

朝覲 敦煌

A Pilgrimage to DunHuang

高德祥 编著

Gao Dexiang

A PILGRIMAGE
TO DUNHUANG

出版社

朝勤

致煌

A Pilgrimage to Dunhuang

朝覲敦煌

高德祥 编著

Gao Dexiang

甘肃人民美術出版社

图书在版编目(C I P)数据

朝覲敦煌：高德祥编著. —兰州：甘肃人民美术出版社，
2007. 5
ISBN 978-7-80588-566-7

I. 朝... II. 高... III. 旅游指南—敦煌市 IV.
K928.942.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第071446号

朝覲敦煌

A Pilgrimage to Dunhuang

高德祥 编著

责任编辑：杨继军

封面设计：马吉庆

出版发行：甘肃人民美术出版社(730030 兰州市南滨河东路520号)
电 话：0931-8773224(编辑部) 0931-8773269(发行部)
E-mail: gsart@126.com
网 址：http://gsart.home.sunbo.net
刷：郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本：889毫米×1194毫米 1/24
印 张：5
字 数：60千
版 次：2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
印 数：1~5 000册
书 号：ISBN 978-7-80588-566-7
定 价：49.60元

版权所有·盗版必究

(甘肃人民美术出版社图书若有破损、缺页可随时与本社发行部联系更换)

前言

敦煌是一座古老的历史文化名城，境内古道长城、烽燧驿站星罗棋布，艺术宝库、两关遗迹享誉中外，雅丹地貌、名山神泉久负盛名，悠久的历史、灿烂的文化光照千秋。

敦煌是丝绸之路上的一颗耀眼明珠，南枕祁连，西接西域，鸣沙为环，党河为带，南踞阳关，北扼玉关，兼制伊西，通达漠北，是古代丝绸之路上的咽喉之地，中西交通之枢纽，具有重要的历史地位，“华戎所交，一大都会”。

敦煌是沙漠中的一块绿洲，干旱少雨昼夜温差大，在3.12万平方公里的土地上绿洲仅占4.5%，年降雨量39.9毫米，蒸发量却高达2486毫米，海拔不足1200米，现有人口18万，其中农业人口9.3万。敦煌又是享有盛誉的瓜果之乡，盛产葡萄、李广杏、李广桃、香梨、西瓜、蜜瓜等，品质优良口味纯正，深受中外旅客的称赞。

自古敦煌，人杰地灵。自汉武帝建郡以来，在两千多年的历史发展过程中，生活在这片沃土上的人们自强不息开拓进取，创造出了一个又一个奇迹，用他们的心血铸就了一部辉煌的历史。莫高窟的建造之所以能够延续一千多年，这足以证明祖祖辈辈生活在这片土地上的人们，有着一一种无限崇敬的莫高情结，义无反顾坚持不懈，正是有了这种思想境界，才能够产生一种巨大的精神力量，敦煌辉煌的历史正是这种精神的具体体现。

