術的考據內容，對藝術有研究又通徹佛法精神去敦煌研究的學者甚少見之。所以在這種情況下，對敦煌佛教藝術有蘊藏深意之著作研究尚未多見，而敦煌佛教藝術的精神與內容是有待更深一步去研究的。

因此，研究敦煌藝術，不僅是知道「歷史」、「地理」與藝術有關——由史、地的變遷看風格的轉變；「宗教」與「文學」對於這藝術的內涵更有密切的關係——由當時宗教，文學的思想看藝術的精神與內容。敦煌地理與歷史的影響，對藝術風格的變遷關係，已有了不少人作了深切的研究，因此筆者在此研究敦煌的佛教壁畫，重心置於敦煌的宗教與文學思想的影響關係，從思想的背景來看壁畫的精神，從佛教經典來研究壁畫內容之創作。

敦煌佛教壁畫的內容可分爲四類：㈠淨土變相圖。㈡經變圖。㈢諸佛圖像。㈣供養人圖像。第四類壁畫的創作是施主「立功德」後爲自己留下的繪像，或作構圖的陪襯之用，本文論述以前三類爲主要對象。

一、論淨土思想引至之

創作

在敦煌所看到最早的壁畫，是魏晋時代的作品，內容多爲帶有濃厚西域風格的佛傳故事。到了唐朝，由淨土思想引起的壁畫佔了大半，像「淨土變相圖」、「西天的諸佛菩薩」、「淨土思想的部份經典變相圖」（如「維摩經變」）、欲立功德往生西方極樂的「供養人像」等。這都明確的顯示出淨土宗的信仰於唐時不止盛行於中原，在敦煌亦同樣的流行了。何以淨土信仰會帶來這種題材的壁畫呢？這便是由於淨土經典中的藝術境界所啓示的。

淨土宗那最令人嚮往的「極樂世界」，佛陀在說法時便將其景致敍述出來了，信徒繪師憑着經文對「西方世界」的描寫，加上自己主觀的藝術構想來創作，於是種種「淨土變相圖」便產生了。「淨土變相圖」在敦煌見到的大別爲三類：㈠「西方淨土變相圖」。㈡「東方藥師淨土變相圖。」㈢「彌勒淨土變相圖」。今試舉經文來看其中藝術境界之啓示。

㈠**「西方淨土變相圖」**：此類是敦煌壁上「變相圖」中最多見的，我們先看對西方淨土莊嚴最具描寫力的經文——阿彌陀經的敍述：

……極樂國土，七重欄楯，七重羅網，七重行樹。皆是四寶，周匝圍繞。……有七寶池，八功德水，充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道、金、銀、瑠璃、玻瓈，合成。上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃……而嚴飾之。池中蓮花，大如車輪。青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。……彼佛國土，常作天樂。黃金爲地，晝夜六時，雨天曼陀羅華。……彼國常有種種奇妙雜色之鳥……晝夜六時，出和雅音。……彼佛國土，微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作。……

寶臺樓閣，花飄樹搖，多麼令人嚮往的世界呀！

又無量壽經對西方極樂國除了與阿彌陀經有近似的描述：「……其講堂精舍宮殿樓觀，皆七寶莊嚴自然化成。」之外並述及諸往生者及諸天人之衣服飲食等等（因經文甚長不舉於此）。不但對景致人物（諸佛菩薩）之造型加以敍述，而且還有很多動態的描寫。又在西方淨土變相圖之左右兩列常常並繪「十六觀圖」。這「十六觀圖」的構圖，當然是從十六觀經（卽觀無量壽經）中得來繪作的啓示。十六觀中的每一觀，經文都有極莊嚴美麗的描述。十六觀是十六個不

同的境界，亦可說是當念佛觀照時，將可一一觀見這十六個不同的美麗世界，至十六觀想得道，一個完美的西方極樂世界即現。今摘觀無量壽經第六觀寶樓觀見之：

衆寶國土，一一界上，有五百億寶樓閣。其閣樓中，有無量諸天，作天伎樂，又有樂器懸處虛空。如天寶幢，不鼓自鳴。此衆音中，皆說念佛、念法、念比丘僧。此想成已，名爲粗見極樂世界，寶樹、寶地、寶池。是爲總觀想，名爲第六觀。

其餘十五觀名，一爲日想觀、二爲水想觀、三爲地想觀、四爲寶樹觀、五爲寶池觀、（六寶樓觀）、七爲華座觀、八爲像想觀、九爲佛身觀、十爲觀音觀、十一爲勢至觀、十二爲普想觀、十三爲雜想觀、十四爲上輩觀、十五爲中輩觀、十六爲下輩觀。（因經文繁長，不於此錄）十六觀圖往往上下左右順序列繪於「西方世界圖」之兩列，合稱爲「觀無量壽經變圖」。

