

我眼中的莫高窟

唐莉芸 付华林 著

MO GAO KU:

A PERSONAL VISION

莫高窟，这个世人瞩目的圣地，
吸引了无数的国内外游客、学者、朝圣者，
作为一个从事了十七年的讲解员，
有幸为国内、国外的各种游客讲解莫高窟，
传播佛教文化，为弘扬莫高窟文化尽己绵力，
让更多的人了解莫高窟，
是我讲解生涯中最大的乐事。

眼中的莫高窟

唐莉芸 付华林 © 著

MO GAO KU:
A PERSONAL VISION

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

我眼中的莫高窟 / 唐莉芸, 付华林著. — 兰州:
甘肃人民美术出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5527-0260-6

I. ①我… II. ①唐… ②付… III. ①敦煌石窟—通俗读物 IV. ①879.21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 075018 号

我眼中的莫高窟

唐莉芸 付华林 著

出版人: 吉西平

责任编辑: 朱 珠

封面设计: 马吉庆

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: 0931-8773121(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 兰州大众彩印包装有限公司

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 10

插 页: 9

字 数: 260 千

版 次: 2014 年 7 月第 1 版

印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 000 册

书 号: ISBN 978-7-5527-0260-6

定 价: 48.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

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。

序 言

上个世纪八十年代初，阳春三月，一群来自甘肃省河西走廊西端各县市的风华青年，踏着改革开放的春风，穿越茫茫大漠戈壁，来到千年莫高窟，成为佛教艺术最年轻的痴迷者、追随者、研究者和传播者。九层楼的风铃第一次敲醒了这群人的青春梦想，从此和敦煌千佛洞结下了不解之缘。

三十多年过去了，此间的酸甜苦辣、喜怒哀乐自不待说。这些青瓜嫩果们都已进入了“知天命”之年，当年他们在莫高窟前栽植的树苗，都已长成参天大树。同来的二十多人中，有的调走了，有的在外国定居了，也有的因积劳成疾而英年早逝了。坚守下来的，都成为莫高窟的有用之才。从陌生到热爱，从初识到执著，三十多年朝阳明月、古佛青灯相伴的特殊的工作和生活，使他们渐渐地和精美绝伦的佛教艺术融为一体。莫高窟区印下了他们一生中黄金时段脚步，他们在这里付出了辛劳和汗水也收获了成功和喜悦。他们熟悉洞窟中的每一尊佛像，每一幅壁画，就象熟悉自己家中的一切。如今，他们都已成家立业，有的是和同伴共结连理，有的人后代又成为佛教艺术的追求者和莫高窟的坚

守护者。千佛洞已经成为他们生命的圣地，传播佛教艺术已经是构成他们生命的重要内容。

2013年3月，也就是他们到莫高窟工作三十周年之际，大家慨然相约，走出莫高山沟，汇聚广西桂林，在阳朔漓江的秀美山水间回味半生的不凡经历和深厚友谊，抒发对敦煌佛教艺术无限钟爱 and 不懈追求。我闻讯后不胜感慨，即兴赋诗一首，用手机短信发于他们，对群贤毕集表示祝贺。诗曰：

汇聚阳朔意如何，
回首来路感念多。
青春树壮华而实，
岁月天宽行且果。
卓绝朋辈费辗转，
发奋儿女勤舟车。
卅年跌宕堪一醉，
笑对漓江放豪歌。

据说他们收阅后果然在漓江岸边开怀畅饮，一醉方休，尔后忘情高歌，彻夜不眠！

本书作者唐莉芸女士也是他们其中的一员，在莫高窟度过的岁月中，她多数时间是从事讲解员工作。出于对莫高窟的敬仰和对职业的热爱，她把自己多年的讲解内容和岗位心得编辑成书，奉献给社会，与世人共享，同时慰藉先逝的伙伴在往生的世界中尽享极乐，也祝愿继续坚守莫高窟的同事们幸福安康！

敦煌学兴起已逾百年，此间国内外介绍和研究敦煌莫高窟的论文、著作、音像制品浩如烟海，不计其数，但从讲解员的角度，运用讲解艺术和游客及读者直接对话尚属首次。莫高窟自 1979 年对外开放以来，累计接待的游客已超过 1000 万人次，而不同的游客有着不同的着眼点和关注角度。本书以一个优秀讲解员的视觉和口吻，由大到小，从古至今，深入浅出，化繁为简，用通俗易懂的语言、温馨和蔼的神情和适宜各种层面游客和读者认知需求的丰富内容，为您解读敦煌莫高窟的无尽魅力。

