

中国历史丛书

敦煌艺术

郭宗纾

中华书局

59

214

类号	22.059
登记号	20214

中国历史小丛书

敦煌艺术

郭宗纾

*

中华书局出版

(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 1/32 · 1¹/₂ 印张 · 17 千字

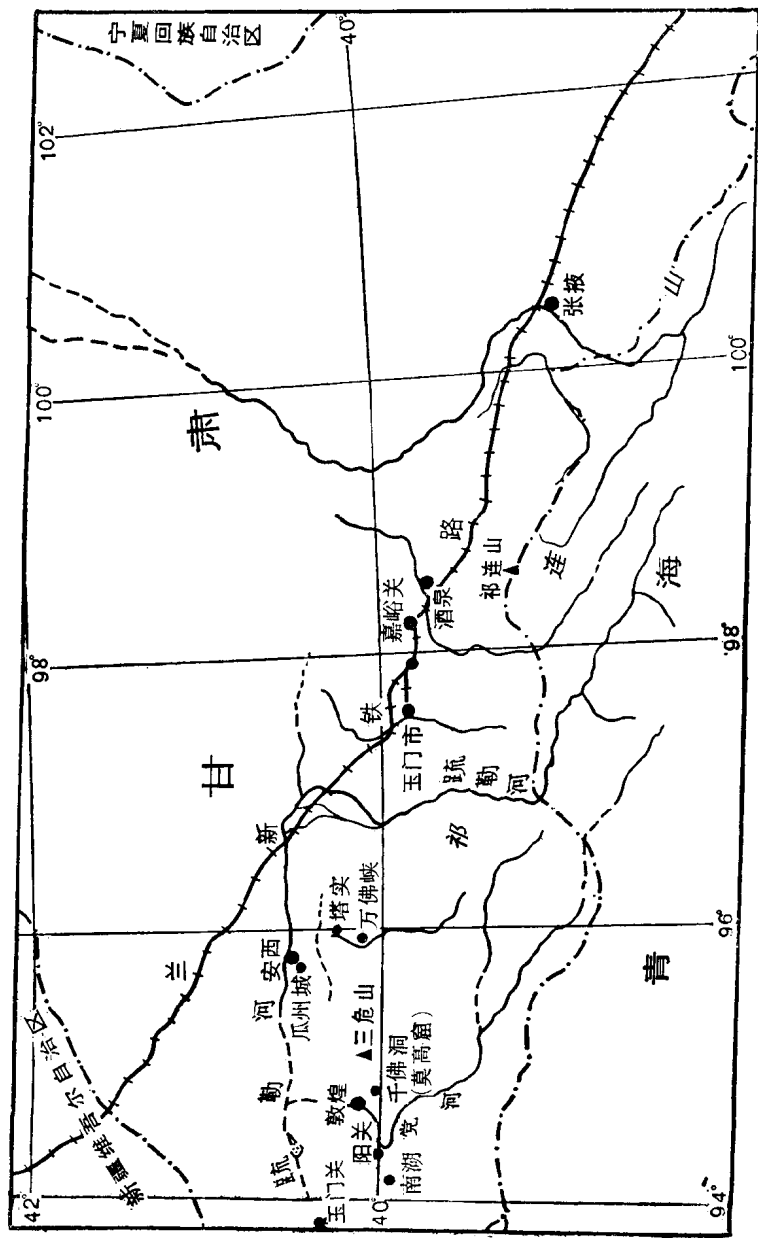
1960 年 5 月第 1 版 1932 年 4 月第 3 版

1982 年 4 月北京第 6 次印刷

印数 123,911—136,810 册

统一书号: 11018 · 213 定价: 0.13 元

22.0
202

敦煌位置图

中国历史小丛书

敦煌艺术

郭宗纾

目 录

一、沙漠里的艺术宝库·····	1
二、敦煌莫高窟的历史·····	4
三、各个时代的洞窟·····	11
四、栩栩如生的塑象·····	13
五、浩如烟海的壁画·····	17
六、莫高窟的厄运·····	28
七、今日的莫高窟·····	33

