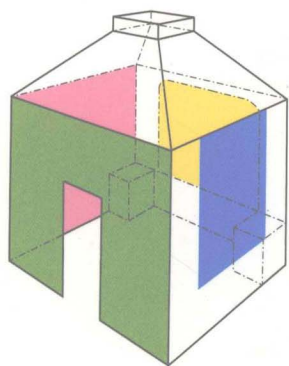

敦煌

- 精選洞窟65個
- 專家點明各期洞窟風格
- 提示參觀重點
- 解構石窟藝術特點
- 提供旅遊資訊

石窟自導自賞

K879.21
20124

港台書

敦煌石窟
白導白賞

商務印書館

顧問：敦煌研究院

編者：商務印書館編輯部

敦煌石窟自導自賞

責任編輯：李德儀

裝幀設計：張 毅

出 版：商務印書館（香港）有限公司

香港筲箕灣耀興道3號東匯廣場8樓

<http://www.commercialpress.com.hk>

發 行：香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

印 刷：深圳中華商務聯合印刷有限公司

深圳市龍崗區平湖鎮春湖工業區中華商務印刷大廈

版 次：2005年7月第1版第1次印刷

© 2005 商務印書館（香港）有限公司

ISBN 962 07 5448 4

Printed in Hong Kong

版權所有，不准以任何方式，在世界任何地區，以中文或其他文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

世界文化遺產——敦煌石窟之旅

敦煌的莫高窟是中國第一批列入聯合國世界文化遺產的一員。那麼理所當然，因為敦煌石窟的價值，令它不僅成為中外聞名的旅遊景點，它甚至豐富得足以成為一門學問——敦煌學。全世界的文化遺產找不出多少個有這樣的地位。

其實，敦煌的傳奇早在 1900 年便已揭開了序幕。一個守着莫高窟的道士偶然在一堵窟壁後面發現一個小密室，而裡面塵封着的竟然全是千年前的真跡文書！千年文書重見天日，敦煌石窟也因這個現稱“藏經洞”的第 17 窟而再次躍上世界舞台。敦煌石窟的內涵實在太豐富了，宗教的、藝術的、歷史的、民俗史的……“敦煌學”名副其實。它的內涵，令中外學者和藝術家，絡繹不絕前往敦煌“朝聖”。

縱使你只是一般旅人，敦煌石窟的藝術魅力也叫你一生難忘！唐和唐以前留下來的藝術遺跡，沒有比敦煌石窟的規模更大，保存更完整的。尤其是壁畫，無出其右。石窟的開鑿由 4～14 世紀，跨越一千年。窟內每個角落的每塊顏料，都體現着歷史的厚度。敦煌的輝煌——它是古代河西走廊最西端的城市，是絲綢之路的重要大站，雖然已成過去，但敦煌石窟的存在，它豐富的生命力，成了珍貴的歷史見證。