敦煌艺术还将在全世界弘扬、光大，无数青春还将在莫高窟焕发、延续。我们还是打开这本《我眼中的莫高窟》，聆听唐莉芸女士娓娓道来……

李金寿

2014 年春·敦煌莫高窟

目录 | Contents

第一章 敦煌简介 001

第一节 敦煌的地理概况 003

一、地形 005

二、地质 006

三、气候、降水、水利 007

四、气温 008

五、人口与耕地 009

六、道路特征 010

七、物产特点 011

八、区位优势 012

第二节 中国历史上的敦煌 013

一、春秋时期——人类蹒跚学步的足印 014

二、秦汉时期——农耕文明与游牧文明的交融区
..... 014

三、五凉时期——动荡时代里的桃花源 016

四、北朝时期——偶有颠簸的前进之路 019

五、隋唐时期——盛世的佛光普照 021

六、归义军时期——夕阳的灿烂余晖	024
七、西夏时期——别具一格的党项人	027
八、元、明、清时期——逐渐暗淡的明珠	028
第三节 古代的敦煌文化	029
一、丝绸之路上的敦煌区域文化	029
二、古代敦煌的贸易文化	030
三、古代敦煌的文化名人	033
四、深具西北特色的饮食文化	035
 第二章 莫高窟的诞生	039
第一节 莫高窟的开发简史	041
第二节 敦煌艺术	042
第三节 敦煌遗书	046
 第三章 洞窟简介	051
第一节 游客参观的洞窟	053
第 16 窟——西夏人的大千世界	054
第 17 窟——令人叹息的藏经洞	055
第 328 窟——大唐的塑像	057
第 323 窟——佛教的史迹画	058
第 96 窟——俯视众生的敦煌大佛	064
第 259 窟——东方“蒙娜丽莎式的微笑”	067
第 257 窟——九色鹿的故事	069
第 329 窟——富丽堂皇的莲花飞天藻井	072
第 427 窟——短暂王朝的辉煌侧影	074
第 130 窟——庄严慈祥的南大像	080

第 148 窟——佛陀的涅槃 083

第二节 考古、历史、宗教方面的洞窟

..... 092

第 428 窟——北朝的遗韵 092

第 9 窟——经变画中的社会生活 099

第 12 窟——晚唐时期的家窟 101

第 55 窟——弥勒的世界 105

第 100 窟——西域的公主 112

第 156 窟——千年前的出行图 117

第 290 窟——成佛之路 122

第 296 窟——因果果报 133

第 332 窟——确切的记载 138

第三节 美术、音乐、建筑、舞蹈方面的洞窟

..... 141

第 61 窟——珍贵的五台山图 142

第 420 窟——绘塑结合的经典之作 147

第 103 窟——精湛的线描 152

第 390 窟——隋代的飞天 154

第 172 窟——西方净土 156

第 217 窟——盛唐的山水意境 161

第 196 窟——劳度叉斗圣变 166

第 249 窟——天空诸神 176

第 419 窟——风格转变的桥梁 180

第 205 窟——东方的维纳斯 185

第 335 窟——多样性的融合 187

第 254 窟——累世的修行 192

第四节 经典洞窟	196
第 3 窟——中国线描的典范之作	197
第 45 窟——绚丽的佛像	201
第 57 窟——美神的盛会	205
第 158 窟——寂静的涅槃	209
第 220 窟——大唐的色彩	215
第 285 窟——东阳王的祈愿	224
第 321 窟——三阶教的十轮经变	228
第 322 窟——初唐的风采	232
第 465 窟——神秘的曼陀罗	236

第四章 敦煌研究院院史 249

第一节 敦煌研究院	251
一、概述	251
二、性质	252
三、机构设置	252
第二节 张大千的贡献	261
第三节 “敦煌守护神”——常书鸿	263
第四节 段文杰	266
第五节 我们的女院长——樊锦诗	269

第五章 莫高窟的保护 275

第一节 概述	277
第二节 莫高窟的科学保护	282
一、治沙防沙	282
二、崖面体加固	284

三、壁画和塑像的保护	287
四、游客对石窟影响及其对策	291

第六章 莫高窟的讲解员

第一节 莫高窟讲解员概况	297
第二节 如何当好一个讲解员	298
第三节 历年讲解员的培训与文化素养的提升	301
一、历任的主任及讲解员	301
二、我的讲解心得	302
第四节 讲解员的培训要义	306
一、讲解服务礼节“四原则”	
是与观众沟通的原则	306
二、讲解时的礼节和措辞	308
三、重视“第一印象”	312
四、维护良好的形象	313