一、沙漠里的艺术宝库

坐上兰新铁路的火车向西北驶去，出了嘉峪关，你就会看到绵延千里的祁连山和浩渺无垠的大戈壁。再往西走，由安西折向西南，就到了甘肃省最西边的一个县——敦煌。

汉代时敦煌县是敦煌郡的治所，该郡和酒泉、张掖、武威同称为“河西四郡”。古代从内地经新疆到印度、波斯等国家，都要经过敦煌。现在的敦煌县城是清代雍正年间修筑的，在旧敦煌遗址的东面。

敦煌全县的面积虽然不算小，可是绝大部分都是黄沙漫漫，只有县城周围和南湖一带有一些耕地和可以放牧的水草地。从敦煌县城的南门向东南走去，是个平缓的坡地。大约走四十华里的路程，就进入一道深而且宽的河床，一条清澈的细流，沿着这道河床缓缓流过，消失在砂碛中。原来在唐代，这里曾经是一条名叫大泉的大河。在河床的东面，是起伏不平的砂丘；河床的西面，是平均高度达十七公尺的陡壁悬崖。崖壁上密布着高高低低、大大小小象蜂窝一样的洞窟，这就

是举世闻名的敦煌莫高窟（也叫千佛洞）。这些洞窟，最早的有四世纪的遗物，最晚的是十四世纪开凿的。

莫高窟的景色很美，前面所说的那条泉水的两旁，白杨和柳树丛生，摇曳多姿。洞窟的对面是赭红色的三危山，和窟前的绿柳相映成趣。

莫高窟的崖壁属于玉门系砾岩（也叫第四纪岩层），这是由许多鹅卵石和沙土混合而成的地质。因为质地比较松脆，又长期受到风沙的侵蚀，有些洞窟已经崩坏，可是这里仍有大批精美的塑像和壁画被保存下来。

莫高窟的洞窟，创建于公元四世纪的东晋时代，经北魏、隋、唐、五代、宋、元各代的陆续开凿，成了一个包罗万象的壁画和彩塑的艺术宝库。公元七世纪，是莫高窟的全盛时代。绘满了壁画和装配着彩塑的洞窟数目达到一千多个。因为经过长期的风沙侵蚀和人为的破坏，以及岩石风化所引起的坍塌和流沙的掩埋，保留到现在的洞窟只有四百九十二个了。尽管如此，现在莫高窟的南北全长仍旧有四华里，洞窟上下相接，最多的有四层。根据洞窟的分布情况，可以分作南北两段。洞窟绝大部分集中在南段，占据的崖面约一千公尺。北段的洞窟低小，只有很少几个洞窟留有壁画。

据粗略的估计，莫高窟的彩塑有二千四百多个，影

塑（先用模型塑好，然后贴在壁上，看起来有点象浮雕）小千佛还未计算在内，其中有两个大佛象高达三十多公尺。

壁画的数量就更大了。据计算，如果把四百九十二个洞窟的壁画展开有四万五千平方米，连接起来长度差不多可以达到六十华里。另外还有六座唐宋的木造窟檐建筑，是我国现存古代建筑中珍贵的标本。

公元一世纪左右，佛教从印度传入中国。由于佛教在社会上的传布，佛教艺术也随着发展起来。莫高窟的壁画和彩塑，显示出中外文化交流的迹象。古代的艺术家用巧妙地把时代风格和外来艺术的精华融入固有的艺术传统，创造出具有新的民族特色的卓越艺术品。

所谓“敦煌艺术”不止莫高窟一处，还包括属于同一系统的西千佛洞（在敦煌西南的党河北岸）和榆林窟（安西县南的踏实河的两岸）以及水峡口的小千佛洞等。这几个地方都属于汉代的敦煌郡，不过在洞窟规模、作品数量、艺术成就和保存完整的程度上，都不及莫高窟，所以这里只介绍具有概括和代表全部敦煌艺术的莫高窟。