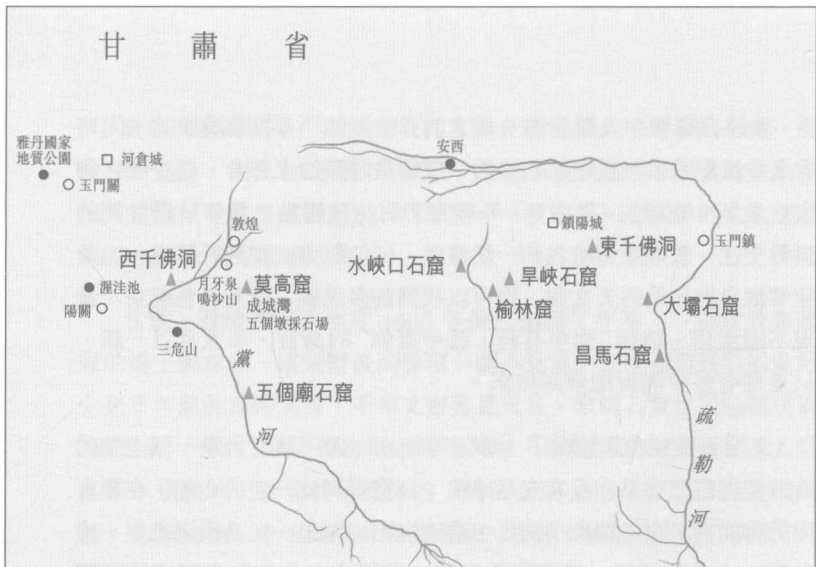
敦煌石窟更令人難忘的，是它的“世界性”。它是漢族的，同時也是中世紀許多民族一起創造的。敦煌是絲路的大都會，是中國、印度、波斯、東羅馬（拜占廷）等幾大文明的接觸點。當年波瀾壯闊的世界交往，敦煌還留給我們一點線索，例如你可以找到巨蟹座、山羊座等源自巴比倫的天文圖，還可以找到許多民族，看見各色裝束，發現不同風俗。這種“你中有我，我中有你”的面目，令人耳目一新，只差你有多少能耐能辨認出來。

敦煌石窟實在太豐富了，你不可能在一天，甚至只是一個上午的時間把握它。如果你沒有充足準備，只抱着到此一遊的心態，在極有限的時間裡，在各個大小洞窟中進進出出，結果一定是迢迢萬里，遠赴寶山，空手而回。與其待在洞裡，讓那麼多故事和畫面塞進你腦袋，讓你呼出的二氧化碳侵蝕那珍貴的藝術品，何不先找個好導賞者簡介一番呢？

這本導賞指南，就是你的終身導賞員。參觀前，你可以對洞窟裡不能錯過的作品先有概念；參觀後你可以重溫。你將發現已經看過的東西，原來還有那麼精彩的細節，未看過的，又還有那麼多。你因此知道，敦煌石窟不是一生只去一次的地方！

敦煌石窟羣簡介

在甘肅，石窟是重要的文化景點，如天水的麥積山石窟、炳靈寺石窟等，而接近敦煌的石窟羣，合稱“敦煌石窟”，以莫高窟、榆林窟、西千佛洞三座保存較好、規模較大。

敦煌石窟羣分佈圖

莫高窟——石窟藝術之冠

又稱千佛洞，開鑿在敦煌市東南一片戈壁邊緣的鳴沙山東麓陡崖上，南北長約1700餘米，宕泉河穿流其間。由於這裡地勢比敦煌市高近200米，古人曾稱這山為“莫高山”。因其開窟的延續時間最長（由公元4世紀到14世紀，歷十六國至元等十

多個朝代），石窟建築及其中的彩塑和壁畫數量最多（壁畫合共45000平方米，彩塑雕像2415尊），藝術水平叫人驚嘆，是中國現存石窟中規模最大、內容最豐富的一座。1987年，莫高窟獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

莫高窟入口牌坊

一直以來，專家確認的莫高窟石窟總數是 492 個。2004 年，莫高窟又刷新紀錄。由敦煌研究院主持的考古工程，使莫

高窟再“添”243 個石窟，總石窟編號增至 735 個。新增的 243 個石窟都在北區，少量已經開放給遊客參觀。

莫高窟的南、北區

莫高窟根據崖面環境分為南、北兩區，而原來的 492 個石窟，絕大多數位於南區，只有 5 個在北區。南區是石窟藝術的集中地帶，藏經洞和精美壁畫和雕塑藝術都在那邊，延綿約 1000 米。北區的石窟大部分都沒有壁畫，最初以為是古代畫工

和塑匠住的地方，故此一直未為人注意。到 1988 年，開始全面發掘，發現那些石窟是供僧人修禪、進行佛事、生活起居、埋葬遺骨之用的，也發現了很多珍貴文物，如在敦煌首次發現的波斯銀幣等，是歷史和文化交流的見證。

