

图说敦煌艺术

ILLUSTRATION OF DUNHUANG ART

敦煌艺术

敦煌是一座承载了千年历史的宏大艺术殿堂，也是一座交融中西方文化的“光明之城”；它是中国传统艺术的精美呈现，也是世界文明的具体折射。敦煌艺术不仅仅是用线条勾连、以色彩晕染、借想象雕刻的视觉图画，也是将信仰和虔诚砌入砖石泥土中的灵魂图腾。敦煌石窟中的雕塑、壁画、塑像中凝固着历史、渗透着文化，飞扬着一种自然松弛、通达饱满的精神，散发着一股至真至诚、至善至美的宗教和人文气息。我们从灿烂辉煌的敦煌艺术中，不仅感受到美的震撼，也获得了一份人性的感动。、

王爱和/编著

图说敦煌艺术

Illustration of Dunhuang Art

王爱和 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说敦煌艺术/王爱和编著.—长春:吉林人民出版社,2009.10

(图说中国文化)

ISBN 978-7-206-06251-3

I. 图… II. 王… III. 敦煌学—图解

IV.K870.6-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 176576 号

图说敦煌艺术

编 著:王爱和

责任编辑:郭春燕 封面设计:张 娜 张 迅

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-85395845 85395821

印 刷:北京画中画印刷有限公司

开 本:810mm×1060mm 1/16

印 张:13 字 数:150 千字 图 片:300 幅

标准书号:ISBN 978-7-206-06251-3

版 次:2009 年 10 月第 1 版 印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

总序

中国传统文化源远流长，博大精深，凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩，包含着华夏先哲的无穷智慧，是先民留给后人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏，是人类文化园地中一朵奇葩。在中华五千年的文明史上，传统文化就像一位永不疲倦的精神纤夫，牵引着历史航船破浪前行。

中国传统文化纷繁复杂。它主要包括物质文化、制度文化和精神文化三个层面。物质文化是指经过改造了的自然存在物；制度文化是指人类在改造自然过程中形成的人与人的关系以及规范化了的经济、政治、教育等各种制度、体制和方式；精神文化是指人类在加工自然、塑造自我的过程中形成的价值观念、心理状态、思维方式、审美情趣、道德风尚、宗教信仰、民族习性等等。随着历史的发展和社会的进步，中国传统文化中的某些文化因子已经成了明日黄花，但有许多文化因子具有着超越时空的生命力，直到今天仍然是我们推进历史发展的“价值客体”。

中华民族历来有着尊重历史、珍视文化、继承发展、综合创新的优秀文化传统。尤其是在科学发展、促进和谐的今天，我们更应该大力开掘中华传统文化这一丰富的宝藏。正如罗曼·罗兰所说：人类历史上的那些优秀文化遗产就如一座座高峰，我们要定期登上这些山峰去看一看，去呼吸新鲜空气，然后我们才能神清气爽地下得山来，勇敢地投入生活。对于中华民族来说，汲来中国传统文化这渠活水，它可以为今天的社会主义现代化建设提供精神动力、智力支持和文化保证。对于我们每个人来说，学习和吸收中华传统文化，“它能给勇敢者以智慧，也能给勤奋者以收获”；“它能给懦弱者以坚强，也能给善良者以欢乐”……

中国传统文化是特定历史时代的产物。随着历史的高歌猛进，中国传

统文化所使用的语言,当时虽然明白易晓,今天却变得古奥难懂了;所反映的生活,当时虽然真切实在,今天却显得遥远隔膜了;所表达的观念,当时虽然几乎妇孺皆知,今天却已经逐渐被人淡忘了。为了便于广大读者学习,我们吉林人民出版社组织编写了这套《图说中国文化丛书》。全书共分20册:《图说中国文化·思想卷》、《图说中国文化·文学卷》、《图说中国文化·艺术卷》、《图说中国文化·科技卷》、《图说中国文化·考古发现卷》、《图说中国文化·建筑工程卷》、《图说中国文化·中医中药卷》、《图说中国文化·器物卷》、《图说中国文化·饮食卷》、《图说中国文化·民俗卷》、《图说诸子百家》、《图说儒家文化》、《图说科举制度》、《图说敦煌艺术》、《图说新文化运动》、《图说中国书法》、《图说中国绘画》、《图说中国戏曲》、《图说中国音乐》和《图说中国舞蹈》。每卷均采取图文并茂的方式,或对文化巨人、文化思想,或对文化事象、文化运动予以阐释。但要凿通悠悠的时空隧道,破解往圣先贤们的符号编码,却是一件十分困难的事情,而且尚有许多见仁见智、悬案百年的问题。因此,我们的叙述和阐释只是读者达到彼岸的桥梁,而它们本身并不是彼岸。