二、敦煌莫高窟的历史

远在二千多年前的汉初，敦煌一带地方叫做瓜州，又叫陆浑，是匈奴等少数民族的游牧地区。这些游牧民族经常侵扰汉朝的西北边境，破坏汉朝的农业生产。公元前 127 年，汉武帝开始对匈奴进行大规模的进攻。在卫青和霍去病两员大将的指挥下，汉军打了很大的胜仗。公元前 121 年春天，匈奴的昆邪王率领部众数万投降了汉朝，河西走廊大片地区，都归入了汉朝的版图。汉朝政府在这里设立了武威、酒泉二郡，后来又增立张掖、敦煌二郡，这就是所谓“河西四郡”。敦煌的名字，就是从这时开始的。四郡的建立，不但切断了匈奴和青海羌族的联系，也巩固了西面的边防。汉朝政府还把秦朝建造的长城，从临洮建筑到敦煌的西面，设置碉堡，加强边境的防守。汉朝政府从内地大量移民，充实边防，只公元前 119 年，一次就曾移民七十多万。从内地徙来的大批劳动人民到了这个荒僻的地方以后，和汉朝的边防军一起排除了重重困难，吃尽了千辛万苦，把以前的草原牧场变为农业区，从事农业生产，敦煌城也就建立起来了。从此，敦煌逐渐成为中西交通的枢纽和物资交流的集散地，成了当时热闹的国际

都市。

在西汉末年,佛教便已从印度传来,但信仰的人并不多。自从东晋以后,中国形成了分裂状态。这种分裂的局面持续了二百六十四年之久。因为错综复杂的民族矛盾、阶级矛盾和封建统治阶级内部斗争的尖锐化,战争不断的发生,社会生产遭到了严重的破坏。人民不但受到战争的灾害,而且还受到封建统治者的残酷压迫和剥削,生活非常痛苦,当时人们又找不到一条出路,于是只好从宗教中求得一些精神上的安慰和寄托。佛教的教义说人的肉体迟早是要死亡的,而精神却会永远存在,可以转生来世。不论什么人,如果今生能够忍受一切苦难,诚心诚意地修行拜佛,来生就可以获得幸福。这种宗教迷信说法,对当时那些受尽压迫和剥削的人民来说是有一定吸引力的。封建统治阶级也就大力提倡佛教,利用佛教来作为麻醉和欺骗人民的工具,使人民安于受他们的剥削和压迫。这样,佛教就在社会上广泛地流行起来。

敦煌莫高窟就是在这样的情况下开凿的。

根据现有的文献,莫高窟是公元366年(前秦建元二年)一个名叫乐僔的和尚开始修造的。

有一天,乐僔手拿锡杖(用锡装饰的手杖)云游来到莫高窟的附近,已经是黄昏时候,落日的红光照耀着

古老的三危山，他仿佛看到山顶上射出万道金光，而且金光中有千佛的形状。于是，他决定在三危山对面的岩壁上修凿一个洞窟。

其实乐僔所看到的金光和千佛，只是一种幻象。因为三危山是玉门系老年期的山，山上的岩石是黯红色的，

岩石内还含有一些矿物质，所以每当夕阳的余辉照到山顶的时候，常常会发出闪闪的金光。这个现象，现在仍然可以看到，不过当时的乐僔无法理解这个奇妙的自然景象，便以为是佛光出现。

这一段事迹，记载在 698 年（唐圣历元年）李君修

莫高窟碑记

的佛龕（放置佛像用的东西）碑文上。现在原碑已经残破不全，还保留在敦煌文物研究所的陈列馆中。

因为当时的佛教和佛教艺术已经盛行起来，所以

莫高窟的规模也一天一天扩大着。在乐傅和尚之后有个法良禅师，他又在乐傅的窟旁开凿了第二个洞窟。信佛的人愈来愈多，开凿的洞窟也就一天比一天多了。不过乐傅和法良所建造的两个洞窟已经无从查考，大约在宋代以前就崩塌了。

武周李君修佛龕碑文的一角

到了北魏，虽然太武帝曾经一度下令废佛

灭法，但是他死了以后，佛教却更加兴盛。继起的北朝统治者大规模地开凿洞窟，所以遗留到现在的北魏时代的洞窟，还有三十一个，有确凿年号的最早的一个是 290窟，它是在 520—524 年（魏正光年间）开凿的。

581 年（北周大定元年），外戚杨坚夺取了北周的政权，建立隋朝，自己做了皇帝，这就是隋文帝。589 年（隋开皇九年），隋朝灭掉在南方的陈政权，结束了长期混战分裂的局面。隋朝统一全国以后，实行了一些缓和阶级矛盾、安定社会秩序和发展生产的政策，国内的经济和文化都有了显著的发展。杨坚为了巩固自己的