榆林窟

又名萬佛峽，位於安西縣西南 76 公里處的峽谷中，開鑿於榆林河東西兩岸的陡峭崖壁上，同屬敦煌石窟的藝術體系，窟

室的建築形制與莫高窟一致。從現存的 42 個石窟來看，最早建於 7 世紀末的初盛唐，經中晚唐、五代、宋、西夏，止於

元，以五代和宋的石窟最多。與莫高窟一樣，部分石窟建成後經過歷代重修。榆林窟的彩塑損毀嚴重，所見大部分經後代修補。壁畫不乏傑作，既與莫高窟一脈相承，又帶強烈地域和時代風格，西夏、元時期，有中原的流暢線描，也有藏傳密宗和西夏藝術風格，濃郁的異文化色彩，令人印象深刻。

西千佛洞

因莫高窟俗稱“千佛洞”，故將位於敦煌市西的石窟羣稱為“西千佛洞”，距敦煌市3000米。石窟羣開鑿在黨河北岸的陡崖上，全長2500米，估計原來的規模可能較大，因崖壁質地疏鬆以致坍塌嚴重，現僅存19窟，壁畫800餘米，彩塑34身。石窟的始建時代已無從稽考，以現存石窟藝術風格來看，最早是北魏晚期，歷西魏、北周、隋、唐是建窟興盛期，宋及西夏已沒有再開新窟，只重修了部分原有石窟。內容和風格與莫高窟同期藝術一致。

1961年，榆林窟和西千佛洞同列為全國重點文物保護單位。

本書從敦煌三大石窟精選出最值得參觀的洞窟*和窟內的參觀焦點，使你不僅在進入洞窟遊覽時，可快速掌握欣賞重點，成為你的私人導遊，更可以在行程前後，助你預覽和回顧敦煌石窟藝術的精華。

