

中国历史小丛书

敦煌艺术

DUNHUANG YISHU

中华书局出版

入号	22.059
登号	6848

“中国历史小丛书”编辑委员会

主 编：吴 晗
 编 委：尹 达 白寿彝 刘桂五 任繼愈
 吴廷璆 何兹全 何家槐 何幹之
 汪 鑫 周一良 邱汉生 金 烜
 邵循正 李佩淮 陈乐素 陈哲文
 侯仁之 郑天挺 胡朝芝 冯少波
 翁独健 滕净东 潘絮兹 戴 逸
 (以姓氏笔划为序)
 助 编：北京教师进修学院历史教研室

艺 术 北京市第七十七中学郭宗新编写

中 华 书 局 出 版 (北京东总布胡同10号)
 北京市图书出版业营业登记证出字第17号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 全国新华书店经售

787×1092毫米 1/32·11/4开本·2插页·12,000字

印数：00,001—15,000

1960年5月第1版

1960年5月北京第1次印刷

统一书号：11018·213

定价：(5) 0.12元

22.

中国历史小丛书

敦煌艺术

北京市第七十七中学郭宗紓编写

目 录

一、沙漠里的艺术宝库·····	2
二、敦煌莫高窟的历史·····	6
三、各个时代的洞窟·····	15
四、栩栩如生的塑象·····	17
五、浩如烟海的壁画·····	21
六、莫高窟的厄运·····	33
七、今天的莫高窟·····	39

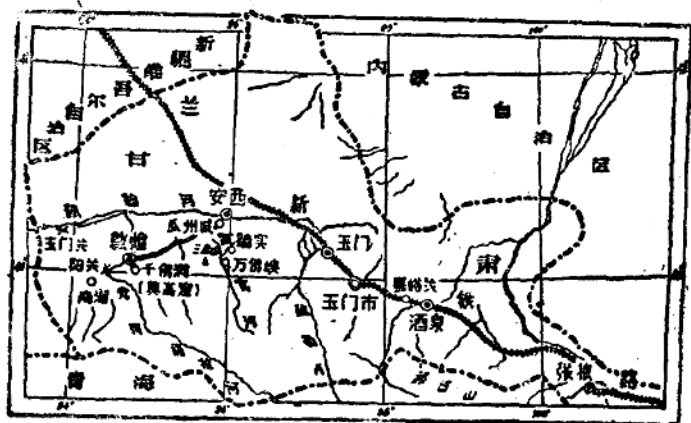
一、沙漠里的艺术宝库

当你坐上兰新铁路的火车向西北驶去的时候，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，就到了甘肃省最西边的一个县——敦煌。

汉代的时候称敦煌县为敦煌郡，它和酒泉、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，一定要经过敦煌。现在的敦煌县城是清代雍正年间修筑的，在旧敦煌遗址的西面。

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。大约走了四十华里的路程，就进入一道深而且宽的河床，一条清澈见底的细流，沿着这道河床缓缓流过，消失在砂碛中。原来在唐代的时候，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，是平均高度达十公尺的陡壁悬崖。崖壁上密布着高高低低、大大小小的象蜂窝一样的洞窟，这就是举世闻名的敦煌莫高窟（也叫

做千佛洞)。这些洞窟，最早的有四世紀的遺物，頂晚的是十四世紀开凿的。

敦煌位置图

莫高窟的景色很美，前面所說的那条泉水的两旁，白楊和紅柳丛生，搖曳多姿。洞窟的对面是赭紅色的三危山，和窟前的綠柳相映成趣。

莫高窟的崖壁是屬於玉門系礫岩（也叫第四紀岩層），这是由許多鵝卵石和沙土混合而成的地質。因为質地比較松脆，又长期受到风沙的侵蝕，有些洞窟便遭到了一定損害。可是这里仍有着大批的塑象和壁画，不但色彩富丽，并且非常精緻。