面对浩瀚的中国传统文化,我们这套小丛书只能说是在海边采撷了几枚小小的贝壳,远谈不上包罗净尽、解说确当,更不待说尽其精要、毕发奥旨了。为此,我们真诚地希望广大读者批评指教,以期日后改正提高。

胡维苇

2009年9月1日

目录

图说敦煌艺术

前言

001. 沙漠明珠敦煌的来历	011
002. 中西艺术合璧的佛教石窟	015
003. 朴素清晰的石窟构制	020
004. 东方艺术博物馆莫高窟	024
005. 墙壁上的图书馆敦煌壁画	027
006. 写照历史的壁画风格	030
007. 形象众多的佛像画	035
008. 顺俗而化的菩萨像	039
009. 成员众多的菩萨	045
010. 一生补处的弥勒菩萨	049
011. 永主幽明的地藏菩萨	053
012. 少而精彩的密教尊像	057

目录

图说敦煌艺术

- 013.变化无穷的观音菩萨 061
- 014.殊相异趣的天龙八部 067
- 015.最美的装饰画《乘象入胎》和《夜半逾城》 071
- 016.中国最早的连环画《九色鹿》 074
- 017.最著名的故事《萨埵舍身饲虎》 076
- 018.最感人的故事《尸毗王割肉救鸽》 078
- 019.传奇有趣的因缘故事画 080
- 020.惩恶扬善的《五百强盗成佛》 082
- 021.最早的经变画《福田经变》 085
- 022.盛行唐代的观无量寿经变 087
- 023.青绿山水真迹《化城喻品》 089
- 024.佛教史迹画《张骞出使西域》 091
- 025.跻身佛窟的神怪画 093
- 026.丰富真实的经济生活画 097

目录

图说敦煌艺术

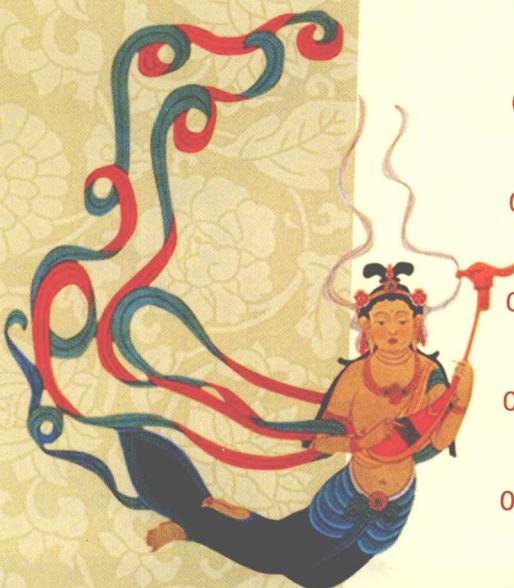

027. 婚嫁丧葬之民俗风情画	101
028. 竞技娱乐和日常生活图画	103
029. 绚丽多彩的藻井图案	106
030. 内涵丰富的《维摩诘经变》	110
031. 体现民族往来的《举哀图》	112
032. 精巧细腻的建筑画	115
033. 风格多样的山水画	119
034. 美轮美奂的乐舞	124
035. 佛国天界中的乐伎	124
036. 世俗人间中的乐伎	134
037. 婀娜多姿的飞天	145
038. 催生大众文艺的经变与俗讲	152
039. 因地制宜的敦煌彩塑造像	157
040. 见证历史的彩塑造像	161

目录

图说敦煌艺术

041.庄严静穆的佛像	165
042.气韵生动的菩萨弟子像	170
043.威严慈祥的天王力士高僧像	174
044.千年谜案藏经洞	178
045.藏经洞文物的国内流散与整理	181
046.斯坦因劫宝与英藏敦煌文物	186
047.伯希和劫宝与法藏敦煌文物	190
048.桔瑞超劫宝与日藏敦煌文物	193
049.华尔纳劫宝与美藏敦煌文物	195
050.张大千面壁敦煌临摹壁画	198
051.敦煌保护神常书鸿守望敦煌	202
052.敦煌研究院抢救莫高窟	204
附：敦煌年谱	206

