

主编单位 敦煌研究院

主编 樊锦诗

作者 孙毅华

解读 敦煌

创造敦煌

- 神圣的石窟殿堂
- 不朽的建筑杰作
- 千年的艺术宝库
- 永恒的沙漠奇迹

解读

敦煌系列

主编单位 敦煌研究院
主 编 樊锦诗
学术顾问 段文杰

项目策划 中国文物学会专家委员会
项目顾问 罗哲文 谢辰生 彭卿云 沈 竹
项目执行 刘 炜
出版策划 李伟国

总 摄 影 吴 健
艺术总监 田 村

图书在版编目 (CIP) 数据

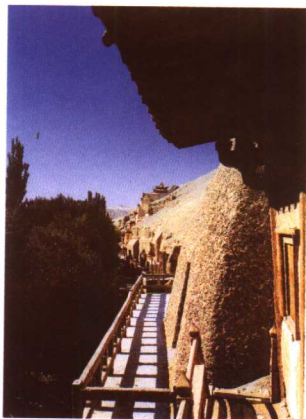
创造敦煌/孙毅华著. —上海: 上海人民出版社, 2007
(解读敦煌系列 / 樊锦诗主编)
ISBN 978-7-208-07086-8

I. 创… II. 孙… III. 敦煌石窟-问答 IV. K879.214-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073945 号

创造敦煌

作 者 孙毅华
摄 影 吴 健
主任编辑 许仲毅
责任编辑 汤中仁
美术编辑 杨德鸿
技术编辑 伍贻晴
设 计 大禾文化
版 式 刘新慧
出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 世纪出版集团发行中心
制 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
版 次 2007 年 7 月第 1 版
2007 年 7 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 12 插页 2
印 数 1-4,250 册
书 号 ISBN 978-7-208-07086-8/K.1344
定 价 50.00 元

本书中敦煌图版的版权归敦煌研究院所有, 其余图版的版权归中国文物学会专家委员会所有。任何人未经许可, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字, 仿制或转载本书图版和文字之部分或全部。

作者简介

孙毅华,女,1954年出生。

1983年调入敦煌研究院工作至今。参加或主持古建筑维修保护工程有:炳灵寺石窟测绘;榆林窟前期加固工程和窟前遗址测绘;莫高窟三清宫测绘与维修加固工程;莫高窟上寺、中寺、16窟、365窟、366窟、130窟、161窟测绘、修缮方案设计和维修加固工程;甘肃泾川王母宫石窟窟檐维修方案设计与修建工程;甘肃庆阳北石窟寺窟檐维修方案设计;敦煌清代南关粮仓加固维修方案设计等。

出版学术专著有:香港商务印书馆出版《敦煌石窟全集 建筑画卷》、《敦煌石窟全集 石窟建筑卷》(合著)、发表研究论文《莫高窟内中心佛坛原貌探讨》、《形象的建筑历史画卷——敦煌壁画中的建筑画》、《土坯墙体古建筑的维修加固——谈敦煌莫高窟上、中寺的维修加固》(合作)、《敦煌石窟中帐形佛龕的表现形式》、《敦煌石窟的建筑艺术》等。

