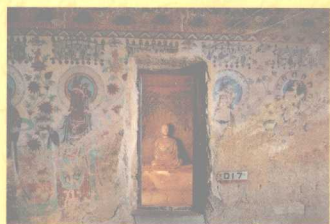

THE SPLENDOR OF DUNHUANG

品味敦煌

胡同庆 著

游四百九十二个佛窟
拜三千大大小小佛塑
读四万五千平米佛画
观一千六百余年历史

中国旅游出版社

THE SPLENDOR OF DUNHUANG

品味敦煌

胡同庆 著

游四百九十二个佛窟
拜三千大大小小佛像
读四万五千平米佛画
观一千六百余年历史

中国旅游出版社

责任编辑：张 锋

作 者：胡同庆

摄 影：张伟文

德 尚

英文翻译：王冬梅

责任印制：冯冬青

图书在版编目(CIP)数据

品味敦煌/胡同庆著. —北京:中国旅游出版社,
2008.7

ISBN 978-7-5032-3467-5

I. 品… II. 胡… III. 敦煌(历史地名) —图集 IV.
K928.6-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第070185号

书名：品味敦煌

作者：胡同庆

出版发行：中国旅游出版社

地址：北京建国门内大街甲九号

邮政编码：100005

网址：<http://www.cttp.net.cn>

E-mail：cttp@ccta.gov.cn

设计制作：北京澜梧宇文化传播中心

印刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

版次：2008年7月第1版

印次：2008年7月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16开

印张：13.5

印数：1—5000册

ISBN：978-7-5032-3467-5

定价：88.00元

版权所有·侵权必究

目 录 CONTENTS

前 言 6

远古人文 10

敦煌先民：被流放的犯人 10

扑朔迷离的敦煌地名 13

祭天金人与张骞出使 15

佛窟的开凿 18

乐僔开凿第一窟 19

封闭与开放的空间环境 22

凿窟的方法和工具 26

东、西方文化的碰撞

北凉第268、272、275窟 28

最早的禅窟 29

对外来神灵的迎奉 31

弥勒：救世主降临 34

释迦出家：怜悯众生，悟人间诸苦 36

割肉施头，舍身求法 39

血与火的洗礼

北魏第254、257窟 43

萨埵太子舍身饲虎 44

降妖伏魔，得道成佛 46

以血缘关系为纽带：难陀出家、初转法轮 48

沙弥守戒，以身殉法 52

九色鹿故事：谴责忘恩负义的告密者 54

须摩提女：展示佛法神通 56

诸神的兼容：佛法的中国化

西魏第249、285窟 58

阿修罗：敢与天斗的印度战神 59

东王公与西王母 61

神王：兢兢业业护禅修 63

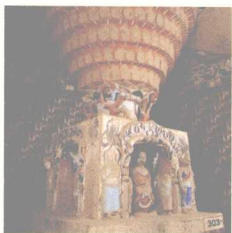
日月互照，满壁生辉 66

伏羲女娲：从人类始祖到日月之神	68
五百强盗：放下屠刀皆成佛	71

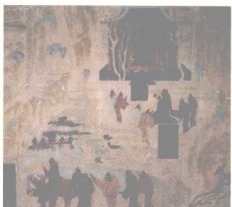
本土梵音

北周第296、299、290等窟	73
微妙：悲惨命运的古代印度妇女	74
割肉奉亲、孝慈复国	77
睽子故事：孝亲、忠君、仁爱	80
利人利己种福田	82
释迦牟尼的生平事迹	85

变革创新：统治者倡导

隋代第303、304、305、407、419、420窟	88
以须弥山为中心的世界观	89
飞天：素手把芙蓉，虚步蹑太空	91
迦叶与阿难	94
丝路商旅多艰险	97
释迦降伏火龙显神通	99

处处莺歌燕舞

初唐第220、96、323等窟	101
西方净土：美好的社会理想	102
一心供养与经济基础	104
巍巍大佛与崇大心理	107
弘扬佛教的史迹画	110

盛世太平，自信随意

盛唐第130、103、45、194、148窟	114
都督夫人太原王氏礼佛图	115
潇洒游戏于人间的维摩诘	117
天王与力士：开疆拓土镇四方	122
涅槃与安乐死	126

异族统治：复杂的情感

中唐第159、154、231、365、158窟	129
天请问：求安稳无诸灾厄	130
给民众以希望的瑞像图	133
思念中原：凿窟为报君亲恩	136
融合：蕃汉诸族亦一家	139

