

中国中央电视台

敦煌

古老的经卷
肃穆的佛影
飘逸的飞天广袖
曼妙的乐舞身姿

……
敦煌

一个永不缺乏传奇的
神秘世界
等着你来探索 and 发现

……

中视传媒股份有限公司
敦煌研究院

编著

中国传媒大学出版社

敦煌

中视传媒股份有限公司
敦煌研究院

编著

古老的经卷

肃穆的佛影

飘逸的飞天广袖

曼妙的乐舞身姿

敦煌

一个永不缺乏传奇的

神秘世界

等着你来探索 and 发现

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌 / 中视传媒股份有限公司, 敦煌研究院 编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-81127-707-4

I. 敦… II. 敦… III. ①电视节目—解说词—中国—当代 ②敦煌石窟—简介 IV. I235.2 K879.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 139216 号

敦 煌

编 著: 中视传媒股份有限公司 敦煌研究院

出版统筹: 祝世安 祝 勇

策 划: 戴 东

责任编辑: 聂新兰 刘大年 贾书旺 祝晓晴

责任印刷: 范明懿

装帧设计: 李 猛

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学 出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编: 100024

电 话: 86-10-65450528 传 真: 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 710×1000mm 1/16

印 张: 11

版 次: 2010 年 3 月第 1 版

2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81127-707-4/I·707 定 价: 39.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

《敦煌》编辑出版委员会

主 编：樊锦诗 高小平 梁建增

副 主 编：周 兵 周利明 陈晓夏

撰 稿：郭长虹 李 果 杨涛洲 吴玉龙 汪 哲 范得良 曲晨曦

范 萌 张海燕 周 澜 刘宁宁 李惠敏 赵 曦 陈 丽

学术指导：季羨林 樊锦诗 常沙娜 关友惠 柴剑虹 苏 珊（美国）

孙儒倜 李其琼 贺世哲 施萍婷 李正宇 彭金章 王旭东

赵声良 马 德 吴 健 娄 捷 刘永增 王惠民

统 筹：代 青 侯智璠 杨天荣

宣 传：毛文佳 王 丹 陈 娜

部分图片提供：敦煌研究院

鸣 谢：

敦煌吐鲁番学会

敦煌市政府

中国国家图书馆

大英图书馆国际敦煌项目

法国国家图书馆

敦煌文化弘扬基金会

图书策划：北京云居天地文化发展有限公司

定格历史 见证文明

——央视《敦煌》纪录片文字单行本序言

敦煌，位于中国甘肃河西走廊西端。作为古代丝绸之路的重镇，它雄踞中西交通的咽喉之地。在人类文化史的坐标系上，敦煌堪与长安、罗马、耶路撒冷等名城并肩争辉。由于在欧亚文明互动，中原和西北少数民族文化交融的历史进程中占有重要地位，敦煌成为世界文明史的关键地标。在其境内星罗棋布的文化遗产中，世界文化遗产莫高窟是其中最为璀璨的一颗明珠。

敦煌莫高窟背靠浩瀚的鸣沙山，面对高耸的三危山，前有大泉河流过。窟前绿树成荫、流水潺潺，窟内则美轮美奂、别有洞天。莫高窟开凿于前秦建元二年（公元366年），直至元代，经过近千年的不断营造，使其成为当今世界上仅存的，集各时期建筑、壁画、彩塑艺术为一体，规模最庞大，内容最丰富，历史最悠久的佛教艺术宝库。

1900年，莫高窟藏经洞敦煌遗书的发现，更是震惊了世界。藏经洞藏有从十六国到北宋时期的经卷、文书、织绣和画像等约5万余件。其中不仅有众多的宗教典籍，还涉及历史地理、语言文学、科学技术、文化艺术、民俗生活等众多方面内容；除了有汉文，还有西域多种古代民族文字，故成为研究宗教、历史地理、语言文学、古代科技、文化艺术、经济、民俗、民族等方面极为珍贵的资料。

在民族衰微和国运不济的岁月里，敦煌莫高窟的名声大噪虽然为之带来了一系列厄难，但也因之引发了文化史上两大重要事件的产生：一是在世界人文学科领域兴起了一门专门以藏经洞出土文献和莫高窟石窟内容及艺术为研究对象的国际显学——“敦煌学”；二是敦煌以巨大的文化艺术魅力，吸引了以常书鸿先生为代表的一批艺术家奔向敦煌，开创了绵延至今的敦煌文化遗产保护和研究事业。