解读敦煌系列
第一辑

《从王子走向神坛》

《中世纪的敦煌》

《阿弥陀佛的中国之路》

《创造敦煌》

《佛国的天籁之音》

《天上人间舞蹁跹》

《中世纪动物画》

《敦煌考古大揭秘》

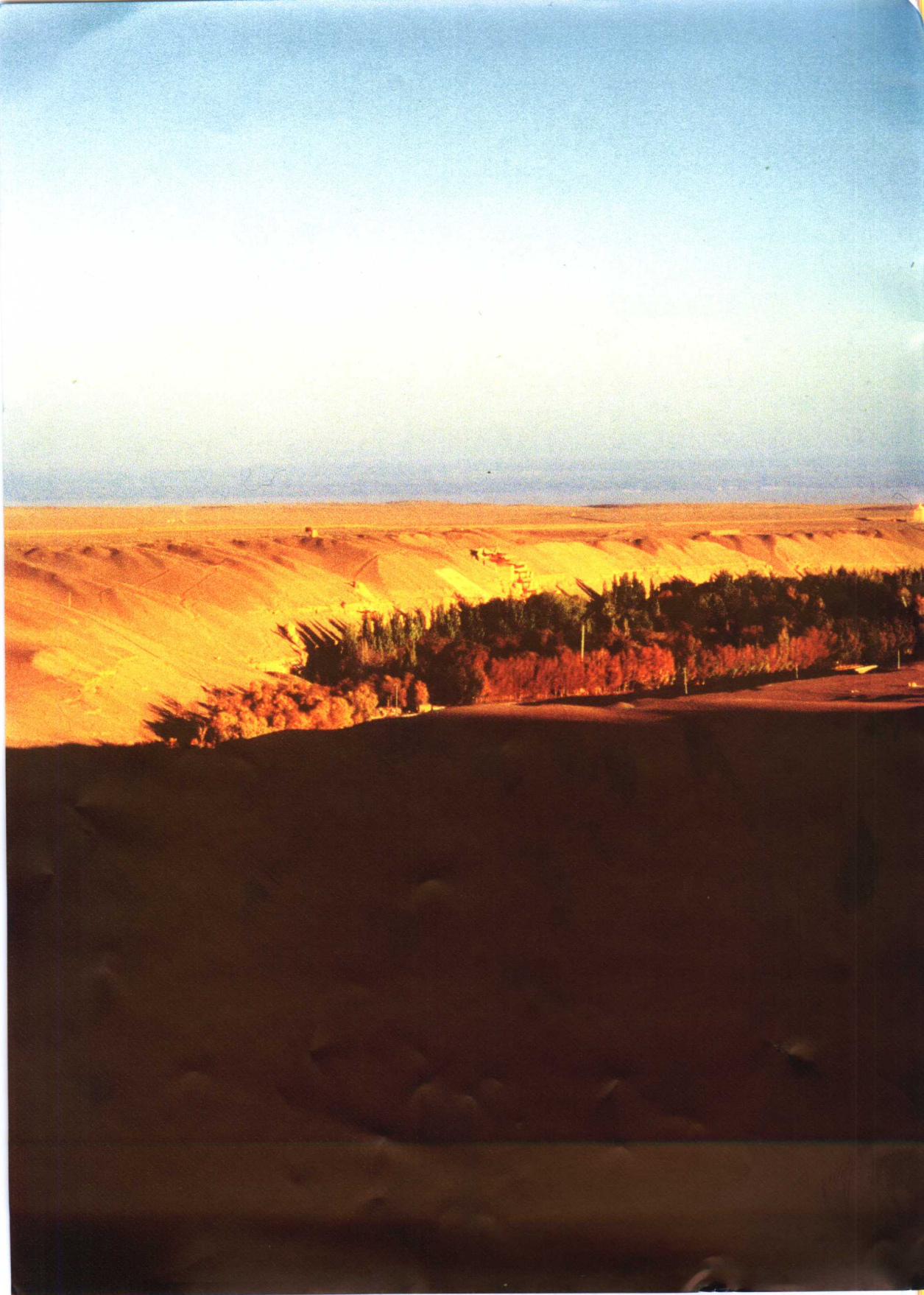
解读敦煌系列

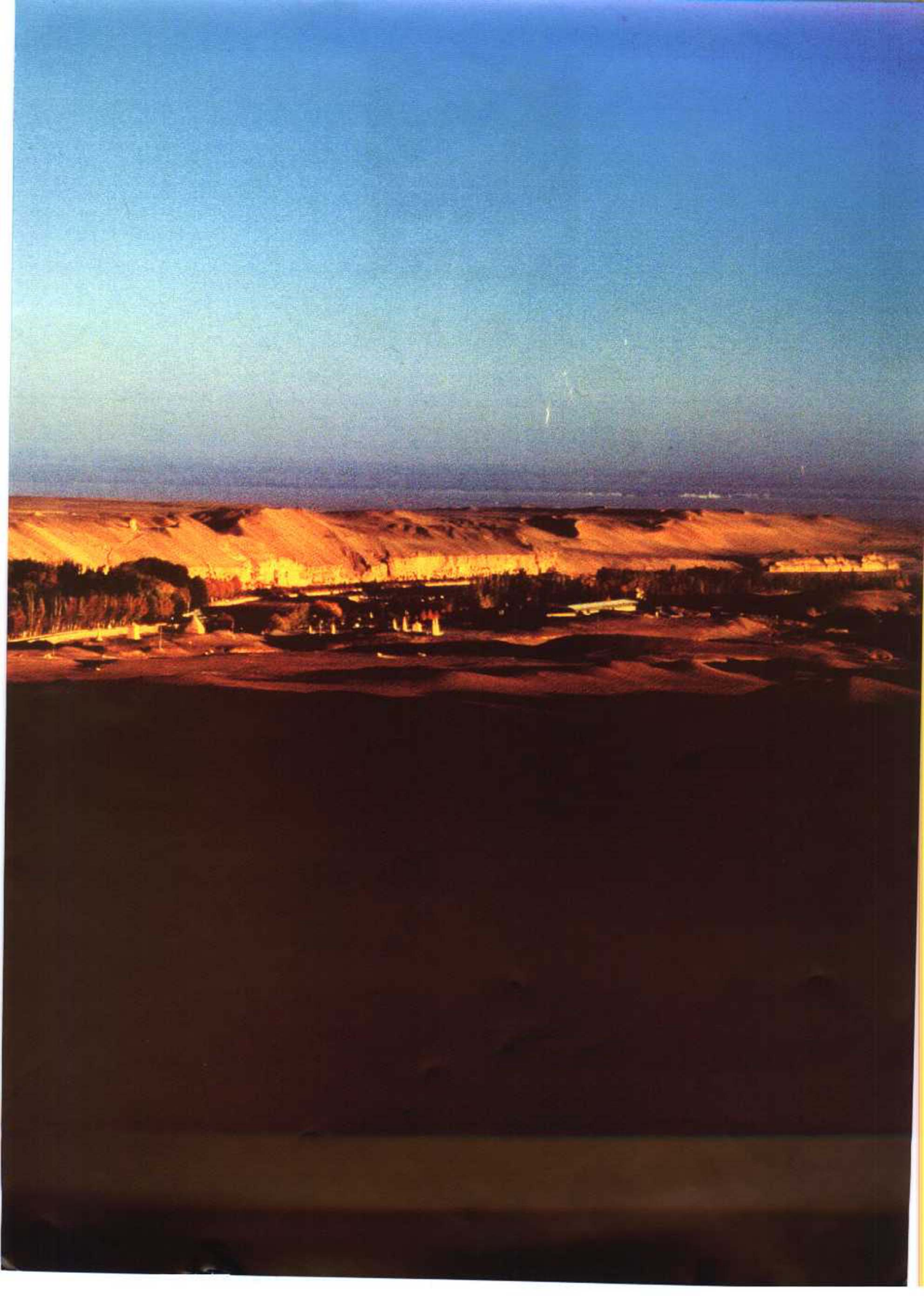

创造敦煌

- 主编单位 敦煌研究院
- 主编 樊锦诗
- 作者 孙毅华

主 编 寄 语

众所周知，中国的佛教与儒家和道教曾经对中国古代社会生活产生过重大的影响。中国佛教美术艺术与佛教相生相伴，相互影响，相互促进。中国佛教美术艺术应佛教需要而成长，应佛教发展而发展，为弘扬佛教教义和佛教思想起过至关重要的作用。中国佛教美术艺术也是中国古代美术艺术不可或缺的重要组成部分，推动了中国古代美术的发展。

中国佛教美术留下了无数的遗迹、遗存和遗物，但历史上多少古刹名寺因战火、天灾、人祸而灰飞烟灭，寺庙建筑中的佛教艺术也随之消失殆尽。唯开凿于山崖的佛教石窟寺虽历经沧桑，仍大多得以保存。敦煌曾经是古代丝绸之路上的交通枢纽，商业贸易的集散之地，世界上四大文化、六大宗教、十余个民族文化的融汇之处，在敦煌适宜的土壤上，辉煌的敦煌莫高窟及其佛教艺术应运而生。敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45 000平方米壁画、2 000多身彩塑、5座唐宋窟檐。敦煌莫高窟是中国现存规模最大的佛教石窟寺遗址，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，代表了公元4至14世纪中国佛教美术艺术的高度成就。

然而，敦煌莫高窟这处千年佛教圣地，由于历史原因，16世纪以后，竟沦为被历史遗忘的角落，它的丰富内涵和珍贵价值长期鲜为人知。

清光绪二十六年（公元1900年）发现的藏经洞，出土了4至10世纪的文书、刺绣、绢画、纸画等文物5万余件。其中文书，大部分是汉文写本，少量为刻印本。汉文写本中佛教经典占90%以上，还有传统的经史子集和具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外，还有古藏文、梵文、回鹘文、粟特文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