激情燃烧的岁月

晚唐第9、156、17窟	142
劳度叉斗圣：惊心动魄的较量	143
浩浩荡荡的出行图	146
敦煌佛教领袖洪誓	148
众说纷纭藏经洞	150
笑看儿童骑竹马	152

心系中原，称臣联姻

五代第36、98、61窟	154
龙王礼佛与地方政权	155
追求安宁环境的民族联姻	158
浓郁生活气息的五台山图	161

兼容并存的民族、宗教与文化

西夏第409、16、245窟，榆3窟；元代第3、61窟 ..	166
西夏洞窟回鹘王	167
龙飞凤舞，分庭抗礼	170
满足众生需求的千手千眼观世音	173
消灾灭星的炽盛光佛	176

从样板戏到卡拉OK

第233、5、138、96窟清代、民国绘塑	178
来自远方的供养人、朝山者和工匠	179
八仙：老百姓喜闻乐见的题材	181
十二生肖：现代中国人的新图腾	184

周边环境

宕泉河与三危山	188
鸣沙山与月牙泉	194
沙州古城与白马塔	197
凭吊阳关、玉门关	200

小辞条	203
-----------	-----

前言

敦煌，位于大漠深处，充满深不可测的神秘性；昏暗洞窟内那一尊尊庄严、肃穆的佛与菩萨像，则让人倍感宗教的神圣性。

倘若试着问一下观众的感想，几乎一致地赞叹：太了不起了！太伟大了！然而，当试着再问具体有哪些了不起和伟大之处时，大多人脸上露出茫然的神情。也有一些有心的游客，能够复述壁画中的九色鹿救人、尸毗王割肉贸鸽、萨埵太子舍身饲虎等佛经故事。

然而，知其然不知其所以然，令许多不远万里慕名而来的游客，乘兴而来，茫然而归，仅仅是完成使命似的“到此一游”而已。

其实，只要了解大漠也有人居住，佛、菩萨亦是人为，将所闻所见都和人的生存、人的需要、人的生活联系在一起，然后再细品细嚼其味，必然会有更多感受，以至回味无穷。

其实，佛教以及佛教艺术，都是主张并宣传以人为本。所谓佛学，实际上是关于人的学问，是指导人们如何面对生活的学问；所谓佛教艺术，则是将佛教所推崇的某种生活观念、某种生活方式形象化而已，目的也是为了让人们容易理解、容易接受。

以人为本，是敦煌佛教艺术的精髓。本书编写过程中，始终坚持这一宗旨。

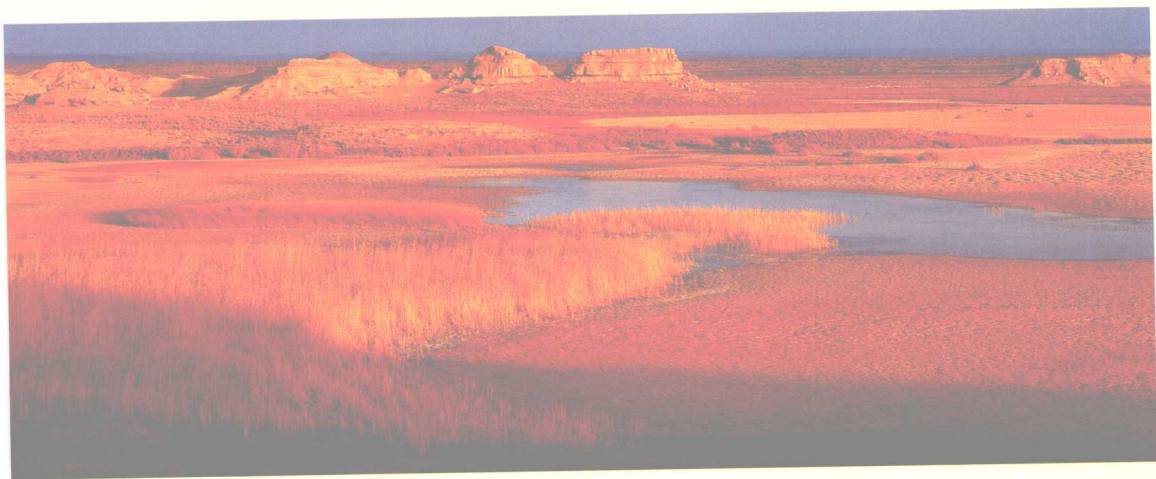
因此，本书有侧重地精选敦煌艺术中最具有时代精神的内容，在有序介绍的同时尽可能帮助读者了解相关的历史背景，希望观众在参观敦煌艺术时，能与所观赏的对象产生火花，与古代的画工塑匠、善男信女产生共鸣，与壁画和塑像中的佛、菩萨、僧人、

