第一章 中国石窟壁画源流

壁画的类型主要有墓葬壁画、石窟壁画和各类寺观建筑壁画。

石窟壁画指绘制在沿山坡开凿的洞窟石壁上的壁画，题材内容有佛教造像、经传故事、佛本生故事等，大都与宗教（主要是佛教）有关，有的画面中也有“供养人”形象及劳动人民生活的场面。甘肃敦煌的莫高窟、榆林窟，天水的麦积山石窟，新疆拜城的克孜尔千佛洞等，保存了不少北魏、隋、唐以至宋、元的精美佛教壁画，在我国石窟壁画中很具有代表性。

作为中国古代壁画艺术的重要分支，石窟壁画因其建造时间长，可在同一地点全面地展现历朝历代的绘画风格、社会思想等重要内容而具有广泛的学术研究意义以及社会教育价值。同时，中国石窟壁画与外来佛教文化息息相关，修复与保护石窟壁画遗存，对于传统文化交流和文化融合研究有重要意义。

中国石窟壁画分布之广，数量之多，持续时间之久在其他国家非常少见。佛教石窟最早始于印度，如德干高原地区的巴雅、纳克西等石窟，于2—3世纪传入中国，4—8世纪时开始兴盛起来，历代帝王也热衷于此，一直到16世纪方才衰落。

新疆临近中亚、印度，大乘、小乘佛教向中国传播一般先要经过新疆，所以说新疆是佛教石窟艺术传入的首及地区。宿白先生认为，“大乘佛教流行在以于阗为重点的天山南路的南道，小乘流行于以龟兹为中心的天山南路的北道。在南道上，多兴建地上的寺院；北道除建地上寺院外，还多开凿石窟。北道石窟的集中点主要是龟兹和高昌这两个区，再集中一点，龟兹石窟可以拜城、库车的克孜尔和库木吐喇作代表；高昌就是吐鲁番地区，可以吐峪沟和伯孜克里克为代表”。克孜尔石窟（图1）位于新疆拜城，属古代龟兹国范围，开凿于2—3世纪，是我国现存的开凿时间最早的石窟。龟兹古国是中亚佛教东传的重要中转地，“丝绸北道”便是经此处而至高昌、敦煌乃至中原地区，素有“龟兹石窟五百座”之称。新疆的石窟修建虽然起步早，繁荣持续的时间也很长，但是到了唐代末年，由于安史之乱，国势颓微，这时伊斯兰势力进占西域，从而使中原文化、佛教文化等在数百年内无法靠近西域。直到今天，新疆各民族还都是以伊斯兰文化为主。所以，在伊斯兰文化盛行的一千多年中，佛教的寺院和石窟壁画在新疆逐渐被遗弃，最后近乎销声匿迹。

同属古龟兹境内、今位于库车的克孜尔尕哈、库木吐喇等石窟开凿时间较晚，修建时间大致为4世纪到11世纪。其中库木吐喇石窟是克孜尔之后的第二大古龟兹石窟，如果说克孜尔是前期龟兹艺术的代表，那库木吐喇石窟就是后期多种风格在龟兹艺术中并重的代表。它开凿于4世纪，7世纪中叶开始繁盛，到了9世纪到达顶峰。库木吐喇石窟壁画融合了汉地、龟兹、回鹘三种艺术样式。