藏经洞及其文物的发现，引起了学界的震惊，中外学者以藏经洞文献研究为发

端，开始关注敦煌莫高窟，从而引发了对敦煌莫高窟和敦煌地区石窟佛教艺术研究的热潮。在这个敦煌研究的热潮中，1944年，一个保管和研究敦煌石窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞，安西榆林窟、东千佛洞，肃北五个庙石窟）的机构——国立敦煌艺术研究所在大漠戈壁中的敦煌莫高窟中诞生了。

六十多年来，一批又一批有志青年离开了繁华的都市，来到了西部边陲的敦煌莫高窟安家创业。他们住土房、喝咸水、点油灯，严寒酷暑，大漠风沙，孤独寂寞，磨灭不了他们心中神圣的追求，为了保护敦煌石窟，为了研究和解读敦煌石窟艺术，一年又一年，一代又一代“敦煌人”默默地奉献着青春、智慧、家庭，乃至人生。

经过几代敦煌学者长期对敦煌石窟深入细致的调查、整理、考证、研究，使敦煌石窟壁画的尊相画（指大彻大悟、大智大勇的佛，慈悲为怀、普度众生的菩萨，虔诚修行、以求自我解脱的弟子，威武勇猛、守护佛法的天王、力士，轻歌曼舞的伎乐飞天等等佛教众神）、释迦牟尼故事画（指佛教教主释迦牟尼前生救度众生的种种善行故事，今生诞生宫廷、犬马声色的太子生活，出家修行、降魔成道、教化众生的传奇故事）、经变画（指隋唐时期中国艺术家根据大乘佛教经典创作绘制的大幅壁画）、佛教东传故事画（指宣扬佛教东传、佛法威力、佛迹灵验等等神奇故事）、神怪画（指佛教接纳的中原汉地流行的传统神话和神怪形象）、供养人画像（指为祈福禳灾而出资开窟造像的功德主及其眷属的礼佛画像）、图案纹样（指装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画的图案纹样）等七类专题性的天书般的内容逐渐得以认识、揭示和解读。

通过研究，不仅解读了作为敦煌石窟主体的佛教的题材内容、思想、教义及其演变发展，而且还揭示出壁画表现的人间所没有的佛教众神和他们所居住的佛国世界，其素材无不取自于现实人间世界。揭开佛教教义的神秘面纱后，可以看到，敦煌壁画中名目繁多的佛国世界只是现实世界的反射，展示在人们眼前的不只是虚幻

的佛国世界，而且是一千年敦煌和河西的形象历史，是一千年丰富多彩的古代社会生活，是一千年内涵博大的文化，是一千年壁画和彩塑艺术的发展史。因此，敦煌石窟被誉为“佛教艺术宝库”和“中世纪的百科全书”。今天，当历史图像资料已经成为凤毛麟角的时候，通过博大精深的敦煌壁画认识中国古代历史和社会，显得尤为重要。

此次出版的《解读敦煌》系列丛书，是由敦煌研究院的资深专家和摄影师共同完成的一套内容详备、体例新颖、面向广大读者的通俗读物。本系列丛书具有三大优势：

一、全面涵括了敦煌石窟的建筑、壁画、彩塑以及出土文书的内容，体系浩大、内涵丰富；

二、由敦煌研究院资深专家组成的作者队伍，将他们数十年的研究成果，以佛教、艺术、社会三大类多专题的形式，深入浅出地向读者解析敦煌石窟的奥秘；

三、由敦煌研究院资深的摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

本丛书将向全世界展示中华民族在历史上创造的杰出艺术成就和东方古代文化的辉煌，向全世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个个悠远的故事。

最后，我们通过出版《解读敦煌》系列丛书，以纪念藏经洞发现106周年、敦煌研究院建院62周年、敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录20周年。

樊锦诗

2006年6月20日

目录

前言 虔诚与创造

第一章 沙漠绿洲中的石窟寺

1. 古代的僧人为什么要开凿石窟寺? 17
2. 石窟寺与佛寺的建筑形式和功能有什么区别? 22
3. 古代的僧人为什么选择在沙漠中的敦煌开凿石窟? 25
4. 古代的僧人为什么选在鸣沙山和三危山之间开凿莫高窟? 28
5. 在敦煌的沙漠绿洲中哪些动物和植物的生命力最顽强? 32
6. 中世纪的敦煌怎样成为丝绸之路的重要枢纽? 36
7. 敦煌为什么被称为边塞要地? 38
8. 敦煌为何成为佛教传播的中心? 42
9. 谁最早开凿了敦煌莫高窟? 45
10. 敦煌石窟与其他地区石窟不同吗? 48
11. 敦煌石窟群包括哪些石窟寺? 52