一書在手，讓你把敦煌帶回家。

榆林窟外景

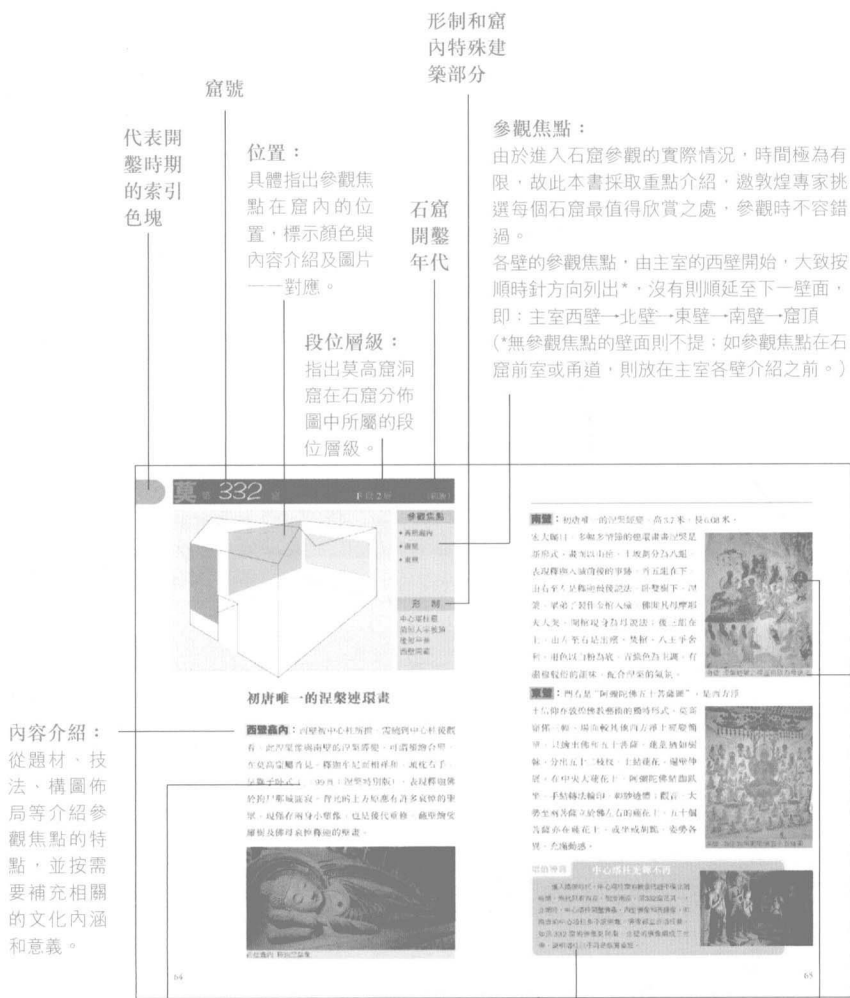

西千佛洞

* 每年對外開放的石窟會有差異，詳情可閱本書的旅遊資訊部分（170頁：旅遊資訊）

本書使用説明

一、石窟介紹版面：

增值導賞：
與本窟內容相關
的補充知識

圖片：
選出窟內藝術作品的精彩鏡頭，部分是局部放大圖，比親身在窟內觀賞更為清楚細緻。

二、特別頁面

豪族的家廟——翟家窟經典個案 延伸知識

家廟是由一個家族出資修建作私人禮拜用的石窟。有修繕上層甚至延續數代。家廟只是有獨特有財力的大族才建得。從敦煌石窟可見。開窟人多是某地大官或豪族。

第220窟是家廟的典型。此窟由翟氏家族投資興建，又稱「翟家窟」。歷經九代。修葺時間長達三百年。始建於唐貞觀十六年（公元642年）。主室為雙層的佛閣下。前廳供養人已絕。但尚可辨識「翟家窟」三字。是晚唐、五代。翟家子孫的一處地。五代時。翟氏家族出資一位敦煌縣學士翟家孫。他擁有數畝良田。自第一代開窟人起。翟氏家族歷五代。家廟門上方及左壁下方有刻唐的翟家文。自唐開窟的支脈下則歷五代翟家。說明了開窟及續修的時間。

家廟內的供養人。通常就是家族成員。在唐220窟的窟頂左壁下壁。藏了一排七個男供養人。依次刻翟家孫陳父、陳父、陳父、陳父、陳父、陳父、陳父。姓各異。前壁為翟家門內刻白。有翟氏的一處家廟。只有六行文字。刻其祖先在北周大元元年（579年）從江西遷徙到敦煌三邑。在莫高窟「開窟」立像。確定了翟家與此窟的關係。此外。敦煌有中石窟稱「功德窟」。是開窟者與家族成員功德的地方。窟內可以追溯到主姓名和功德。開窟記。部分更說明了開窟原因。

莫高窟第220窟前壁開窟人姓名及功德

文字表：莫高窟的著名家廟和功德窟

窟號	洞窟	建窟者	時代	備註
第418窟	唐千佛窟	千佛	北周	
第332窟	李弘窟	李弘	(唐) 武周聖武元年 (690年)	
第148窟	李公窟	李公	唐九聖年 (778年)	功德窟
第221窟	翟家窟	翟家	唐開元四年 (736年)	功德窟
第156窟	唐溫窟	唐溫	唐開元六年 (736年)	功德窟
第158窟	唐氏窟	唐氏	唐開元七年 (737年)	功德窟