由此可知，「極樂世界」是彌陀淨土的精神境界。經過繪師想像力的表現，呈於壁上。繪師在創作「西方淨土變相圖」時，其構想是有據的——這便是淨土三經的揭示。

又西方淨土經文除揭示佛國之美麗莊嚴，超過世間一切富貴之外。引領衆生往生的「主人」——阿彌陀佛，及左右兩大脇侍菩薩（即「一佛二菩薩」——阿彌陀佛、觀音菩薩（立於彌陀佛左面）與大勢至菩薩（立於彌陀佛右面））。往往爲信衆獨立將之繪成一鋪，以示尊仰。或於修持念佛時以助「觀像念佛」之法門。

㈡**東方藥師淨土變相圖**：此類壁畫之題材是以藥師瑠璃光如來本願功德經爲主。經義是勸衆生，若能脩持此法門則能得當生福報。這種教化的方法，對一般百姓來說亦是相當引人的，誰人不望此生福壽，命終又得往一個極樂世界。又經文中提示出欲供養藥師佛須繪造佛像：

善男子，善女人等，欲供養彼世尊藥師琉璃光如來者，應選造立彼佛形像，敷清淨座，而安處之，散種種花，燒種種香，以種種幢幡，莊嚴其處。

故而信徒脩持時，必會依經所說繪立佛像。擴而大之，於供養地的壁面上便繪起大幅的「東方藥師變相圖」。故敦煌一切的變相圖，以數目來計，除了「西方淨土變」之外，「藥師變」便居第二的地位了。

至於藥師經文對「東方藥師淨土世界」的描述，亦與「西方極樂」有近似之處：

……彼佛土一向清淨，無有女人，亦無惡趣，及苦音聲，琉璃爲地，金繩界道，城闕宮閣，軒窗羅網，皆七寶成，亦如西方極樂世界，功德莊嚴，等無差別。

故在敦煌所見藥師淨土變相圖之構圖內容，幾乎與「西方淨土變相圖」等無差別，難以分辨，僅藥師佛繪於圖之中央手持藥壺，爲辨別之徵。

㈢彌勒淨土變相圖（見圖）：彌勒淨土往生之天國稱爲兜率天。彌勒淨土的經典主要是彌勒下生經與彌勒上生經。上生經是說彌勒上生兜率天，天宮中種種妙樂之事，此經於彌勒淨土變相圖的影響最大。於敦煌所見彌勒淨土變相之畫多是繪寫「兜率天」之樂事。經文對兜率天的妙樂描寫甚詳，亦類似西方極樂之「金石爲地」，「琉璃七寶爲閣」……的描述，故在敦煌所見「彌勒淨土」與「西方極樂淨土」、「藥師淨土」三類甚似，幾難分辨。以「彌勒淨土變相圖」爲體裁者，位居第三。

當然，「極樂淨土世界」是淨土宗持名念佛的一個精神境界，如果眞正到了「唯心念佛」而至「唯心淨土」，便是佛法的最高境界——「實相無相」，這個於藝術的美學觀點來說屬於「幻有」的境界，亦非屬實了。是則「西方極樂世界是阿彌陀佛唯心所造，吾人以念佛增上緣。以淨自心。清淨之極，卽證得眞心。眞心與彌陀眞心無二，故極樂世界，亦卽自己眞心所具之極樂，故云往生達自心，又自性本無生。在廛勞中不易證得，必生極樂后，方證無生。歸納釋之曰：能念之心，

彌勒淨土變相圖

即所念之佛，所念之佛，即能念之心，所生之極樂，即能生之心，能生之心即所生之極樂」。（見出苦飛杭何侃如偈）這是唯心淨土的最高境界，可以說是禪淨雙修法了。但中唐以前的淨土法門尚未盛行此脩持法；一般信徒崇尚往生淨土的信仰，對淨土極樂嚮往與念佛脩持崇拜，以期往生，是時俗所興。故而有對淨土境界祈幻的發生，而至有「淨土變相圖」之繪作。

二、佛經變文的流行對敦煌經變圖創作的啓示

在敦煌壁畫中，「經變圖」的盛大場面與變文的流行有密切的關係。唐時印刷術未流行（雖已有刻本），寫本的譯經，不足普遍的散布於民間，要向民間傳教，則必須使用一種大衆化的傳播方法。魏晋期間，民間便已有了「轉讀」、「梵唄」、「唱導」等傳教的方式。到了南北朝這種講唱經文的方法，無論宮廷、民間都很盛行。及至唐代更行熾盛。今在巴黎所藏伯字（P.）三八四九號卷子，紙背上便書有俗講儀式。由此可證俗講在當時是寺院講經傳教的一種流行方式。

