

丝绸之路与石窟艺术

THE SILK ROAD AND THE GROTTO ART

第二卷 河西胜境

阮荣春 主编

辽宁美术出版社

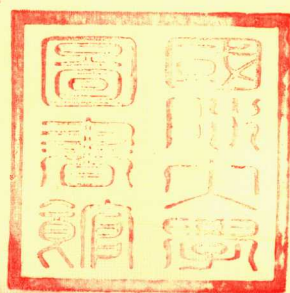
丝绸之路与石窟艺术

THE SILK ROAD AND THE GROTTO ART

第二卷 河西胜境

阮荣春 主编

辽宁美术出版社

李相淳
(韩)
蔡晓妮
蒋英
费咏
顾平

目 录

第二卷 河西胜境

概述	4
----------	---

第一章 丝路明珠 佛国敦煌

第一节 古城敦煌	23
第二节 风情敦煌	36
第三节 历史敦煌	42
第四节 敦煌壁画	70
第五节 敦煌彩塑	105

第二章 通津要道 陇中佛照

第一节 “十万佛窟”炳灵寺	121
第二节 炳灵佛窟溯西秦	131
第三节 魏晋风骨与大唐英姿	144
第四节 日薄西山的元明清造像	158
第五节 佛光夕照陇中三窟	165

第三章 陇上江南 梵宫佛苑

第一节 烟雨层巅麦积山	170
第二节 陇南其他梵像	211

第四章 陇东古道 佛光璀璨

第一节 边城往事	215
第二节 北石窟寺	224
第三节 南石窟寺	243
第四节 陇东的其他石窟	250

▲ 上图 甘肃风光

概述

广袤的草原，漫漫的黄沙，天际落霞的驼影，从遥远的西域、从远古一路走来，那空寂的驼铃声声，仿若千年前曾经浑响于天地间的佛国钟鼓之音，传达着几个世纪变幻的辉煌与没落。

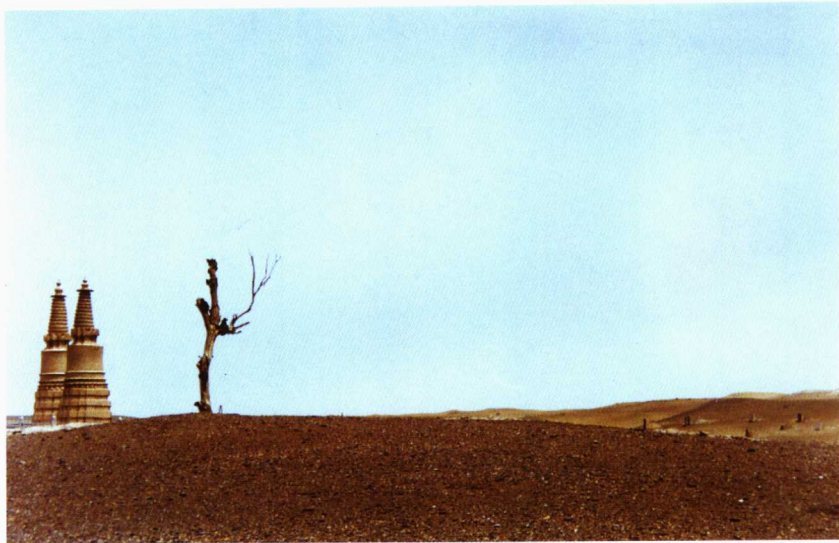
天地寂寥，人却无由地思绪万千。踏上河西走廊的土地，远离现代都市的繁华与喧嚣，耳边全是特特马蹄，眼前布满刀光剑影，心里头回旋着的竟然是佛法无边，梵音缭绕——

这是一片什么样的神奇土地？在征战中繁荣，在征战中废弃；在汉文化与佛教东渐的文化交融中，成就了中国特色早期佛教的集大成之地，然后，又被西风漫卷的黄沙淹没，像历史天空中的海市蜃楼，终归平静，终归祥和，默默地等待着千百年后重见天日——惨遭掠夺蹂躏——重被顶礼膜拜。

菩提无语，佛亦沉默。佛教艺术的本土化也因这千里一线得以连接，它悄悄地使外来的宗教与文化、思想与艺术

逐步的中国化，也让泱泱大国的子民们在不知不觉中，从未像接受佛教那样接受了对自己产生如此深远影响的外来文化，就是这样一条尘世间利来利往的狭长通道，在我们面前展开了非帛非锦、似真似幻的历史长卷……

