

体味敦煌艺术，与敦煌擦出火花，
与画工塑匠、善男信女共鸣，
与壁画和塑像中的神佛对话，
多一份思索，多一丝灵感，
有所忧虑，有所幻想，
美丽敦煌，和我们娓娓道来……

美丽 敦煌

胡同庆 王义芝◎著

M E I L I D U N H U A N G

甘肃人民美术出版社

胡同庆 王义芝◎著

美丽敦煌

本书从佛教史的角度，主要介绍佛教与敦煌莫高窟的关系，特别是介绍壁画中所反映的佛教在中国如何发展、巩固，如何逐步本土化、中国化，如何满足中国各阶层人们的信仰需求，以及神权与政权之间的关系等等。

王义芝

MEILI
DUNHUANG

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

美丽敦煌 / 胡同庆, 王义芝著. — 兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-5527-0209-5

I. ①美… II. ①胡… ②王… III. ①敦煌石窟—美术考古 IV. ①K879. 21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第320476号

美丽敦煌

胡同庆 王义芝 著

出版人: 吉西平

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 马吉庆

孟孜铭

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地址: 兰州市读者大道568号

邮编: 730030

电话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773112(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网址: <http://www.gansuart.com>

印刷: 甘肃兴方正彩色数码快印有限公司

开本: 710毫米×1020毫米 1/16

印张: 12

插页: 2

字数: 180千

版次: 2014年6月第1版

印次: 2014年6月第1次印刷

印数: 1~3000册

书号: ISBN 978-7-5527-0209-5

定价: 48.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

前言

敦煌艺术博大精深，内容丰富多彩。敦煌艺术的本质是佛教艺术，是一种宗教艺术，因此敦煌佛教艺术的发展史，实际上也就是中国佛教发展史的缩影。

本书从佛教史的角度，主要介绍佛教与敦煌莫高窟的关系，特别是介绍壁画中所反映的佛教在中国如何发展、巩固，如何逐步本土化、中国化，如何满足中国各阶层人们的信仰需求，以及神权与政权之间的关系等等。即帮助读者通过生动形象的敦煌艺术，能够对佛教在中国的发展过程有一个大概的了解。为此，本书分为“启吾西土——敦煌的开辟”“佛光初现——敦煌佛窟的出现”“无言的述说——壁画里的佛教发展史”“本土梵音——佛教的中国化”“慈悲与供养——佛教的渐入人心”“神权与政权——寄托于佛教的家国之思”“白云苍狗——敦煌艺术的衰落与遗响”等七个部分，从不同角度多方面有序地介绍敦煌佛教艺术。另外还增加了“小词条：去敦煌前必知的30个小知识”“敦煌八景”等相关内容，

以方便读者对敦煌有一个比较全面的了解。不过，本书所介绍的内容，仅仅是敦煌艺术的冰山一角而已，只能谓之蜻蜓点水、浮光掠影。

我们希望读者了解相关的历史背景以后，在欣赏敦煌艺术时，能与这些伟大的作品擦出火花，与古代的画工塑匠、善男信女产生共鸣，与壁画和塑像中的佛、菩萨、僧人、供养人进行对话。或结合现实，多一些思索，多一些联想，多一些灵感；或关注未来，有所忧虑，有所幻想，有所追求。而结合现实，关注未来，目的都是希望我们的生活更美好，希望我们的国家更美丽。正如习近平总书记所指出的“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。

美丽敦煌，让敦煌更美丽！

目 录

Content

001 小词条：去敦煌前必知的 30 个小知识

015 启吾西土——敦煌的开辟

016 外来移民开创之地

018 敦与煌：大国之风度，盛世之气象

020 丝绸之路与敦煌国际化

023 以命搏利的商路

025 佛光初现——敦煌佛窟的出现

026 “莫高窟”的由来

028 最早的禅窟(北凉第 268 窟)

030 幽闭的修炼之所

033 巍巍大佛与崇大心理(初唐第 96 窟;盛唐第 130、148 窟;中唐第 158 窟)

035 鬼斧神工，玉汝于成(北魏第 257 窟;盛唐第 130 窟;晚唐第 156 窟)

037 洪辩与藏经洞(晚唐第 17 窟)

040 众说纷纭藏经洞(晚唐第 17 窟)