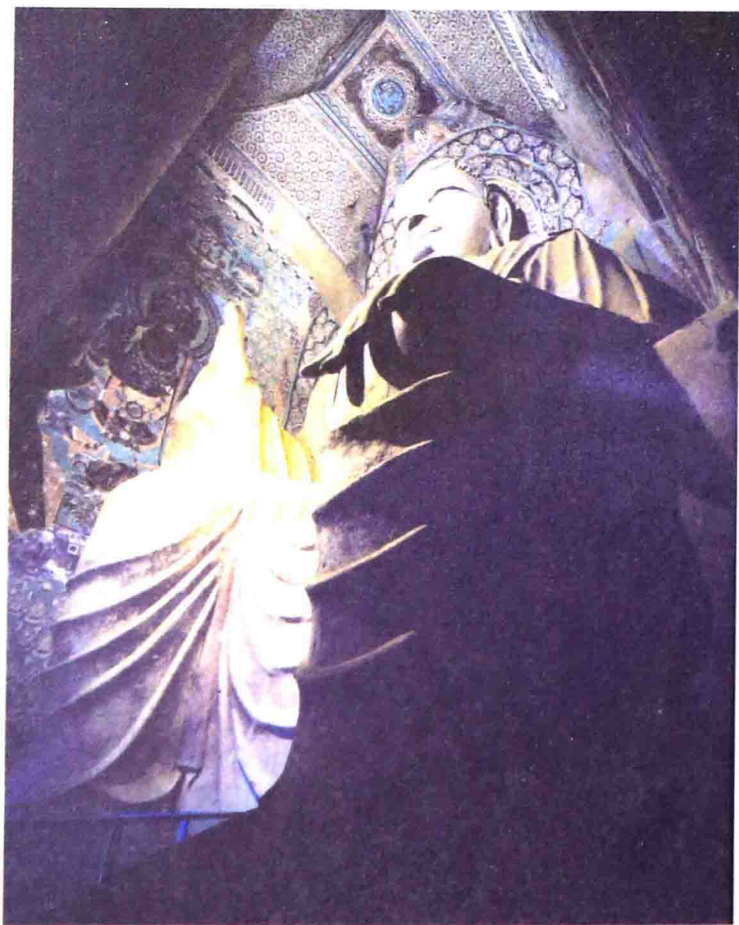
第七章 我曾接待过参观莫高窟的贵宾

一、时代伟人——邓小平	317
二、地理学家——秦大河	318
三、情歌王子——张信哲	319

参考文献

第一章 *The first chapter*

敦煌简介

古老神秘的莫高窟地处古丝绸之路上的重镇——敦煌。所以在领略莫高窟的魅力之前，不妨先走进了解“古丝绸之路上的明珠”——敦煌！^①

第一节 敦煌的地理概况

古老的敦煌在今天的甘肃省河西走廊西端。根据文献记载，早在公元前二世纪的汉武帝时期就建立了敦煌郡。当时的敦煌郡下辖着敦煌、渊泉、冥安、广至、龙勒、效谷六个县。东接今天因为有卫星发射中心而蜚声中外的酒泉郡，北与千年前强大的游牧民族——匈奴为邻，西边则是西域的伊吾（今哈密）、楼兰（今新疆若羌县），南与羌人为邻。

以前敦煌的郡境相当于现在的瓜州县、敦煌市、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县。在海上交通兴起之前，这里是通往西域的咽喉之地。古代的敦煌无论是经济、军事还是文化影响，其地位非常重要。

^① 张艳梅 陆晓春：《丝绸之路上的明珠——敦煌莫高窟》，中国大百科全书出版社，1999年5月第一版，第6页

敦煌很早就有人类活动的痕迹，在远古的时候就居住着成为氐、羌的少数民族。近年来在玉门市火烧沟、安西县布隆吉和敦煌市南湖乡附近发现的新石器时代遗址，出土过为数不少的石刀、石斧、石磨、红陶、黑陶、夹砂陶器器皿及残片。根据专家推测，大约距今三千年前，居住在敦煌这片土地上的先民已经创造了区别于群居动物的远古文明。到了秦汉之际，根据文献和出土文物可以判定敦煌居住过乌孙，月支、匈奴等少数民族。在元朔六年（前 123 年），雄才大略的汉武帝为打通中原与西域间通道，消除河西地区少数民族政权对中西交通的威胁，命大将军卫青、霍去病分道统军出征匈奴。经过数年的战争，终于在元鼎二年（前 115 年）占领河西地区，并设置酒泉郡，在郡境的西部置敦煌县。元鼎六年（前 111 年），又分酒泉郡西南部地区设置敦煌郡。从文献上看，公元前 111 年是敦煌地区独立建郡的最早时间。