延伸知識：
解釋敦煌石窟藝術的重要概念。
選出敦煌藝術元素中最具代表性的事物，以專文解釋，務求參觀者能對敦煌藝術的重要組成部分獲得更深印象。

精品解剖：
選取敦煌典型的壁畫，詳細解剖其佈局和內容。

精品解剖

麻痺太子捨身飼虎圖——北魏第254窟

這個麻痺太子的捨身飼虎故事，在敦煌是穿鑿附會。敦煌壁畫早期金時期都有出現。這一種可謂其中最精品。人物和細節都畫得真誠有力。

麻痺太子捨身飼虎圖

麻痺太子捨身飼虎圖

麻痺太子捨身飼虎圖

麻痺太子捨身飼虎圖

麻痺太子捨身飼虎圖

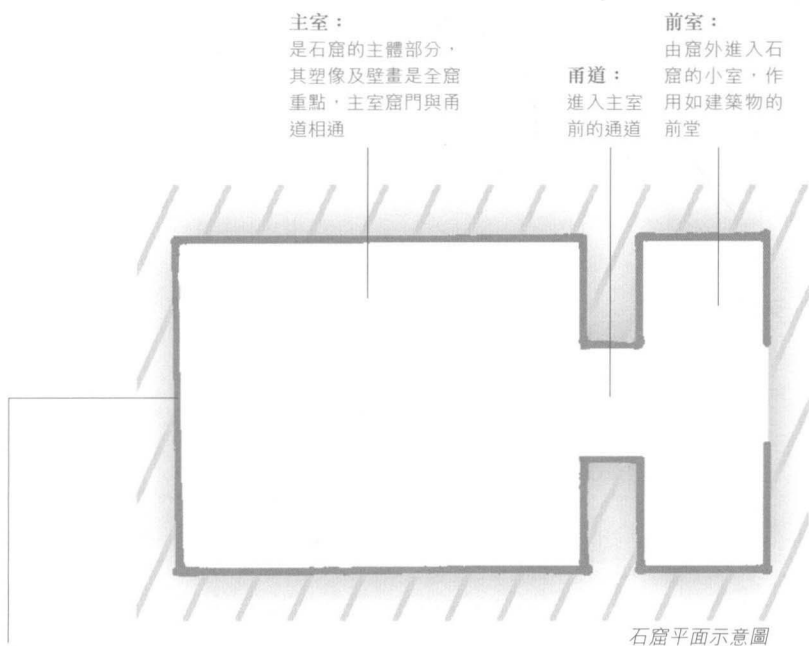
麻痺太子捨身飼虎圖

石窟基本知識

開始閱讀本書之前，先了解一些常見石窟名詞的意思。以圖解方式說明，助你輕鬆打好基本功。

進入敦煌石窟參觀時，讓你更得心應手。

第一部分：石窟構造

主壁：

面對主室正門的一面稱主壁，由於一踏進主室就能看見，所以在主題上無論塑像或壁畫通常都是全窟的重點內容（注意：主壁位置視石窟的坐向而定。由於莫高窟南區的石窟全部向東開鑿，故主壁通常是西壁，若是莫高窟北區、榆林窟、西千佛洞的窟內主壁則會不同）

第二部分：石窟內部建築

幾種常見的建築造型，可反映不同時代特徵。
(編按：表內示意圖將用於各石窟介紹頁面的形制資料，不另用文字介紹)

內部建築名稱	示意圖	流行時代
人字坡 呈人字形窟頂坡面，通常位於主室前部。		北朝至唐
中心塔柱 窟內直通窟頂的塔柱，通常位於主窟後部中心。		北朝至唐
平棊 平頂天花部分，常繪連續整齊的方形棋格式圖案。		北朝至西夏
覆斗頂 窟頂如漏斗倒轉過來，中央凸出的位置稱藻井，窟形呈方形。		北朝至元
盪形頂 覆斗頂的變奏，形如立體的梯形，窟形呈長方形，中部為平頂，龕頂四邊向上傾斜，數量較少。		
佛龕 在窟壁挖出空間，容納塑像，有大有小，外觀和內部也有多種造型。		北朝至元
中心佛壇 主室的塑像羣下的台座，平面多呈凹字形。		初唐至宋
背屏 一塊直達窟頂的石壁，通常在主室後部，與中心佛壇相連，與西壁之間留一通道。		晚唐至五代