敦煌学经过百年的发展，在学术、艺术、文化等方面取得了令人瞩目的成果，并向世界展示了敦煌艺术之美、文化内蕴之丰富以及古代艺术家之智慧；敦煌莫高窟的文化遗产保护事业，也在一代又一代莫高窟人的无私奉献中方兴未艾，正向“永久保存、永续利用”的理想境界持续迈进。历史上的敦煌是佛教圣地，如今已成为人类所共享的文化遗产。敦煌是艺术的圣地和文明的殿堂。敦煌莫高窟有诸如“东方艺术宝库”、“世界最长的画廊”、“墙壁上的博物馆”和“世界

中古时代的百科全书”等众多美誉。面对敦煌，中国人以此了解自己辉煌过去，西方人以此感受东方文化的魅力，日本人、韩国人则由此看到了自己的本来。对艺术家而言，敦煌是一条沙漠上的大画廊，一个千年绘画史博物馆，一座世界上最浩大的美术宫殿；对学者而言，敦煌是那汗牛充栋、包罗万象的中古历史、敦煌文献，以及壁画、彩塑、建筑所蕴含的博大精深的古代文明。无可否认，每个人心中都有一个属于自己的敦煌。但对于大多数普通人而言，敦煌就是令人神往和憧憬的地方，是中华民族的精神家园。

对敦煌研究院而言，保护文化遗产，守护精神家园，传承人类文明，是我们文化遗产工作者不变的天职。一份好的遗产，应该为大众所了解，所分享。因此，我们不但要尽可能地保护好莫高窟，而且还要善于展示和弘扬莫高窟，穿越时空隧道，唤醒沉睡文明。为此，敦煌研究院与在高清影视传媒制作及发行方面具有强大实力和影响力的中视传媒股份有限公司合作，制作出品了10集大型高清纪录片《敦煌》。目的就是通过现代化的高端技术手段，利用最主流的电视传媒，向社会大众全面介绍和宣传莫高窟独一无二的价值，博大精深的文化，乃至保护研究的艰辛历程，把莫高窟放在敦煌这一极具历史意义的区域大背景下加以弘扬。

拍摄神圣的敦煌，用有限的荧屏镜头去描写百科全书式的敦煌莫高窟，必然要经受巨大的压力和挑战。这部纪录片的成功与否最终要由观众来评判，但制作组将莫高窟兴衰变迁、艺术内涵与莫高窟人的苦乐忧思凝结为不同的主题，以系列片定格历史、见证文明的方式，无疑是一次重大的探索与创新，值得肯定与鼓励。

为了满足公众多方面的欣赏需要，制作组还将节目解说词改编为文学作品配合《敦煌》纪录片一起发行。在书的序言中，我十分高兴能进一步向大家介绍敦煌。愿更多的人关心敦煌、了解敦煌，促进敦煌石窟保护和敦煌文化弘扬。

敦煌研究院 院长

敦煌随想

纪录片《敦煌》的拍摄最早开始于2004年,那时候我们还在做纪录片《故宫》。因为当时《东方时空》栏目组要做一个有关敦煌的直播节目,于是我们随即派出了一个十多人的团队对敦煌壁画以及周边景物进行了第一次拍摄。就从那时起,我们决定在《故宫》完成以后就开始对敦煌进行一次纪录片拍摄。如今历经近五年磨练,《敦煌》终于在磕磕绊绊中完成了,不过我对敦煌的思索却一直没有结束。

在两千一百年前,雄心万丈的汉武帝打败了匈奴人,于是在那个有着三危山、疏勒河、渥洼池、鸣沙山和月牙泉的地方,设立了一个敦煌郡。为什么汉武帝当年要给这个地方取名叫“敦煌”呢?是汉武帝本人给起的,还是他的某个大臣引经据典琢磨出来的?历史上没有记载。不过之后,一个叫应邵的东汉人,第一次对“敦煌”这两个字作了解释:敦,大也;煌,盛也。我不知道武帝当年是不是这么想的,他的那些大臣们当年是否也有这样的意思。但在我看来,这个叫应邵的人,给敦煌的解释,过于简单且武断。

首先在西汉年间,这里刚历经战乱,人烟稀少,远非盛唐时期那个具有盛大气魄的敦煌。在更为遥远的过去,这里更是先祖舜帝流放手下败将的地方。就是在公元前二世纪的时候,它也只不过是汉王朝渴望开拓旷阔西域的一个军事重镇,一个正在开启的丝绸之路上的必经驿站,一个正在兴起的西北边陲上的对外贸易之城。在那个时候,人们心中真正盛大的城市,应该是长安和洛阳。不过不管怎样,敦煌仍具有极其重要的战略地位,它的发展不容小觑。