莫高窟的洞窟，創建于公元366年的东晋时代，經北魏、隋、唐、五代、宋、元各代的開續开凿，成了一个包

罗万象的壁画和彩塑的艺术宝库。公元七世纪时，是莫高窟的全盛时代，绘满了壁画和装配着彩塑的洞窟有一千多个。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四百八十六个了。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，已经编号的有四百七十多个，占据着约一千公尺的崖面。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，千百个壁间浮雕的“千佛”和两个高达三十多公尺的彩塑大佛象还没有包括在内。

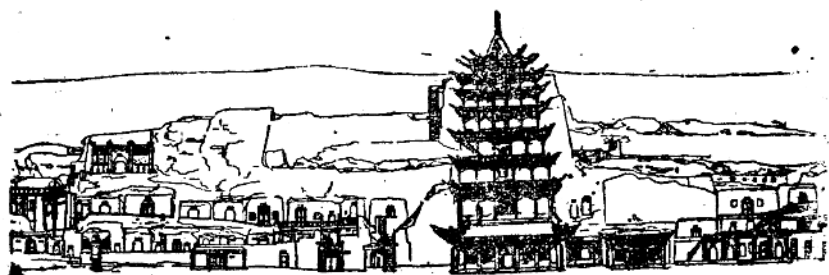
至于晋、魏、隋、唐、五代、宋、元七个朝代的壁画数量就更大了。据计算，如果把四百八十六个洞窟的壁画展开连接起来，长度可以达到六十华里。另外还有

六座唐宋的木結構窟檐建筑，是我国現存古代建筑中珍貴的标本。

公元一世紀左右，佛教从印度傳入中国，佛教艺术也就发展起来。莫高窟早期的壁画和彩塑，显示出中外文化交流的迹象。古代的艺术家巧妙地把外来艺术的精华融入固有的艺术傳統，創造出具有独特风格的杰作。

所謂“敦煌艺术”不止莫高窟一处，还包括属于同一系統的西千佛洞（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，不过在洞窟規模、作品数量、艺术成就和保存完整的程度上，都不及莫高窟，所以这里只介紹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朝，现在敦煌一带的地方叫做“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，破坏了汉朝的农业生产。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，匈奴的昆邪王率领几万部众投降了汉朝，祁连山脉以北的大片地区，包括在河西走廊的敦煌，都归入了汉朝的版图。汉朝政府先在这里设立了武威、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，也巩固了西方的边防。汉朝政府还把秦朝建造的长城，从临洮延筑到敦煌的

西面，还建筑碉堡，加强边境的防守。汉朝政府又用从内地大量移民的办法来充实边防，光公元前119年，就曾一次移民七十多万。大批从内地徙来的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。

到西汉末东汉初的时候，佛教便从印度传来。自从东晋以后，中经魏晋南北朝时代，当时中国形成了分裂状态，共达二百七十多年之久。因为封建统治阶级内部斗争的尖锐化，造成了不断的、残酷的战争，使社会生产遭到了严重的破坏。人民不但受到战争的灾害，又加上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，可以轉生来世。不論什么人，如果今生能够忍受一切苦难，誠心誠意地修行拜佛，来生就可以获得幸福。这种宗教迷信說法，对当时那些受尽压迫和剝削的人民来說是有一定吸引力的。封建統治阶级也就利用佛教来作为麻醉和欺騙人民的工具，使人民安于受他們的剝削和压迫，以便巩固自己的統治，所以封建統治者也大力提倡佛教。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。

根据現有的文献，莫高窟是前秦建元二年（公元366年）一个名叫乐僊的和尙开始修造的。

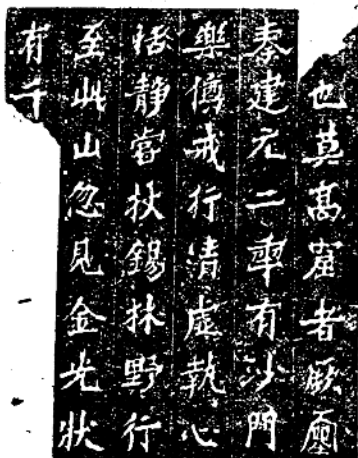
有一天，乐僊手拿錫杖，散步到莫高窟的附近，已經是落日的紅光照耀在古老的三危山的时候，他彷彿看到山頂上射出万道金光，而且金光中有千佛的形状。于是，乐僊決定在三危山对面的岩壁上修凿一个洞窟。

