

敦煌石窟艺术全集

民俗画卷

24

本卷主编 谭蝉雪

民俗画卷

敦煌石窟艺术全集
24

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

敦煌石窟艺术全集·民俗画卷/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌壁画—风俗画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第224716号

本全集由商务印书馆(香港)有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划…………… 王国伟 姚建中

出版人…………… 支文军

项目成员…………… 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·民俗画卷(24)

主 编…………… 谭蝉雪

责任编辑…………… 那泽民

责任校对…………… 张德胜

封面设计…………… 那泽民 陈益平

设 计…………… 吕敬人

出 版…………… 同济大学出版社

上海市四平路1239号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版…………… 中华商务(香港)彩色印刷有限公司

印 刷…………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次…………… 2016年1月第1版第1次印刷

书 号…………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价…………… 32 000.00元(全25卷+赠阅1卷)

目 录

前 言 佛教殿堂里的世俗情	005
第一章 百业俱兴的古郡	011
第一节 农牧兼作的边城	013
第二节 丝路商旅	031
第三节 市井百业	038
第二章 家居与人伦	059
第一节 家居生活	061
第二节 伦理亲情	079
第三节 佛殿里的婴戏图	090
第三章 中古婚俗再现	103
第一节 婚礼场面的设置	105
第二节 婚礼人物	112
第三节 婚礼程序	120
第四节 西域民族的婚礼	138

第四章 儒佛交融的丧俗	141
第一节 丧葬观念	143
第二节 丧葬程序	156
第三节 丧葬方式	169
第四节 丧葬斋忌	183
第五章 拜佛与信神	189
第一节 佛教徒的信仰活	191
第二节 自然神崇拜	209
第三节 偶像崇拜	229
第四节 巫术	240
图版索引	251
敦煌石窟分布图	252
敦煌历史年表	253

敦煌石窟艺术全集

图书在版编目(CIP)数据

敦煌石窟艺术全集·民俗画卷/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌壁画—风俗画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224716 号

本全集由商务印书馆(香港)有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划…………… 王国伟 姚建中

出版人…………… 支文军

项目成员…………… 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·民俗画卷(24)

主 编…………… 谭蝉雪

责任编辑…………… 那泽民

责任校对…………… 张德胜

封面设计…………… 那泽民 陈益平

设 计…………… 吕敬人

出 版…………… 同济大学出版社

上海市四平路 1239 号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版…………… 中华商务(香港)彩色印刷有限公司

印 刷…………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次…………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号…………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价…………… 32 000.00 元(全 25 卷+赠阅 1 卷)

本卷主编 谭蝉雪

民俗画卷

敦煌石窟艺术全集
24

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

敦煌石窟艺术全集

主编单位 敦煌研究院

主 编 段文杰

副 主 编 樊锦诗(常务)

编著委员会(按姓氏笔画排序)

主 任 段文杰 樊锦诗(常务)

委 员 吴 健 施萍婷 马 德 梁尉英 赵声良

出版顾问 金冲及 宋木文 张文彬 刘 杲 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 彭卿云 沈 竹 刘 炜(常务)

委 员 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村

总 摄 影 吴 健

艺术监督 田 村

民俗画卷

主 编 谭蝉雪

摄 影 孙志军

线 图 吕文旭 吴晓慧 李 鐔 霍秀峰

封面题字 徐祖蕃

前 言

佛教殿堂里的世俗情

敦煌石窟壁画以佛教经典、佛教故事为主题，同时又出现丰富的民情风俗画面，为什么提倡超凡脱俗、出离尘世的佛教，却又饱含着浓浓的世俗之情呢？

敦煌石窟壁画原本不是单纯供审美的欣赏品，而是一种弘扬佛法、化度众生的宣传品。所有的宗教都有一个自成体系的天国，而这个天国是人们根据自己的理想构筑的，所以说神的世界是人的世界的折射。弥勒世界是佛教的天国，在那里人们的寿命有几万岁，而且也有七情六欲，仍然面临婚丧嫁娶，于是“弥勒经变”中便出现人生大事如婚嫁、丧葬等世俗风情的画面。描绘理想世界的壁画，为民俗画留下创作的空间。

