

世界文化遗产 WORLD CULTURAL HERITAGE

敦煌石窟

DUNHUANG GROTTOES

主 编：樊锦诗 Text by Fan Jinshi
摄 影：吴 健 Photographs by Wu Jian

中国旅游出版社
CHINA TRAVEL & TOURISM PRESS

敦煌石窟

DINNIHUANG
GROTTOES

THE CHINESE JOURNAL OF GEOGRAPHY 2011, 36(1): 1-12

简历 A Brief Introduction to Fan Jinshi

樊锦诗，浙江杭州人，1938年7月9日出生于北京，1963年毕业于北京大学历史系考古专业，毕业后到敦煌研究院工作至今。现任敦煌研究院院长、研究馆员。兼任中国敦煌吐鲁番学会副会长、中国敦煌石窟保护研究基金会副理事长、甘肃敦煌学会会长、兰州大学历史系历史文献专业博士生导师、东华大学服装设计与工程专业博士生导师。

从事敦煌文物事业的四十年，主要致力于石窟考古、石窟科学保护和石窟科学管理等工作。发表的论文有《莫高窟北朝洞窟分期》《莫高窟隋代洞窟分期》《从莫高窟历史遗迹探讨莫高窟崖体的稳定性》《玄奘译经和敦煌壁画》等。专著有《中国美术分类全集·中国壁画全集·敦煌·3·北周卷》《敦煌石窟全集·佛传故事画卷》等。主持和参与完成的主要科研项目有《敦煌石窟全集》《全数字摄影测量在敦煌文物保护中的应用研究》等。

Fan Jinshi, a native of Hangzhou, Zhejiang Province, was born in Beijing on July 9, 1938. Since graduating from the History Department, Beijing (Peking) University in 1963, Fan has been working at the Dunhuang Research Institute. She is now the president and researcher of the Dunhuang Research Institute, vice-president of the Chinese Dunhuang-Turpan Society, vice-president of the board of directors of the China Foundation for the Protection and Research of Dunhuang Grottoes, director of the Gansu Dunhuang Society, doctorate tutor of the Historical Documents, History Department, Lanzhou University, and doctorate tutor of the Fashion Design and Engineering of East China University.

Over the last four decades, Fan Jinshi has burned her energy in the campaigns concerning archaeology, scientific protection, and scientific management of Dunhuang Grottoes. Published have been her essays entitled *the Stages of the Mogao Caves of the Northern Dynasty in Dunhuang*, *Stages of the Mogao Caves of the Sui Dynasty*, *the Stability of the Mogao Caves as a Historic Site*, and *Understanding Xuan Zang and Murals in Dunhuang*, in addition to books, such as *the Volume 3 on the Northern Zhou Period*, *Collections of Murals in China*, *China's Fine Arts and Paintings of Buddhist Stories*, *Dunhuang Grottoes*. Fan has also participated in scientific research projects, such as the Dunhuang Grottoes and the Application of All Digital Photographing and Measurement at the Center for the Protection of Relics in Dunhuang.

封面图 第130窟 窟室内景（盛唐）

Giant Buddha, Cave No. 130 (Peak Tang)

这是莫高窟第二大佛窟，通高26米，壁面面积达1130平方米。窟内是石胎泥塑的弥勒佛（坐像）高26米。这类洞窟通常称作大像窟。据史料记载，此窟开凿于盛唐开元九年（721年），完成于天宝年间（742—750年），也就是说，开凿这个洞窟所用的时间至少在20年以上。洞窟为上小下大的方锥形，覆斗形顶。窟门甬道南北两侧各开一佛龕。门上开两层明窗，上层明窗正对着大佛面部，两层明窗直通窟外，有效的解决了窟内光线不足的缺憾，使人们能清楚的看到大佛的形象。与此同时，窟门和明窗又自然形成空气的对流，使窟内空气保持清新。由于通常人们都是在大佛脚下近距离仰视佛像，因此，这种下大上小的锥形洞窟会产生视觉差，使人觉得佛像特别高大。

