

敦煌石窟藝術大觀

(二)

文—劉憶諄·圖—敦煌研究院提供

敦煌石窟藝術中另一項非常具有指標性的特色就是壁畫，石窟壁畫是指在石窟甬道、四壁及窟頂上所描繪的佛畫，用以講述佛教故事及相關事蹟，藉此宣揚佛教。敦煌石窟的開鑿如前篇所述是因應當地特殊的地質條件與自然環境而成，壁畫的繪製也是因當地為疏鬆的沙質，膠結不佳，易於崩落，並不適合雕刻。因此開鑿洞窟之後，在壁頂及牆面抹泥灰塗白粉，使其平整再繪畫於上。加上畫壁較石刻省力，且容易描繪細節，因此表現佛經內容及時代社會風貌，都較石刻廣泛、豐富、詳盡，這是敦煌石窟有別於其他石窟的最大特點和獨具的優勢。從數量上講，敦煌石窟現存壁畫約45000多平方公尺，最大畫幅40餘平方公尺。從時代上講，自十六國晚期的北涼，到元朝時代，鑿窟彩繪，千年不衰。

這麼豐碩龐大的石窟壁畫依照內容，主要可分為：一、佛教尊像畫及佛說法圖，二、佛教故事畫，三、佛教史蹟畫，四、佛教經變畫，五、供養人像畫，六、常民生活，七、神話題材故事畫等類別。

一、佛教尊像畫及佛說法圖。尊像畫指的就是人們供奉的各種佛、菩薩、天王等神靈形象，這類畫像在敦煌石窟各代洞窟中均有大量描繪。而佛說法圖這類題材是表現佛陀在不同時間、地點，針對不同事件說法的場景，從北涼至元代各時期壁畫均有此題材，畫面以佛說法為主體，左右繪有脅侍菩薩、弟子、天龍八部護法圍繞聽法等，背景大多為簡單的寶蓋和樹木，間或有蓮花水池。這一大類別展場中展出的臨摹作品有莫高窟第272窟西壁龕外南側的「聽法菩薩」、莫高窟第57窟南壁中央的「阿彌陀說法圖」(圖1)、莫高窟第320窟的「四飛天」、榆林窟第2窟西壁北側的「水月觀音」、榆林窟第3窟的「千手千眼觀音」。

二、佛教故事畫。這類壁畫又可分為：佛傳、本生、因緣三種故事情節。

圖1 莫高窟第57窟「阿彌陀說法圖」，杜顯清、楊麟翼臨摹。

1. 佛傳故事畫是繪述釋迦牟尼佛今世從入胎、出生、成長、出家、苦修、悟道、降魔、成道以及涅槃等傳記性連環畫。展場中的臨摹作品有莫高窟第329窟西壁龕頂北側的「乘象入胎」、莫高窟第329窟西壁龕頂南側的「夜半逾城」、莫高窟第263窟南壁的「降魔變」等三幅。

2. 本生故事畫是繪述釋迦牟尼佛若干前世忍辱犧牲、救世救人的善行故事。展場中的臨摹作品有敦煌研究院第一任院長常書鴻親自臨摹的莫高窟第257窟西壁的「九色鹿本生故事」(圖2)、莫高窟第254窟南壁的「薩埵太子本生故事」兩幅。此外，複製洞窟第275窟中也有「尸毗王割肉貿鴿」等3幅本生故事壁畫。

3. 因緣故事畫是繪述釋迦牟尼佛度化眾生的事蹟，最有名的就屬本次特展中的臨摹作品，位於莫高窟第285窟南壁的「五百強盜成佛」因緣故事。此故事又稱「得眼林故事」，故事中以5人代表500人，講述古印度摩伽陀國邊境有500名強盜，因被國王派軍隊征剿後處以剜眼的酷刑，並放逐至山林間痛苦不已，佛陀心生憐憫，以香山藥治癒了強盜們的雙眼，並使其皈依佛門。

三、佛教史蹟畫。此類是描繪佛教傳播中的歷史人物、事件、佛教聖跡、遺跡和靈驗感應事蹟，以及各種瑞相的內容等。展場中展出的臨摹作品有莫高窟第323窟北壁的「張騫出使西域圖」，與敦煌研