其实乐僊所看到的金光和千佛，只是一种幻象。因为三危山是玉門系老年期的山，山上的岩石是黯紅色的，还含有一些矿物質，所以每当夕阳的余輝照到山頂的时候，常常会发出閃閃的金光。这种幻象，現在仍然可以看到，不过当时的乐僊是无法理解这个奇妙的自然現象的，便以为是佛光的出現。

这一段事迹記載在唐代圣历元年(公元698年)的大周李君修佛龕碑文上。現在这个原碑已經殘破不全，还保留在敦煌文物研究所的陈列館中。

因为当时的佛教和佛教艺术已經盛行起

大周李君修佛龕碑文的一角

来，所以莫高窟的規模也一天一天扩大着。接着乐僊和尚之后有个法良禪師，他又在乐僊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。不过乐僊和法良所建造的两个洞窟已經无从查考，大約在宋代以前就崩塌了。

到了北魏，虽然太武帝曾經一度下令廢佛灭法，但是他死了以后，佛教却更加兴盛了。繼起的北朝統治者大規模地开凿洞窟，所以遺留到現在的北魏时代的洞窟，还有二十三个，最早的一个是 290 窟，它是在魏孝明帝正光年間(公元 520—524 年)所开凿的。

公元 581 年(北周靜帝大象三年)，外戚楊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。公元 589 年(开皇九年)，隋朝灭掉在南方的陈政权，結束了长期混战分裂的局面。隋王朝統一全国以后，实行了一些緩和阶级矛盾、安定社会秩序和发展生产的政策。結果，国内的經濟和文化都有了显著

的发展。楊堅为了巩固自己的統治，也极力提倡佛教，作为进一步奴役和麻醉人民的工具。他下命令复兴佛法，各地在北周武帝灭法时所毁弃的佛寺又紛紛建立起来。楊堅也曾派人到莫高窟来兴造佛窟，所以隋朝的統治虽然只有短短的三十八年，可是遺留到現在的洞窟还有九十五个，加上被唐、五代、宋、西夏全部涂繪过的十大个洞窟，总共在一百十个以上。

公元 618 年（大業十四年），隋朝的統治被推翻了，大貴族出身的李淵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，从貞觀到開元、天寶年間（公元 627—756 年），是唐朝的国力最强盛的时期，政治、經濟和文化都相当繁荣，佛教也更加广泛地得到傳播，佛教艺术在这个时期也达到了极盛时代。当时在莫高窟又开凿了大批洞窟，洞窟的規模不但大，而且艺术的成就也达到最高峯。这是敦煌艺术最为繁荣的时代，唐代的艺术匠師使壁画艺术沿着北魏和隋代的道路而得到进一步的提高。保留到現在的唐代洞窟，还有二百十九个。

可是到了公元 755 年（天寶十四年），唐朝封建統治階級內部发生了爭夺政权的一次大混战——“安史之乱”。从这以后，唐朝的統治基础开始动摇，同时因为土地兼併更加剧烈，階級矛盾也非常尖銳，轟轟烈