汉唐丝绸之路的兴盛，使敦煌成为中国历史上率先向西方开放的地区，东往西来的各国使节、商贾、学

者、僧侣、艺术家，把古老的中国文化、印度文化、伊斯兰文化和希腊文化交融在一起，从而形成了博大精深的敦煌文化。

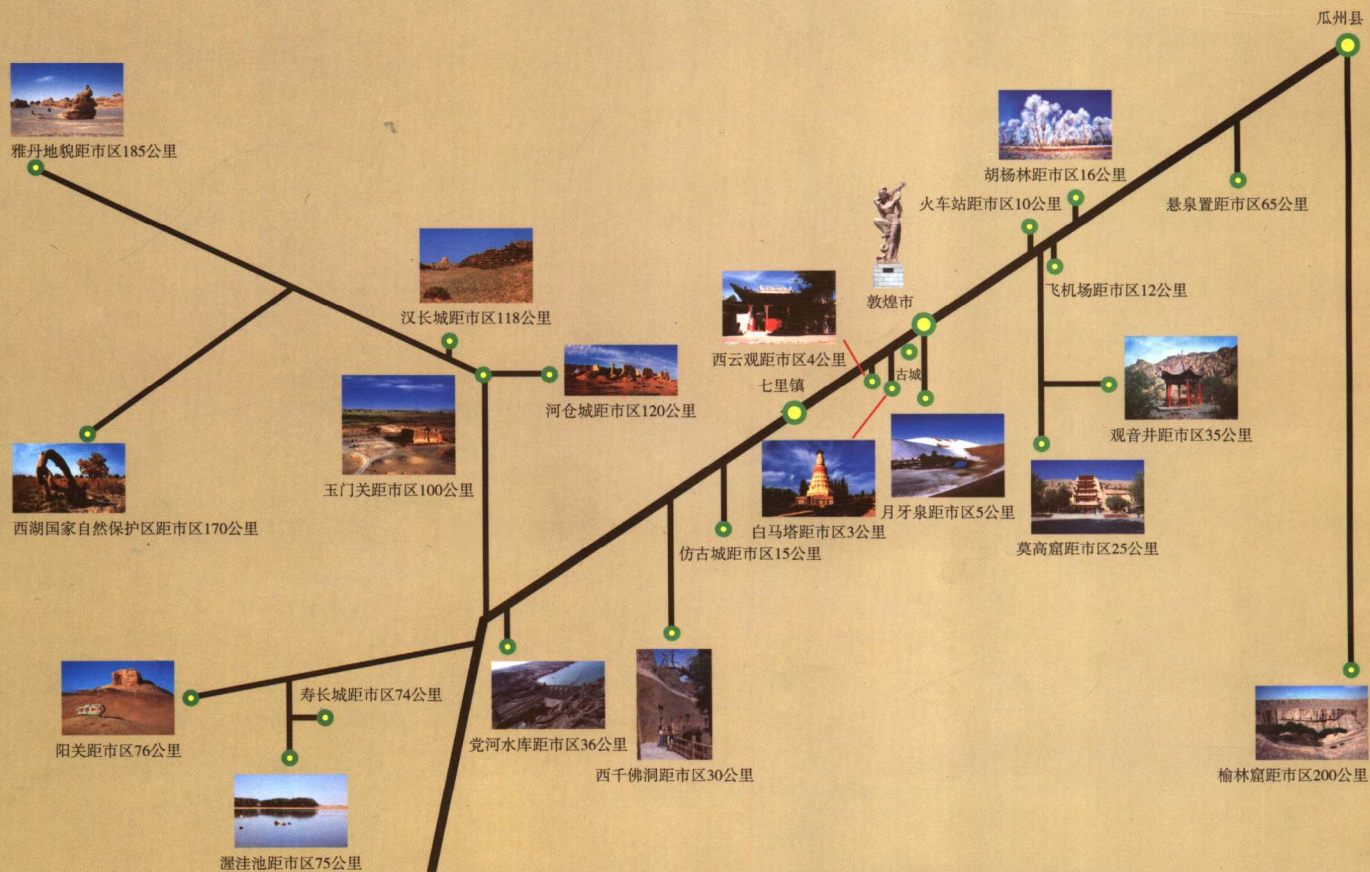
敦煌文化是一个包容性很强的多元文化，在一千多年时间里始终是广采博集，兼收并蓄，融会贯通，开拓创新，最终形成了具有鲜明地方特色和民族风格的敦煌文化。

敦煌是飞天的故乡，一个个飞天遨游天空，把圣洁的花瓣撒向远方，为人间带来美丽和吉祥。“敦，大也；煌，盛也。”敦煌二字盛大辉煌的寓意，浓缩了古丝绸之路及汉唐中国繁荣强盛的历史，同时也昭示着她无比灿烂辉煌的未来。

敦煌，古代丝绸之路上的“咽喉重镇”，今天，它的名字已更加响亮。人们对这里都是心驰神往，带着一种深深的朝觐心情肃穆仰望。

丝绸之路横贯东西，在这长达几千公里的土地上，几千年的历史文化积淀使这里曾经一度辉煌，虽然遭受过冷漠，但是她的文化积淀却是那样的深厚，永远让人无限向往。

当我们再次走进这里，那壮阔美丽的自然景观，雄奇恢宏的人文景观，独特浓郁的民族风情，还有那大漠落日，草原炊烟，洁白的羊群，勒勒车的吱扭声，那一幅幅壮丽的生活画卷美不胜收，春光无限。这一切的一切都令人流连忘返。人们常言：百闻不如一见，就让我们共同走进敦煌，走进丝绸之路，感受那历史的辉煌。

