

主编单位 敦煌研究院

主编 樊锦诗

解读 敦煌

阿弥陀佛 的中国之路



- 极乐世界的壮丽辉煌
- 大唐盛世的完美展现
- 中西画师的宏幅巨制
- 敦煌绘画的艺术巅峰

上海人民出版社

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

阿弥陀佛的中国之路 / 樊锦诗主编. — 上海: 上海人民出版社, 2007

(解读敦煌系列 / 樊锦诗主编)

ISBN 978-7-208-07087-5

I. 阿… II. 敦… III. 佛经—研究 IV. B94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073948 号

阿弥陀佛的中国之路

本书根据施萍婷著《阿弥陀经画卷》改编

摄 影 吴 健

文字统筹 大禾文化

主任编辑 许仲毅

责任编辑 杨柏伟

美术编辑 杨德鸿

技术编辑 伍貽晴

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

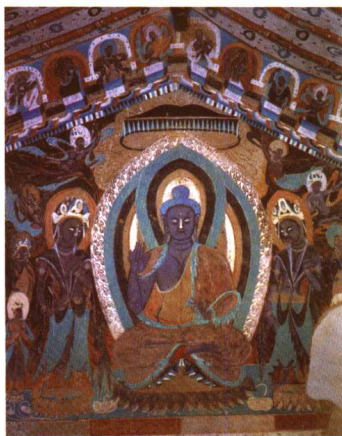
2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 11 插页 2

印 数 1-4,250 册

书 号 ISBN 978-7-208-07087-5/K.1345

定 价 48.00 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。

本书根据施萍婷先生所撰
《敦煌石窟全集 阿弥陀经画
卷》，由《解读敦煌》编辑部改
编而成。





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



阿弥陀佛的 中国之路

- 主编单位
- 主编

敦煌研究院
樊锦诗









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；

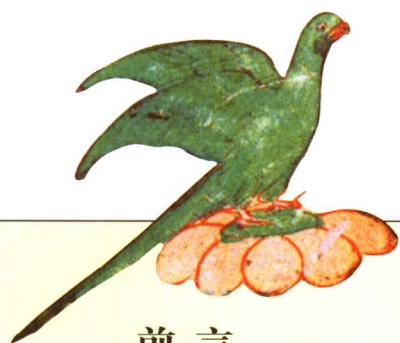
三、由敦煌研究院资深的摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

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

第一章 深人民间的阿弥陀佛

1. 谁最早在中国传播阿弥陀佛? 19
2. 历代有哪些高僧致力于传播阿弥陀信仰? 21
3. 唐宋等时期的贵族士大夫们推崇净土信仰吗? 24
4. 为什么有众多的善男信女信仰阿弥陀佛? 28
5. 《无量寿经》和《阿弥陀经》是相同的经典吗? 30
6. 西方净土变的绘制何时形成热潮? 33
7. 敦煌西方净土变的研究取得了哪些成果? 35

第二章 以求往生的经典——无量寿经变

1. 无量寿经变为什么在北朝时期出现萌芽? 39
2. 敦煌完整的无量寿经变最早出现在什么时代? 42
3. 怎样识别无量寿经变? 45



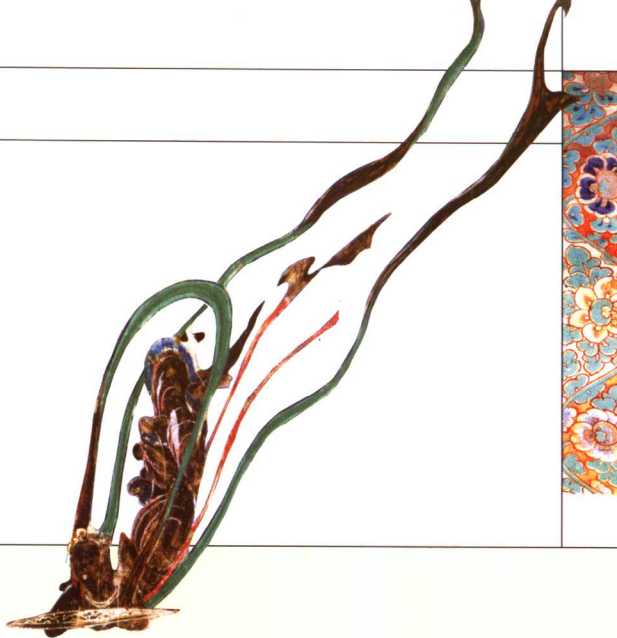


目
录

- 4. 敦煌唐代初期的无量寿经变如何奠定了同类经变的基础? 47
- 5. 为什么说莫高窟第 220 窟的无量寿经变堪称经典? 52
- 6. 莫高窟第 321 窟的无量寿经变有何特殊性? 54
- 7. 盛唐时期的无量寿经变具有独特性吗? 58
- 8. 晚唐无量寿经变为什么出现大变化? 61