供养人进行对话；或结合现实，多一些思索，多一些联想，多一些灵感；或关注未来，大胆假设，大胆幻想，大胆追求。

所以，本书的编写，力图做到：一、可读性，行文、标题等尽可能简洁、生动、有趣。二、可观性，图文并茂，直观形象，清晰易辨。三、知识性，内容既丰富全面，具有代表性，又独具特色；洞窟的时代与塑像、壁画的定名，尽可能准确或约定俗成。四、系统性，章节自成一体，承上启下，层次分明。五、启迪性，介绍内容的同时，穿插思辨性的分析，尽可能引导读者、观众共鸣或质疑、联想，即所谓找到感觉。

正如佛陀所说：众生皆有佛性。让我们共同《品味敦煌》，一起：

游四百九十二个佛窟，
拜三千大大小小佛塑，
读四万五千平米佛画，
观一千六百余年历史；
品评魏晋隋唐之异趣，
味嚼丝绸之路之奇情，
感叹鬼斧神工之杰作，
试揭神秘石窟之面纱。

Preface

Located in the depth of the vast expanse of desert, Dunhuang has been attractive for its mystery and the sacred, solemn statues of Buddha and Bodhisattvas.

Though deeply impressed by the great art of grottoes, few people have ever thought deeper of “knowing-how” and “knowing-why.” Nevertheless, there are still careful visitors who can describe some of the tales depicted by the great work of art.

There are people coming from word of mouth; and it seems to be a matter of “being there, done that.”

There are also people coming to learn about the local lifestyle, to admire the art of Buddha and Bodhisattva, and keep in mind what they have seen and experienced for future memory.

Both Buddhism and its art insist on and give priority to people. Buddhism is an art about people, an art to show people the art of life. The art of Buddhism exhibits the Buddhist conception and philosophy of life.

The essence of the Buddhist art at Dunhuang lies in “giving priority to people,” which we stand with during the edition of this book.

Therefore, we attached special importance to the elite and most typical contents of the art of Dunhuang, providing with as much historical background as possible to make it

more readable, so that readers can better communicate with the characters in the book, including artists, Buddhists, and the statues of Buddha, Bodhisattva, and monks. We wish to offer our readers a larger space for thinking and imagining.

Our objectives are to tell stories in brief, vivid, and interesting language; to make the stories informative and photos presentable; to provide information plentiful, comprehensive, typical, and unique; to offer standard or popularly-known terms for the time, the statues, and frescos in the Dunhuang Grottoes; to present the art of Dunhuang Grottoes in a systematic way; and to offer space for readers to think, challenge, and imagine.

As the Buddha believes, “All flesh is bestowed with the nature of Buddhism.” Hope you:

Enjoy Buddhist art in 492 caves;

Worship the 3,000 Buddhist statues, big and small;

Read the 45,000 square meters of Buddhist stories;

Look back to a history of over 1,600 years;

Learn about the life of the times of Jin, Sui, and Tang;

Touch the culture of the ancient Silk Road;

Take closer look at the wonder of nature;

And unveil the mystery of the Dunhuang Grottoes.

远古人文

Remote Antiquity

几乎每一个到过敦煌的人，都会为在茫茫戈壁中有这么一个丰富多彩的艺术宝库而惊奇，而感叹，而提出许许多多的疑问。

莫高窟是什么时候创建的？是什么人？为什么？

为什么叫莫高窟？为什么叫敦煌？

大漠荒野，如此偏僻，如此凄凉，竟然有人在这里生存，竟然有人在这里繁衍子孙，竟然有人在这里闲情逸致，悠然自得，挥毫泼彩，不经意之间，便给世人留下如此辉煌、如此灿烂的宝贵财富！

敦煌先民：被流放的犯人

The forefathers of Dunhuang: The criminals in exile

敦煌最早的先民是谁？他们为什么来到这块土地？这是许多对敦煌有兴趣的人常常提出的问题。

随着科学技术的发展，人们愈来愈体会到遗传基因的重要性，所以更喜欢追根溯源。文化的制造者和传承者是人，关注某地区的文化自然会关注某地区的先民，这是必然的。

其实，和现代人一样，大多数人都不喜欢偏僻的荒野，偶尔玩玩可以，长期居住大多不愿意。到偏僻山野长期生存的人，大多出于无奈。敦煌最早的先民

更是出于无奈，被迫来到这块土地上的。

大约距今四千多年前，即尧、舜、禹的传说时代，各部族之间，相互掠夺财富和人口的战争经常发生。在这种弱肉强食的形势下，各亲近部落自然结成部落联盟。尧、舜、禹作为中原部落联盟最强大的首领，则经常对周围弱小部落发动征服性战争。