| 目
录 |

12. 莫高窟是中国规模最大的石窟吗? 56

第二章 智慧与创造

1. 为什么敦煌石窟开凿千年绵延不绝? 59
2. 什么人出资开凿了敦煌石窟? 64
3. 敦煌石窟在千年开凿中呈现了怎样的繁荣景象? 68
4. 唐代以后的开凿者如何解决崖面不足的问题? 70
5. 开凿大型石窟大约要花费多少人力? 73
6. 敦煌石窟的画师与工匠来自何方? 78
7. 各时代的工匠或画师的绘画风格有什么不同? 81
8. 敦煌石窟为什么选择彩塑与壁画结合的形式表现佛界形象? 84
9. 敦煌彩塑是如何制作的? 86
10. 敦煌壁画是如何制作的? 89
11. 敦煌壁画色彩为什么经千年而不衰? 92

第三章 宏伟与精巧

1. 敦煌石窟最大和最小的石窟开凿方式有什么不同? 97
2. 敦煌最大的佛像是如何建造的? 100
3. 敦煌石窟中的大型洞窟主要开凿在哪个时代? 104
4. 敦煌石窟总体的建筑风格是中国本土的, 还是外来的? 108
5. 敦煌石窟中哪个时代的外来建筑风格最显著? 112
6. 敦煌石窟中为什么禅窟数量少、时代早? 115
7. 石窟中心的方形石柱来源于印度吗? 118
8. 殿堂窟为什么生命力最强盛? 122
9. 敦煌石窟建筑中有哪些装饰? 126

第四章 昔日的辉煌

1. 敦煌石窟前的木构建筑从何追寻? 129
2. 敦煌的木构窟檐有多少? 131

目
录

-
3. 为什么说敦煌唐宋木构窟檐保存了中原传统风格? 134
 4. 敦煌石窟中哪些建筑构件具有填补空白的意义? 137
 5. 窟檐上为什么遍布彩画? 140
 6. 敦煌除了石窟建筑之外, 现在还保存了哪些古建筑? 144
 7. 佛教的敦煌石窟为什么与道教寺院合为一体? 148
 8. 敦煌石窟周边的建筑可以在壁画中找到相似的形式吗? 150
 9. 敦煌石窟的建筑材料来自何方? 152

第五章 空间与造型

1. 敦煌石窟建筑装饰受到西域的影响吗? 155
2. 西域佛教艺术是如何在敦煌石窟建筑中演变的? 158
3. 隋代以前的佛龕是如何装饰的? 162
4. 为什么唐代以后佛龕发生了大改变? 166
5. 方形覆斗顶殿堂窟的窟顶装饰象征什么建筑? 170

6. 繁复的帐形龕是如何演变的? 174
7. 石窟内的中心佛坛是如何变化的? 178
8. 石窟内的墙壁上为什么铺满佛像? 180
9. 为什么石窟地面铺莲花纹地砖? 185

附录 敦煌大事记

前言

虔诚与创造

利用天然洞穴是人类最早的居住形式之一，而人工开凿洞穴建筑最早是在埃及。大约在公元前20~前10世纪，古埃及的法老们开始在尼罗河上游的山崖上开凿陵墓和神庙。公元前5世纪，波斯国王大流士在山崖上开凿大崖墓。也许是不谋的巧合，中国东汉时期（公元1~3世纪），长江上游的今四川岷江、沱江流域在山崖上开凿崖墓；黄河流域中下游和淮河流域的今河南、山东、苏北、皖北、鄂北等地普遍出现石室墓。

佛教开凿石窟寺是其崇尚禅修的产物。佛教东传之路，曾经中亚，越葱岭，首先传入古代西域的广大地区，然后再沿着丝绸之路一直到达中原。石窟寺的开凿大致也从西向东逐渐渗入，而且很自然地将中国传统的依山傍水开凿石室的建筑形式和壁画艺术融入其中。中国境内现有知名的石窟寺遗址共56处，较多分布在新疆、甘肃、河南、陕西、山西和四川等地，其中又以敦煌石窟中的莫高窟规模最大、保存最完好，是值得中华民族骄傲的文化遗产。

敦煌石窟由莫高窟、榆林窟、西千佛洞、东千佛洞、五个庙等石窟群组成。莫高窟现存有壁画、彩塑的石窟共492窟，另外还有禅窟、瘞窟等，共计700多窟，榆林

0-1 敦煌石窟分布图