究院第二任院長段文杰臨摹的莫高窟第194窟南壁的「各國王子聽法圖」。兩幅作品除壁畫本身的故畫內容和繪畫技巧之外，各有其特殊的重要意義。第一幅表面上講述的雖是張騫出使西域的內容，實則也要反映佛教中國化之後，為強化佛教本土化的關係而創造出來的。第二幅的「各國王子聽法圖」(圖3)所要展現更深層的歷史意義，是在於敦煌位居絲綢之路交通要道上的重要性，透過不同族群的膚色與服飾等，反映出中西文化交融的盛況。

四、佛教經變畫。所謂的經變是指利用繪畫、文學等藝術形式表現深奧的佛教經典，其中以繪畫手法表現經典內容的叫「變相」，又稱為「經變畫」(用文字、講唱手法表現的叫「變文」)。換句話說，廣義而言，一切以佛經為依據的繪畫，都是經變畫。狹義地說，經變畫是將佛經圖解成一幅巨型畫，它不像故事畫那樣單純地表現一個有頭有尾的故事，而是綜合表現某一部乃至幾部佛經的主要場面。這是敦煌壁畫中最主要的部分，畫作最多，且貫穿於各時代，共30餘種、千餘壁，尤以唐朝至五代為最盛時期。其他部分故事也多以某部經典為依據所繪製而成的，只是表現的重點不僅僅闡述經典的要義，也可能是透過經典的內容，融合畫師所處時代的社會文化背景，將歷史生活場景描繪出來，成為當代歷史研究的重要素材。此類的壁畫臨摹作品在展場中有莫高窟第45窟北壁的「觀無量壽經變圖」、莫高窟第205窟南壁的「觀音經變」、莫高窟第217窟南壁的「佛頂尊勝陀羅尼經變」、莫高窟第445窟北壁的「剃度圖」、莫高窟第112窟南壁的「反彈琵琶舞樂圖」(圖4)、榆林窟第3窟的「西方淨土變」等6幅。

五、供養人像畫。這類壁畫主要是描繪出資造窟、繪塑佛畫、佛像的功德主、窟主及其眷屬的供養人畫像和出行圖。供養人身份包括僧尼、居士、王公貴胄、高官軍將、世家大族、士庶百姓、行人社眾、畫師塑匠、僕婢倡優、西北各民族民眾及國王、王子、中外商旅等，五千餘身。早期供養像多為單身，少有僕從，畫面較小，中唐以後，供養人畫面漸大，畫中除窟主外，眷屬、兒孫、僕從乃至亡父母盡皆入畫，像身也與人等高，(文續第8版)

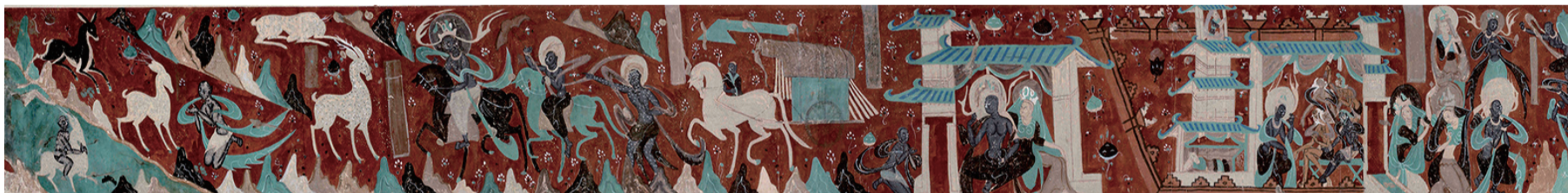

圖2 莫高窟第257窟「九色鹿本生故事」，常書鴻臨摹。

圖3 莫高窟第194窟「各國王子聽法圖」，段文杰臨摹。

圖4 莫高窟第112窟「反彈琵琶舞樂圖」，吳榮鑒臨摹。

且詳書官爵銜位，已有顯赫官位家世，以佛窟為家廟的意味。此類臨摹作品在展覽中有莫高窟第130窟南壁的「都督夫人太原王氏禮佛圖」(圖5)、莫高窟第9窟東壁南側的「女供養人像」、莫高窟第156窟北壁及其相連的東壁門北壁下部的「宋國河內郡夫人宋氏出行圖」、莫高窟第98窟東壁的「于闐國王供養像」、莫高窟第61窟東壁南側的「回鶻公主供養像」、莫高窟第409窟東壁南側的「回鶻王禮佛圖」、榆林窟第39窟前室甬道南壁的「男供養人三身」等6幅。