此外，當時在講唱之餘，相輔而行的，便是展出「經變圖」的解說了。爲了加强宣傳的效果，以增聽衆的興趣，這是當時俗講時的一種方法。見唐吉師老的詩句：「清詞堪嘆九秋文，畫卷開時塞外雲」，前句是指講唱時手持話本，後句義指講唱時，並有圖畫隨時展開與講唱相輔。所以當時在俗講流行之下，隨着各種經變故事相輔產生的經變圖，自不在話下。當時盛行用繪畫來莊嚴寺壁，故經變故事之變相圖是一種流行的題材。見唐張彥遠的歷代名畫記卷三所載，關於兩京一帶的寺院壁上繪有「經變圖」的，可說不勝煩數。唐時東西交通發達，敦煌的文化已與中原交流甚融，故敦煌俗講的風氣，及經變圖製作之盛行，受中原的影響，亦流行繪作是當然的事實。

變文的流行，對變相圖題材的創作有豐富啓示。這與佛經變文文字本身的藝術所給與的靈感有很大的助益。

今在敦煌石室所見有關佛經故事變文，多爲唐朝所寫。其中以「太子成道經變文」、「八相變文」、

「破魔變文」、「阿彌陀經變文」、「妙法蓮華經變文」、「維摩詰經變文」、「彌勒上生經變文」、「父母恩重經變文」、「金剛經變文」等最多，且著名。同樣的，在敦煌所見「經變圖」的壁畫，亦多屬唐朝所作。且統計敦煌「變相圖」的題材，其結果亦以「淨土變相」，「維摩變相」、「法華經變相」、「華嚴經變相」等最多，亦最著名。此見常書鳴氏發表敦煌文物研究所關於敦煌經變圖數目的統計：

西方淨土變	一二五壁
東方藥師變	六四壁
彌勒淨土變	六四壁
維摩詰經變	五〇壁
天請問經變	三二壁
華嚴經變	二九壁
報恩經變	二五壁
法華經變普門品	二一壁
金剛經變	十七壁
思益梵天請問經變	十一壁
涅槃經變	十壁
楞伽經變	九壁
降魔變	四壁
密嚴經變	四壁
陀羅尼經變	二壁

由這些變相圖的統計數目來看，變文與變相圖的關係是相當密切的，石室中常見的佛經變文，該變相圖於壁畫上亦多見之。故變文影響變相圖的產生，這關係是可以確立的了。

在變相圖中以「淨土變」數目居首，這有三個原因，㈠是淨土宗信仰的熱忱。㈡是淨土經典本有之藝術境界啓示。這些已如前述。㈢便是由於淨土變文的流行，更加渲染了這個淨土世界的莊嚴美麗。以致於「淨土變」最爲信徒樂於繪作。其實佛經對「淨土極樂」的敍述已經很美了，但文字是硬態法的描述，我們且看變文的文筆如何敍述這「西方淨土」吧！在「佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經講經變文」中是如此生動的唱出來的：

彌勒當時旣現色　一彈指頃便昇空
祥雲似箭橫雲漢　瑞氣如星度月宮
仙女千羣乘綵霧　龍神萬隊散香風
未容本國商量次　便到天邊內院中

這段變文是描寫彌勒「上至兜率陀天」的文字，幾句唱文便把彌勒昇天時天女龍神飛翔伴送的情景表現出來了。其他佛經變文尚有許多美麗生動的文詞，筆者因限於篇幅，僅舉一例，以見一斑。變文文字對藝術靈感的啓示份量著實不輕。

所以敦煌壁畫於唐朝一代興盛的原因，除了淨土信仰的力量之外，變文中的藝術給與繪師的靈感啓示很大。但是除了此二因素之外，佛經本身的經文是敦煌壁畫題材所依之本。（下期續完）

新書介紹

近年來赴美留學同學爲數頗衆，報紙雜誌描述美國情形文章亦多，惟嫌零星敗漫，不能窺其全貌，新近自美返國的上官俅先生，從耳聞目覩，研察所得寫成「旅美綜談」一書，凡十七萬言，內分旅遊、家事、生活、社會、交通五類，共七十餘篇，內容豐富，叙述細緻，對於擬將赴美同胞，提供重要資料，以免問禁問俗之勞，茲因該書即將出版，特此鄭重介紹。

編的話

①**專著**——敦煌壁畫的創作爲中國文化學院藝術研究會陳國寧同學獲得**碩士**學位**論文**之節錄，分兩期刊畢。

②**藝苑**自二月起繼續介紹敦煌藝術珍品共五期，下學年度將選刊雲岡石窟壁畫圖片，請讀者注意！

③**特載**兩篇都是悼旅港文化闢士王道貫之先生的文章，很有份量。唐勵吾先生並發起捐款增刊王道遺集，希學術界友人響應助成之。

④**慧苑**是名作家谷懷老居士所撰，貫通禪淨，默契眞如，圓融無礙，百讀不厭。

⑤本期重要新聞特多，證明大專佛學社團社務活動，更有進步，已達最高潮，值得讚嘆歡喜！

⑥**中英文摘**之佛陀的啓示，因英文本臺灣已有出版，刷後不再刊載。李居士演講稿本期登完，以後發表本刊譯稿，以饗讀者。