目 录

敦 煌

莫高窟·····	4
莫高窟九层楼·····	6
壁画艺术·····	7
九色鹿的故事·····	13
逾城出家·····	14
尸毗王的故事·····	15
舍身饲虎的故事·····	16
五百强盗成佛·····	17
敦煌飞天·····	18
敦煌乐舞·····	23
敦煌舞姿·····	29
鼓与琵琶舞·····	32
彩塑艺术·····	33
敦煌书法·····	39
王道士与藏经洞·····	40
三危山 观音井·····	45
西千佛洞·····	46
榆林窟·····	48
象牙佛·····	53
鸣沙山·····	54
月牙泉·····	58
胡杨林·····	61

西云观·····	64
党水北流·····	65
白雁塔·····	66
渥洼池·····	68
河仓城·····	69
玉门关·····	72
阳关遗址·····	74
汉长城与烽燧·····	76
沙州古城·····	78
贰师泉与悬泉置·····	79
戈壁滩上的驴子孝碑·····	80
敦煌奇石·····	82
雅丹奇观·····	83
沙漠 绿洲 雅丹·····	86
天地间走来远古的生命·····	87
时间久远 天地不老·····	90
UFO敦煌发现记·····	91
敦煌特产·····	94

丝绸之路

走进陕西·····	97
秦兵马俑·····	97
慈恩寺与大雁塔·····	98

走进宁夏·····	99
西夏王陵·····	99
沙坡头·····	99
沙湖·····	99
走进甘肃·····	100
麦积山石窟·····	100
道教第一名山——崆峒山·····	101
夏河拉卜楞寺·····	102
武威雷台汉墓·····	103
张掖大佛寺·····	103
嘉峪关·····	104
走进新疆·····	105
新疆天池·····	105
吐鲁番盆地·····	106
火焰山·····	106
柏孜克里克石窟·····	107
苏公塔·····	108
交河故城·····	109
高昌故城·····	110
喀纳斯湖·····	111
喀什艾提尕尔清真寺·····	112
克孜尔石窟·····	113
楼兰古城·····	114

后记

敦煌

莫高窟外景

莫高窟

莫高窟是古丝绸路上的一颗璀璨的艺术明珠，坐落在敦煌城东南25公里处的大泉河边，南北长约1600米。那鳞次栉比、重重叠叠的洞窟犹如蜂巢镶嵌在刀削斧劈的断崖上。窟前栈道蜿蜒曲折，楼阁巍峨兀立，铁马风铎悬响，气势宏伟壮观。

莫高窟创建于前秦建元二年（366年），历经十六国、魏晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏，到元朝终止营造。在武则天时期建造的洞窟已达一千余龕，因而俗称千佛洞。

莫高窟虽然经过千百年自然和人为的破坏，至今仍保存洞窟492个，珍存壁画45000平方米，彩塑2400余身，是世界上现存规模最大、保存最完好的佛教艺术宝库，是全国重点文物保护单位，联合国教科文组织将其列入世界文化遗产保护项目。

敦煌艺术博大精深，气魄宏伟。莫高窟是集建筑、雕塑、壁画三位一体的立体艺术宝库，内容极为丰富。历代民间艺术家在继承中原汉民族和西域兄弟民族艺术优良传统的基础上，吸收并融合了外来文化的表现手法，发展成为具有敦煌地方特色的中国民族风格的佛教艺术。这些规模宏大、为数惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了浩如烟

莫高窟小牌坊

海的珍贵资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。

莫高窟的建筑艺术完整地保存了千百年来的建筑形式。现存的492个洞窟中，有形式多样的禅窟、殿堂窟、塔庙窟、影窟等形制，它是设置宗教雕塑和壁画的神殿，是僧侣从事宗教活动的场所。