世界文化遗产·敦煌石窟	10
十六国、北朝时期的石窟建筑艺术	31
隋、唐时期的石窟建筑艺术	41
五代、宋、西夏、元时期的石窟建筑艺术	49
十六国、北朝时期的石窟壁画艺术	55
隋、唐时期的石窟壁画艺术	66
五代、宋、西夏、元时期的壁画	86
十六国、北朝时期的石窟彩塑艺术	97
隋、唐时期的石窟彩塑艺术	102
五代、宋、西夏、元时期的石窟彩塑艺术	118
Dunhuang Grottoes, a Site of World Cultural Heritage	10
Architecture of the grottoes During the 16 States Period	
And the Northern Dynasty (386-550)	31
Architecture of the Grottoes During the Sui (581-618) and	
Tang (618-907) Dynasties	41
Architecture of the Grottoes During the Five Dynasties (907-960), Song (960-1279),	
Western Xia (1038-1227), and Yuan (1368-1644) Dynasties	49
Murals of the 16 States Period and the Northern Dynasty (386-581)	55
Murals of the Sui (581-618) and Tang (618-907) Dynasties	66
Murals of the Five Dynasties (907-960), Song (960-1279),	
Western Xia (1038-1227), and Yuan (1368-1644) Dynasties	86
Painted Statues of the 16 States Period and the Northern Dynasty (386-581)	97
Painted Statues of the 16 States Period and the Northern Dynasty (386-581)	102
Painted Statues of the Five Dynasties (907-960), Song (960-1279),	
Western Xia (1038-1227), and Yuan (1368-1644) Dynasties	118

1. 河仓城遗址 (汉)

The ruins of the ancient city of Hecang, Han Dynasty

河仓城俗称大方盘城。西距汉玉门关 12 公里, 坐落在疏勒河南岸的台地上。该城始建于汉代, 是汉晋以来西陲边防线上储备粮草等给养的军事仓库。城为长方形, 坐北向南, 夯土版筑, 东西长 132 米, 南北宽 17 米, 现残墙最高处 6.7 米, 底宽约 1.5 米, 城内有南北方向的两堵土墙, 将城隔成了相等并连的三座仓库。三间仓库向南各开一门。仓库南北墙的上下位置都开有三角形的小洞, 每间上三下五, 间隔距离交错相等, 这是用来通风的设施。仓城外东、西、北三面加筑有两重围墙, 四周存有土墩等建筑遗迹, 附近还有烽燧等设施。显然, 这座仓城是古代至关重要的军事重地。

2. 第 158 窟 涅槃窟 (中唐)

Nirvana Cave, Cave No.158 (Mid-Tang)

涅槃窟和禅窟的命名都是依据洞窟的功能而来的。在莫高窟大型涅槃窟只有两座, 另一座是凿建于盛唐的第 148 窟, 主尊都是石胎泥塑, 身长约 16 米的释迦牟尼涅槃像, 通常称作卧佛或睡佛。此窟平面为横长方形, 进深约 7 米, 横长约 17 米, 后部有 1 米多高的横长大台, 大台上又有较低的通长小台, 其形状如榻, 佛像即侧卧其上。窟顶呈盂顶形, 顶四坡断面为凹曲线, 是凹曲屋面的表现形式。

3. 第 254 窟南壁 降魔变 (北魏)

Vanquishing the Devil, southern wall, Cave No.254 (Northern Wei)