那么“敦煌”这两个字,究竟该如何去解释呢?在查过很多资料之后,我认为过去传统对敦煌“盛大或昌盛”的解释过于单一和片面,我觉得应该还有一个新的理解:敦,大也;煌,明光也。敦煌,大光明也。敦煌之城应该被解释为“光明之城”。

敦煌之所以可以被称为光明之城,不仅是“大光明”的字面解释,也与两千年来敦煌历史、文化、艺术的创造以及其他曾经盛行在敦煌的宗教信仰紧密相关。在敦煌莫高窟的壁画和雕塑艺术的创作中,很多作品都表达了一种人们对光

明境界的向往，并且盛行在敦煌的各种宗教信仰有很多也很奇特地与光明非常契合。无论是在唐朝盛行一时的摩尼教、祆教、景教，还是在中国有着悠久传统的佛教，其间都多少蕴藏着一种对光明世界的寻求。比如在丝绸之路一带很流行的祆教（又称拜火教），其教义就是对光明、生命、洁净的崇拜。祆教认为光明是善端，黑暗是恶端，光明终将战胜黑暗。

从自然物理现象来说，神奇光明的显现也总与敦煌如影相随，生活在那个地方的很多人都见过一种神奇的光。这种光是一千六百年前乐僔看到过的，敦煌莫高窟正由此开始了它的最初营造；在之后的一千六百年里，和乐僔一样的修行人、和他不一样的商人、艺术家或者一些士兵、一些探险者、一些学者和游客也同样在敦煌这个神奇的地方看到了那奇妙的万丈光芒：几十年前，“敦煌守护神”常书鸿看到过；现任敦煌艺术研究院院长樊锦诗也亲眼见证过；我们的摄制组在2007年4月的某个早晨，在一场大雨之后的鸣沙山上，也幸运地看到了一个持续40分钟的环形彩虹。

“西出阳关无故人”，现在的阳关其实就是个土堆子；“落日照大旗，马鸣风萧萧”的历史情景应该就发生在它的附近；“金张掖银武威”、“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”、“大漠孤烟直，长河落日圆”等古人描述的情景，都或多或少和敦煌以及它周边的地域相关。有人称它是沙漠中的城市，也有人说它是沙漠中的绿洲。在长达两千年的历史长河中，这里制造和发生着许多文明的传奇。在距今一百多年的时间里，那些来自英国、法国、俄罗斯、日本还有我们中国的许多学者和探险家一次又一次地来到这里，通过各种方式来解读它，解读两千年来这里曾经发生过的迷雾一般、亦真亦幻的许多神秘传说。

“我决心放手一搏，宁愿冒点险，也要争取获得全部的经卷。”这是1907年，一个叫斯坦因的英籍匈牙利人的内心独白。

“到敦煌说起来容易，做起来却难上加难，它肯定不是《天方夜谭》中一个充满浪漫色彩的故事。我只有一个小小的心愿，就是为保护和研究举世罕见的敦煌石窟这个民族艺术宝库，一辈子在那里干下去。”常书鸿这样说过。

“不得了！比我想象中不知伟大了多少倍。原定计划来此观摩三月，可实际上恐怕留下来半年都还不够。”当张大千到了这里，他这样说过。

.....

显然，敦煌是一个充满了魔力的地方。我自从去了敦煌，有关敦煌的思绪便

也一直在我的脑海中萦绕，挥之不去。我想对于很多人来讲，敦煌是一个传奇，一种梦想；同时敦煌又是一些感动，是又一个时空的轮回流转，缘聚缘散。

在敦煌，我们有激情的燃烧，有欲望和冲动；在敦煌，我们有虔诚的向往，也有迷茫与挣扎；在敦煌，有自然松弛、空寂了然，也有冲撞融合、欢畅痛快。

就是这样种种复杂纷乱的情绪，都曾发生在“他们”的生命记忆之中：他们是画匠史小玉、舞女程佛儿、寡妇阿龙、道士王圆箓、探险者斯坦因、节度使曹元忠、修行者乐僔……他们的情感，他们的信仰，他们的生活，他们的命运，他们的存在与消散都曾汇聚在敦煌这片神奇的土地。

在今天，敦煌对我们仍有许多借鉴的价值和意义，它是留存给我们的一种文明发展的成功模式和样态。因为无论是过去还是现在，我们都面临着一个问题，就是在生存和发展中，不同的文明如何在交流、碰撞中融合发展？