043 无言的述说——壁画里的佛教发展史

044 梵音西来：中西文化的碰撞(北凉第 272 窟)

047 大千世界与须弥山(隋代第 303、304、305 窟)

049 佛陀亦凡人(北周第 290 窟)

051 悉达多太子出游四门(北凉第 275 窟)

053 佛陀出家的历史背景(北凉第 275 窟)

- 057 迦叶与阿难：变革中的冲突与和谐（隋代第 419 窟）
- 060 初转法轮，组建僧团：《难陀出家》（北魏第 254 窟）
- 063 僧侣集团的牺牲精神：《萨埵太子舍身饲虎》（北魏第 254 窟）
- 065 以身殉法，坚守戒律：《沙弥守戒自杀缘品》（北魏第 257 窟）
- 067 降妖伏魔，得道成佛：《降魔变》（北魏第 254 窟）
- 069 恩威并用，彰显神通：《须摩提女缘品》（北魏第 257 窟）
- 071 降服火龙，大显神通：《释迦降服火龙说法》（隋代第 305 窟）
- 073 忠诚守道，信义为先：《九色鹿本生》（北魏第 257 窟）
-

075 本土梵音——佛教的中国化

- 076 弘佛历史：佛教艺术画（初唐第 323 窟）
- 080 诸神之战：阿修罗守护须弥山（西魏第 249 窟）
- 082 昆仑之会：周穆王与西王母（西魏第 249 窟）
- 084 护法天王：禅修的守护者（西魏第 285 窟）
- 087 日月互照，满壁生辉（西魏第 285 窟）
- 089 伏羲女娲：从人类始祖到日月之神（西魏第 285 窟）
- 091 飞天：素手把芙蓉，虚步蹑太空（隋代第 303、305、407 窟）
- 094 割肉奉亲，孝慈复国：《须阇提本生》与《善事太子入海品》（北周第 296 窟）
- 097 入乡随俗，忠孝仁爱：《睽子本生》（北周第 299 等窟）
- 099 具有浓郁生活气息的五台山图（五代第 61 窟）
-

103 慈悲与供养——佛教的渐入人心

- 104 弥勒世界：希望之往生（北凉第 275 窟）

- 106 放下屠刀：《五百强盗成佛》（西魏第 285 窟）
- 109 种姓制度下的女子之惑：《微妙比丘尼缘品》（北周第 296 窟）
- 111 劝人向善，经营“福田”：《福田经变》（北周第 296 窟）
- 113 向往美好生活的理想：《西方净土变》（初唐第 220 窟）
- 115 割舍资财，一心供养（北周第 428 窟；初唐第 96、220 窟；中唐第 231 窟；晚唐第 156 窟）
- 117 短眉男装女儿身：《都督夫人太原王氏礼佛图》（盛唐第 130 窟）
- 119 自信从容，潇洒随意：《维摩诘经变》（初唐第 220 窟；盛唐第 103 窟）
- 123 直面死亡：涅槃与往生（盛唐 148 窟；中唐第 158 窟）
- 125 消灾灭星的炽盛光佛（元代第 61 窟）
- 128 满足众生需求的千手千眼观世音（元代第 3 窟；榆林窟西夏第 3 窟）
-

- 131 神权与政权——寄托于佛教的家国之思
- 132 天王与力士：开疆拓土镇四方（盛唐第 45 窟）
- 134 天请问：求安稳无诸灾厄（盛唐第 148 窟；中唐第 154 窟）
- 137 给民众以希望的瑞像图（中唐第 231、237 窟）
- 140 孤悬塞外，心系中原：《报恩经变》（中唐第 148、112、154、231 等窟）
- 143 蕃汉诸族亦一家
- 145 降服外道，以正胜邪：《劳度叉斗圣变》（晚唐第 9 窟）
- 148 威仪赫赫，巡行四方：《张议潮统军出行图》（晚唐第 156 窟）
- 150 龙王礼佛与地方政权（五代第 36 窟）
- 153 诸族联姻，安宁和谐（五代第 61、98 窟）
- 156 西夏洞窟里的回鹘王（西夏第 409 窟）
- 159 皇权与神权的较量（第 16、130、234 窟西夏绘；西夏第 245 窟）