目錄

前言：世界文化遺產——敦煌石窟之旅	II
敦煌石窟羣簡介	IV
本書使用說明	VII
石窟基本知識	IX

十六國、北朝

〔公元 5 世紀初～6 世紀末〕

第 275 窟	2
---------------	---

第 254 窟	4
---------------	---

精品賞讀

薩埵太子捨身飼虎圖——北魏第 254 窟	6
----------------------------	---

第 257 窟	8
---------------	---

延伸知識

石窟中築佛塔——中心塔柱	11
--------------------	----

第 259 窟	12
---------------	----

第 249 窟	14
---------------	----

第 285 窟	16
---------------	----

第 428 窟	19
---------------	----

隋代

〔公元 6 世紀末～7 世紀初〕

第 244 窟	24
---------------	----

第 292 窟	26
---------------	----

第 390 窟	28
---------------	----

第 397 窟	30
---------------	----

第 419 窟	31
---------------	----

第 420 窟	33
---------------	----

精品賞讀

隋代第 420 窟觀音經變	36
---------------------	----

第 427 窟	38
---------------	----

延伸知識

經變與信仰	40
-------------	----

初、盛唐

〔公元 7 世紀初～8 世紀末〕

第 57 窟（美人窟）	42
-------------------	----

第 96 窟（北大像窟）	45
--------------------	----

延伸知識

彌勒的大殿——大佛窟的營建	46
---------------------	----

第 202 窟	48
---------------	----

第 220 窟	50
---------------	----

延伸知識

豪族的家廟——翟家窟經典個案	53
----------------------	----

第 321 窟	54
---------------	----

延伸知識

佛教飛天	57
------------	----

莫 322 窟	58
---------------	----

第 328 窟	60
---------------	----

第 329 窟	61
---------------	----

延伸知識

源自建築裝飾的藻井	63
-----------------	----

第 332 窟	64
---------------	----

第 23 窟	66
--------------	----

第 26 窟	68
--------------	----

第 45 窟	69
--------------	----

第 46 窟	72
--------------	----

第 79 窟	73
--------------	----

第 103 窟	74
---------------	----

延伸知識

佛國淨土之最	77
--------------	----

第 130 窟（南大像窟）	78
---------------------	----

第 148 窟	80
第 172 窟	82
精品解讀	
第 172 窟覆斗頂殿堂窟立體圖	84
第 217 窟	86
第 320 窟	88
精品解讀	
觀無量壽經變——盛唐第 320 窟	90
第 323 窟	92

中、晚唐

第 158 窟（睡佛洞）	96
延伸知識	
佛教修行的最高境界——涅槃	99
第 159 窟	100
第 231 窟	102
精品解讀	
中唐時期的報恩經變	104
第 237 窟	106
第 12 窟	108
第 16 窟	110
第 17 窟（藏經洞）	112
第 156 窟	113
第 196 窟	115

五代至元

（公元 10 世紀初～14 世紀）

第 61 窟（文殊堂）	118
精品解讀	
虛實結合的五台山化現圖	120
第 100 窟	122
第 146 窟	124
第 55 窟	125
第 152 窟	126
第 246 窟	127
第 256 窟	128
第 454 窟	129
第 465 窟（秘密寺）	132
延伸知識	
密教藝術	134

榆林窟與西千佛洞

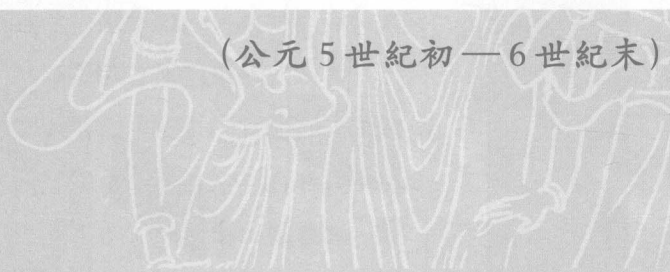
榆林窟	
第 2 窟	136
第 3 窟	138
第 4 窟	141
第 6 窟	142
第 10 窟	144
第 25 窟	146
西千佛洞	
第 7 窟	149
第 8 窟	151
第 12 窟	152
第 4 窟	154
第 18 窟	155
第 19 窟	157