“降魔”是释迦牟尼成道之前战胜群魔挑战和进攻的过程。

佛经里说, 释迦牟尼即将修成正果, 天魔波旬不甘失败, 纠集众多的妖魔向释迦牟尼发起凶猛的进攻, 并让自己的三个女儿以美色相诱, 释迦牟尼用力挫败了群魔的进攻, 并让魔女显露出丑陋的原形。群魔一败涂地, 最后跪地投降。图中释迦牟尼居中端坐, 身着红色 (变色) 袈裟, 体态庄严, 神情坦然自若, 相比之下, 周围的群魔个个兽头怪像, 面部狰狞恐怖, 他们剑拔弩张, 杀气腾腾, 狂呼怒吼之声如闻于耳, 但在释迦法力面前断矛折, 纷纷败下阵来。三个魔女先是搔首弄姿, 向释迦献媚, 很快便显出了丑陋的原形。画面成功地运用了结构上对比、均衡等形式美的原则, 突出了庄重性, 对不同的人物的以大与小、静与动、美与丑, 以及色彩冷暖的强烈对比来渲染他们不同的气质与精神风貌, 取得了美与丑一目了然的艺术效果, 突出了罚恶扬善的作品主题。画中的人物造型采用了来自西域的明暗晕染 (即凹凸) 法, 来表现立体感, 但因严重变色, 加之此窟被烟熏过, 整幅作品已呈暗灰色。

4. 第 45 窟西壁佛龕 彩塑一铺 (盛唐)

A painted statue western wall, Cave No.45 (Peak Tang)

这是一组保存完好的唐塑原作精品: 一佛、二弟子、二菩萨、二天王。正中的释迦牟尼佛结跏趺坐, 左手置于膝上, 右手作施无畏印, 身着僧祇支, 红色袈裟, 脸型丰满圆润, 庄严、肃穆、慈悲、安详。身后的佛光色彩绚丽, 华贵堂皇。弟子、菩萨、天王个性特征鲜明, 塑造精美, 皆为同类中的精品。