地处西北边陲的甘肃，成为丝绸之路最为重要的一段，它是汉文化与佛教文化融合、转变的催化剂，在佛教艺术中国化进程中意义自然不同凡响。自汉武帝开通西域，在河西设置

▲ 上图 三危山平视

▼ 下图 嘉峪关考察

武威、酒泉、张掖、敦煌四郡，并立玉门关和阳关，甘肃地区遂成为贯通中西的交通要塞及古丝路的门户。

甘肃由河西、陇右两地组成。甘肃兰州以西的河西走廊地区即河西，泛称为“凉州”。十六国时期，河西先后为前凉、后凉、南凉、北凉、西凉所据，历史上称其为“五凉”；陇右则为甘肃中、东部地区，曾为前秦、后秦、西秦所掩，史称“三秦”。历史进入十六国时期，包括敦煌在内的

凉州八郡都在张轨治下，中原的大动乱到这里已是“天下方乱，避难之国，惟凉土耳”，成为许多文人学者避乱的“桃花源”。他们在河西传授儒学，使中原失传的一些经籍学说得以保存下来，对后世影响极大。与此同时，由于战争连年不断，人民生活困苦，连生命也时常受到威胁，很容易接受佛教“人生皆苦”、“四大皆空”及“彼岸世界”的宣传，这为佛教的广泛传播提供了便利条件。儒学和佛学在这

▲ 上图 鸣沙山的驼铃

● 沙漠与西域似乎总是一对统一体，石窟艺术又为这统一体中闪烁的文化晶体。沙漠的驼铃奏响了西域沉寂的时空，带来了人文的讯息：他们或是商旅，或为信使，亦或为文化的掠夺

者。一路的驼铃，写下了西域的繁盛、西域的风情，同时也洒下丝丝悲凉与凄苦。鸣沙山的驼铃，仿佛使我们又隐隐地听到了敦煌莫高窟历史的弦音。

里交融，东方的中庸之道和西方的大慈大悲在这里惺惺相惜，大中华文化宽广的胸怀在这里又一次得到论证。

祁连山呼啸而下的骠骑、大沙漠神出鬼没的战队，掠尽了人民的生活物资，也掏空了人们的思想。从笼络人心的政治目的考虑，从消除当世“业债”免坠“阿鼻地狱”的角度出发，当时北方少数民族政权大多扶植佛教，而且随着时间的推移，越来越多的王公贵族真的以此为精神寄托，

因此佛教在这个时期发展很快，迅速普及到社会各个阶层。名僧佛图澄（232—348）为后赵统治者所尊奉，他除传教外，还参与军政机要，在他的影响下，统治者正式允许汉人可以出家为僧。其弟子道安（312—385）归属前秦，是般若空宗理论的大力提倡者，他用玄学观点去理解和发挥佛教理论，将中华文化又一大教的精义与佛学“联姻”，并组织外来僧人译经，为僧侣团体制定了应遵守的法规、仪

式，为以后中国汉族地区的寺院制度打下了基础。

4世纪末，后秦王姚兴重用著名高僧鸠摩罗什（343—413），译出佛教经典约有35部300卷之多，其中有大乘空宗的主要经典及对以后大乘各宗影响较大的《法华经》等，对中国的佛经翻译和佛学研究贡献卓著。

北凉王沮渠蒙逊占据河西时，崇佛尤甚，定都武威，其周围聚集了昙无讖、沮渠京声、跋摩等一代名僧，

▲ 上图 莫高窟全景

诞生了早期中土四大佛教译经集团之一的凉州经团,将凉州佛事推向十六国时期的最高峰。

丝绸之路的畅通及统治者对佛教的尊崇带来了佛教文化的兴盛,同时,也带来了佛教石窟艺术的繁兴。甘肃石窟开凿始于十六国时期,盛于北朝、隋唐,宋以后渐趋衰落,至明清历经十多个朝代的毁损与重建,绵延1600年,留存至今大小60余处,为中国石窟寺最为集中的省份。著名