早期石窟所保留下来的窟形是中心塔柱式的外来形式，到隋唐时期逐渐消失，隋唐时期石窟的典型形制为平面方形，覆斗顶，后壁一龕。

唐代后期至宋元，壁画佛龕又被洞窟中央的佛坛所代替，腾出一整块石壁绘制大型壁画，从建筑形式的演变，反映了古代艺术家在接受外来艺术的同时，也在艺术实践中加以融化吸收，使它发展成为中华民族的形式，其中不少是我国绝无仅有的古建筑杰作。

彩塑为敦煌艺术的主体，在石窟中占据主要位置。彩塑多为一佛二菩萨的三身组合，还有阿难、迦叶、十大弟子及罗汉、天王、金刚、力士等。莫高窟现存彩塑2400余身，其造型从北魏前期的粗壮而逐渐演变为后期的清瘦，隋唐以来出现了七至九身彩塑的群像，艺术风格又趋向雍容华丽，特别是唐以后的许多优秀作品——那轻倩柔媚的菩萨和刚劲勇猛的金刚、力士，充分体现了艺术家的娴熟技巧和注入的真情实感。这些塑像与四壁、顶部的壁画及地面上的莲花砖，共同构成了一个充满宗教氛围的佛国天堂。

莫高窟最引人注目的就是数量最大、内容最多、色彩最鲜的壁画艺术！现存壁画45000平方米，是一座巨大的美术陈列馆。

当你置身窟中，那神态逼真、含笑自如的菩萨；那婀娜多姿、翩翩起舞的仙女；那姿态妩媚、凌空翱翔的飞天；那五彩缤纷的鲜花纷纷扬扬；那不奏自鸣的乐器演奏着仙曲……仿佛把你带进神仙天国，身心随着飞天飘旋，好像整个洞窟都在晃动！壁画内容丰富，可分为佛像画、故事画、经变画、山水画、动物画、佛教史迹画、神话题材画、装饰图案画等。从艺术上讲，它显示了各族艺术家非凡的创造才能和高度的艺术成就；从历史上讲，它反映了我国历代各民族、各阶层的劳动生活、社会活动、科学技术、音乐舞蹈、民族风情、衣冠服饰等等，内容之广泛，形式之多样，历史之悠久，技艺之精湛实乃举世罕见。各个朝代不同的绘画风格，构成了一部中国古代美术史。

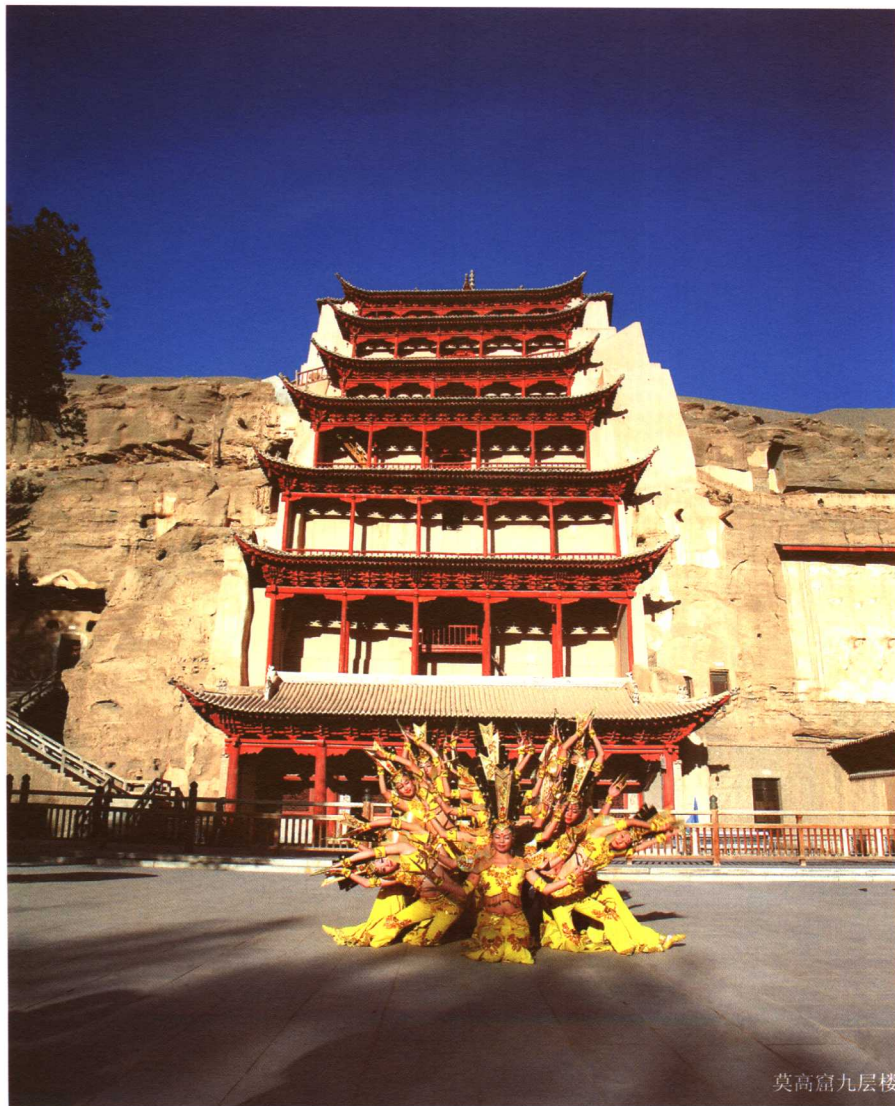
敦煌地处西北的大漠戈壁，由于宋代以后海运开通，古丝绸之路渐趋冷落，莫高窟默默无闻地沉睡在三危山麓。