第三章 展现美妙的西方极乐世界——阿弥陀经变

- 1. 隋代之前有阿弥陀经变吗? 67
- 2. 唐代盛行阿弥陀信仰, 但为什么阿弥陀经变并不流行? 70
- 3. 为什么说莫高窟第 329 窟的阿弥陀经变是唐代的典型之作? 73
- 4. 敦煌初唐至盛唐的阿弥陀经变有什么艺术成就? 76
- 5. 唐代后期敦煌阿弥陀经变创作的情况如何? 78
- 6. 曹氏政权设立的画院, 对阿弥陀经变的创作产生了什么样的影响? 80
- 7. 为什么莫高窟第 61 窟的阿弥陀经变被称为五代至宋朝的



经典之作? 83

第四章 观无量寿经变的辉煌

1. 敦煌的观无量寿经变有何特点? 87
2. 敦煌的观无量寿经变最早出现在何时? 90
3. 敦煌最早的观无量寿经变是如何诠释“未生怨”的? 92
4. 敦煌最早的观无量寿经变如何诠释“十六观”? 94
5. 观无量寿经变为什么在盛唐兴盛起来? 98
6. 为什么敦煌的盛唐观无量寿经变中大量出现净土庄严相? 100
7. 莫高窟第 217 窟中首次出现的净土庄严相是如何描绘西方极乐世界的? 104
8. 盛唐画匠如何利用艺术手法展现“净土庄严相”? 108
9. 盛唐的观无量寿经变在构图上出现什么变化? 113
10. 以华丽著称的莫高窟第 217 窟和以淡雅闻名的莫高窟第 103 窟的观无量寿经变的构图形式相同吗? 117





| 目
录 |

11. 为什么中堂式的观无量寿经变久盛不衰? 123
12. 蛇行“格子式”构图法在盛唐时期流行吗? 128
13. 为什么莫高窟第 171 窟被称为“净土洞”? 131
14. 莫高窟第 171 窟的观无量寿经变有何独特之处? 134
15. 中唐的观无量寿经变为什么新增加了未生怨因缘故事? 138
16. 中唐观无量寿经变的构图发生变化了吗? 141
17. 吐蕃时期哪些观无量寿经变具有承前启后的意义? 145
18. 归义军统治时期敦煌观无量寿经变的创作
为什么呈江河日下之势? 150
19. 归义军统治时期的观无量寿经变如何表现窟主的心愿? 152
20. 晚唐敦煌观无量寿经变有什么时代特色? 154
21. 五代时期的观无量寿经变有哪些堪称代表之作? 158
22. 宋代敦煌观无量寿经变有什么时代特色? 161
23. 西夏观无量寿经变为什么出现新面貌? 163





附录一 莫高窟第 171 窟北壁观无量寿经变“未生怨”
情节分布图

附录二 莫高窟第 171 窟北壁观无量寿经变“十六观”
分布图

附录三 敦煌大事记





前言

阿弥陀佛是西方“极乐世界”的教主和净土宗的主要信仰对象。在寺院佛殿中，其塑像常与释迦、药师两佛并坐，称“三尊”。早在东汉时期，净土宗即由印度传入中国，以后，经过南北朝的发展，在隋唐时期达到了鼎盛。

“净土”一词，人们并不陌生。它给人无限美好的联想，直至今天，许多洁净、优美、祥和的地方还被誉为“一方净土”。净土作为佛教的彼岸世界观念，是随大乘佛教的兴盛而产生的。佛教的净土很多，充满十方上下，有阿弥陀净土、阿閼佛净土、弥勒净土、华严净土、密严净土、灵山净土、文殊净土等等；唐代李通玄还提出过有十种净土。这几种净土中国皆有信仰者，在中国佛教典籍

中，有关“净土”的经、释、论、赞，不计其数。其中最有名、影响最大的是阿弥陀净土，亦称西方净土。

在中国，至少自唐代以后，就将按佛经改编成的讲唱文学叫做“变文”，按佛经内容画的画叫做“变相”，亦叫“变”、“经变”。“经变”一词，最早见于完成于公元636年的《梁书》卷54，说梁武帝命人“图诸经变”；而画家就是“一代冠绝”的张繇（或即画史上有名的张僧繇）。张繇画的实物早已荡然无存，所说的经变是否就是我们今天界定的“经变”，不得而知。今天，学术界约定俗成的经变，是专指将某一部佛经的主要内容或几部相关的佛经组成首尾完整、主次分明的大画。莫高窟第156窟有“妙法莲华经变”、“西方净土变”榜题，第12窟有“法华变”、“报恩经变”、“维摩居士变”等榜题，而且都是首尾完整的大画。这些榜题，是我们使用“经变”这一概念的依据。

0-1 绢画阿弥陀净土

唐

纵 53.8 厘米，横 54.5 厘米

敦煌藏经洞出土

现藏法国吉美博物馆