在此之前十五年，即元朔三年（前 126 年），历尽千辛万苦从西域返回长安的张骞向汉武帝报告西域的情况，“言乌孙本与大月支在敦煌间”（《汉书·西域传》），表明“敦煌”的名称在西汉时期就已经出现了，“敦煌”二字应该是西北少数民族词语，当为居住在当地的少数民族对本地区所取的名字的音译。^①后来在这里置县置郡建立行政机构，就袭用了旧名叫做敦煌县、敦煌郡。

元狩二年（前 121 年）西汉政府向黄河以西至罗布泊之间的广大地区，派军屯驻并设置官衙治理地方。于是，敦煌一带就有了都尉、候官、亭障。从敦煌汉简中反映出的信息看，敦煌县属酒泉郡时，县境置有玉门都尉。1944 年夏鼐先生在敦煌小方盘城北

① 季羨林主编：《敦煌学大辞典》，上海辞书出版社，1992 年 12 月第 1 版，第 1 页

考古所获的汉简有云：“酒泉、玉门都尉侯畸，兼行丞事”。^①表明玉门都尉在敦煌建郡之前隶属于酒泉郡。以后的汉简才记有“敦煌玉门都尉”的名称。从“酒泉玉门都尉”改为“敦煌玉门都尉”的名称变化上不难看出，原隶属于酒泉郡的玉门都尉，已改属为敦煌郡，这个变化意味着敦煌郡已经建立。

敦煌建郡之后，敦煌郡境有四部都尉，分别是中部、宜禾、玉门、阳光。四部都尉以下又有广汉、美稷、昆仑、渔泽、宜禾、破胡、万岁、平望、玉门、大煎都等十多个候官，以及显明、广新、当谷、临要、仓储、仓亭、富昌、广武、步昌、凌胡、厌胡、广昌、扬武、临介、万年、朱雀、博望、青堆等八十多座烽燧。在敦煌设郡之前，西汉王朝已经陆续从外地发来罪犯屯垦这一地区。比如元鼎四年（前 113 年）时，历史上著名的在敦煌西南渥洼水旁捉住“天马”，进献给汉武帝的暴利长就是从中原地区南阳新野县发配来的一名罪犯。敦煌建郡后，中原地区继续向边疆移民。这些移民的构成相对单一，都是“或以关东下贫，或以报怨过当，或以悖逆亡（无）道”等犯罪原因被强制迁移到敦煌定居的，随着这些移民的到来，内地先进的农牧业、手工业技术和先进的文化也在敦煌地区生根发芽，极大地促进了敦煌地区经济与文化的发展。人力资源的充实、百业技艺的传播、国家军事力量的屯垦，再加上敦煌处在中原同西域各民族交往的咽喉之地的特殊地理位置，所以敦煌所以很快发展成为“华戎所交一大都会”。

一、地形

敦煌的地形是东南高、西北低。南北两侧都是山区，南境的

^① 夏鼐：《敦煌考古漫记》，百花文艺出版社，2002 年 10 月第 1 版，第 105 页

诸山属祁连山脉及阿尔金山脉，北境的诸山属马鬃山脉—祁连山北支。中部低洼。发源于疏勒南山的疏勒河（汉代名籍端水，唐代名独利河），由南向北，缓缓地流淌着，经过今天瓜州县的河东乡然后折向西流，贯穿了郡境中部；而发源于党河南山的党河（汉代名氐置水，唐代名甘泉水），流经今天的肃北蒙古族自治县南，又变为西北流向，绕过自然奇观——鸣沙山的西麓折而向东，沿鸣沙山北麓东流，直到敦煌古城的东南折而北 60 余里后汇入东来的疏勒河。

由于敦煌的地势是东南高（平均海拔 3200 米，肃北蒙古族自治县东南境疏勒南山的宰吾结勒峰海拔 5808 米，为甘肃省最高山峰）、西北低（平均海拔 820 米，罗布泊海拔 792 米）；由东南向西北倾斜，所以这一地区河流总势是流向西北的，疏勒河是西流大河的典型代表。由于地势倾斜，并不利于水土的涵养保持，所以相对富饶的南方地区，物产不丰。但恰恰是因为地势倾斜所造成的水流落差，反而有利于自流灌溉，免除了提水灌溉之劳，极大地节约了生产力。

总览郡境的地形，除了“四时含雪霜”的山区之外，多半是“万古不毛发”的碎石戈壁，但是河流经过的沿河地段出现了一块带状绿洲，“高柯笼活雾，密叶隐朝霞”，给辽阔的大漠带来勃勃生机。

二、地质

敦煌地质的特点是境域辽阔，戈壁多。汉代的敦煌郡，东起疏勒河，西至罗布泊，南抵党金山，北括马鬃山，东西 400 多公里，南北 300 多公里，面积不下 123000 平方公里。虽然面积辽阔，但绝大部分是戈壁及沙漠。戈壁及沙漠约占总面积的 80%，