一千多年前的敦煌面临着来自世界四大文明的碰撞，那些来自古希腊、古印度、古波斯的文明、艺术以及来自中国中原地区的文化进行着碰撞、交锋。如今，我们在敦煌莫高窟的壁画里可以看到，在同样一面墙壁上有来自不同文明的符号和思想，它们被巧妙地排列组合在一起，十分统一和谐。比如，我们可以看到来自希腊的太阳神和中国的王母娘娘神奇地出现在同一片天空里，他们在和平相处而非相互争斗；再比如，在敦煌不同肤色、不同生活习惯、不同宗教信仰的人，都曾经和睦友好地生活在一起，敦煌的文化艺术也正是在他们的共同创造中变得更加灿烂和辉煌。

比起故宫，敦煌更加令我着迷。故宫浓缩的是明清近六百年的历史，而敦煌跨越的却是汉唐至新中国两千多年的历史，它能对我们讲述的故事太多太多……

《敦煌》这本书依托于纪录片《敦煌》及其背后强大的学术顾问团队重新编制而成。无论是从内容的编排上，还是结构形式的设计上，《敦煌》一书都很能引发读者的阅读兴趣。另外，个别受限于纪录片时长而忍痛割爱的小故事也被书重新收录进来，这使《敦煌》一书在细节上有了更多动人之处。所以我相信大家在读了《敦煌》一书后，会和我一样喜欢上敦煌——这个充满神奇故事的地方。

纪录片《敦煌》总导演

周兵

目 录

第一集 “探险者”来了

1 斯坦因的第一次敦煌探险	4
2 伯希和的法国探险队	12
3 流失的残卷	14
4 “敦煌者，吾国学术之伤心史也。”	15

第二集 千年的营造

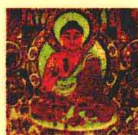
1 《莫高窟记》题记	20
2 营造的缘起	21
3 文明的碰撞	22
4 供养人	23
5 逐渐兴盛的莫高窟	24
6 96窟的开凿——莫高窟的黄金时代	25
7 涅槃窟	27
8 敦煌营造的最后黄金时代	28
9 敦煌的南北窟	29
10 千古的绝唱	30

第三集 藏经洞之谜

1 藏经洞与三界寺	34
2 避难说	37
3 废弃说	39
4 敦煌遗书	41
5 难解之谜	47

第四集 无名的大师

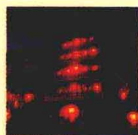
- 1 初来敦煌 50
- 2 敦煌壁画——佛教的入门教材 51
- 3 佛教艺术的传人和壁画风格的演变 54
- 4 无名画师的清苦生活 55
- 5 经变画 57
- 6 大师的身影 60
- 7 艳丽的色彩 62
- 8 史小玉追随艺术的激情 63
- 9 难解的身世 65

第五集 敦煌彩塑

- 1 五代塑匠的落寞 68
- 2 莫高窟——中国最重要的彩塑艺术宝库之一 69
- 3 敦煌彩塑的制作工艺 71
- 4 洞中临摹——跨越时空的心灵对话 72
- 5 敦煌彩塑的外来印记 74
- 6 五代塑匠赵僧子的遗憾 76
- 7 隋代彩塑的繁荣 77
- 8 唐代——彩塑艺术发展的顶峰 78
- 9 莫高窟第45窟塑像群 78
- 10 释迦涅槃像 79
- 11 走向没落的敦煌彩塑 80

第六集 家住敦煌

- 1 “伯希和3257号”文书 84
- 2 还原历史 85
- 3 千年后的相逢 97

第七集 天涯商旅

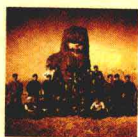
- 1 意外发现 100
- 2 丝绸之路 102
- 3 送往撒马尔罕的失踪信件 102
- 4 一个虚构的粟特商人——沙拉的真实经历 107

第八集 舞梦敦煌

- 1 天衣飞扬的神韵 114
- 2 程佛儿所处的时代 114
- 3 敦煌壁画——盛世舞蹈的珍贵蓝本 115
- 4 被迫返乡 116
- 5 空气中都飘荡着舞蹈的音符 117
- 6 卖艺为生 119
- 7 《丝路花雨》 120
- 8 霓裳羽衣舞 121
- 9 佛国的乐舞壁画 124
- 10 樊洁兮与敦煌的不解之缘 125
- 11 离乱的终了 126
- 12 不曾消逝的乐舞神韵 126

第九集 敦煌的召唤

- 1 从安西到敦煌和从巴黎到敦煌 130
- 2 巴黎街头的偶然发现 130
- 3 从北平开始的逃难生活 132
- 4 历史上的这些名字 133
- 5 常书鸿初到敦煌 135
- 6 国立敦煌艺术研究所正式成立 136
- 7 研究所日常工作 136
- 8 张大千的《采摘蘑菇秘密地图》 137
- 9 环境对人的考验 138
- 10 抗战胜利和回家 139
- 11 莫高窟全面修复保护工作正式展开 140
- 12 不能忘却的敦煌 141

