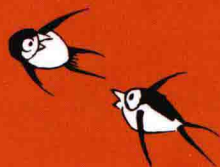

于忠正 曹昌光 主编

漫画丝绸之路
敦煌壁画故事 (一)

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

于忠正 曹昌光 主编

漫画丝绸之路
敦煌壁画故事(一)

图书在版编目(CIP)数据

漫画丝绸之路. 敦煌壁画故事. 一 / 于忠正, 曹昌光编. -- 北京: 新世界出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5104-6148-4

I. ①漫… II. ①于… ②曹… III. ①漫画—连环画—作品集—中国—现代 IV. ①J228.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第017472号

漫画丝绸之路：敦煌壁画故事（一）

出品：王君校
策划：张海鸥
主编：于忠正 曹昌光
责任编辑：李晨曦 董莹
责任校对：宣慧
排版设计：郭磊
责任印制：李一鸣 黄厚清
出版发行：新世界出版社
社址：北京西城区百万庄大街24号（100037）
发行部：(010) 6899 5968 (010) 6899 8705（传真）
总编室：(010) 6899 5424 (010) 6832 6679（传真）
<http://www.nwp.cn>
<http://www.newworld-press.com>
版权部：+8610 6899 6306
版权部电子信箱：nwpcd@sina.com
印刷：三河市骏杰印刷有限公司
经销：新华书店
开本：880mm×1230mm 1/32
字数：50千字 印张：3.875
版次：2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷
书号：ISBN 978-7-5104-6148-4
定价：28.00元

版权所有，侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页等印装错误，可随时退换。
客服电话：(010)6899 8638

丝绸古道故事多 ——“漫画丝绸之路”再版序言

于忠正

习近平总书记提出的建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（即“一带一路”）的倡议，引起了世界各国的强烈共鸣和关注。在全球经济一体化的今天，“一带一路”构想“是要建立政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体”，这一倡议顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，得到了全球近半数国家和地区的积极响应、参与和支持。这对中国经济与世界经济的融合和发展起到了重大的推动作用。

古丝绸之路是中国通向亚、欧、非和世界其他地区的贸易之路、文化交流之路、友谊与合作之路。甘肃是古丝绸之路的黄金地段，是丝绸之路经济、文化的荟萃之地，形成了具有鲜明特征的“丝绸之路文化”和“丝绸之路学”。为了弘扬丝绸之路文化，重振丝绸之路雄风，使更多的人了解古丝绸之路的故事，1992年成立的甘肃丝绸之路协会决定组织力量出版一套向海内外介绍丝绸之路的丛书。由时任甘肃丝绸之路协会副秘书长的漫画家曹昌光先生负责，邀请省内外著名漫画家王复羊、缪印堂、常铁钧、徐进、裴广铎、苏朗等，沿着古丝绸之路进行考察、观摩、体验和研讨，历经两年多的精心绘制，终于完成了一套七册、图文并茂的“漫画丝绸之路”丛书，1994年由中国文学出版社以中、英、日三种文字出版发行。

“漫画丝绸之路”丛书由丝绸古道、画说敦煌、丝路传说和敦煌壁画故

事四个部分组成。一幅幅漫画生动地再现了丝绸之路的历史、人物、宗教、艺术、故事、传说，融知识、趣味、幽默为一体，令人神往，如临其境，雅俗共赏，可读性强。

“漫画丝绸之路”丛书出版后受到了国内外读者的广泛欢迎，荣获“甘肃省飞天文艺奖”“中华炎黄文化优秀作品奖”，以及上海市“中、小学生课外读物金奖”。日本、德国、美国、东南亚不少友人和图书馆都有收藏。这些对于弘扬丝绸之路文化发挥了积极作用。