清光绪二十六年（1900年），莫高窟的道士王圆篆在清理洞窟流沙时偶然发现了一个秘密——16窟甬道的北壁，有一个不知何时封闭的小石室，里面珍藏着数万件经卷、手稿、文书、织绣，因沙漠干燥，保存得非常完整。这是神话中的聚宝洞！它的神秘在于不知什么时候，也不知什么人将这批珍贵文物放在里面，并将洞门封闭，从此便无人知晓，这就是第17窟——藏经洞。

当王圆篆用一双枯瘦的手打开宝库的洞门之后，一批批外国探险家、考古学家便接踵而来，有英国的斯坦因、法国的伯希和、俄国的鄂登堡、日本的桔瑞超等。他们想方设法、挖空心思从王道士的手中拿走了大批文物，分别收藏在英国、法国、日本、俄罗斯等国的博物馆。

从此，莫高窟的珍贵文物流散到国外，其辉煌的艺术也随之介绍到了国外，震动了国内外学术界，吸引了不少学者对莫高窟的遗书和造型艺术进行了专门研究，并形成了一门国际显学——敦煌学。

关于莫高窟名称的由来，共有三种不同的说法：其一，莫高窟修造在鸣沙山东麓的崖壁上，周围是大沙漠，其地形比敦煌绿洲高近百米，百姓们又称之为千佛山。古汉语中沙漠的“漠”与莫高窟的“莫”是可以通用的，所以，在沙漠高处开凿的石窟便叫漠高窟，后来演变成为莫高窟。其二，在古代敦煌，鸣沙山又称为漠高山，山下有漠高乡，千佛洞在漠高山下，属漠高乡所管辖，因此便由漠高山、漠高乡演变而来。其三，在大泉河谷最早开窟的是乐僔和尚，后来的弟子相继也开凿了石窟，但道行都“莫高于此僧”，难超过他。乐僔在此地首开的石窟以后就叫莫高窟，是为了纪念乐僔开创首窟之功。

莫高窟九层楼

莫高窟九层楼

九层楼位于莫高窟的中端，依山崖峭壁建造的窟檐高达45米，共九层，第九层为八角顶覆盖佛像窟顶，下面八层为依崖建造的五间六柱大型两角窟檐，檐角上翘下垂风铎，是一座气势雄伟、壮观的九层楼阁。它是莫高窟最大的建筑物，也是莫高窟的标志。