佛教的善权方便法门就是面向众生，为顺应众生不同的能力，运用种种方便、巧妙的方法，说明佛理，以达到教化众生、救度众生的目的，也就是适应世俗、面向世俗，用种种灵活的方法引导更多人皈依佛教。

壁画把佛教的教义、法理变成形象的、生动的、通俗易懂的语言传达给众生。如《楞伽经》的中心思想是唯识论这个玄奥的哲学命题，难以为广大信徒所理解和接受，“楞伽经变”通过镜中影、百戏音乐等画面，宣传世界万物皆由心所造，使众生在自己熟悉的民俗画面中去认识佛法。

敦煌壁画资料的来源一是样稿、粉本；二是创作。样稿、粉本或从印度、西域，或从中原传来，其创作素材同时来自画师所生活的社

会。画师既要再现样稿，但又不局限于样稿。壁画中反映了画师创作的广阔空间，也有直接取材于当时当地的，例如农耕图中的长把芟芟草扫帚、连枷、簸箕、木锨、家庭火炕及炊具平底铛；“福田经变”中的商队正是丝绸之路的情景等等。画师还把个人的生活经历和感情也融汇到壁画之中，如“药师经变·九横死”所说触犯国法处死刑这一主题，在壁画中一般是画皂隶棒打无辜，而第468窟的画面却是在学堂院内，助教鞭打学郎。这与画师反对官府欺压百姓和体罚学生的感情是紧密相联的。

佛教本身的需要、画师在现实社会的生活体验，令壁画内容面向社会、面向生活、面向众生，给我们展现了一个生动、真实、直观的历史风俗画卷。

敦煌石窟可以说是一座民俗史博物馆。从魏晋至北宋七百年间的中古民俗概貌活现于壁画上，揭示了民俗发展的轨迹，透露了民俗演变的规律，构筑出民俗史学的重要篇章。它不仅包括已从历史中消失的民俗事象，而且包括流传到今天的民俗民风。由于纸本、绢本绘画不易保存，宋及以前的民俗画真迹已绝无仅有。本卷收录画面较完好的民俗壁画，不少为唐代作品，堪称珍贵纪录。

敦煌石窟壁画中表现民俗的画面不独立成铺，它是经变、故事画中的一个情节，或者是为了说明某一佛理而采用的事例。其发展趋势可分三个阶段：

第一阶段魏晋及隋。民俗画面较少，主要内容是丝路商贸活动，还有佛传中的瑞应、太子游四门所见的生老病死等，情节和画面都比较简单。

第二阶段初、盛唐。随着中国佛教世俗化、社会经济的发展及文化艺术的兴盛，经变画出现了生动、丰富的民俗画面，突出的有“弥勒经变”的婚嫁图、老人入墓图、一种七收图等；“药师经变”的“九横死”；“法华经变”的“观音普门品”及独立成铺的“观音经变”等，都与众生的生活及苦难相连，情节丰富，描绘细腻生动。

第三阶段中晚唐至北宋。在盛唐的基础上，更多的经变出现民俗画面，如“维摩诘经变”中的妓院、酒肆、赌场；“楞伽经变”的百戏、陶匠、猎户、肉铺等等。另外中唐以后，出现汉化伪经的经变壁画，如“父母恩重经变”、“地狱变”、“十王图”等，直接取材于现实生活。从题材丰富繁缛而言，这是民俗艺术的鼎盛时期。