前言

煌，敦，大之意，煌，谓之光明也。

敦煌确实是一座承载了千年历史的宏大艺术殿堂。它始建于公元366年，历经十六国（北凉）、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代一千多年间的建造，45 000平方米的壁画和2 000多身彩塑，集中了线描造型、装饰性构图、工笔重彩、以形写神等技艺和特点，是中国传统艺术的精美呈现，展示了中古时期广阔的经济、文化、科技等社会场景，反映了千年艺术的流转与演变。

敦煌也是一座中西方文化交融的“光明之城”。敦煌从西汉起即为西域重镇，是古代丝绸之路的重要地标。丝绸之路的畅通使得中国和中亚及西方诸国的商业、文化交流得以发展，佛教和佛教艺术即是循此路线，经敦煌传入中国。经济与文化的繁荣和交流造就了一个多元化的文化殿堂——敦煌石窟：既包括中原汉族文化，也蕴含了鲜卑、吐蕃、回鹘、羌、蒙古、吐谷浑等各民族文化；既吸收了中亚粟特、南亚印度、西亚波斯文化，也借鉴了欧洲希腊罗马文化；它涉及宗教、历史、艺术等多方面知识，记录了当时佛教、道教、摩尼教、景教等宗教信仰，保存了丰富的中外艺术形象。文化的渗透与传承就这样凝固在石窟内的雕塑、壁画、塑像中，并通过一代又一代能工巧匠的创作，不断演绎着历史的变迁，书写了艺术史的不朽传奇。

面对着博大深邃的敦煌艺术，我们只有无语，就像那些无名的画匠湮灭在历史烟尘中，他们将佛国空灵与人间真实糅为一体，却只用线条和色彩与前来敦煌的人对话。是谁绘成了敦煌壁画？我们已无从知晓。在开凿于元代的莫高窟第3窟南北两壁的千手千眼观音像，以线写形，以色显容，线条遒劲有力，人物淡晕轻染，不施色彩却见透明肌肤，精美绝伦，是敦煌壁画极品，落款为“甘州史小玉笔”。史小玉很可能是艺名而非真名，其生平已无从考证。史小玉，只一个名字供我们想象，还有无数画匠没有留下名字，他们却是敦煌传奇的创造者，和敦煌一起沉默于旷古悠远、空寂了然，渡一个个灵魂走向了觉悟。

莫高窟在元代以后已很少为人所知，几百年里基本保存了原貌。但100多年前，自王道士发现藏经洞后，旋即吸引

来许多西方的考古学家和探险者，他们把这个深藏千年的洞穴打开，以欺骗、抢夺等诸种手段获得了大量珍贵典籍和壁画，几乎将里面的东西盗窃殆尽，严重损伤了莫高窟和敦煌艺术的完整性。陈寅恪先生曾悲愤地说：“敦煌者，吾国学术之伤心史也！”百年前洞开的一幕，至今回溯起来仍令人心痛不已。敦煌，不仅凝结了一段段艺术传奇，也呈现着一幕幕历史沧桑，足以让我们深思和反省。

敦煌是一个地理概念、文化概念，也是一个思想概念，更是一种文明象征。想一想，一千多年前，来自古希腊、古印度、古波斯等世界文明和中原文化在敦煌碰撞、交锋，从汉、南北朝一直到隋唐，终于被相互宽容、相互和谐地融合在一起。这是一种多么奇妙的文化现象，也是一种多么广阔的胸襟呵！在莫高窟的壁画上，我们可以看到，同一面墙上有来自不同文明的符号和思想，他们被巧妙地排列组合一起而又十分统一，比如来自希腊的太阳神和中国的王母娘娘竟神奇地出现在同一片天空里。而当时生活在敦煌的人们，有着不同肤色、不同生活习惯，不同宗教信仰，也能和睦友好地生活在一起。所以，我们从灿烂辉煌的敦煌艺术中，不仅感受到美的震撼，也获得了一份人性的感动。

因此，敦煌艺术也绝不仅仅是用线条勾连、以色彩晕染、借想象凿刻的视觉图画，而是将信仰和虔诚砌入砖石泥土中的灵魂图腾。壁画中的一个个生动的表情、一条条飘舞的衣袖甚至在每一个线条里，都透出一种自然松弛、通达饱满的精神，散着一股至真至诚、至善至美的气息，简单至极，灿烂至极。