统治，也极力提倡佛教，作为进一步奴役和麻醉人民的工具。他下令复兴佛法，北周武帝灭法时所毁弃的佛寺又纷纷建立起来。杨坚也曾派人到莫高窟来兴造佛窟，所以隋朝的统治虽然只有短短的三十八年，可是遗留到现在的隋代洞窟还有一百一十个。

618年(大业十四年)，隋朝的统治被推翻了，大贵族出身的李渊在这年夏天做了皇帝，建立了唐朝。唐朝是封建时代的鼎盛期，627—756年(贞观到天宝年间)，是唐朝的国力最强盛的时期。在这个时期里政治比较稳定，经济和文化都相当繁荣，佛教得到更为广泛的传播，佛教艺术也达到了极盛时代。当时在莫高窟又开凿了大批洞窟，这些洞窟不仅规模宏大，而且艺术的成就也达到极高的水平。这是敦煌艺术最繁荣的时代。保留到现在的唐代洞窟，还有二百四十七个。在前代壁画上重绘的有三十五个。

可是到了755年(天宝十四年)，唐朝封建统治阶级内部发生了一次争夺政权的大混战——“安史之乱”。从这以后，唐朝的统治基础开始动摇，同时因为土地兼并更加剧烈，阶级矛盾也非常尖锐。这时，回纥、吐蕃、党项^①等族为了扩展他们的势力也不断向唐

^① 回纥，是当时活动在色楞格河流域的一个游牧民族；吐蕃，属西羌族，今藏族人民的祖先，散居今青藏高原一带；党项，藏族的一支，居住在青海和四川西北部一带，以游牧狩猎为生。

朝发动进攻。

大约在 781 年(建中二年),吐蕃进入河西走廊一带,统治敦煌达七十年之久。因为吐蕃也信奉佛教,所以在莫高窟也兴建了一些洞窟。

九世纪中叶,吐蕃统治阶级发生内乱,势力开始衰落下去。唐朝政府就趁机在 849 年(大中三年)收复了河西走廊的东部。接着,张议潮在 858 年领导河西走廊西部的人民起兵,推翻了吐蕃贵族的统治,收复了敦煌和附近一带地区,使东起西宁、临夏,西到吐鲁蕃一带的地区连成一片。敦煌和中原取得了联系,通往西域的大道又通了。后来张议潮被封为归义军节度使,统领河西十一州的地方。河西走廊地区在张议潮的治理下,政治经济和文化逐渐恢复了起来。敦煌莫高窟在这个时候开凿了大批洞窟,出现了佛教和佛教艺术的再度昌盛和繁荣。张议潮的后代为了颂扬这些事迹和炫耀权势,就修筑了一些洞窟,其中有现在的 156 窟,窟内画着张议潮等出游的盛大行列。

907 年(天祐四年),朱全忠夺取了唐朝的政权,建立了后梁,唐朝灭亡了。过了十五年,后梁被后唐所灭,继起的是后晋、后汉、后周,它们都在黄河流域建立政权,这就是历史上的“五代”时期。五代的局势十分混乱,但是河西一带却比较安定。

923 年(后唐同光元年),后唐政府任命曹义金担任归义军节度使,他和他的亲属也在这里开凿了许多洞窟,在 108 窟的壁画中还有曹义金的像。

党项族建立的西夏,在北宋初年兴起,逐渐强盛起来,占领了河西走廊一带,统治敦煌达二百年之久。西夏的时候,也在莫高窟开凿了一些洞窟,可是规模不大,保留到现在的只有三个,重绘前代的十个。

两宋的统治时期虽然有三百多年,但是政治中心偏向东南。由于宋代的海上交通逐渐发达起来,处在西北边远的敦煌,失去了东西方交通要道和物资交流的重要地位,莫高窟的繁荣时代便过去了。宋代在这里新建的洞窟有四十五个。在前代原有的壁画上重绘的有九十二个。

1227 年,蒙古的成吉思汗灭了西夏。1271 年忽必烈把国号改叫“元”。1279 年(南宋祥兴二年),元朝又灭了南宋。元朝统治者也信奉佛教,所以在元朝统治时期,莫高窟又开凿了一些洞窟。不过这已经是尾声,从此以后就没有人来造窟了。莫高窟的元窟现存九个,重绘五个。