圖5 莫高窟第130窟「都督夫人禮佛圖」，段文杰、趙俊榮臨摹。

六、常民生活。敦煌壁畫的各種內容雖是虛構，但其描畫的山川地形、亭臺樓閣、人物服飾、器具等都是畫家以其所處時代、所見的社會生活和其生活環境為依據，所以壁畫裡面有大量的圖畫反映世俗生活內容，許多內容可說是源於生活的寫實記錄。諸如婚喪嫁娶、生老病死、衣食住行等，甚至像刷牙、洗臉、上廁所、打架鬥毆這樣的生活細節，在壁畫裡都有所表現，這些內容是研究古代社會各面向的客觀資料。此類臨摹作品在展覽中有莫高窟第

420窟頂東坡的「西域商隊」、莫高窟第445窟北壁的「嫁娶圖」(圖6)、榆林窟第25窟北壁西側的「耕稼圖」、莫高窟第61窟的「五臺山圖局部」等4幅。

圖6 莫高窟第445窟「嫁娶圖」，李其璋臨摹。

七、神話題材故事畫。此類是表現中國傳統神話傳說中的神靈瑞獸，如東王公、西王母、伏羲、女媧、青龍、白虎、朱雀、玄武、開明、飛廉、雷神、霹靂、方士、羽人、虺龍九首等，這類壁畫多半繪製在窟頂上方的藻井四邊，代表天界的景像。展場中除1幅臨摹作品：莫高窟第285窟東頂的「伏羲女媧」(圖7)之外，尚有代表窟頂裝飾的莫高窟第249窟的四披壁畫：阿修羅王、摩尼寶珠、東王公、西王母。

這次科博館「敦煌風華再現」特展中所展出的壁畫皆是敦煌研究院早期大師臨摹的作品，幾乎都是超過40年以上的作

品，其中有2幅是第一任院長常書鴻的作品，6幅是第二任院長段文杰的作品。臨摹壁畫需要相當的繪畫技術之外，也需要針對壁畫的年代、內容進行一段時間的研究考據，以尋求出最佳臨摹方式，包含落筆位置、顏料使用、氣韻神情的摹擬等，才能真正掌握到該幅壁畫的精隨所在，與古代畫師所要展現的重點。特別值得一提的是莫高窟第130窟南壁的「都督夫人太原王氏禮佛圖」，此幅作品在現今洞窟中已幾乎無可辨識了，目前的臨摹作品是段文杰院長透過多年的服裝史研究後，復原臨摹出來的作品，可說是僅存的孤本了。這次展出的壁畫臨本何其珍貴，您一定要來細細品味這些作品的動人故事、細膩筆觸、亮麗光澤，以及潛藏畫作裡的深切意涵。

圖7 莫高窟第285窟「伏羲女媧」局部，李開福臨摹。

「紅眼外來客」—輝椋鳥

文·圖—王明仁

前天才剛亮，大地還是昏黑的景象，科博館科學中心附近嘖嘖喳喳特別吵雜，似乎是數十隻的鳥類一起鳴叫，沿著鳥叫聲尋找，原來是從老雀榕樹叢中發出來的，這時只能隱約看到幾隻像是黑色剪影的鳥在活動(圖1)。

從鳥鳴和外觀來看，確定不是一般常見的鳥類，要等破曉之後才能看清這群稀客是什麼鳥種。終於看出牠們是「誰」了，火紅的眼睛，狀似兇惡，短而尖的嘴巴(圖2)，約有三十多隻，牠們是「輝椋鳥」，椋(音ㄉㄨㄛˋ)，部分資料寫成掠(音ㄌㄨㄛˋ)應是誤植。令人好奇，這些外來物種鳥類，怎麼會出現在科博館的戶外庭園呢？

輝椋鳥(*Aplonis panayensis*)或稱亞洲輝椋鳥、菲律賓椋鳥，原產於越南、柬埔寨、寮國、緬甸西部、印度東北、菲律賓和印尼，是八哥的近親，體型比八哥略小。以水果、臺灣海桐或雀榕等植物的果實