九层楼内倚坐的弥勒佛像高34.5米，是世界上最大的一尊室内石胎泥塑佛像。“弥勒”为梵文音译，汉文意译为“慈氏”，是佛教的“未来佛”。据《弥勒经》说，弥勒居净土世界，是释迦牟尼的接班人。释迦牟尼涅槃后弥勒将降生人间，度世人进入弥勒净土极乐世界。据敦煌遗书记载，这尊大弥勒佛修建于唐代武周延载二年（695年），由禅师灵隐和居士阴祖等共同建造。唐高宗去世后，武则天于公元684年当政，为了巩固自己的皇权地位，声称自己是弥勒佛的化身，并下令各州县建大佛寺，造弥勒佛供奉，这座大弥勒佛像可能就是这次崇佛浪潮中修造的。

壁画艺术

在莫高窟的492个洞窟中，现存色彩艳丽的壁画45000多平方米，被誉为当今最大的美术博物馆。壁画中的主要内容包括了以下几个方面：

一、尊像画。指佛教崇拜的佛陀、菩萨、护佛神等供奉的各种神灵形象。这些佛像大都画在说法图中，仅莫高窟壁画中的说法图就有933铺，各种神态各异的佛像12208身。

二、经变画。利用绘画、文学等艺术形式，通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者叫“变相”，即经变画；用文字、讲唱手法表现者叫“变文”。

三、神话题材画。是中华民族传统神话题材，指北魏晚期出现的东王公、西王母、伏羲、女娲、青龙、白虎、朱雀、玄武以及风雨雷电等道家神仙思想的内容题材，为什么道教神话画在了佛教石窟内？这是佛家禅定思想与道家虚静思想相结合的反映，是佛教思想艺术中国化过程的表现。

四、供养人画像。就是信仰佛教出资建造石窟的人，他们为了表示虔诚信佛留名后世，开窟造像时在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像，这些肖像称之为供养人画像。

五、装饰图案画。丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟建筑装饰，也有桌围、冠服和器物装饰等，装饰

狩猎图 249窟 西魏

花纹随时代而异，千变万化，具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。

六、故事画。为了广泛吸引群众，大力宣传佛经佛法，必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的、简洁的、形象的形式灌输给群众，感召他们使之笃信朝拜，于是在洞窟内绘制了大量的故事画，让群众在看的过程中受到潜移默化的教育。故事画内容丰富，情节动人，生活气息浓郁，具有诱人的魅力。

1. 佛传故事。主要宣扬释迦牟尼的生平事迹，其中许多是古印度的神话故事和民间传说，佛教徒经过若干世纪的加工修饰附会在释迦身上，一般画“乘象入胎”、“夜半逾城”的场面较多。第290窟（北周）的佛

传故事作横卷式六条并列，用顺序式结构共绘制87个画面，描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的全部情节，这样的长篇巨制连环画，在我国佛教故事画中是罕见的。

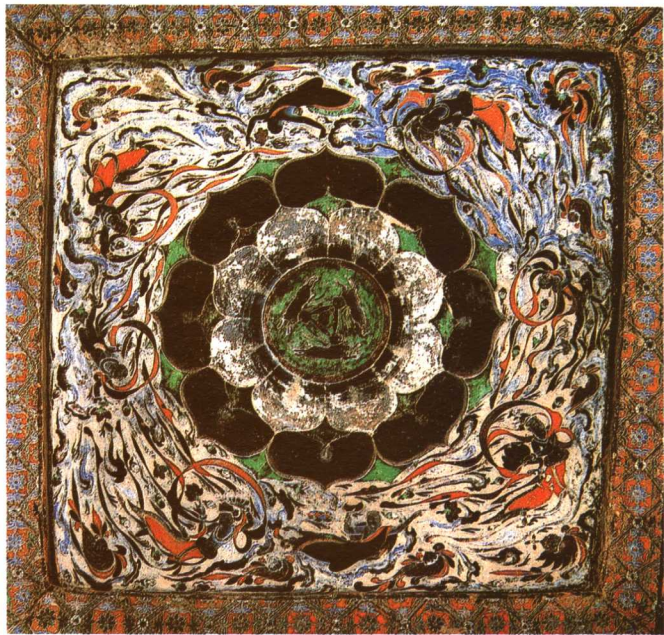
2. 本生故事画。是指描绘释迦牟尼生前的各种善行，宣传“因果报应”、“苦修行善”的生动故事，也是敦煌早期壁画中广泛流行的题材，如“萨埵那舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“九色鹿舍己救人”、“须阇提割肉奉亲”等。虽然都打上了宗教的烙印，但仍保持着神话、童话、民间故事的本色。