第十集 守望敦煌

- 1 敦煌艺术的新希望 144
- 2 值得寂寞相守的艺术圣殿 147
- 3 中国敦煌学的发展 148
- 4 科学保护敦煌 153
- 5 远离繁华的执着守望 156

面对敦煌，中国人以此了解自己辉煌的过去，
西方人以此感受东方文化的魅力，

日本人、韩国人则由此看到了自己的本来。

对艺术家而言，

敦煌是一条沙漠上的大画廊，

一个千年绘画史博物馆，

一座世界上最浩大的美术宫殿；

对学者而言，

敦煌是那汗牛充栋、包罗万象的中古历史、敦煌文献，
以及壁画、彩塑、建筑所蕴含的博大精深的古代文明。

无可否认，每个人心中都有一个属于自己的敦煌。

但对于大多数普通人而言，

敦煌就是令人神往和憧憬的地方，是中华民族的精神家园。

「探险者」来了

第一集

一九〇〇年，

在中国西北部的一个偏远县城，

发生了一件在中国乃至

世界文化史上都备受瞩目的重大事件，

这就是敦煌莫高窟藏经洞的发现。

从十九世纪下半叶开始，

西方列强就从政治、经济、

文化等各方面对清政府进行渗透，

对我国文化遗存更是大肆掠夺。

莫高窟藏经洞的发现，

无疑是一个绝大诱惑，

它立即引起了西方探险家

对敦煌石窟的注意……

■ 敦煌外景

1 斯坦因的第一次敦煌探险

“你为什么一定要把它们拿到欧洲去呢？”当这个英国人第一次展示他在中国搜集的文物时，当地官员只是这样淡淡地问了一句。“这个英国人”指的就是斯坦因。有人说他是那个时代最伟大的探险者、考古学家；也有人说他是盗贼，是骗子，是丝绸之路上的魔鬼。1907年初夏，斯坦因第一次来到敦煌。

敦煌，这个中国西部仅有18万人口的小城市，曾经是连接东西方贸易的咽喉要道，丝绸之路的一颗明珠。它北临蒙古高原，西接新疆塔克拉玛干沙漠，南邻青藏高原。1000年前，曾有4条道路从这里通向西方。十几个世纪以来，这里曾经汇集着来自欧洲的货物和文化，来自中亚的语言及文字，来自印度的艺术和宗教，它们就在这里与中华文化全面交融。

在敦煌市东南25公里鸣沙山东麓的崖壁上布满了大小各异、高低错落的石窟。走入洞窟，庄严神秘的气息便会扑面而来：端庄肃穆的佛影、含而不露的微笑；飘逸灵动的飞天、天花烂漫的净土……洞窟四壁尽是与佛教有关的壁画和彩塑，这就是世界最大的佛教艺术宝库——莫高窟。

莫高窟藏经洞的文献，被称为人类进入中世纪历史的钥匙。但是，当斯坦因来到这里时，这个沙洲小县却早已被中国人遗忘。在这里陆续登场的是西方人：有英国人，过去的一个世纪是属于这个国家的，世界三分之一以上的商船飘扬着

■ 王圆箓的存疏（敦煌研究院藏）

他们的米字旗；有法国人，在东南亚丛林里已经布满了他们的身影；有德国人，他们已经在中国山东建起了欧式洋房；还有俄罗斯和亚洲新崛起的日本，他们正在中国的东北开战。

王圆箓的发现

1900年，斯坦因在中国新疆开始了他的第一次探险。与京城轰轰烈烈的庚子战乱相比，他的身影显得微不足道。但是就在这一年，敦煌城外一个小人物不经意的发现，将他和莫高窟连在了一起。

那天“忽有天炮响震，忽然山裂一缝。吾同工人用锄挖之，欣然闪出佛洞壹所，内藏古经万卷。”从王圆箓道士写给慈禧太后的信中可以看到，莫高窟藏经洞的发现颇有一些神秘。

■ 王圆箓

有关藏经洞的发现在敦煌还流传着另外一个版本。据说，王道士雇了一个人在这间甬道内写经。写经人休息时，经常将点旱烟的芨芨草插到墙上的缝隙中。一天，芨芨草居然一下子深入到了墙体中，他小心地敲打了一下墙壁，里面传来了一阵空洞沉闷的声音，密室就这样被发现了。