的有关内四大窟:前凉敦煌莫高窟,后秦天水麦积山石窟,西秦永靖炳灵寺石窟及北凉天梯山石窟,在中国四大名窟中已占其二。

甘肃石窟以地区可划分为四处:

1、河西地区石窟群:

这里地接西域,是佛教东渐进入汉地的要冲。坐落有举世闻名的敦煌莫高窟及安西榆林窟、武威天梯山石窟、酒泉文殊山石窟群以及张掖马蹄寺石窟群等。

莫高窟是中土开凿时间最早的石窟,据《李群修佛龕碑》记载,前凉升平十年(366)沙门乐僔在敦煌鸣沙山开凿第一窟,目前已无实物可考。对莫高窟现有早期的第286、272、275等窟,学界有两种观点:一是认为约建于北凉时期,再则认为建于南北朝时期,并晚于云冈石窟。南北朝至隋唐是莫高窟最为兴盛的时期,其彩塑雕刻精美,造像形态婀娜多姿,约45000平方米的壁画,被誉

▲ 上图 敦煌莫高窟全景

为世界上最长的天然画廊。由于丝绸之路的中西交往频繁,敦煌曾经汇聚了东西方的多种文化。然10世纪中叶以后,宋王朝与北方的辽、西夏、金处于敌对状态,影响了陆上丝绸之路的中西交往。特别是南宋中国经济、文化重心的南移,海上丝绸之路更加繁盛起来,渐渐取代陆上丝路原有的作用,莫高窟慢慢走向衰落。

安西榆林窟位于安西县城东南75公里处的祁连山中,距离莫高窟约150公里,因位于榆林河两岸的峭壁上而得名。榆林窟开窟于北魏时期,

现存窟42个,即东崖31个,西崖11个。其中壁画1000多平方米,彩塑1000余身,风格亦与莫高窟相近。

武威天梯山石窟,传为北凉王沮渠蒙逊所建,当年他有感于建寺造塔终非久固,古来帝宫终毁于战火,于是选择在山中开窟造像,以期功德与天地同存。只可惜凉州地区多地震,当时所开洞窟只依稀可辨,天梯山存留的13个洞窟后因兴修水库,部分壁画和塑像被移至甘肃省博物馆。

酒泉文殊山石窟群原属酒泉,现划归甘南裕固族自治县,位于酒泉城

南约15公里的祁连山下的文殊山谷中。目前多数已毁,现存窟龕百余个,但内存壁画和雕塑已残破不堪,只有千佛洞和万佛洞两窟,至今仍保存着少量完整的造像与壁画。

张掖马蹄寺石窟群,位于今张掖地区裕固族自治县马蹄区的祁连山境内,南距张掖62公里,窟群分散。现存的窟包括金塔寺、千佛洞、上中下观音洞和马蹄寺南、北二寺等7个部分。每处现存窟复二三个至二三十个不等,总数达70余个,其中以金塔寺、千佛洞和马蹄北寺诸窟造像与壁

▲ 上图 文殊山千佛洞 千佛、飞天 北凉

▼ 下图 文殊山千佛洞 千佛、飞天 北凉

画最为突出并显示着较高价值。

2、陇中地区石窟群：

包括永靖炳灵寺、靖远寺儿湾石窟及法泉寺石窟等。

其中以炳灵寺最著名，石窟开凿于黄河北岸大寺沟西侧的峭壁之上，尤为注目的是在第169窟北壁发现有西秦“建弘元年（420）”的墨书发愿纪年，这一发愿文为我国现有石窟中年代最早的题记。北魏太武帝在北魏初期的太平真君七年（446）有过一次大规模毁佛之举，“诸多佛图形象及胡经，尽皆击破焚烧，沙门长悉坑

之。”从记载看，太武帝毁佛是较为彻底的。及至文成帝兴安六年（452）继位下诏复兴佛法，此后佛教寺塔得以恢复，佛像经论又趋兴盛。甘肃为北方汉地早期佛教发展的摇篮，太武帝灭佛以前，佛教呈现的状态，历来为中外学界所关注，炳灵寺第169窟纪年的发现，明确了造像为劫后余物。其重要学术价值在于，为研究同期造像的形式及造像的发展进程提供了标尺。