烈的农民起义此起彼落。在唐代藩鎮割据、宦官专权、朋党傾軋的局面中，回紇、吐蕃、党項等族便向唐朝进攻，扩展他們的势力。

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

九世紀中叶，吐蕃統治階級內部发生爭乱，势力开始衰落下去。唐朝政府就趁这个机会，在公元 849 年(大中三年)收复了河西走廊的东部。接着，張議潮在公元 858 年領導河西走廊西部的人民起兵，連战了十几年，推翻了吐蕃貴族的統治，收复了敦煌和附近一带地区，使东起西宁、临夏，西到吐魯番一带的地区連成一片。敦煌和中原取得了联系，通往西域的大道又通了。后来張議潮被封为归义軍节度使，統領河西十一州的地方，政治經濟和文化也逐漸恢复了。敦煌莫高窟在这个时候开凿了大批洞窟，出現了佛教和佛教艺术的再度昌盛和繁荣，塑象和壁画的风气很盛。为了頌揚这些事績和炫耀权势，張議潮的后代就修筑了一个洞窟，这就是現在的 156 窟，窟內画着張議潮和他的夫人出遊的盛大行列。

公元 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

156窟中的張議潮象

后唐所灭，繼起的是后晋、后汉、后周，它們都在黃河流域建立政权，这就是历史上的“五代”时期。五代的局势十分混乱，但是河西一带却比較安定。許多中原人都逃到这里来避難，其中有錢的商人和地方官吏等拿出錢来修造洞窟，替他們自己和子孫們“祈福”。

公元923年(后唐同光元年)，后唐政府任命曹义金担任瓜沙州归义軍节度使，他也在这里开凿了許多洞窟，在108窟的壁画中还有曹义金的象。

党項族建立的西夏，在北宋初年兴起，逐漸强盛起来，便占領了河西走廊一带，統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

規模不大，保留到現在的只有三個。

兩宋的統治政權雖然有三百多年，但是政治中心偏向東南，佛教的勢力也逐漸衰落下去了。由於宋代的海上交通逐漸發達起來，處在西北邊遠的敦煌，失去了東西方交通要道和物資交流的重要地位，莫高窟的繁榮時代便過去了。莫高窟的宋窟，共有九十八個。

公元1227年（南宋理宗寶慶三年），蒙古的成吉思汗滅了西夏。公元1271年（南宋度宗咸淳七年），忽必烈把國號改叫“元”。公元1279年（南宋趙昺祥興二年），元朝又滅了南宋。元朝統治者也信奉佛教，所以在元朝的統治時期，莫高窟又開鑿了一些洞窟，不過這已經是尾聲，從此以後就沒有人來造窟了。莫高窟的元窟還有九個。

莫高窟從開鑿到結束，足足有一千年的功夫。

明世宗嘉靖三年（公元1524年），明朝政府封閉了肅州（今甘肅酒泉）西面的嘉峪關，敦煌就和內地完全隔絕，莫高窟就漸漸被人遺忘了。一直到公元1900年，由於石室藏書發現，莫高窟才又引起了人們的注意。

莫高窟的出現是我國藝術史上的一件大事，標誌着祖國傳統的壁畫和彩塑藝術的新發展、新成就。敦煌藝術繼承了漢代藝術優美風格和生動活潑的傳統，把豐富的佛教故事細緻生動地表現了出來。它描繪了各個封建時代的統治者和被剝削的勞動人民的形象，使我們對歷史的認識有了更現實的體驗。敦煌藝術也記載了中外藝術交流的历史，特別是古代印度的石窟藝術通過新疆，融合了西域一帶的地方色彩，再溶合到中原藝術的傳統中來。

莫高窟的壁畫和彩塑內容雖然都是以佛教故事或佛像為主，但是石窟藝術的創造者，那些古代優秀的藝術匠師們通過佛教的題材，反映了當時的現實，表現了社會生活的各个方面。

三、各个时代的洞窟

我們知道了莫高窟這些不平凡的經歷之後，讓我們來看看洞窟是怎樣的吧！

莫高窟的洞窟，都開鑿在懸崖絕壁上，是專門供佛教徒瞻仰禮拜的。洞窟里面都有彩色的塑像，窟頂和四面的牆上繪滿各式各樣的繪畫和裝飾圖案。

魏代的洞窟是莫高窟最早期的洞窟，位置大都在