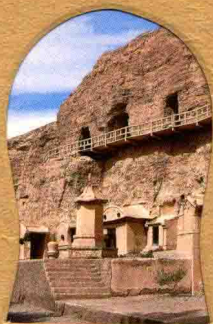

丝 绸 之 路 与 敦 煌 文 化

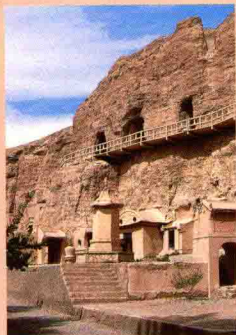

榆林窟艺术

敦煌研究院编 樊锦诗主编

丝 绸 之 路 与 敦 煌 文 化 丛 书

纪念敦煌研究院成立70周年

榆林窟艺术

敦煌研究院 编
樊锦诗 主编

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

榆林窟艺术 / 敦煌研究院编. — 南京: 江苏美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5344-7282-4

I. ①榆… II. ①敦… III. ①石窟—介绍—榆林市
IV. ①K879.29

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第062457号

项目统筹 程继贤

责任编辑 毛晓剑

郭 渊

曲闵民

装帧设计 毛晓剑

曲闵民

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 榆林窟艺术

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 718mm×1000mm 1/16

印 张 8.5

版 次 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7282-4

定 价 58.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

丝绸之路与敦煌文化丛书

敦煌研究院 编

主 编 樊锦诗

副主编 赵声良

丛书总序

樊锦诗

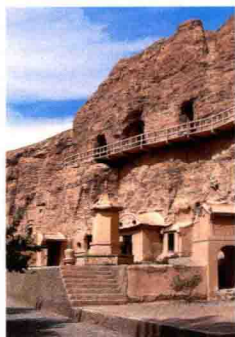
丝绸之路，是中古时期一条曾经对中外经济文化交流起过重大作用的国际通道。从中国中心部的都市长安向西，经过无数的山川与城市，穿越沙漠、戈壁与绿洲，一直通向地中海的东岸，丝绸之路沿线各地区各民族的文化，就因丝绸之路的发达而得到促进。其中，位于我国甘肃省河西走廊西端的敦煌无疑是丝绸之路上最受瞩目的一颗明星。自汉代设郡以来，敦煌成为总辖中西交通的“咽喉之地”。由敦煌向东，经河西走廊，可达汉唐古都长安、洛阳；向西通过西域（现我国新疆地区），可进入中亚、西亚、南亚，乃至欧洲的罗马；向北翻过马鬃山，可到北方草原丝绸之路；向南越过阿尔金山，可接唐蕃古道。敦煌在丝绸之路上的特殊地位，使它在欧亚文明互动、中原民族和少数民族文化交融的历史进程中占有重要的地位。公元4至14世纪，古敦煌地区受到佛教的影响，古代艺术家们在此建造了敦煌莫高窟、西千佛洞、瓜州榆林窟等一批佛教石窟，我们统称为敦煌石窟。通过敦煌石窟和敦煌藏经洞的出土文物，使我们了解到欧亚文明互动、中原民族和少数民族文化交融的历史，特别是在中古时期，中国、印度、希腊、伊斯兰文化在此汇流，羌戎、乌孙、月氏、匈奴、鲜卑、吐谷浑、吐蕃、回鹘、粟特、于阗、党项羌、蒙古、汉等民族的历史文化状况；中原的儒教和道教、印度的佛教、波斯的摩尼教、粟

特人的祆教（拜火教）以及西方早期基督教中的景教等宗教在丝绸之路沿线的发展状况；4至14世纪1000多年间佛教艺术的流传及演变等丰富的历史。

敦煌文化的兴衰，又与丝绸之路的繁荣与衰落息息相关。自汉代以来，丝绸之路的开辟以及长期的繁荣，给中西文化的传播与交流提供了巨大的空间，位于丝绸之路要道的敦煌便在东方与西方文明的交流与融合中，发展了自身独特的文化艺术，保存至今的敦煌石窟艺术以及藏经洞出土的卷帙浩繁的大量文献，就蕴藏着无限丰富的古代宗教、文学、历史、音乐、美术等丰富的遗产，成为今天学者、艺术家、旅游者瞩目的对象。

古代敦煌文化之所以繁荣，正是由于汲取了丝绸之路上中西文化的丰富营养。今天，我们又处于一个中外文化交流的大好时机，更应该以开阔的胸襟，放眼世界，从更广更深的角度来看待丝绸之路与敦煌的文化艺术。《丝绸之路与敦煌文化丛书》就是希望以更新的视角、更新的方法来探讨丝绸之路与敦煌学的相关问题。另一方面，我们今天的学术研究，不能再局限于书斋之中，更应该考虑到对社会的责任，要尽可能地把学术研究的成果转化成普通读者的精神食粮，为当今的精神文明建设服务。要让更多的非专业人士也对敦煌、丝绸之路这样的古代文明感兴趣，并从中得到收益。这也是我们今天学术研究者的责任。