今天，新世界出版社决定再版“漫画丝绸之路”丛书，无疑是锦上添花！以中、英、日三个文种再版该丛书，再现中华民族自古以来与世界各国人民友好往来、共同繁荣的博大胸怀，必将对强化我国与丝绸之路沿线各国的文化交流和发展，共同促进“一带一路”经济文化建设的全面发展，起到积极的推动作用。

弘扬历史是为了开拓未来。相信在“一带一路”框架下，随着经济建设的大发展，我们必将实现文化艺术的大繁荣。

2016年6月

佛教故事画的民族化特色

樊锦诗

许多古老的民族，都曾经创造出丰富的神话、寓言、童话故事。这些充满智慧的故事反映了他们对自然界神秘力量的幻想，表现了他们征服自然的憧憬，阐发了他们对社会生活哲理的认识。“土生土长”的民间故事有着强大的生命力，在民间长期、广泛地流传，深得人民喜爱。

早在佛教诞生之前，古代印度人民创造了许多精彩动人的神话、寓言、童话故事，它们对印度文学史乃至世界文学史产生了重大影响。公元前六至五世纪，悉达多太子（即释迦牟尼）思索与关怀人生各种苦难现象，并为了找到生命的实相、解脱生命的痛苦而出家，创立了佛教。他一生从事佛教宣讲，开展佛教活动，在他的影响下，佛教逐渐兴起。

释迦牟尼去世后，他的事迹成为信徒们修行、效法的典范，内容丰富又带神奇色彩的释迦牟尼的传记故事便由此产生，即所谓的佛传故事。与此同时，释迦牟尼前世无数次行善积德的故事（即本生故事）及释迦牟尼及其弟子们度化众生的佛教故事（即因缘故事），也成为佛教经典。这些佛教故事，渗透着坚持修行、修持六度（即：布施、忍辱、持戒、精进、禅定、智慧六种修行方法）、因果报应、轮回转世、隐恶扬善、仁智信义、报恩孝养等佛教思想。如剔除故事中的宗教成分，玩味揣摩，不难看出它们是一些优美动人的文学作品。

“漫画丝绸之路”丛书选取的睺子孝养父母的故事，见于不少汉译佛经，如吴康僧会译《六度集经》卷第五《道士本生》，元魏吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》之二《王子以肉济父母缘》里睺摩迦的本生故事，符秦僧伽跋澄等译《僧伽罗刹所集经》里的睺施，失译的《佛说菩萨睺子经》，西晋圣坚译《佛说睺子经》，乞伏秦圣坚译《睺子经》，姚秦圣坚译《睺子经》等等。漫画中的独角仙人本生故事可见后秦鸠摩罗什译《大智度论》卷十七独角仙人条，梁僧宝唱等集《经律异相》卷三十九《独角仙人情染世欲为淫女所骑》等。后来的玄奘《大唐西域记》卷二中也记述过这两个故事。此外，完成于约公元前二至一世纪的印度佛教遗址巴尔胡特和山奇的雕刻，建于公元三世纪的新疆克孜尔石窟壁画，敦煌莫高窟六世纪的洞窟壁画里，都涉及相关的内容。无疑，这是两个十分流行的佛教故事。如果我们翻阅印度古代著名史诗《罗摩衍那》的《童年篇》《阿逾陀篇》，也可见到与其情节大致相同的故事。不同的是，佛经中的睺子和独角仙人都成了释迦牟尼的前身，而史诗中则侧重说明别的问题。学者研究表明，佛教经典和佛教艺术，同史诗《罗摩衍那》故事题材的相同，并非互相抄袭。它们都是流而不是源。同时，诞生在印度本土的佛经和史诗《罗摩衍那》经历了较长的成书过程，在这个过程中都会去采集吸收当地口耳相传、生动优美、具有教诫意义的故事，加以改造，丰富自己。性质不同的著作不约而同地利用的这两个故事，无疑是早在佛教经典和《罗摩衍那》问世之前就已在印度民间广泛流传的。因此不难理解，有些佛经故事的来源或者根据，是古代印度人民在自己生活的土壤上创造的民间文学作品——神话、童话、寓言等。因此，卷帙浩繁的佛教经典不啻成为蕴藏印度古代民间故事的宝库。可惜的是，佛经梵文原本和中亚数种文字翻译的文本大多已失传，唯汉译大藏经较好地被保存下来。