今天，敦煌的历史价值、学术价值已是全世界文明价值中的重要组成部分。我们仰望敦煌，用心灵与之默默相对，体味的是文化的深厚、艺术的辉煌，还有一种与之共存共荣的豁达与开阔。因为，敦煌是中国的，也是世界的，同时，也是人类的。

燕泥

2009年9月1日

001 沙漠明珠

敦煌的来历

敦煌位于今甘肃省河西走廊最西端的戈壁沙漠上，是古代中原和西域交通的门户。据欧亚大陆出土的考古资料显示，先秦时，中国就开始了东西方经济文化的交往。河南安阳殷墟妇好墓出土的755件玉器，专家对其中300件目验鉴别后，认为大部分是新疆和田玉。在俄罗斯阿尔泰山西麓巴泽雷克大墓，也发现了公元前4、5世纪的中国铜镜和丝织品。这些都说明中国古代东西方经济文化交流源远流长。

敦煌有文字记载的历史最早可追溯到战国时期（前475~221）。当时，河西走廊的主体民族是月氏人。他们的游牧区域以敦煌和祁连山为中心，东达河西走廊东部和陇西地区，西至塔里木盆地

东部和天山东部地区。

秦汉之际，匈奴在新的首领冒顿单于的率领下强大起来，击溃了强大的月氏，迫使月氏人大举西迁，河西走廊成为匈奴控制的地区。包括敦煌在内的河西走廊西部，归匈奴浑邪王统治，东部则由匈奴休屠王控制。秦汉时期，匈奴一直对中原王朝构成巨大威胁。匈奴曾一度被秦国大将蒙恬所击败，逃往漠北，十多年不敢南下。秦朝覆灭后，匈奴趁楚汉相争、无暇北顾之机再度崛起，在其骁勇善战的领袖冒顿单于统率下，四面出击，重新控制了中国西北部、北部和东北部的广大地区。

西汉王朝建立后，匈奴依然是汉民族和平生

敦煌夜景

活的重大威胁，“汉兴以来，胡虏数入边地，小入则小利，大入则大利”，“攻城屠邑，殴掠畜产”，“杀吏卒，大寇盗”，给边境地区的民众带来了巨大的灾难，严重危害中国北部边境的安宁。自汉高祖刘邦平城“白登之围”（前200）后，汉历经惠帝、吕后、文帝、景帝，几十年里，始终面临着匈奴的威胁，但是国家实力不足，加上有诸多内政事务亟待处理，只能采取“和亲”政策，出嫁公主，赠送丝绸、粮食等物品，与其约为兄弟，以缓解匈奴的袭扰。细君公主曾经悲歌一曲：“吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王，穹庐为室兮毡为墙，以肉为食兮酪为浆，居常土思兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。”充分表现了这些远嫁异域的女子的悲苦。然而，和亲并不能遏制匈奴的袭扰活动，汉朝边患依旧相当严重。

