

中华文化史集萃

27

石窟艺术(上)

主编 江伟

蓝天出版社

中华文化史集萃 (27)

石窟艺术 (上)

张 丽 编著

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华文化史集萃/江伟主编. —北京:蓝天出版社, 1998. 5

ISBN 7-80081-820-9

I. 中… II. 江… III. 文化史—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 13177 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66784244

新华书店经销

北京市巨山印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 264 $\frac{3}{8}$ 印张 3757 千字

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—5000(套)

定价:286.00 元(全套 60 本)

前 言

中华文化源远流长,博大精深,是历代炎黄子孙勤劳和智慧的结晶,是中华先民留给人类的宝贵财富。继承并发扬优秀的古文化,让它们服务于今天的社会,是当代国人,尤其是青少年所肩负的历史重任。

我们编写了这套《中华文化史集萃》丛书,从各个方面介绍中华传统文化。在范围选择上,注意覆盖面广,代表性强,使之能体现中华传统文化的整体面貌。我们力求用通俗平实的语言把各种文化现象,文化事物的来龙去脉,历史发展,当前状况等,作比较系统的介绍,使之尽可能清晰、逼真地展现在读者面前,整个编写过程中,我们坚持历史与现实相结合,本着古为今用的原则,注重实用性和借鉴性。我们希望这套书能帮助广大读者有效地继承中华文化,取其精髓,去其糟粕,把中华文化发扬光大。