3、陇南石窟群：

以天水麦积山石窟为主体，包括

◀ 左图 莫高窟 文殊骑狮像幡 唐

- 在敦煌石窟中，除了绘有大量的壁画与彩塑之外，石窟洞穴内还藏有许多绢绣、纸本绘画、幡幢与铜像等珍贵文物。此帧“文殊骑狮像”幡幢，乃为这类文物中的珍品，无论从用线造型还是从敷色处理上，都与同一时期的壁画一脉相承。因材质的特殊性，今天我们所见之幡幢反而更多地保留了当时绘画风貌，它为我们研究同一时期的壁画提供了重要参照。

► 右图 金塔寺东窟 菩萨 北凉

- 马蹄寺石窟群位于张掖地区，反映了北凉时期佛教艺术在这一地区的盛况，其中的金塔寺最能反映这一地区的风格特色。这尊似乎有些残破的菩萨造像，仍然使我们看出那造型的功力与佛教艺术中国化的特征。

▲ 上图 榆林窟外景

▼ 下图 榆林窟入口

附近的拉梢寺、水帘洞、千佛洞、大象山等石窟。

麦积山的开凿据载为后秦姚兴时期。姚兴治下的后秦，为当时中国北方的佛教中心。麦积山石窟现存塑像 7000 余尊，除个别唐窟及宋代重

修造像外，大都为北朝及隋代作品，有“北朝雕塑陈列馆”的称号，可以说麦积山石窟是 7 世纪以前中国雕塑艺术的代表。当时的雕塑家们，不受粉本的拘束，把现实生活中的各色人物，真实地运用到佛、菩萨、弟子、

▲ 上图 祁连山下马蹄区俯瞰

▼ 下图 金塔寺东窟 佛龛 北凉

侍童的形象中，成为出色的创作。麦积山石窟以其形象生动，造像风格的世俗化、中国化特征为其他各石

窟造像所不及。

这里早期造像均无纪年，惟一纪年造像晚至北魏景明三年（502）

▲ 上图 文殊山千佛洞 千佛 北凉

● 文殊山石窟属于河西走廊酒泉地区的石窟寺。经过历史的洗礼，在风雨飘摇之中它只存下千佛洞与万佛洞

两窟。这幅“千佛”立像，依然清晰可见北凉时期我国西部地区佛教造像之盛况。

才出现。麦积山地处丝路古道的关陇地区，其西有凉州造像，东有云冈、龙门石窟，南有以成都为代表的南式造像，对这里早期造像的断代，牵一发而动全局，历来为学界所关注。

4、陇东石窟群：

主要位于甘肃东部庆阳、平凉地区，这里为中原通向河西走廊的交通要隘。北魏以来，开凿造像趋于兴盛，重要的造像遗址有庆阳北石窟、泾川南石窟、王母宫石窟等 20 余处。

陇东石窟的创建年代，相对甘肃中、西部地区要晚。从造像风格看，早期造像多着褒衣博带式佛衣。这是孝文帝改制的产物，时间应在 494 年之后。庆阳北石窟寺建造年代据清《重修石窟寺诸神庙碑》记：“元魏永

▲ 上图 文殊山千佛洞 伎乐、飞天 北凉

▼ 下图 文殊山千佛洞 伎乐、飞天 北凉

平二年（509）泾原节度使奚侯创建。”奚侯为后人对石窟创建人奚康生的尊称，北魏皇室封他为“平西将军”、“泾州刺史”等职。庆阳北石窟寺、泾川南石窟均为其所建。由于地处偏僻，陇东石窟长期不被世人重

视，其石窟规模并不小。北石窟寺现有窟龕295个，石雕造像2126身，特别是第165窟，造像体量大，窟内雕像以七佛为主，一半主像高达8米，胁侍菩萨高有4米，塑像头部占全身比例较大，颈部粗短，着褒衣博带佛

▲ 上图 金塔寺东窟 佛龕 北凉

▼ 下图 金塔寺东窟 佛龕 北凉

衣，显得雄浑厚重。

由于陇东石窟所在山岩多为红沙积岩，适于雕刻，故塑像多为石雕，早期造像地域特征也较明显。七佛在较早的北凉石塔上已有表现，以过去

六佛与释迦佛合称七佛，通常有弥勒佛以菩萨状与七佛围塔一周。麦积山炳灵寺及云冈、龙门的七佛多为一排并列的形式。北石窟寺第165窟七佛则以正壁置三佛，左右壁各雕二佛，