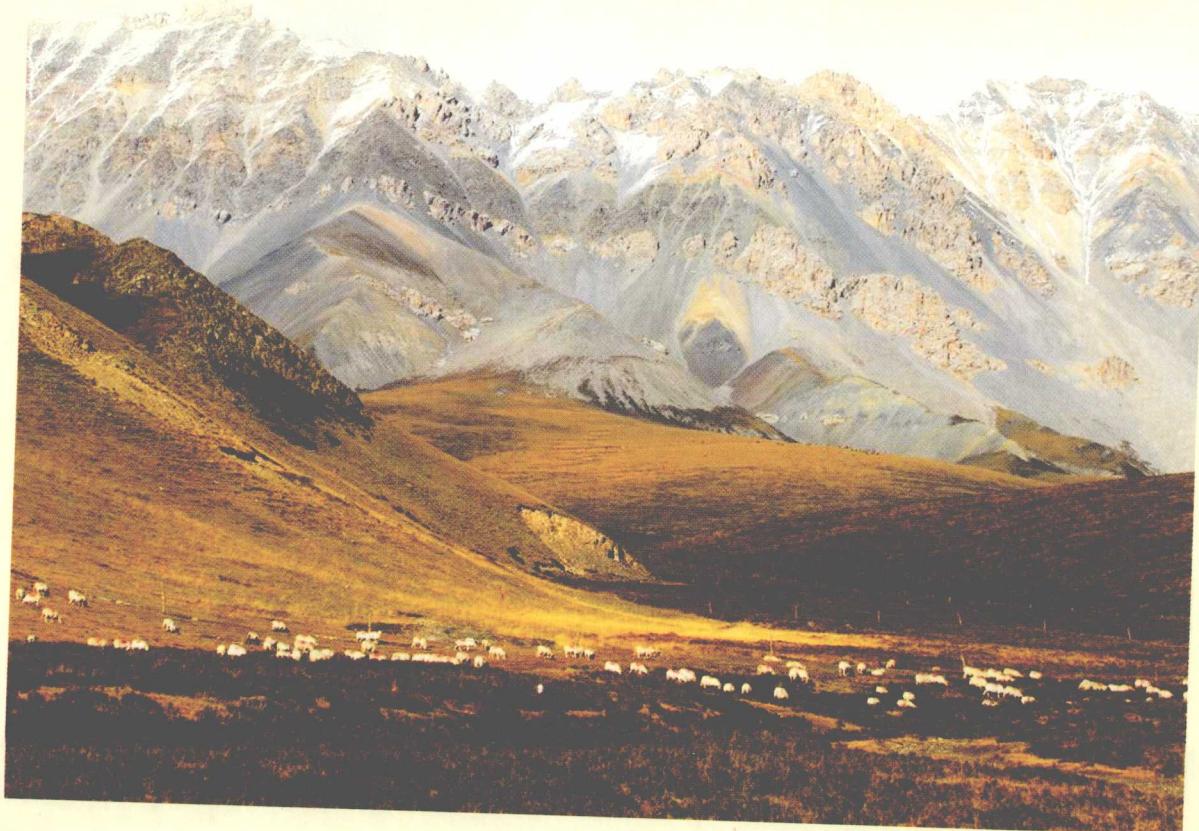
公元前140年，汉武帝即位，开始筹划反击匈

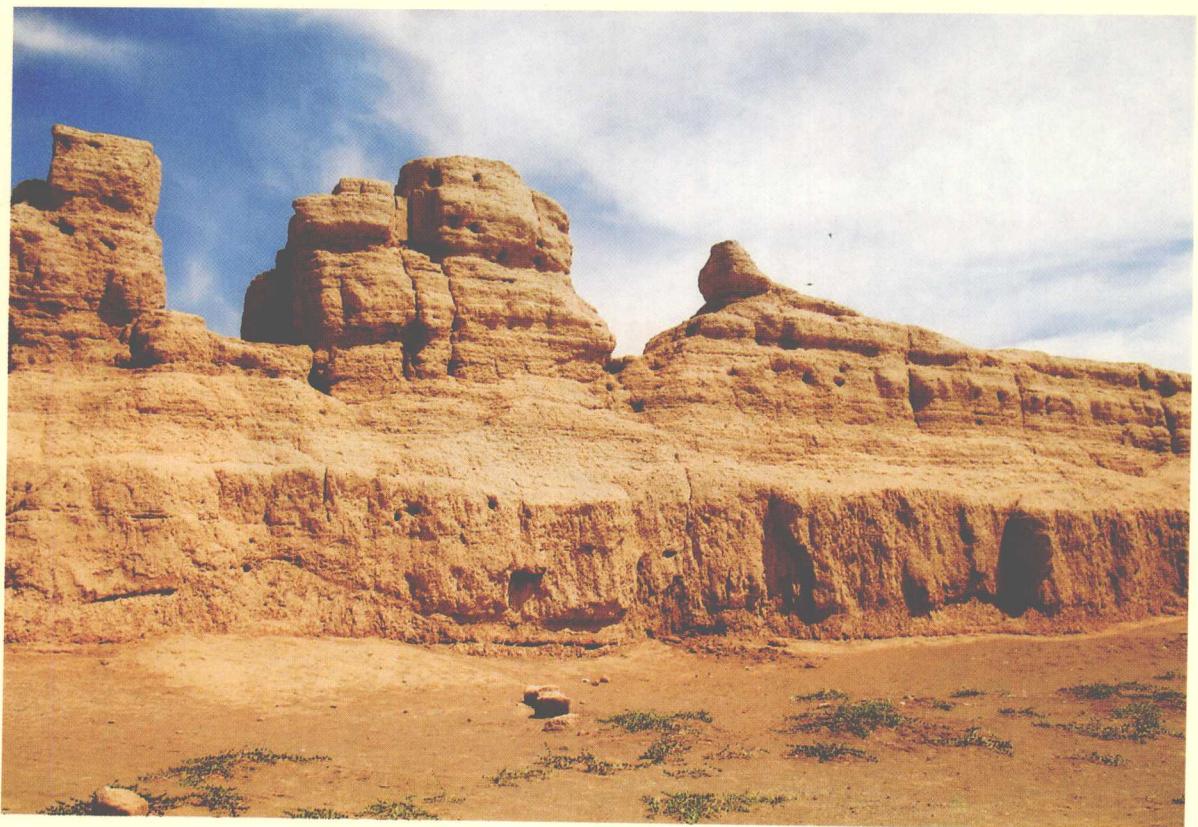
奴的战争。从武帝元光六年（前129）开始，经过河南之战、漠南之战、河西之战和漠北之战，汉终于取得了对匈奴的彻底胜利。