由于水平有限,其中不乏疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

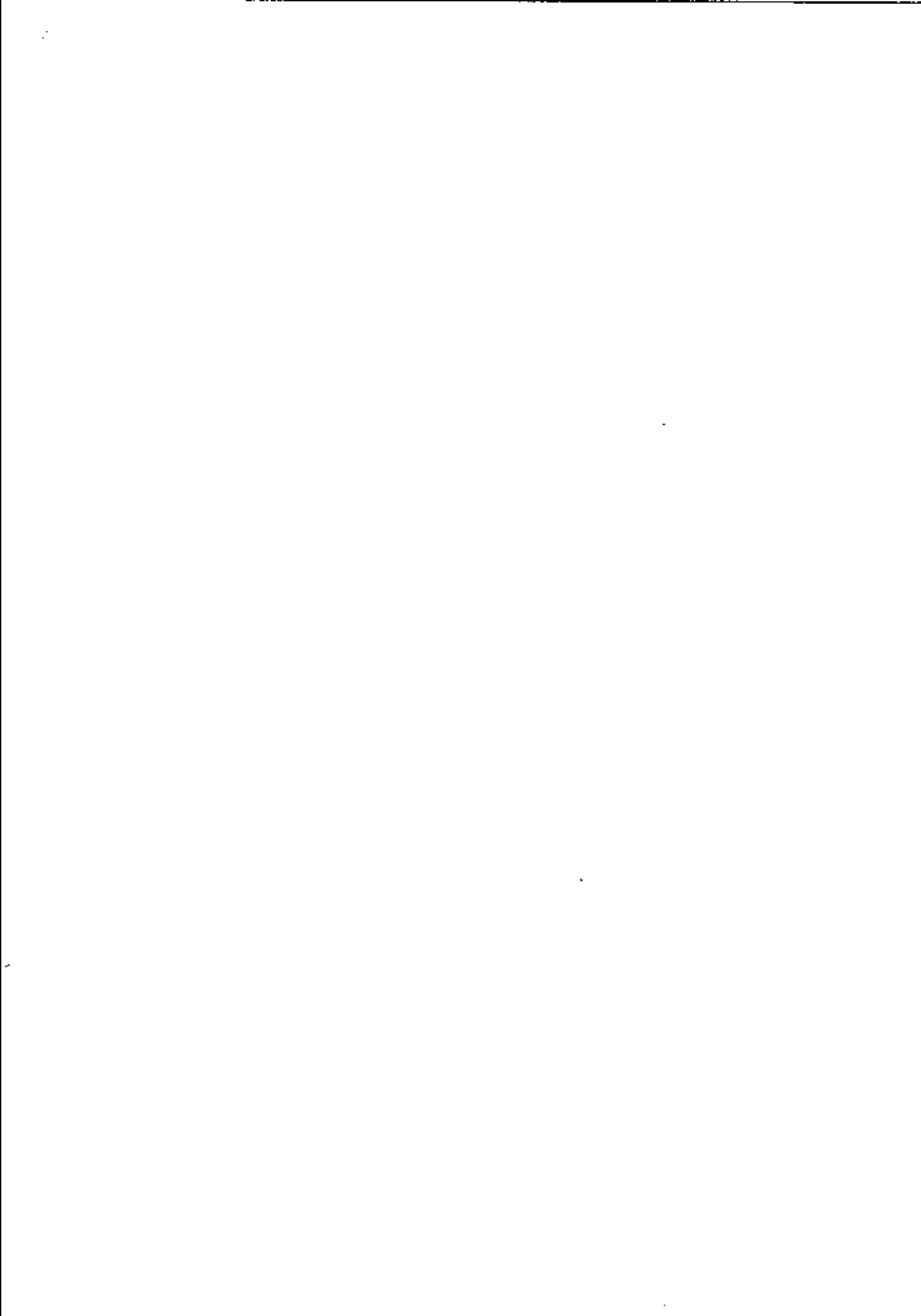
莫高窟

- 一 神奇的艺术瑰宝..... 3
- 二 敦煌经卷 12
- 三 历史的灾难 31

云冈石窟

- 一 云冈石窟的开发 71
- 二 佛教与石窟艺术 82
- 三 石雕艺术 88
- 四 文人墨客比风流 113

莫 高 窟

一 神奇的艺术瑰宝

我国甘肃最西面有一个县叫敦煌，这个县面积很大，但绝大部分都被沙漠覆盖。从县城向东南走20多公里有敦煌的两座名山，即鸣沙山与三危山，两山涧流出的一条河名叫大泉，清澈如镜，它使这周围形成了一片小小的绿洲，河床东岸起伏不平的沙丘，河床西岸是陡壁悬崖。在崖壁上密布着高矮不一，大大小小的洞窟，这就是世界闻名的艺术宝库——莫高窟。

莫高窟从前秦建元二年（366年）开始创建，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏、元等10个朝代，1000年之久。古代无数的能工巧匠，利用他们的聪明才智，勤奋的双手，在陡峭的山崖上，勾勒出了一幅美丽的图画。莫高窟现存492窟，全长1618米，根据石窟分布情况，可分为南北二段，石窟几乎都集中在南段，北段的洞窟既少又低小。据粗略估计，莫高窟现有彩塑2400多个，还有数以万计的影塑（先用模型塑好，

然后贴在壁上，类如浮雕）、小千佛，壁画总面积有4.5万平方米，最高的大佛像达30多米，雄伟浑厚，最小的菩萨只有十几厘米，乖巧、精致。

历史上的莫高窟更壮丽、更辉煌，据现存的唐代碑文记载，那时莫高窟就有石窟数千个，窟前都有木结构的窟檐，并有廊道相接，从现存的6座彩画如新的唐宋窟檐上，还可以依稀看到它往日的风采。莫高窟的崖壁属于玉门系砾岩（也叫第四纪岩层），它是由河水冲积而成，是大小不一的鹅卵石和砂土的混凝土，石子虽然很坚硬，却各个分离，只靠一点粘力不大的钙质胶粘住，因而质地比较松脆，经长期的风沙侵蚀，许多洞窟坍塌了，保存下来的只是极少部分，虽然如此，莫高窟丰富的内容，庞大的面积，技术的高超，仍然让人叹为观止。

同样由于地质的原因，也决定了莫高窟不能像其他石窟艺术那样以雕刻为主，只能向塑像和壁画发展。而且在窟外也只能采用木构窟檐。这种建造特点，在外景壮观、气魄雄伟上，它有所不足。但它的塑像、壁画，乃至窟檐表饰，色彩却很丰富，比雕刻也更精致细腻，和云岗、龙门、天龙山等石窟艺术比较，它也就有着更特殊的艺术价值，除了

莫高窟以外，中国，乃至世界再也找不到第二个如此庞大的古代塑像壁画群。

石窟艺术源于印度，是佛教徒为了纪念佛祖释迦牟尼和学释迦的苦修而建的。现存的阿旃陀（Ajanta）石窟，是印度 900 多座石窟的杰出代表。伴随着佛教传入我国，石窟艺术也沿着古代“丝绸之路”逐步由边地深入到内地。中国的石窟一般都开凿于人烟稀少的悬崖峭壁上，目的是便于佛教徒们修炼和礼拜，正是由于这样的用途，所以石窟内大都有佛像或舍利塔，还有以佛经为题材的雕刻和壁画。