哪里有压迫哪里就有反抗，有征服就有反征服。如何对付被征服部族的反抗也就成了征服者的一大难题。流放，是其对付被征服者的办法之一。

据《尚书》记载：“流共工于幽州，放欢兜于崇山，窜三苗于三危，殛鲧于羽山，四罪而天下咸服。”其中的“三苗”，即是曾经生活在长江流域“彭蠡之波”、“洞庭之水”的三苗部族，由于在与中原部落的战争中遭遇失败，却又不屈，时时反抗，“为政不善”，故被舜、禹先后放逐之。

就这样，战败的三苗族一部分成员作为“四凶”之一，从江淮地区被押解到偏僻荒凉的大西北，放逐到河西敦煌一带（图1）。从此开始了新的生活，同时亦为敦煌历史谱写了崭新的一页。

和大多数地区的居民一样，敦煌的居民成分也不是单一的，一成不变的。战国至秦时期，活动在敦

（图1）茫茫戈壁中的三危山

Mt. Sanwei in the boundless gobi.

煌一带的人主要是月氏、塞种胡和乌孙等族。在这些种族中，以月氏最强大。原居住在敦煌的羌戎族，被“并于月氏”，而塞种胡和乌孙，或被“遂往葱岭南奔”，或“亡走匈奴”。

西汉时期，出于扼守河西、开发西域的战略需要，西汉王朝不断向敦煌大量移民，实行“屯田戍边”的政策。屯田组织分为军屯和民屯两种。军屯的主要劳动力是戍卒和士兵，民屯的主要劳动力是田卒和移民。大量的移民中，有一些是因犯罪而贬谪徙边的世家豪族，也有普通的贫民和罪犯。如据史书记载，武帝晚年，发生太子叛乱，后来，随太子叛乱的兵士、将领、官吏，便都被流放到敦煌。

由此可见，西汉时的敦煌，聚集着来自中国各地的军人、犯人和亡命之徒，这使我们重新想起“窜三苗于三危”的故事，好像历史在不断地重演。实际上，各朝各代的一些“奸猾吏民”，正是社会中最有活力和生气的一批人，他们不安于现状，勇者“奋而思斗”，智者“静而思谋”，于是被作为危险分子发配边远地区开垦荒地，抵御外敌。

在敦煌历史上，曾有许多民族在这里居住或活动过，如匈奴、吐蕃、回鹘、党项、蒙古等族，不过，长期以来，陆陆续续从中原等地区迁徙而来的内地民族则一直是敦煌居民的主要成分。这种情况一直延续至今。当然，这些迁徙而来的人们中，并非全是流放者，也有大量随军扩疆的家属或戍边而留下的兵士将领，还有许多因战乱或其他原因到此避难的各阶层人们，更有因历代王朝采取屯田垦荒等徙民实边政策而来的一批批移民。

“移民”的性质，深深地给敦煌历代居民有意识或潜意识地上打了“外来”的烙印；因此，我们有理由相信，这些不安分守己的人们，一定会在这块孤悬西陲的土地上，创造出令人惊叹的奇迹。

扑朔迷离的敦煌地名

Complicated and confusing toponym

经常听到一些游客问：“‘敦煌’是什么意思？”“为什么这个地方叫‘敦煌’？”

自古以来，我国的地名就蕴涵有丰富的文化内涵。所以，关心某个地名，也就是关心这个地方的文化内涵。

汉语“敦煌”一词，始见于《史记·大宛列传》中张骞给汉武帝的报告，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，众说纷纭。

虽然“敦煌”地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。东汉应劭曾毫不含糊地解释道：“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（图2）。

因此，尽管东汉应劭或唐代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。

毫无疑问，在敦煌最重要的历史时期中，人们

提到敦煌时，大多和开发西部联系在一起，人们对“敦煌”一词的理解就是“大也”、“盛也”，就是开发、开拓，就是兴旺、发达。确切地说，就是“开放性”和“兼容性”，“敦，大也”即指其开放性；“煌，盛也”即指其兼容性。