圖1 拂曉出擊

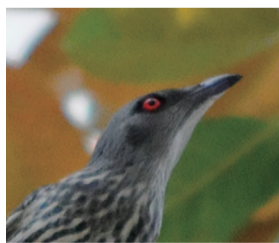

圖2 紅眼外來客

圖3 輝椋鳥的亞成鳥

圖4 輝椋鳥的成鳥

輝椋鳥的成鳥，紅眼、尾部短方，尾羽黑色，羽毛黑黑亮亮的，在陽光下會呈現綠色閃耀的金屬光澤(圖4)，雄雌鳥的外形近似。

資料顯示，80年代初，輝椋鳥被南部民眾當作寵物從菲律賓引進臺灣，後來被野放或從籠中逸出並在野外繁殖，如今公園、街道樹上都有觀察記錄，由於繁殖力驚人，現已發展成數百隻的族群，逐漸影響生態，可能影響原生鳥種的棲地利用、食物和巢位的競爭及排擠，甚至生存受到威脅。有實際案例是，小啄木的巢被輝椋鳥「鳩佔鵲巢」，幼鳥被迫離巢甚至死亡。

輝椋鳥在臺灣的野外繁殖紀錄，最早發現在高雄市，再擴展到嘉義市、臺北市、新北市、臺南市、

為食，偶爾也吸食花蜜或捕食昆蟲，繁殖期約在2至8月，天性聒噪好動，常成群攻城掠地，所到之處往往造成噪音、環境和生態的問題。

輝椋鳥的亞成鳥體長約17至20公分，紅眼，頭、背部和翅膀暗棕灰色，腹部呈淺黃色或白灰色，布滿許多灰黑色條狀斑紋(圖3)。

宜蘭市和臺中市等地。

野鳥界有「傳奇非洲三椋鳥」，是指栗頭麗椋鳥、灰椋鳥(又名栗尾椋鳥)和長尾輝椋鳥，牠們分別出現在臺灣的桃園、板橋和萬華，這些原生地在外來種鳥類外觀綺麗，吸引生態攝影者紛紛爭相追逐拍攝。雖然科博館戶外園區沒有出現過「傳奇非洲三椋鳥」，在103年曾出現落單的黑領椋鳥(脖八哥或白頭椋鳥)，在園區內覓食近一週，牠也是外來物種。

「紅眼外來客」並不是第一次出現在科博館戶外園區，這種棲息在森林的中型鳥類，對各種棲息環境適應力強，常常成群到處覓食，利用樹洞或建築物來築巢，目前牠們在野外已經建立穩定的族群，並逐漸擴散中，在都會區也能發現，對原生鳥種的生存造成相當的威脅。這次牠們是為了採食雀榕的漿果而來，果實在3天內被牠們一掃而空(圖5)，除了大部分被吃到外，全掉落在科學中心往恐龍園的走道上，被來往的觀眾踩踏，經過好一番功夫才清理乾淨。牠們則是一哄而散，輝椋鳥真是一群沒人喜歡的「不速之客」。

圖5 大啖雀榕果實

6月份週末假日(含節日)專題解說活動

活動名稱	專題解說內容	時間	集合地點/地標
地標展品探索	古菱齒象	9:30	古菱齒象
	話說恐龍	11:00	眾妙之門入口處
	大王魷魚	15:00	大王魷魚
	水運儀象臺	16:00	水運儀象臺

6月份手語解說服務	「古代的中國人」展示區	6月18日
-----------	-------------	-------

特展動態

名稱	日期	定時導覽時間	地點
象群特展	106.6.28~107.3.18	11:00、14:00	第一特展室
島嶼浮塵：PM2.5視界特展	106.1.11~106.6.11	10:00、13:00	第二特展室
南太平洋的珍珠—索羅門群島特展	106.5.16~106.12.24	10:00、13:00	第三特展室
敦煌風華再現—續說石窟故事特展(收費特展)	106.4.26~106.10.1	10:00、11:00 14:00、15:00	第四特展室

註：特展起迄日期最後修訂時間為5月24日，最新特展日期請參閱網路公告。