敦煌自古以来就是西方文化进入中原的主要门户。敦煌民俗壁画为我们展现了外来文化、民族文化和中原文化的交融。中华文化总是以中原文化为本体，大量吸收、融汇外来文化的精华，创造出新的文化。民俗是民族文化的重要部分，民俗在民间创造传承，世代相习，是一个民族在漫长的繁衍变异中逐渐形成的文化心理的外在表征。它涵盖的内容很广泛，从广义上讲包括社会生活的各个层面、各个领域，例如建筑、家具；岁时节令、庆典；服饰、饮食；信仰、崇拜；语言、文学、美术、音乐、舞蹈等。由于《敦煌石窟艺术全集》另有建筑、服饰、音乐、舞蹈等卷，本卷主要介绍中古时期西北地区的民间的生产、生活、信仰的一般状况，并着重分析婚姻、丧葬仪式。由于敦煌的居民来自不同的地区和民族，画匠也不全是本地人，所以壁画上描绘的习俗是复杂的，因而也更有研究价值。

以往的民俗画面虽然也有不少研究，但敦煌壁画面积庞大，在塑

像背后、墙壁高处或角落的也不容易发现，此次稟《敦煌石窟艺术全集》穷尽资料、用其精华的精神，搜集筛选成书，让我们在敦煌壁画中寻觅到中古时期人们的生活气息，从而加深对于民俗艺术的了解，珍视这笔丰厚的文化遗产。

目 录

前 言 佛教殿堂里的世俗情	005
第一章 百业俱兴的古郡	011
第一节 农牧兼作的边城	013
第二节 丝路商旅	031
第三节 市井百业	038
第二章 家居与人伦	059
第一节 家居生活	061
第二节 伦理亲情	079
第三节 佛殿里的婴戏图	090
第三章 中古婚俗再现	103
第一节 婚礼场面的设置	105
第二节 婚礼人物	112
第三节 婚礼程序	120
第四节 西域民族的婚礼	138

第四章 儒佛交融的丧俗	141
第一节 丧葬观念	143
第二节 丧葬程序	156
第三节 丧葬方式	169
第四节 丧葬斋忌	183
第五章 拜佛与信神	189
第一节 佛教徒的信仰活	191
第二节 自然神崇拜	209
第三节 偶像崇拜	229
第四节 巫术	240
图版索引	251
敦煌石窟分布图	252
敦煌历史年表	253

第一章

百业俱兴的古郡

敦煌是建郡两千多年的古城，多民族聚居之地，中西文化荟萃，也是中国最早的佛教经典研究地之一。敦煌向以河西重镇、丝路商旅和千佛洞而闻名，但因人口众多、迁路频繁，敦煌的农、牧、手工业亦算发达。

敦煌位于河西走廊的西端，故郡占据党河、疏勒河流域，南望祁连山，北接合黎山，中间是广袤的沙漠戈壁。这座瀚海孤城，由于水源充沛、土地肥沃，成为发展农牧业的绿洲。

敦煌在汉代建郡之前，曾经是羌人、月支、匈奴游牧之所，他们以牧猎为生，逐水草而居。

汉武帝为实现拓边的宏图，出于军事、经济的需要，终于在元鼎六年（公元前111年）设立敦煌郡，与酒泉、武威、张掖并称“河西四郡”。敦煌之名，由此沿用当地的民族语音转而变成汉字。

西汉时，河西戍卒达三十万人，与当地二十八万多的总人口基本持平，这些以汉族为主的士兵对当地社会影响极大。为了保障军队的给养，李广利将军推行戍卒耕作的“军屯”，敦煌至今还留有贰师庙、贰师泉等遗迹。为了开发“民屯”，从内地大量移民至河西。西汉末年，敦煌郡发展为拥有一万一千余户、三万八千多人的城镇。

随着城镇的巩固，敦煌居民的民族结构发生了根本变化，形成以汉族为主体的多民族成分，经济从游牧过渡到农牧，并形成集贸中心。西方的佛教文化和中原的城镇文化并存，由此决定了敦煌的民俗特征。