世界文化遗产 WORLD CULTURAL HERITAGE

敦煌石窟

DUNHUANG GROTTOES

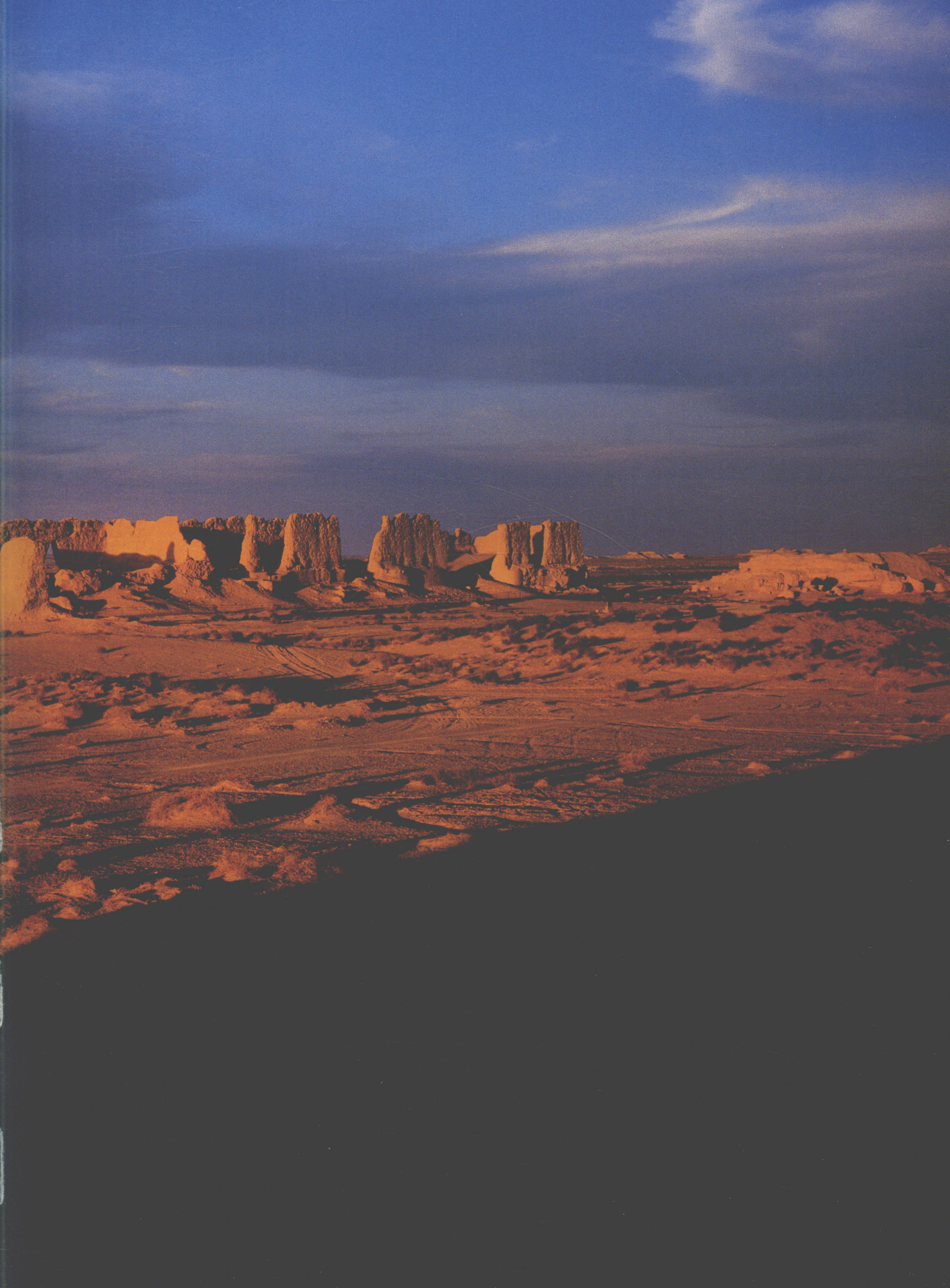
主 编：樊锦诗 Text by Fan Jinshi

摄 影：吴 健 Photographs by Wu Jian

中国旅游出版社

CHINA TRAVEL & TOURISM PRESS

世界文化遗产·敦煌石窟

Dunhuang Grottoes, A World Cultural Heritage Site

樊锦诗 Fan Jinshi

丝绸之路，是古代欧亚大陆最主要的交通干道，联接着中国、印度、波斯、巴比伦、埃及和希腊、罗马等最主要的文明体系，演绎了古代东西方之间经济、文化交流的七大历史画卷。

敦煌，就是丝绸之路东段的一个最主要的枢纽，会聚、吸纳、扬弃、放射着整个欧亚大陆人类文明的光芒。

敦煌位于甘肃省河西走廊最西端，北有马鬃山，南有祁连山，东接中原，西邻新疆。由敦煌出发，向东通过河西走廊去古都长安、洛阳，步入广袤的中原大地；西出阳关，沿昆仑山北麓，经鄯善(若羌)、且末、于阗(和田)至莎车，逾葱岭(帕米尔)进入大月氏、安息等国，是为丝路南道；出玉门关北行，沿天山南麓，经车师前王庭(吐鲁番)、焉耆、龟兹(库车)到疏勒(喀什)，越葱岭(帕米尔高原)，进入大宛、康居、大夏，是为丝路北道。

敦煌总扼两关，史书称“华戎所交，一都会也”。中原的丝绸瓷器，西域的珍宝香料，北方的驼马，河西的粮食，在这里进行了广泛的交易。随着商贾往来、民族迁徙，以至军旅征战，政权更替，文化交流也日益繁荣。中原的文人学士、画工艺人、官宦戍卒直到更多的寻常百姓，带着种种不同的想法来到这里，但共同的结果是带来了中原地区不断更新的汉文化，并以此成为所有附丽的基础。中国多民族的文化诸如吐蕃、回鹘、党项、蒙古族等，都各以自己特别的风格投影在敦煌艺术中。西亚、中亚的建筑、雕塑、绘画、乐舞、纺织印染工艺等，