3. 因缘故事画。这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事，与本生故事的区别是：本生只讲述释迦牟尼生前故事，而因缘则讲佛门弟子、善男信女前世或今世之事。壁画中主要故事有“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善友太子入海取宝”等，故事内容离奇，情节曲折，颇有戏剧性。

4. 佛教史迹故事画。是指根据史籍记载画成的故事，包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等，包含着历史人物、历史事件，是形象的佛教史资料。这类画多绘于洞窟龕内四披、甬道顶部和角落处次要地方。但有的也绘于正面墙壁，如第323窟的“张骞出使西域图”、“佛图澄”和第72窟的“刘萨诃”等。

5. 比喻故事画。这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事，这些故事大都是古印度和东南亚地区的寓言、童话，被佛教徒收集记录在佛经里保存至今。敦煌壁画中的比喻故事有“象护与金象”、“金毛狮子”等。

七、山水画。敦煌壁画中的山水画遍布石窟，内容丰富，形式多种多样，大多与经变画、故事画融为一体，起陪衬作用。有的是按照佛典中的山水，参照现实景物加上高超的想象力，描绘出“极乐世界”青山绿水、鸟

莲花藻井 407窟 隋

语花香的美丽自然风光；有的是以山水为主体的独立画幅，如第61窟的“五台山图”。壁画内容除以上七类外，还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。

敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵，在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融会的历史面貌。

壁画艺术是敦煌艺术中内容最丰富，涉及社会生活最广泛的形象资料，也是敦煌学宝贵的图像资料，而且弥补了许多文字中的遗漏。

胡商遇盗 45窟 盛唐

在莫高窟的洞窟壁画中，有一种甚为特别的不鼓自鸣乐，这种形式在佛经里被称之为“不鼓自鸣”。

所谓的“不鼓自鸣乐”，就是佛教壁画中一种悬浮飘荡在极乐世界的天空里，而又不用人演奏自发声的乐器。

由于这种形式大都画在窟壁的上端，象征着佛国世界里乐声不断，其乐无穷，妙不可言，故亦称之为“天空不鼓自鸣乐”。

一群高鼻深目，头戴小白毡帽，卷须浓染，身着圆领衬衫的胡商，他们赶着驮载货物的毛驴行于山谷之中。突然，从山谷中窜出几个手持尖刀的强盗高声喊叫，令其将物品放下。胡商被吓得惊恐万状，不知所措，身后面的毛驴也在竖耳嘶鸣。

就在此时，有的闭目双手合十，默念观世音菩萨名号，以求保佑。此画面如实地反映了当时在丝绸之路上往来于中亚、西亚客商们的艰难生活。

不鼓自鸣天乐 217窟 盛唐

这一画面中所表现的内容非常丰富。在画面的上端，表现的是一些正在田间地头歇息用饭的农夫，男人在用饭，女人在伺候，把男耕女织的亲情关系表现得淋漓尽致。

下端是几个天真活泼的儿童堆起高高的沙堆，围着沙堆兴高采烈地玩耍。画面的主场景是一组正在表演的乐舞。

从图中可以看出，舞伎面对一座佛塔尽情地跳舞，在其旁边的长方形地毯上面坐着正在演奏的6个乐伎，他们所演奏的乐器有横笛、铜钹、拍板、腰鼓、竖笛和箏箏。

这组画面的生活气息非常浓厚，它把现实生活中存在的生动场景同时展现出来，农夫在辛勤地劳作，儿童在无忧无虑地玩耍，艺人们在尽情地表演，充分反映了当时社会发展的基本情况。

由于受佛教的影响，人们把美好的愿望常常寄托于佛祖的保佑和恩赐，因而拜佛祈祷成为满足心愿的一种精神寄托。这组乐舞是对着佛塔而表演，似乎是表现了一种祈祷的过程，以求得人们安居乐业，风调雨顺，长治久安。

法华经变 23窟 盛唐