

中 / 国 / 传 / 统 / 文 / 化 / 知 / 识 / 小 / 丛 / 书

ZHONGGUO
CHUANTONG
WENHUA
ZHISHIXIAO
CONGSHU

32

云冈石窟 莫高窟

吉林人民出版社

《中国传统文化知识丛书》

莫高窟

陈洵然

王小红

编著

云冈石窟

段义权

郝国昆

编著

吉林人民出版社

《中国传统文化知识小丛书》

编 委 会

主 编	胡维革		
副 主 编	陈立忠	胡晓岩	郝国昆
编 委	(按姓氏笔画排列)		
	于晶娜	田毅鹏	
	厉永平	李书源	
	陈立忠	陈虹妮	
	周玉和	郝国昆	
	胡晓岩	胡维革	
	赵永春	程舒伟	
	雷 庆	颜震华	
	魏克威		
责任编辑	刘慧杰		

前 言

中国传统文化源远流长，博大精深，凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩，包含着华夏先哲的无穷智慧，是先民留给今人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏，是人类文化宝库中一朵璀璨的奇葩。今天，如何使这一东方文化瑰宝为当今世界所用，使其为振兴中华、实现四化大业服务，是当代国人学子肩负的神圣责任。对于青少年学生来说，如何继承这份珍贵的历史遗产，接受中华民族优秀统文化的熏陶，弘扬爱国主义精神，把自己培养成为社会主义“四有”新人，以肩负起两个文明建设的历史重任，更是时代赋予的宏伟重托。为此，我们编写了这套《中国传统文化知识小丛书》。

这套丛书以中国传统文化中的具体文化事象立题，共选择100种文化事象，每两种文化事象为一本，共50本。在具体操作上，我们力求内容科学准确，文字潇洒飘逸，风格新颖别致；既注重传统文化的历史价值，又着眼于现实借鉴和运用；既写清每一种文化事象的来龙去脉、历史沿革、目前状况、文化蕴含，又将与此事有关的传说、故事、诗文、人物等囊括其中；夹叙夹议，文史交融，妙趣横生。总之，我们期望这套丛书能够起到弘扬中华民族精神、传播传统文化知识、宣传典雅、崇高、真善美的作用，对广大读者具有一定的实用价值。

面对浩瀚的中国传统文化，我们这套小丛书只能说是在海

边采撷了几个小小的贝壳，远谈不上包罗净尽、解说确当，更不待说尽其精要、毕发奥旨了。为此，我们真诚地希望广大读者批评指教，以期日后有以改正提高。

编 者

1998年1月1日

目 录

莫高窟	(1)
一 举世罕见的艺术宝库	(1)
二 中原文化孕育的奇蕾	(3)
三 艺术旅途漫漫	(8)
四 灿烂的佛教艺术长卷	(21)
五 劫后重生	(43)
云冈石窟	(48)
一 云冈石窟开凿的来龙去脉	(49)
二 源远流长的佛教石窟艺术	(57)
三 精美绝伦的石雕艺术宝库	(61)
四 古今文人墨客的云冈缘	(79)

莫 高 窟

莫高窟又叫千佛洞，位于甘肃省敦煌县东南鸣沙山东麓。它是现今世界上保存较为完整的佛教美术馆与佛教图像宝库，也是我国规模最大、内容最丰富的艺术石窟。莫高窟中无论是塑像和壁画，都具有现实主义精神，它与历史上各个时期人们的思想感情是紧密相连的，它是我国历代无数匠师通过宗教的折光，艺术地认识生活、反映生活的结果。因而，我们说莫高窟艺术不仅仅是佛教艺术，而且还是一座蕴藏丰富、包罗万象的古代文化宝库，更是一部活生生的历史画卷。莫高窟为我们研究古代历史、文学艺术、建筑等提供了宝贵的资料。

一 举世罕见的艺术宝库

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，河床东岸是起伏

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4.5万多平方米，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，高超的技术，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，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习释迦的苦修而建的。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、米兰等地已经有了石窟寺，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。