随着佛教、景教、摩尼教、祆教、伊斯兰教的东传，不断影响着敦煌固有的美学模式。著名的敦煌学者季羨林先生指出：“世界上历史悠久、地域广阔，自成体系、影响深远的

5. 莫高窟之夜
Mogao Cave at night

6. 莫高窟九层楼
The nine-storied Mogao Cave

九层楼是96窟的前半部分，楼体依壁而建，木质结构，气势雄伟，蔚为壮观，是莫高窟标志性的建筑。据史料记载，96窟建于公元695年，在其后的千余年间，此楼曾多次重修，但原先楼层不多，现存最早的照片(1908年)是五层，后由敦煌僧俗弟子和士绅共同集资于1936年建成现在的规模。1999年10月，敦煌研究院专家对该窟地下进行了发掘，发现了初唐(695年)、西夏、元、清各代的地面及窟前建筑遗址，从而揭开了这座宏伟建筑千余年来的神秘面纱。

的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”季先生的论说充分说明敦煌所处的地理位置在历史上的

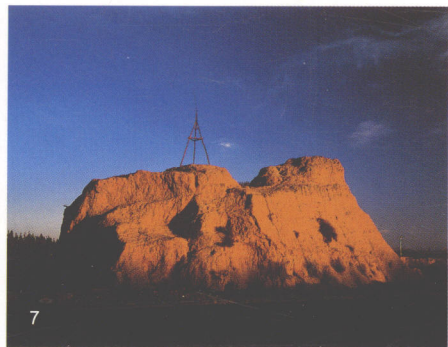
重要性，以及敦煌艺术具有的最广泛的包容性。

敦煌石窟，是敦煌地区石窟之总称，包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞。安西县的榆林窟、东千佛洞，肃北县的五个庙石窟。这些石窟规模大小悬殊，但同在古敦煌郡境内，地域相近，内容相同，风格相似，同属敦煌石窟艺术范畴。现共有洞窟812个，分别为莫高窟735个、西千佛洞22个，榆林窟42个、东千佛洞7个、五个庙石窟6个。

敦煌石窟中首推世界历史文化遗产——莫高窟。它位于敦煌市东南25公里的鸣沙山东麓，前临宕泉，东向祁连山支脉三危山。自4~14世纪，连续开窟造像不止，形成南北长1680米的石窟群，鳞次栉比分布于15~30多米高的断崖上，上下1~4层不等。分为南北两区，其中南区的492个洞窟是礼佛活动的场所，今存彩塑2000多身，壁画45000多平方米，木构窟檐5座；北区洞窟243个(另有5个窟已编入南区序列号中)，乃僧侣修行、居住、瘞埋的场所。

莫高窟的开创，相传始于前秦建元二年(366)：“有沙门乐僔，戒行清虚，执心恬静，尝仗锡林野，行至此山，忽见金光，状有千佛……造窟一龕。次有法良禅师，从东届此，又于僔师窟侧更即营建，伽蓝之起，滥觞二僧。”此后，北魏宗室东阳王元荣、北周贵族建平公于义先后出任瓜州(敦煌)刺史，信奉佛教，推动了莫高窟的开窟造像活动。

隋代统一南北，保持丝路畅通，商贸繁盛。敦煌开窟之风大兴。唐王朝前期，在

7. 沙州古城遗址(汉)

The ruins of the ancient State of Sha, Han Dynasty

敦煌在古代曾称作沙州。古城遗址位于现敦煌市区以西约三公里的党河西岸。由于年代久远,加之兵灾水祸和人们挖掘取土等到破坏,只剩下了这座城角残墩和几处城墙残基,默默地向人们诉说着那古老而苍凉的往事。

西域设立安西都护府,统辖安西四镇,保证了丝绸之路全线的畅通,“伊吾(哈密)之西,波斯以东,朝贡不绝,商旅相继”。敦煌经济得到稳步发展,石窟的营造也进入了极盛时期。中唐时期吐蕃占领沙州,推行吐蕃行政、经济制度和习俗,同时,大力扶植佛教特别是藏传佛教,推动了莫高窟继续兴建。大中二年(848),沙州张议潮乘吐蕃内乱率兵起义,收复伊、西、瓜、肃、甘、凉

8

8. 莫高窟 Mogao Cave

莫高窟,俗称千佛洞,始建于公元366年,位于敦煌市区东南25公里鸣沙山东麓的峭壁上,东隔大泉河与三危山相望。在南北长1600余米的崖壁上,分布着北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代的洞窟492个,彩塑2400余身,壁画45000余平方米,唐宋木构窟檐建筑5座,是世界上现存规模最大、保存最完好的佛教石窟寺。