莫高窟从开凿到结束,足足有一千年的功夫。

1524 年(明嘉靖三年)明朝政府封闭了肃州(今甘肃酒泉)西面的嘉峪关,敦煌和内地完全隔绝,莫高窟

就渐渐被人遗忘了。一直到公元 1900 年,由于石室藏书发现,莫高窟才又引起了人们的注意。

莫高窟的出现是我国艺术史上的一件大事,它标志着祖国传统的壁画和彩塑艺术的新发展、新成就。莫高窟的壁画和彩塑内容虽然都是以佛教故事或佛像为主,但是石窟艺术的创造者,那些古代优秀的艺术匠师却通过佛教的题材,反映了当时的现实,表现了社会生活的某些方面。敦煌艺术也记叙了中外艺术交流的历史,特别是古代印度的石窟艺术,通过新疆,融合了西域一带的地方色彩,再溶合到中原艺术的传统中来,使我们的民族艺术发出更灿烂的光彩。

三、各个时代的洞窟

我们知道了莫高窟这些不平凡的经历之后,让我们来看看洞窟是怎样的吧!

莫高窟的洞窟,都开凿在悬崖绝壁上,是专门供佛教徒瞻仰礼拜的。洞窟里面有彩色的塑像,窟顶和四面的墙上绘满各式各样的绘画和装饰图案。

北魏的洞窟是莫高窟最早期的洞窟,位置大都在南段的中心。以后各代的洞窟,就是从这里向左右和上下发展的。

北魏洞窟的形式,大致可以分作两种:一种洞窟是长方形的,洞窟的中心稍偏后一点,有一根方形的柱子,一直通到窟顶上。方柱的四面凿出浅浅的龕,龕内塑着佛像。洞窟的外面还有一个“人字坡”顶的前室。另一种洞窟是正方形的,洞窟的中心没有方柱,在四周的石壁上凿出许多排列整齐的小型佛龕。窟顶象个倒放着的斗,叫做“藻井”,藻井上画的是图案花纹,装饰十分精美。

隋窟的体制大致和魏窟差不多,也可以分为两种:一种洞窟仍旧有中心方柱,不过柱上只有三面凿龕,一面没有龕,中心方柱的前面仍旧是人字坡顶。另一种洞窟是方形的,正中间有方形的坛基,可以安置佛像。隋窟和魏窟一样,也有前室,不过现在大都已经崩坍了。

唐代是莫高窟的黄金时代,初唐的洞窟就有非常雄伟的气魄。唐窟的规模比过去更大,洞窟都是正方形的,中心的方形柱子已经完全取消,在洞窟的后壁凿出一个较深的佛龕,好象一间房子,彩塑的佛像就安置在里面。唐窟的窟顶也一律改成复斗形,中间是方形的藻井,这样就显得更庄严、更美观了。

五代和宋初有许多洞窟规模还要大,窟顶仍旧象覆着的斗一样,窟顶的四角都画上了四天王像。窟中

央偏后一点，凿出一座大扇屏，上面一直通到窟顶，下面的佛座很大，上面安放彩塑，后壁还可以绘整幅的大壁画。

宋代以后，洞窟形式的变化就少了。元代的洞窟有的在窟内中央安置着阶梯形式的圆坛，四周有壶门彩绘(壶门里绘出彩画)，算是比较特殊的形式。

值得特别提出的是唐宋时代木构窟檐和廊道的建筑。古代的匠师们在很高的崖壁上凿出一个个的洞窟以后，又巧妙地把木构建筑和洞窟结合在一起。现在保存下来的还有唐末、五代和宋初的窟檐六处，是我国现存最古的木构建筑，是研究中国古代建筑史的重要资料。

四、栩栩如生的塑像

莫高窟的艺术作品数量非常惊人，在现存的四百九十二个洞窟中不但保存着无数宏伟瑰丽的壁画，同时也保存着数以千计的优美的彩塑。

古代雕塑家们继承了前代的优良传统，吸取了外来艺术的有益部分，把希望和美好的理想都集中在他们创造出来使人信仰的、崇拜的神像上。他们在塑造技巧上有很高的造诣。