毫无疑问，任何民族都要从外来文化中吸取有益营养，丰富发展自己，以创新本民族的文化。如果没有不同文化的交流，任何一种文化的发展都会受到抑制。随着东汉初佛教和佛教思想通过丝绸之路传入我国，佛教艺术也

相继传入，许多重要的佛教寺庙和石窟寺，如敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟等，都建立于丝绸之路上。佛教及佛教艺术对我国的哲学、文学、建筑、绘画、雕刻等产生了广泛而深刻的影响。但面对外来文化，中国总是按当时社会的理解和需要进行引进和传播。佛教和佛教艺术经过漫长的流传、吸收、融合过程，逐渐地发生变化，最终被改造成为中国文化的一部分。

早在佛教传入以前，以发达农业经济为基础、政治统一、民族融合的秦汉帝国已创造了世界上高度发达的古代文明。佛教和佛教艺术在中国得到较大发展的时期，正值历史上的三国、魏晋南北朝时代。此时，中国虽然出现了长期分裂的局面，但由于深厚的历史文化传统，中国固有的文明不仅没有中断，而且还在继续繁荣发展。当时的哲学思想十分活跃，除儒家思想外，玄学兴起，佛教进一步传播，道教也有所发展。绘画艺术方面，则是百花齐放、人才辈出。曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、谢赫等著名画家，在汉画传统的基础上进行总结和探索，创造了具有划时代意义、对隋唐绘画产生重大影响的绘画风格和绘画理论。在这样的文化背景下，佛教为了自身的传播，与玄学相调和，还吸取儒家的思想。西域佛教艺术既深刻地影响和推动了中国雕刻绘画艺术的发展，又逐渐地被融合吸收。

敦煌处于丝绸之路的枢纽地位，东通西达，不论是传统的汉文化艺术还是伴随着佛教而来的西域、印度艺术，都在这里留下了痕迹。敦煌莫高窟壁画艺术正是东西文化交流汇集的产物和结晶。它的产生、发展、繁盛的历程，反映了佛教艺术吸收、融合又逐渐民族化的过程。

在敦煌莫高窟最早的十六国时期的壁画中，佛传故事有释迦牟尼出游四门，见到生、老、病、死，决心出家的故事；本生故事有毗楞竭梨王身钉千钉、虔闍尼婆梨王身燃千灯、尸毗王割肉救鸽、月光王施头、快目王施眼等，表现的主题思想为坚持出家修行、修持六度，特别强调布施、忍辱等修行的方法，构图为西域式单幅单情节的组画。图中人物造型比例准确，面相