- 161 白云苍狗——敦煌艺术的衰落与遗响
- 162 来自远方的供养人、朝山者和工匠（第 233 窟清代绘）
- 164 八仙：老百姓喜闻乐见的题材（第 5 窟清代绘）
- 167 十二生肖：现代中国人的新图腾（第 96 窟民国绘）
-

171 敦煌八景

172 宕泉河与三危山

175 鸣沙山与月牙泉

178 沙州古城白马塔

181 凭吊阳关玉门关

小词条

XiaoCiTiao

——去敦煌前必知的 30 个小知识

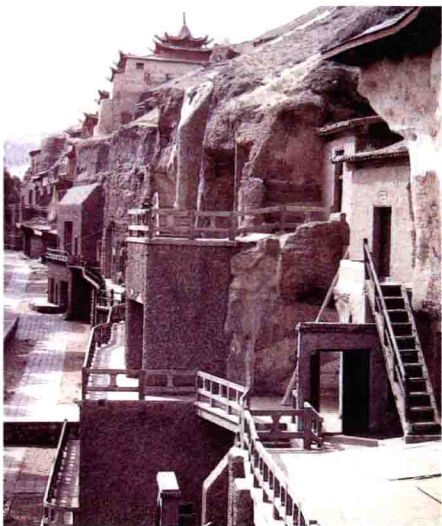

图1 莫高窟

莫高窟

莫高窟，俗称千佛洞，位于敦煌城东南 25 公里处鸣沙山东麓的断崖上，南北长约 1600 米。始建于前秦建元二年（366 年），迄于民国 24 年（1935 年），绵历近 1600 年。在现存 735 个洞窟中（原编 492 个，后北区发掘新编 243 个），保存着十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清、民国等时期的壁画 45000 多平方米，彩塑 3000 余身；以及唐、宋、清、民国时期的木构建筑十余座。另外，于 1900 年发现的藏经洞，曾保存了 4 至 11 世纪的写本、帛画、纸画、织染刺绣等文物约 5 万件。

西千佛洞

西千佛洞，位于敦煌城西 35 公里的党河岸壁上，因地处莫高窟之西而得名。据《沙州都督府图经》的记佛龕文推断，其开凿时代大概与莫高窟同时。现尚残存北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、元、清、民国等时期修建或改建的洞窟 22 个。西千佛洞虽然规模不大，壁画、彩塑数量不多，但对于进一步了解、欣赏和研究近 1600 年的敦煌石窟艺术史，颇有参考价值。

图2 西千佛洞外景

榆林窟

榆林窟，又名万佛峡，位于瓜州城南 75 公里处的踏实乡境内，开凿在榆林

河峡谷两岸断崖上。在现存 42 个洞窟中，保留有唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清、民国等时期壁画的 5000 平方米，彩塑 200 多身。榆林窟开凿时代大概始于北魏，但大规模营造则在唐代。如中唐 25 窟，壁画保存完好，色彩犹新，艺术价值颇高，在整个敦煌石窟中亦属佼佼者；另外西夏时期凿建的第 2、3 窟，无论在内容还是艺术上都独树一帜，弥补了莫高窟西夏艺术的不足。

东千佛洞

东千佛洞，位于瓜州县城东南 90 余公里之处（距桥子乡东南约 30 公里），开凿在峡谷河床两岸断崖上，是西夏和西夏以后开凿的一个以表现密宗内容为主的佛教石窟寺。东千佛洞现有大小洞窟 23 个，其中有壁画、塑像的洞窟仅 9 个，主要反映了西夏、元代、清代三个历史时期的石窟艺术。密宗内容在这里有较多的系统性的表现，艺术价值亦颇高，和榆林窟一起可弥补莫高窟佛教密宗艺术之不足。

水峡口石窟

水峡口石窟，又名下洞子，位于瓜州城南约 50 公里处的踏实乡

图3 榆林窟外景

图4 东千佛洞外景

图5 水峡口石窟 斯坦因摄于1907年

境内，距榆林窟约 25 公里，开凿在榆林河南北两岸断崖上。现存有塑像、壁画的洞窟 8 个，其中南崖的 1 至 7 号窟尚存宋及清代的塑像或壁画，北崖的 8 号窟尚存五代壁画。