公元前127年，匈奴骑兵进犯上谷（今河北怀来东南）、渔阳（今北京密云西南）等地，汉武帝避实就虚实施反击，派年青将领卫青率大军进攻匈奴盘踞的河南地，卫青引兵北上，出云中，沿黄河西进，对占据河套及其以南地区的匈奴楼烦王、白羊王部进行突袭，全部收复了河南失地，汉武帝采纳主父偃的建议，在河南地设置朔方、五原两郡，并筑朔方城，移内地民众十多万在此屯田戍边。汉军收复河南地具有重要的战略意义，它抽掉了匈奴进犯中原的跳板，解除了匈奴对长安的威胁，并为汉军建立了一个战略进攻的基地。

匈奴贵族不甘心失去河南这一战略要地，数次出兵袭扰朔方，企图夺回河南地区。汉武帝决

祁连山

甘肃敦煌高昌古城

定反击，发起了漠南之战，公元前124年春，当时卫青任车骑将军，率军出朔方，进入漠南，反击匈奴右贤王；李息等人出兵右北平（今内蒙古宁城西南），牵制单于、左贤王，策应卫青主力军的行动。卫青出塞二三百公里，长途奔袭，突袭右贤王的王廷，打得他们措手不及，狼狈北逃。汉军俘敌一万多人，凯旋归师。这一仗的胜利，巩固了朔方要地，彻底消除了匈奴对京师长安的直接威胁，并将匈奴左右两部切断，以便分而制之。次年2月和4月，新任大将军的卫青又两度率兵出定襄（今内蒙古和林格尔西北），前后歼灭匈奴军队一万多人，扩大了对匈奴作战的战果，迫使匈奴主力退却漠北一带，这就为汉武帝下一步实施河西之战并取得胜利提供了必要条件。

公元前121年3月，霍去病率精骑万人出陇西，

越乌鞘岭，进击河西走廊的匈奴。他采取突然袭击的战法，长驱直入，在短短的6天内连破匈奴五王国。接着翻越焉支山（今甘肃山丹大黄山）千余里，与匈奴军鏖战于皋兰山下，歼敌近9 000人，斩杀匈奴名王数人，俘虏浑邪王子及相国、都尉多人，凯旋而还。同年夏天，汉武帝为彻底聚歼河西匈奴军，再次命令霍去病统军出击。霍去病率精骑数万出北地，绕道河西走廊之北，迂回纵深达1 000多公里，由西北向东南出击，以秋风扫落叶之势，大破匈奴各部，在祁连山与合黎山之间的黑河（今弱水上游）流域与河西匈奴主力展开决战，杀敌3万余人，取得决定性胜利。这次战役，霍去病共俘获匈奴名王五人，王母、王子、相国、将军等百余人，收降匈奴浑邪王部众4万人，全部占领河西走廊地区。匈奴人在《匈奴

玉门关

歌》中这样唱道：“失我焉支山，令我妇女无颜色；失我祁连山，使我六畜不蕃息。”

河西之战后，《汉书·西域传》开篇就说：“列四郡，据两关。”汉设置了武威、酒泉二郡，敦煌一带归酒泉郡管辖。元鼎六年（前111），随着汉王朝军事势力的向西开拓和灌溉农业区的扩大，又分武威、酒泉二郡之地，设张掖、敦煌二郡。同时，把长城从酒泉修筑到敦煌以西；又在敦煌郡城西面分别设立玉门关和阳关。