为西域型，衣冠西域装，身体半裸，晕染为表现明暗的西域凹凸法。最早的敦煌佛教故事画，从思想内容到人物造型、表现形式，充分地吸取西域佛教艺术营养，但人物造型均胸平身直，并无西域雕刻或壁画佛教故事人物那种丰乳细腰、体态柔软的造型。敦煌石窟有选择性地吸收西域佛教艺术营养，对与中国传统的道德观念、伦理思想相左者，作了扬弃。稍晚的敦煌北魏时代的故事画题材，佛传故事有降魔成道、鹿野苑初传法轮等；本生故事有尸毗王割肉救鸽、萨埵那舍身饲虎、九色鹿的故事；因缘故事有沙弥守戒自杀、须摩提女请佛等等。表现的思想为坚持布施、忍辱、持戒的修行方法，以及宣传惩恶扬善、因果报应、佛法威力等。构图为西域式单幅多情节和多幅多情节，画面中以成组的山作为故事的背景和情节的间隔。故事人物面相除西域型外，还出现了汉式中原型；衣冠除西域装外，还出现汉胡混合装；晕染依然是西域凹凸法。这表明，此时的壁画已有汉化端倪。北魏孝文帝摹仿江左南朝的典章文物，施行太和汉化政策，这也影响了敦煌石窟的西魏、北周佛教故事画的风格。许多新题材出现，佛传故事表现佛祖从诞生至涅槃的一生事迹；本生故事有萨埵那舍身饲虎、须达拿太子施象、睺睺孝养父母、须阇提割肉济父母、善友太子入海求宝、独角仙人等；因缘故事有五百“强盗”成佛、微妙比丘尼等。表现的主题思想既有佛教的布施财物、甚至不惜牺牲亲生骨肉和自己的肉体生命的修行方法，有些故事还渗透着传统的忠君、孝悌、仁爱、和顺等儒家思想。构图上，用较大篇幅自如地组织复杂的故事情节，画面中的建筑、器具、车马、山石、树木无不具有汉地风格。故事人物面相原有的西域型，已被汉地南方清瘦型和中原型代替，衣冠为宽袍大袖、遮蔽全身的中原汉装或胡汉混合装。晕染为汉地中原晕染法，即表现面部自然色泽的两颊晕染，或中西晕染法合璧使用。不言而喻，至北朝晚期，壁画佛教故事从形式到主题思想已充分地汉化。民族化了的印度佛教故事其人、其事、其地如同发生在中国国土上一般。诚然，采用中国人熟悉的民族化的艺术形式，会对佛教在中国的传播和普及产生积极作用。十六国北

朝时代的敦煌壁画佛教故事在思想内容、构图形式、人物造型面相、衣冠服饰、表现手法上的变化发展，反映了印度佛教艺术经过西域传入我国后，吸收、改造、融合异域艺术，以适应中国人民的文化传统、思想感情、风土人情、审美情趣的状况和特点。

中国不仅善于吸收、改造异域传入的佛教艺术为我所用，而且还发展创造了具有自身特色的佛教艺术。隋唐时代是中国佛教和佛教艺术的鼎盛时期，统治阶级对佛教的提倡和支持，使寺院经济得到极大发展。雄厚的寺院经济，为佛教独立发展提供了坚实的经济基础。至此，中国佛教走上了独立发展的道路。中国佛教艺术以汉晋绘画艺术传统为基础，经过数百年融汇国内各民族艺术成果及吸收融合西域佛教艺术的营养，得到长足发展，中国风格和中国气派的佛教壁画艺术产生并臻于成熟。

随着中国特色的佛教与佛教绘画艺术的形成，中国自己的经变画和佛教感应故事画也应运而生。经变画简称“经变”或“变”，笼统地说，一切佛经变为图相，均可称经变画，我们现在所指的经变画是指中国独创的、大乘佛经所变的图相。大乘佛经中的《阿弥陀经》《维摩诘经》《妙法莲华经》《弥勒上生经》《弥勒下生经》《涅槃经》早在北朝就已开始流行。在洛阳龙门、天水麦积山、敦煌莫高窟等石窟中都有根据上述佛经创作的阿弥陀经变、维摩诘经变、法华经变、涅槃经变等，只是大多内容较少，场面简单，无法同唐代经变相媲美。隋唐时代，中原相继建立佛教宗派。各宗派竞相将自己的主要经典绘制成图，与俗讲相配合，以招徕群众。西京长安、东京洛阳的各大佛寺无不图壁经变，著名画家也多在寺院壁画中一展才华。经变画在各地得到繁盛发展，并影响到唐以后的各时代佛教艺术。两京地区的唐代寺庙及其经变壁画早已荡然无存，现保存经变画最富者为敦煌莫高窟。隋唐时代的经变画已不同于北朝时期场面不大、构图简单、画面平列的效果，不拘泥于提倡六度修行成佛和以释迦牟尼为中心，而是主题多样（有30多种经变画种类）、规模宏大、内容丰富、构图复杂，其故事情节逼真，色彩灿