五个庙石窟

五个庙石窟，位于肃北蒙古族自治县南 20 公里处的狼湾里，最初开凿时代可能是北朝。该处并排有 5 个石窟（一个早年已毁，实为 4 个）。蒙古族

图 6 五个庙石窟

将石窟称庙，所以称五个庙。其实包括残窟在内共有 20 多个石窟，可以说是一处具有相当规模的石窟群。现存四窟尚保存不少五代、宋、西夏、元等时期的壁画，内容丰富，艺术精湛，可以补充和说明敦煌佛教艺术发展过程中的许多问题。

锁阳城

图 7 锁阳城遗址

锁阳城，又名苦峪城，位于瓜州县城东南约 80 公里的桥子乡正南的戈壁荒漠中。据考证，该城始建于汉代，晋、隋、唐、宋、元、明等朝代都有修葺。该城规模宏大，气势雄伟，城西北角有角墩，高约 18 米，拱形门洞，东西贯通。城垣为长方形，东西长 565 米，南北宽 468 米。城内遍布土筑房屋遗迹，

残砖断瓦，随处可见，纵横城区的街道依稀可辨。城区内外，遍生锁阳，块根肥满，既可充饥，又可解渴。相传初唐薛仁贵进征西域，在此遭哈密国元帅苏宝同大军层层包围，便令士兵掘锁阳而食之，坚持到援军赶来，故苦峪城又被民间称

为锁阳城。

河仓城

河仓城，俗称大方盘城，建于西汉，位于敦煌西北约60公里处的戈壁滩中，西距汉代玉门关（小方盘城）约20公里。河仓城建在高出湖滩3米许的土台地上，因临疏勒河，故称河仓城。古城呈长方形，坐南面北，东西长132米，南北宽17米，残垣

图8 河仓城

最高处约6.7米。城墙由夯土版筑，城内有南北方向的两堵墙，将城分隔为并排大小相等的3座仓库，墙壁上下都开有三角形的洞口，主要用于仓库的通风。城外围的东、西、北三面加筑有两重围墙。

当时据守玉门关、阳关及长城和烽火台的将士和战马的粮食、衣物、草料和武器，都由这一仓城供给。河仓城是古代西北长城边保留至今的最古老、规模最大的军事仓库。1943年，这里曾发掘出被遗弃的糜子、谷子、大麦等粮食。

长城烽燧

敦煌境内有约150公里的汉长城遗址。从敦煌与瓜州交接处起，沿疏勒河南岸到阳关、玉门关都有汉长城的断续遗址，其中玉门关以西5公里处的一段保存最为完好，地基宽3米，残高3米，顶宽1米，为我国目前汉代长城保留最完整的一段。墙垣由沙土夹芦苇层层夯筑而成。

长城沿线，每隔10华里许筑有烽隧一座。敦煌境内现存烽隧80多座，玉门关、西湖一带保存得最为完整。汉代烽隧多呈底宽上窄的方柱形，主要建在长城内侧。筑造结构主要有三种：一是用黄胶土夯筑而成；二是用天然板土、石块夹红柳、胡杨枝垒筑而成；三是用土坯夹芦苇砌筑而成。烽隧大都建在较

图9 长城残垣

1200 多枚极有研究价值的汉简。

雅丹魔鬼城

“雅丹”，维吾尔语，原意为具有陡壁的土丘，是干旱地区的一种风蚀地貌。在距玉门关西 85 公里处，有一处典型的雅丹地貌群落，由于地形怪异，气候变化无常，给人以种种幻觉，因而被当地人称之为魔鬼城。这一地区距敦煌市区约 170 公里，位于甘肃、新疆交界处，紧挨罗布泊。据初步测算，魔鬼城长宽各约 20 公里、总面积约为 400 平方公里。由于风的长期猛烈吹蚀，魔鬼城里松软的沙土石被卷走，地面被侵蚀成规则的沟壑，而坚硬的土石层则成为高矮不等的土岗，并刀刻斧凿般地形成一个状如石人、石马、骆驼、乌龟、鳄鱼、石柱、蒙古包、宫殿、城堡、蘑菇等千姿百态、惟妙惟肖的造型。一俟夜幕降临，劲风吹过时，这里便发出恐怖的呼啸，犹如千万只野兽在怒吼，