汉语“敦煌”一词，始见于《史记·大宛列传》中张骞呈给汉武帝的报告，张骞说“始月氏居敦煌、祁连间”。关于“敦煌”二字的解释，学者们众说纷纭：有人认为敦煌可能是月氏族的译音；也有人认为敦煌可能是在《山海经》中被译为“敦薨”的吐火罗人，敦煌以前可能就叫“敦薨”；也有学者根据“祁连”是匈奴语中“天”的译音，便判断与“祁连”相提并用的“敦煌”也

应该是少数民族语，等等。

虽然“敦煌”一名的最早来源尚难确定，但是它在自汉至今两千年间的意思却是非常清楚明了的。东汉应劭解释道：“敦，大也，煌，盛也。”该解释也得到人们的认可，如唐代李吉甫也说道：“敦，大也。以其广开西域，故以盛名。”认为这个地区对开发广大的西域地区有很重要的作用，故名之曰敦煌。因此，尽管应劭或李吉甫的解释可能与敦煌的最初意思不同，但这些解释至少说明了一个问题，即现代学者们不该忽略的一个事实：东汉人和唐代人就是这样解释“敦煌”一词的。

而考察“敦煌”一词的最初来源，就是在回眸敦煌两千年的历史。了解敦煌，就应从品味“敦煌”含义开始。从此，我们便步入敦煌画廊，感受东西方文化的碰撞、南北地艺术的交融，体会其中所蕴含的“开放性”和“兼容性”。

002 中西艺术合璧

的佛教石窟

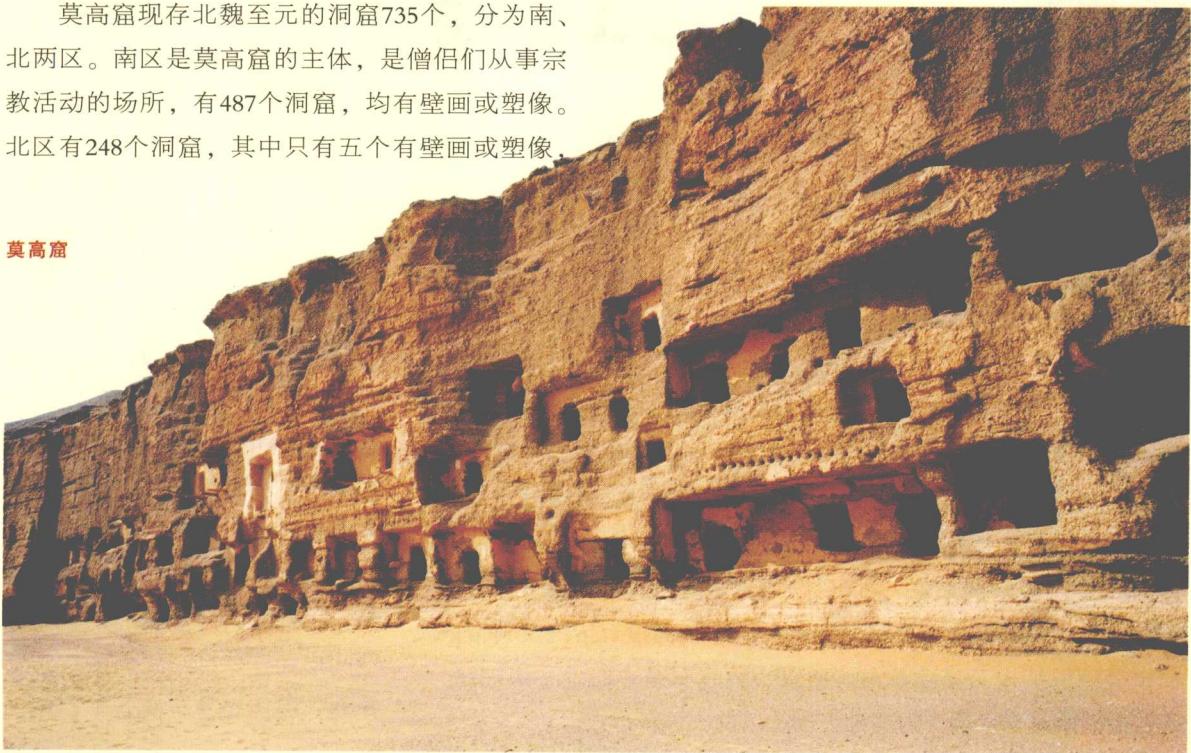
开凿石窟、供奉佛像是随佛教而来的习俗。新疆天山南麓沿丝绸之路一线，从喀什、拜城、库车到吐鲁番共有十余处石窟约600多个洞窟。敦煌地接新疆，得风气之先，从4世纪中叶开始建窟，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元，千余年中凿造不断，形成了世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。目前，在古敦煌境郡内，以莫高窟为首，有榆林窟、西千佛洞、东千佛洞、五个庙石窟等佛教石窟近千个，它们形制多样、门类齐全，形象地展示了中国佛教艺术和建筑艺术。