附錄 1：敦煌小詞典	159
------------------	-----

附錄 2：旅遊資訊	170
-----------------	-----

十六國、北朝

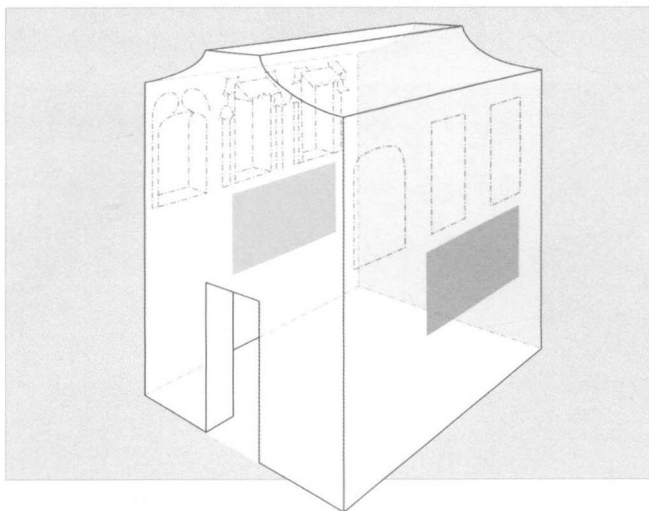
(公元5世紀初—6世紀末)

這是敦煌石窟的開創期。這時候，洞窟多為僧人或信徒修禪之用，故流行形制簡單的禪窟和可供迴旋禮拜的中心塔柱窟。

洞窟裡的彩塑主尊主要是釋迦牟尼、彌勒及二佛並坐像。壁畫盛行釋迦的前生傳說和今世的傳記故事。偶然還見到中國民間的神話圖像。

這些早期洞窟的彩塑和繪畫有西域風格，又吸收傳統漢晉藝術手法。北魏在5世紀末開始推行漢化運動，又使敦煌藝術受中原和南方的影響，趨於漢化。

參觀焦點

- 西壁
- 北壁龕下
- 南壁龕下

形制

長方盪形頂
南北壁各有三個佛龕

敦煌現存最早的石窟之一

西壁：西壁造了一尊很大的彌勒像。彌勒是繼釋迦牟尼後成道的佛，故稱未來佛，今世仍為菩薩。交腳是彌勒常見的坐姿，在1～3世紀的印度已經出現。這是莫高窟早期最大的彩塑，高3.4米。左手施與願印（ 160頁：手印），表示滿足眾生心願。他的面相圓潤、四肢粗壯；上身披巾，末端有西域流行的三角紋飾，下身的裙裳塑出突起的衣紋線表現貼著身體之感。

北壁龕下：由左至右畫了五個釋迦牟尼前世經歷的本生故事（ 160頁），闡揚捨身求法、救世的思想。本生是敦煌早期流行的壁畫主題。五幅各自獨立，只畫了各故事的代表場面，分別是釘千釘、剗身燃燈、割

肉救鴿、施頭、施眼（ 160, 161 頁），北涼時期的人物具西域人的特徵：體型魁梧，面相橢圓、直鼻大眼，在表情和性格塑造方面較粗枝大葉。

南壁龕下：繪畫釋迦生平的佛傳（ 164 頁）中的“出遊四門”。屬長卷形式，情節由左至右發展。話說釋迦成道前是悉達多太子，一天他出城遊玩，遇見老人、病人、死人，親睹人間痛苦，最後遇見僧侶，令他決心出家修行。右側遇老人和僧人的畫面，保存較好。

西壁 交腳彌勒菩薩

南壁 太子出門遇僧侶

北壁 並排而繪的本生故事畫