高的地方，一般都高达 7 米以上，有的残高 10 米左右。烽隧顶部，四边筑有不高的女墙，形成一间小屋。

许多烽隧旁边还残存有用来点燃烽火积薪的积薪垛，有一座烽隧周围存放的积薪多达 15 堆，最大的长 2 米，高 1.3 米以上，都已凝结为化石般坚硬。

在汉长城烽隧中还曾出土

图10 雅丹地貌

令人毛骨悚然。

嘉峪关

嘉峪关，位于嘉峪关市西南端的嘉峪山麓，是明代万里长城西端终点。它的南面是祁连山，北面是马鬃山，地势十分险要，是丝绸之路上的重要关口，有“天下第一雄关”之称。关城始建于1372年（明洪武五年），坐

图 11 嘉峪关

东向西，由内城、瓮城、罗城、外城和城壕等部分组成。关城高 11.7 米，周长 733 米，面积 33500 多平方米。嘉峪关是万里长城关隘中保存最完整的一座，也是我国古代著名建筑之一，坚固雄伟，工艺精湛。据说修筑关城前，计划周密，所用城砖数量只比计划少一块，多出来的一块即所谓的“镇城砖”。

图 12 酒泉鼓楼

酒泉

酒泉，是丝绸之路上的一个重镇，古称肃州，甘肃省省名即是由甘州（今张掖）和肃州缩略而成。关于酒泉的地名来源，还有一种说法是古城地下有泉，泉水如酒；一种说法是用这个泉的水酿酒，酒味香浓；还有一种说法为西汉时，汉武帝奖励一坛美酒给霍去病，霍去病则把这坛酒倒入泉中，

与众将士共饮。该泉现在酒泉市肃州区城东一公里处的酒泉公园内，酒泉市另有钟鼓楼、魏晋壁画墓、文殊山石窟等重要旅游景点。

图 13 文殊山后山

敦煌莫高窟早期壁画有渊源关系，另有前山万佛洞、后山古佛洞、千佛洞、观音洞等亦保存北魏、西夏等时期的壁画和造像。

张掖

张掖以“张国臂掖，以通西域”而得名，也称甘州。地处祁连山东北麓，位于河西走廊中部。张掖历史悠久，公元前 111 年，为抵制匈奴的进犯，汉武帝派霍去病出陇西而建张掖郡，从此张掖成为历代王朝在西北地区的政治、经济、文化和外交活动的中心。公元 609 年，隋炀帝西巡经青海到张掖，召集西域 27 个国家的使团在此举行了轰动世界的中西交易会，极大地促进了丝路贸易的繁荣。张掖市的旅游景点有市区内的大佛寺、张掖木塔、西来寺和市区西北 12.5 公里处的黑水国遗址，以及市区南 60 余公里的马蹄寺石窟群。

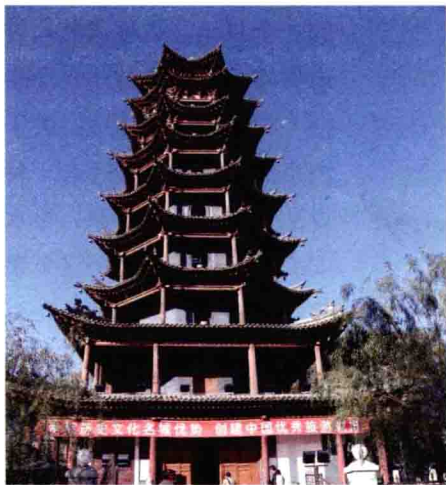

图 14 张掖木塔

文殊山石窟

文殊山石窟位于酒泉市南 15 公里、祁连山北麓的肃南县境内。相传文殊菩萨在此地显灵，故称“文殊山”。文殊山原来寺院林立，香火兴旺，曾有古代建筑 360 余座，寺院 70 余所，石窟 100 多个。石窟最早大约开凿于北凉或北魏，历经各代修造，但至今保存较完好的石窟仅 10 余处。文殊山分前山和后山，前山千佛洞中的壁画明显与新疆克孜尔和

马蹄寺石窟群

马蹄寺石窟群，位于张掖市南 60 余公里的肃南裕固族自治县马蹄区的祁