莫高窟现存北魏至元的洞窟735个，分为南、北两区。南区是莫高窟的主体，是僧侣们从事宗教活动的场所，有487个洞窟，均有壁画或塑像。北区有248个洞窟，其中只有五个有壁画或塑像，

其他皆是僧侣修行、居住和亡后掩埋之场所。从形制上看，莫高窟的石窟形式虽然受到一定的外来影响，但从最早的石窟建构开始，到后来各朝代的石窟，糅合民族建筑形式是石窟造型一贯的主流。在长期建窟的过程中，石窟形制丰富多样，而且有明显的中国建筑的成分杂糅在里面，形成了独具特色的敦煌石窟建筑艺术。

莫高窟石窟的形制归纳起来，大略可分为中心塔柱窟、覆斗顶形窟、殿堂窟、大像窟、涅槃窟、禅窟、僧房窟、廪窟、影窟和瘗窟。

莫高窟

中心塔柱窟 第303窟

中心塔柱窟（支提窟），也称中心方柱窟、塔庙窟，是早期洞窟的典型窟型。它源于印度的“支提式”石窟，在新疆地区、中原北方地区、南方地区、西藏地区的许多石窟寺中均有此类窟型。它的形式特征是：在一个纵向矩形空间偏后部分建造一方形塔柱，绕柱有通道，柱四面开龛不等，塑佛及菩萨数身；柱身四周为平顶，绘斗四平棋作装饰；柱前宽敞的前堂顶部是中间起脊、两面斜坡的人字披顶，披面或塑或画出椽子，椽间望板上满绘各种装饰图案。这种空间形式的作用是：宽敞的前堂可供僧侣及信众聚集瞻仰礼拜，后部绕中心柱进行右旋仪式。不过，敦煌石窟中的中心塔柱窟并不是外来洞窟形制的照搬，其中，中心塔柱之前的窟顶被改造成人字披顶，并以彩绘或泥塑的方式制出枋、椽、斗拱等木质构件的形式，就是力图将中国的木构建筑传统及其带来的审美愉悦纳入石窟建筑中。所以，敦煌石窟中的中心塔柱窟，是在中外建筑艺术融合的基础上创造出的一种新形式。

敦煌石窟中的中心塔柱窟，按其兴衰发展可分为四个阶段：北魏至西魏为鼎盛阶段；北周至隋开始衰落；初、盛唐时更加衰落，数量更少；晚唐时期进入尾声，数量很少。其间，隋代创制的一种中心塔柱窟制堪称艺术的典范。实物有莫高窟第303窟。该窟主室的平面为长方形，前部是人字披顶，后部是平棋顶，后部中央有中心塔柱。这些和其他的中心塔柱窟没什么区别，独特之处在塔柱，该窟塔柱为须弥山形，上部是圆形七级倒塔，下部是方形台座。这种塔柱形式使石窟顿感高畅，也突出了洞窟的宗教意义。只是，由于塔庙窟的中心意义主要是为了“入塔观像”，随着佛教的世俗化、礼仪的简单化，塔庙窟失去了原有的功能，这种具有独创性、艺术性的建筑终至衰落、消失。

覆斗顶形窟，又称倒斗形窟，因为窟平面大多为方形，窟顶中心凹入部分也呈方形，四个梯形坡面形如倒斗而得名。这种洞窟最早出现于北凉时期，隋唐洞窟多是这种形式。覆斗顶形窟的特点是：窟内空间宽敞明亮，适于聚众讲经和瞻仰礼拜。因此，在石窟修建过程中，从北凉到元代一直被大量采用，是莫高窟中最常见、延续时间最长的一种石窟空间形式。这种形式大多在正壁开龛，塑佛与菩萨像若干，窟顶