二 中原文化孕育的奇蕾

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，秦朝时月支人居。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，汉朝经过多年的准

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、古床、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。敦煌的经学大师郭瑀、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，悲则令人伤心落泪，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、吮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”，人就相应地受到报应，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的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，在其首领苻坚的率领下，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洞窟，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。当时受科学条件的限制，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洞窟。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，“而后合州黎庶，造作相仍”，莫高窟得到统治者的支持，自然就日益兴盛起来，并且发生了很大变化：一是佛教石窟里出现了非佛教的民族神话题材，这类题材是在佛教和儒家、道家思想进一步融合的过程中，从墓室进入石窟，丰富了石窟艺术的内容；二是莫高窟进一步民族化，在佛、菩萨形象中，出现了中原汉装和南朝名士的形象，有了潇洒飘逸的精神风貌，在静的境界里，增添了动的情趣，突破了西域佛教艺术的规范，形成了中国式的佛教艺术体系。可见，莫高窟受中原文化影响是很深的。

三 艺术旅途漫漫长

从前秦建元二年（366年）到元朝至正二十八年（1368年）的1000多年里，敦煌莫高窟的修建几乎未曾间断过，虽然经过多次战乱，经历10多次改朝换代，也没能使这一漫长的艺术创造停息下来。敦煌由于其区域性质，它的政权更迭与中原地区有许多不同，为了更好地向读者介绍莫高窟，我们根据敦煌地区历史的特殊性，划定了敦煌历史时代的分期，并根据莫高窟现存的洞窟，逐一向读者介绍各时代莫高窟修建的情况。

（一）十六国时期

前凉张天锡三年（366年），乐僔和尚在鸣沙山崖面上首开洞窟，掀开了敦煌莫高窟艺术的第一页。但是由于众多的洞窟都经过后世的一再修缮，面目全非，加上历时1000余年，许多洞窟倾圮、毁损，何处是乐僔所开的洞窟已无从考证，也许已经不复存在了。十六国时期的洞窟由于历时最长而所剩无几，我

们从仅存的十六国晚期（相当于西凉到北凉统治时期）开凿的7个洞窟（第267、268、269、270、271、272、275窟）中可以知道，这一时期的石窟内容以弥勒菩萨、禅定佛、说法佛为主要遗像，当时战祸频繁，宗教利用人们盼望“弥勒下生”的愿望，塑造了各种姿态的弥勒菩萨，这些弥勒菩萨像一般都在中心柱和南北壁上层阙形龕中，他们沉思俯视，垂悯下界，很具有时代特征。

（二）元魏时期

439年，北魏灭北凉统一河西，其间遭沮渠氏的激烈抵抗，凉州沙门都曾持械登城抗击魏军，经过反复争夺，沮渠氏最后被迫撤离敦煌远渡流沙，北魏在此设置敦煌镇。这时柔然兴起于漠北，吐谷浑雄强于西南，敦煌介于两强之间，经常遭受侵扰。474年，北魏统治者放弃敦煌，退守凉州，受到给事中韩秀的反对，后经尉多侯多次与南羌、柔然进行军事较量，才使敦煌地区安定下来。这一时期战乱多发，佛教发展迅速，从现存的北魏先期开凿的8个洞窟（第251、254、257、259、260、263、265、487窟）中，可以明显地看到这一状况。这一时期的主要窟型是有人字坡顶和中心塔柱的“塔庙”（或叫“支提”）窟，壁画内容除本生故事外，多以千佛为主要题材。

516年，北魏罢敦煌镇，建瓜州。此时，嚧哒、乾罗、高昌等西域诸国都不断遣使入魏，从西域到洛阳的和尚达3000余人，敦煌人宋云与比丘、惠生经西域游历了天竺诸国，波斯、乌菴、疏勒、龟兹也有使节访问北魏，东西交往十分频繁；敦煌也恢复了繁荣。但好景不长，高欢、宇文泰分裂了北魏，使北方分为东魏、西魏两个王朝。统一政权的分裂，必然引起地方势力的割据。北魏的宗室元荣在任瓜州刺史期间，十分信佛，不