今天，当我们走进敦煌，在莫高窟现存的四百九十二个洞窟之间漫游巡礼，面对传承了一千六百多年的十多个朝代的三千多身塑像，四万五千多平方米壁画：或西域或中原，或瘦骨清像或丰满肥腴，不同的笔触，不同的色彩，不同的民族，不同的教派，更有东、西文化的碰撞，南、北艺术的交融，五彩缤纷，绚丽多彩，面对如此等等，每一个巡礼者都会深深感受到敦煌艺术中所蕴涵的“开放性”和“兼容性”。

我们应该考察“敦煌”一词最初的来源，但更应该重视“敦煌”一词在其辉煌的两千年历史长河中的基本含义。

品味敦煌，首先应从品味“敦煌”一词的含义开始。

(图2) 敦煌莫高窟
外景

The Mogao Caves at
Dunhuang.

祭天金人与张骞出使

The sacrificial gold man and Zhang Qian accredited to the Western Region

如此辉煌灿烂的艺术宝库，竟产生在偏僻西陲，令许多游客提出新的疑问：艺术和宗教的繁荣需要经济和政治的支撑，莫非敦煌在历史上曾经繁荣过？那它为什么会繁荣？后来又为什么而衰落？

敦煌曾经确实非常繁荣，并且曾经还是一个国际化都市。这是缘于丝绸之路的开通。

而丝绸之路的开通，则与张骞出使西域有关。

有趣的是，人们还将这件事与做梦联系在一起。

据史书记载，公元60年，汉明帝晚上梦见一个头后有项光的金人，从空中飞来，于是第二天召集群臣占梦。这时有一个叫傅毅的大臣便说：“我听说西域有神，其名叫佛，皇上所梦一定便是。”汉明帝于是派遣中郎蔡愔、博士弟子秦景等往天竺寻访佛法。以后蔡愔从天竺带回高僧摄摩腾，开始在中国建寺、造像，于是佛教便传入中国，随后便有了丝绸之路。

后来这段史实被演绎成了汉明帝派遣张骞往天竺求佛，因张骞第一次出使西域是公元前139年，这样便将佛教传入中国的时间提前了近200年。这是佛教徒为了抬高佛教的地位而编撰历史。

其实，佛教究竟是西汉传入中国还是东汉传入中国并不是很重要，重要的是张骞于公元前139年和公元前119年确实出使西域，确实于那时起开通了丝绸之路；后来汉明帝也确实派人往天竺寻迎高僧摄摩腾、竺法兰来中国，在洛阳建白马寺，开创中国佛教

之始。并且，汉武帝时，元狩二年（前121年），骠骑将军霍去病讨伐匈奴过程中，也确实缴获过休屠王的祭天金人，不管这祭天金人是否为佛像，至少也反映了西汉时人们对域外宗教和文化的关注。

张骞两次出使西域的目的，原本是为了联络大月氏共击匈奴，虽未达到政治目的，但其对河西、西域以及中亚等许多地方的历史性访问，为汉王朝开辟通往西域、中亚的通道，提供了极为重要的信息，具有重要的意义。霍去病缴获休屠王的祭天金人和汉明帝夜梦金人遣人寻佛，实际上便反映了中西之间的宗教和文化交流。

张骞开通西域以后，赴西域的使者“相望于道”，使团“大者数百，少者百余人”，一年之中使团“多者十余，少者五六辈”，“远者八九岁，近者数岁而返”。这些使团，大都携带大批货物，具有商队的性质。他们不仅在发展中西贸易和中外交流方面做出了一定的贡献，同时也为以后敦煌佛教艺术的发展提供了经济基础。

汉代的敦煌郡，据《汉书·地理志》记载，共统辖六县，即敦煌、冥安、效谷、广至、龙勒、渊泉。到西汉末年，已是有11200户共38335人的要郡了，可谓繁荣昌盛吧！

隋代的大业年间，隋炀帝在张掖铺设盛会，宴请西域27国首领，这一史无前例的国际性交流活动，促进了丝绸之路贸易的繁荣。

进入7世纪后，大唐王朝的富庶和开放，使丝绸之路贸易更达到了鼎盛。

从藏经洞出土的文书记载来看，当时与敦煌发生贸易关系的地区范围非常广泛，除来自中国中原、新疆及西藏地区的物品之外，还有来自高丽、波斯、印度、东罗马等东亚、西亚、南亚等地的货物，商品种类有棉布、丝织品、铁器、银器、玉器、竹器、畜牧产品、药材、化妆品、食品、颜料、兵器等20多种，其

(图3) 莫高窟北区B105窟出土的铜十字架

A bronze cross unearthed from Cave B105 in northern Mogao Caves.