烂。经变崇拜对象不再单一，有释迦牟尼佛、弥勒佛、阿弥陀佛、药师佛、毗卢遮那佛、观音菩萨等等。经变画在隋唐及以后各时代的石窟中独领风骚，每窟的四壁和佛龕都布满了各种经变，形成一变一壁、一变一窟的巨型结构，每个经变所要表现的佛教内容尽数包罗。如本丛书所选的“化城取宝”的故事，就是根据《法华经》的幻城喻品画出的，故事讲众人欲到宝城取宝，但路途遥远艰辛。众人走了一程，畏难欲退，一位聪明的向导以神力化出一城让众人休息。休息之后，向导隐去化城，引导众人继续前进。画面没有按经文“迴绝多毒兽，又复无水草”的险恶场景处理，而是画成取宝人马行进在青山重叠、树木葱笼、河流蜿蜒、山花烂漫、春意盎然的环境之中，很好地结合了中国青绿山水画和人物画。经变画体现了中国古代艺术家驾驭复杂题材、创作大型壁画的杰出水平。画家善于通过雄伟壮观的宫殿楼阁、绮丽多姿的山水景致，来创造辽阔的境界；善于应用丰富的色彩来营造一种金碧辉煌的效果，以此来表现佛国净土的美妙世界；同时，在雄伟壮阔的场景中又注意细致入微地刻画不同的人物。经变画的兴盛促进了故事画的空前繁荣。

总之，佛教作为外来的宗教，为了在中国发展，充分利用了文学和艺术的手段来传播其教义。故事画作为一种佛教艺术，在佛教传播中具有重要的意义，从敦煌壁画中可以看出佛教故事画从内容到形式一步步走向民族化的进程。各个时代的故事画对于我们认识各时代的佛教思想及艺术的发展提供了丰富的资料，更重要的是，很多丰富而生动的佛教故事画至今仍然具有很强的生命力。

（本序言作者为敦煌研究院名誉院长樊锦诗女士）

目录

快目王以眼施人	001
沙弥守戒自杀	015
尸毗王割肉救鸽	024
须摩提女请佛	031
萨埵那太子舍身饲虎	046
九色鹿	053
五百“强盗”成佛	065
须达拿太子施象	072
须阇提割肉济父母	102

275 窟（十六国）北壁故事

快目王 以眼施人

繆印堂 繆萌 画

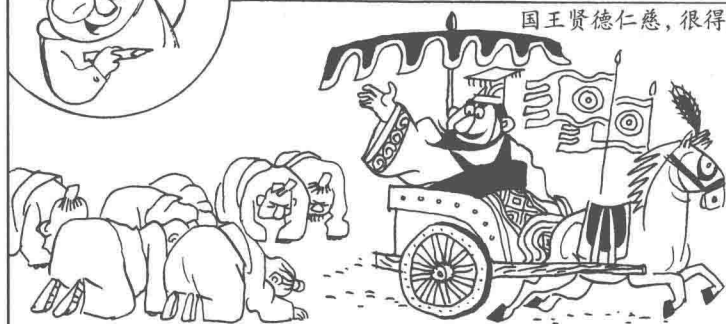
敦煌壁画故事（一）

国王能透过宫墙看到四十里以外的东西，被称为快目王。

国王贤德仁慈，很得民心。

快目王以眼施人

敦煌壁画故事（一）

有个小国，国王叫波罗陀跋弥。

波罗陀跋弥骄奢淫逸。

大臣劳陀达决定冒死进谏。

请效法快目王
广施仁政。

胆敢犯上，我要杀了他！

快目王以眼施人

劳陀达连夜投奔快目王。

给我追！

波罗陀跋弥派武士追捕。

草包，
人家还没有搭箭哩！