莫高窟产生之前，在古代丝绸之路上的西域（玉门关以西，葱岭以东，包括天山南北地区）如喀什噶尔、库车、吐鲁番、和阗、尼雅、米兰等已经有了石窟寺，并且有许多独特的风采，印度的石窟艺术通过这个地区时，已融合了许多西域艺术的地方特色，它继续东传，又与中原艺术结合，才形成了所谓的敦煌艺术。因此，我们说敦煌艺术，是汉民族和西北各民族无数艺术家共同劳动创造的成果，它体现了多民族的祖国的艺术特色。

敦煌在西汉设郡以前或因山被称为“三危”，或因产美瓜而名为“瓜州”，或因布满沙漠被唤为

“沙州”。古代的苗黎人最早生活在那里，后被羌戎占据，秦朝时月支入居。西汉初年，匈奴人打败月支，便驻牧于此。他们经常侵扰汉朝西北边境，给汉朝带来了巨大危害。为了解除这个威胁，汉朝经过多年准备，在汉武帝元光六年（前 129 年），开始了对匈奴的全面反击，在卫青和霍去病的指挥下，汉朝军队英勇作战，取得了重大胜利。汉武帝元狩二年（前 121 年），匈奴昆邪王率众 4 万人投降，包括敦煌在内的河西之地全部纳入西汉版图。汉武帝元鼎三年（前 115 年）汉朝在那里设置了武威、酒泉二郡，敦煌一带归酒泉郡所辖。到汉武帝元鼎六年（前 111 年），汉朝又在此增设了张掖、敦煌二郡，这就是所谓的“河西四郡”，敦煌的名字也就是从这时正式出现的。打通河西走廊，设置河西四郡，隔断了匈奴和羌族的联系，扫除了中原与西域交往的障碍。为了巩固边防，西汉政府还把秦朝的长城，从临渊延伸到敦煌以西，建置了玉门关，沿途设置碉堡，派兵屯戍，移民实边。公元前 119 年，一次就移民 70 多万，从内地迁徙来的人民和屯驻的军队一道艰辛劳动，流血流汗，建立起城郭村庄，引渠灌溉，从事农业生产，把原来的草原牧场变成了农田，敦煌逐步建立和发展起来了。敦

煌由原先的一个边陲荒凉地区，成为一个接受汉族先进文化，经济发展很快的地区，这具有划时代的意义，为莫高窟的出现提供了良好的客观条件。

随着经济的发展和中西陆路交通的沟通，敦煌成为“华戎所交一都会”，商业十分发达，大量的物资集散于此，如汉朝的丝绸、工艺品、陶瓷、铁器，西域的葡萄、苜蓿、石榴、胡桃、胡麻、胡床、骆驼、天马（汗血马），西方的皮毛、衣物也传入中国，许多物品和汉朝先进的生产技术还传到了西方，促进了西方的经济文化发展。东晋以后，前秦、北魏先后统一北方，丝绸之路仍然十分繁荣，敦煌依旧是中西交通的枢纽，物质交流的大都会。

经济的发展带来了杰出的艺术成就。早在2世纪前后，敦煌就在驰誉中原的凉州文化中显露出头角，许多文化内容和文化名人就已展示了敦煌艺术的风采。我们试举几例，略见敦煌文化发展之一斑。

我国历史上著名的书法家张芝和索靖都是汉晋时期的敦煌郡人。敦煌的经学大师郭瑛、宋纤、刘昞在河西授徒往往达数百、数千人。敦煌还有自己的传统医学，并出现过著名的针灸大师张存。音乐

家索丞演奏的乐曲，欢可使人欣喜鼓舞，悲令人伤心落泪，更显示出敦煌艺术的魅力。在建筑和壁画方面敦煌艺术也有相当的成就，敦煌的工匠为西凉国王李皓修建过著名的“靖恭堂”、“谦德堂”、“嘉纳堂”等宫殿，还修造了学宫，画工们为这些建筑绘制了众多题材的壁画。在敦煌还出土了大量的墓砖画和文物，特别是酒泉丁家闸墓画和嘉峪关墓砖画，更是敦煌艺术的杰出代表。这些墓画形象地反映了河西地区的历史，当时的阶级关系和社会生活风貌，还有一些传统的题材，如飞升的羽人和蹶浮云、唵上驰的红鬃烈马等也颇具地方特色。

由此我们可以看到，在莫高窟艺术没有产生之前，中原的文化艺术在敦煌地区已经广泛地发展起来，它为莫高窟艺术的发展奠定了坚实的基础，中原文化艺术是孕育莫高窟艺术的母体。