但在敦煌修建了许多窟寺，而且施写几百卷藏经。在凉州刺史宇文仲和割据时，瓜州城民张保杀刺史成庆自立，晋昌人吕兴杀太守郭肆响应张保，但不久，瓜州、晋昌落入豪门世族的统治之中。

元魏后期修建了第246、247、248、249、285、286、287、288、431、435、437等11个洞窟，它们将内地深受南朝文化影响的佛教艺术移植西来，使莫高窟艺术有了很大发展，并有了广阔的发展前景。

（三）北周时期

北周取代西魏，控制敦煌约24年，其统治者宇文暴、宇文邕都尊经重儒，宇文邕还曾经灭佛，虽然波及到瓜州，但并没影响莫高窟的佛教造像。北周统治敦煌期间，极力拉拢当地汉族豪门，消除汉与鲜卑的界限，以对付西北兴起的突厥、吐谷浑。曾弘迹于莫高窟的建平公于翼，不仅开凿洞窟，还为保卫瓜州做出了重大贡献，使得东西交通仍然通畅，交往频繁。

遗存下来的北周时期的洞窟有第250、290、294、296、297、298、299、301、428、430、438、439、440、442、461等15窟，其内容丰富，描写细腻，人物渲染艺术手法多样，在技巧上充满探索精神，为丰富石窟艺术的表达能力积累了制作经验。壁画里还首次出现了须阇提品、善事太子入海品，这些讲孝子和善兄恶弟的故事画正是北周武帝复古制、重儒术、沙汰释道的一种反映，表明传统的孝悌观念与佛教并非无缘。

（四）隋朝时期

581年，隋朝立国，到618年灭亡，隋朝共存在了37年，这是莫高窟一个重要的兴盛时代。莫高窟保留下来的隋窟共有70个（不包括后代凿窟毁去的残窟），平均计算几乎年年凿窟，岁

岁鏊，有些大窟绝非一年二年能建成的。短短的隋朝为什么会开凿出这么多的石窟呢？这是有其特殊原因的。

隋朝时期南北统一，政治比较稳定。统治者采取有力措施，战胜了吐谷浑和突厥，巩固了在西北的统治，为莫高窟的开凿提供了良好的环境。隋朝经济发达，农业、手工业、商业飞速发展，这不仅促进了文化艺术的发展，也为兴建石窟提供了强大的物质基础。除客观上的条件外，隋朝莫高窟的兴盛还有其具体原因。隋朝的两个皇帝隋文帝、隋炀帝都十分信佛，把佛教尊为国教。隋文帝杨坚还用法律保护佛像，规定有破坏佛像者以“恶逆论”，增加了石窟造像的威严，也使佛教迅速传播开来，为莫高窟的开凿提供了广泛的群众基础。杨坚还两次颁令全国各州寺庙，包括瓜州（敦煌）的崇教寺（莫高窟），建塔供奉舍利，这在历史上是少有的。隋朝时，丝绸之路空前通畅，西域各国使者和商旅频繁往来，他们为祈求平安，经常向莫高窟布施，这也促进了莫高窟的兴盛。

开皇九年（589年）以前，隋朝开凿的洞窟大体都与北周的石窟相似，莫高窟现存的第302、305、292等窟的风格，无论是人物造型、内容布局、窟形、色彩和装饰纹样的运用，都还属于北朝佛教艺术的范畴。

开皇九年，隋灭陈，统一了全国，南北方的佛教艺术也得到交流。莫高窟艺术明显地减少了北朝的影响，南朝艺术被融合其中，使莫高窟艺术发生了重大变化，走向了更成熟。

如第419、420、427等窟，在壁画上细致繁丽的风格和塑像上的衣褶彻底改变了阶梯式的做法，而变为贴体流畅的衣纹。在洞窟形制上原先都为须弥山式中心塔柱，此时已多建成西壁开龕或西南北三壁开龕的覆头顶方形窟或人字坡顶方形窟，还