1944年,中国政府在这里设立了专门的保护研究机构——敦煌艺术研究所。新中国成立后,更名为敦煌文物研究所,1984年升格为敦煌研究院。1961年,莫高窟及所属榆林窟、西千佛洞被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位,1987年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

9. 第427窟 木构窟檐(北宋) The wooden-structured cave, No.427 (Northern Song Dynasty)

莫高窟洞窟初建时大都有木结构的窟檐,在经历了千余年的历史沧桑后,残留至今的只剩下五座,其中唐代一座,宋代四座,这是四座宋代窟檐中保存最完好的一座。这座窟檐建于北宋开宝三年(公元970年),距今已有千余年的历史,是十分珍贵的木构建筑遗存。由于全部采用十分坚硬的榆木建造而成,加之当地气候十分干燥,也没有受到人为破坏,得以保存至今。

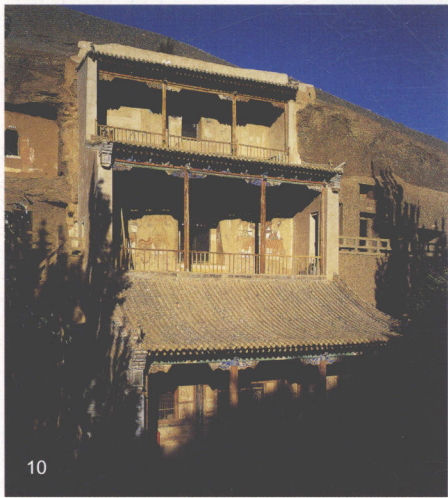
9

等十一州,从此开始了长达200多年的张氏和曹氏的归义军时期。张、曹归义军政权一直保持与中原王朝密切来往,与周围少数民族政权建立了良好关系。保证了境内稳定和丝路畅通,为敦煌艺术继续发展创造了条件。此后的西夏和蒙元统治者笃信佛教,敦煌石窟依然受到重视,续有建造。随着海上航道的发展、陆上丝绸之路的衰落、元蒙疆域的扩大,敦煌这个沙海之滨的门

户,显得不再是那么重要了。元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。直到清初,莫高窟开始被人们重新注意。

公元1900年6月22日(清光绪二十六年五月二十六日),莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,偶然发现了藏经洞(即今第17窟),从中出土了公元4—11世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等等文物50000余件。这一震惊世界的发现,为研

究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技等提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料,被誉为“中古时代的百科全书”、“古代学术的海洋”。但是,英、法、日、俄等东西方探险家闻讯接踵而至,从王道士手中骗走了大量的文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,绝大部分不幸流散,分藏于这些国家的众多公私收藏机构,仅有少部分保存

10

10. 莫高窟三层楼(清)

The three-storied Mogao Cave (Republic of China)

这是敦煌莫高窟17号窟(即藏经洞)外的木结构窟檐建筑,上下三层,故称三层楼。此楼是发现藏经洞的道士王圆箓于清道光三十二年(1906年),主持修建的。三层楼的下层是16窟和17窟,中层是365窟。在16窟甬道南侧有一块重修三层楼的木碑,碑中记述了此楼重修的情况。

于国内。造成中国文化史上的空前浩劫,成为中国人民永远的遗憾和悲愤。

敦煌石窟艺术,绵延千年。内容丰富,数量巨大,其艺术成就既继承了本土汉晋艺术传统,吸收南北朝和唐宋艺术风格,又不断接受、改造、融合域外印度、中亚、西亚的艺术风格,向人们展示了中国佛教美术史的发展历程,记载了中国与西域艺术交流的历史,对研究中国美术史和世界美术史都有重要的意义。

从视觉艺术的角度看,敦煌石窟壁画中的人物、山水、动物、装饰图案等数量众多,自成艺术体系,都可成为独立的绘画专