经济文化的发展，便利的交通条件，促进了中外交往，佛教和佛教艺术也随之传入我国。

佛教首先沿丝绸之路传入西域（今天的新疆地区），接着经于阗、楼兰（南路）和龟兹、高昌（北路）传至敦煌，再从敦煌传入中原。佛教是外来宗教，刚传入中国时大受排斥，但由于佛教本身适应着封建的上层建筑，再通过佛教与儒家思想和

玄学的融合，逐渐适应了中国的社会环境。特别是在两晋时代“流尸满河，白骨蔽野”灾难深重的社会，佛教更适应了当时人们的心里需要。于是，迅速地传播开来。

佛教是公元前6世纪产生于印度的一种宗教。古代印度的雅利安人，有着严格的“种姓制度”，这个制度把人分成4个等级，等级压迫十分严重，下层人民渴望平等。在这种情况下，迦毗罗卫城（今尼泊尔境内）释迦部落的王子乔达摩·悉达多创立了佛教。佛教宣传众生平等，并认为人只要苦心修行就可以摆脱苦难而成为佛。佛教教义中最基本的理论是“四谛”，即苦、集、灭、道四谛。四谛说认为人生的各种痛苦来自人的各种“欲爱”，人有了“欲爱”就会在生活中造“业”，而一造“业”，人就相应受到报应，要解脱就要消灭欲爱，要消灭欲爱就要修道。它还宣传“因果报应”、“轮回转世”，人在活着的时候，多做好事，积下功德，来世就能得到善报。佛教在古代印度是一种既有积极的反社会等级制度的一面，又有消极的让人逃避现实的一面。

东汉时佛教开始传入我国，但信奉的人不很多，东晋以后，佛教才广泛地传播开来，这是当时

社会状况造成的。东汉后期我国开始了一个较长的大分裂时期，在这段时期里由于各种错综复杂的原因，造成了严重的民族矛盾和阶级矛盾，封建统治阶级内部斗争也十分尖锐激化，战争连年不断，给社会生产和人民生命财产造成了巨大破坏。统治者为了维持战争需要自然要加重对人民的剥削，人民生活十分贫困，处于水深火热之中。

面对天灾人祸，百姓们无力反抗，自然乞求于神灵。佛教的教义对他们的吸引力是很大的，封建统治者也看到了它的妙用，极力提倡，于是佛教在这种社会情况下，得到迅速发展，随之产生的佛教艺术也空前繁荣起来。

十六国时期，西北各族入侵中原，整个北方只有甘肃一隅保存了汉人的政权——张轨所建的前凉。敦煌在它的管辖之内。不久氏族兴起，在其首领苻坚率领下，灭掉前凉，建立前秦，敦煌也随之转归前秦统治。前秦建元二年（366年）对敦煌来说是一个具有特殊意义的年代。

据敦煌遗存的唐武周圣历元年（698年）李怀让《重修莫高窟佛龕碑》记载，366年，有一个叫乐僔的和尚，手执锡杖四处云游，这一天的黄昏时候，太阳就要落山了，在无边无际的沙漠之中，他

来到敦煌三危山下，蓦然抬头，只见山顶上射出万道金光，而且金光中有千佛的形状，他认为这一定是佛光宝地。于是他募人在三危山对面的岩壁上修凿了一个石窟，以供其在此修炼，瞻仰“佛光”。1600多年前，莫高窟第一个石窟就这样产生了。其实乐僔所见到的金光千佛，我们今天在莫高窟仍可以看到，因为三危山是玉门系老年期的山，山上的岩石是黯红色的，岩石内含有一些矿物质，并且山上无杂草、树木丛生，所以当夕阳斜照到山顶的时候，经常出现闪闪的金光。当时受科学条件限制，乐僔自然无法解释这种自然现象，就以为是佛光出现了。继乐僔之后不久，又有一个从东方来的法良禅师，在鸣沙山的崖壁上，开凿了第二个石窟，当时佛教和佛教艺术已经很盛行了，加上金光千佛的宣传，所以信仰佛教的人就越来越多，他们为了供佛、修炼而纷纷在这里开凿石窟。这样，敦煌莫高窟就逐步繁荣起来了。据武周时李怀让碑记载：“乐僔法良发其宗，建平东阳弘其迹”，所谓“建平东阳弘其迹”是指孝昌三年（527年），北魏宗室东阳王元荣出任瓜州刺史，从洛阳来到敦煌；北周武帝建德元年（574年）前，建平公于义从中原出任瓜州刺史，他们各修了一个大石窟，“而后合州