榆林窟艺术

主 编

樊锦诗

副主编

赵声良

撰 稿	赵声良	齐双吉
摄 影	孙志军	张伟文 吴 健
	宋利良	赵声良

目 录

5

第一章	榆林窟艺术概观·····	2
	（一）瓜州与榆林窟·····	2
	（二）榆林窟壁画的主要内容·····	7
	（三）榆林窟艺术的价值·····	12
第二章	唐代的石窟艺术·····	18
	第6窟·····	18
	第28窟、第17窟·····	20
	第25窟·····	25
	第15窟·····	38
第三章	曹氏归义军时期石窟艺术·····	42
	第12窟·····	42
	第16窟·····	44
	第19窟·····	48
	第32窟·····	56
	第33窟·····	66
	第35窟·····	73
	第38窟·····	76
第四章	回鹘时期石窟艺术·····	82
	第39窟·····	82

第五章 西夏、元代石窟艺术·····	88
第 29 窟·····	88
第 2 窟·····	93
第 3 窟·····	96
第 10 窟·····	106
第 4 窟·····	109
第六章 稀世珍宝象牙佛·····	114
第七章 榆林窟的科学保护·····	120
主要参考文献·····	124
后 记·····	126

第一章

榆林窟艺术概观

第一章 榆林窟艺术概观

12

（一）瓜州与榆林窟

在甘肃省河西走廊西端瓜州县（曾名安西县）西南的南山山谷中，有一处闻名遐迩的石窟群，称为榆林窟，又名榆林寺、万佛峡。榆林窟开凿在踏实河（又名榆林河）东西两岸的峭壁上，湍急的河水穿山谷而过，河两岸榆树成荫。就在这宁静幽深的峡谷中，隐藏着几十座灿烂辉煌的佛教石窟。这里现存洞窟42个，分布在相距约100米、长约500余米、高约10余米陡立的河谷两岸的崖壁上（图1-1、图1-2、图1-3）。其中，东崖上层20窟，下层11窟；西崖仅有一层，共11窟。在东崖的上下层窟的北端建有僧房及禅窟的遗迹。洞窟现存壁画约5200平方米，彩塑约200身；窟前有塔、化纸楼等土建筑20座。

榆林窟所在地瓜州，地处敦煌市以东100多公里。自古以来，瓜州与敦煌为同一文化圈。汉代以前，敦煌、瓜州曾先后居住有羌人、乌孙人、月支人和匈奴人。

榆林窟艺术

图1-1 榆林窟外景之一

图1-2 榆林窟外景之二

图1-3 榆林窟外景之三

西汉元狩二年（前 121 年），霍去病驱逐盘踞河西的匈奴人。元鼎六年（前 111 年），在河西设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。敦煌郡辖敦煌、效谷、龙勒、冥安、广至、渊泉六县。其中冥安、广至、渊泉县都在后来的瓜州境内。西晋元康五年（295 年）分敦煌郡之宜禾、伊吾、冥安、广至、渊泉等五县，与酒泉郡之沙头县，新立之会稽、新乡县，置晋昌郡。今瓜州之地大体就在晋昌辖境之内。东晋时，北方先后经历十六国统治，其中在瓜州一带主要经历了前凉、前秦、后凉、西凉、北凉的统治。后凉段业分宜禾入凉兴郡，余七县未变。北魏改名为会稽郡，分广至、冥安、渊泉入凉兴郡，更名为常乐郡。北周并二郡为会稽郡，更名永兴郡。隋初并入瓜州（今敦煌）。唐武德五年（622 年）瓜州（今敦煌）改名为西沙州。贞观七年（633 年）省“西”字，另于晋昌县立瓜州，辖晋昌、常乐二县，治晋昌（今瓜州东南）。隋唐时玉门关从敦煌东徙至瓜州城东北，即今瓜州县东双塔堡一带，这说明瓜州地理位置之重要。唐初玄奘西行求法，偷渡玉门关，就是当时瓜州之玉门关。

瓜州榆林窟创建年代，至今无考，但瓜州与敦煌同为丝绸之路重镇，地理位置极为重要。文献记载，3 世纪的西晋时期，佛教已传入敦煌，4 世纪（十六国时期）莫高窟正式创建。这一时期，敦煌与瓜州都深受佛教的熏陶，建立寺院、开凿洞窟都有可能。但从榆林窟现存的石窟来看，还未见到唐代以前的遗迹。榆林窟现存洞窟中，第 28、17 窟时代较早，其壁画和彩塑残迹为初唐风格。所以，推断榆林窟开创于初唐时期（7 世纪）大致无误。第 6 窟有高达 24 米的大佛，也是唐代所建，但经历代重修，佛像的装銮及窟内现存壁画均为后代所作。根据现存遗迹，唐代兴建洞窟有 19 座，其中绝大部分洞窟壁画为后代重绘覆盖。

天宝十四年（755 年）发生安史之乱，唐朝被迫调动包括敦煌、瓜州在内的河西、陇右等地军队入援，西北边陲骤然削弱，唐王朝由盛转衰。吐蕃乘虚而入，迅速占领了陇右地区，然后由东向西进攻河西。大历十一年（776 年）攻陷瓜州，进而包围沙州，于贞元二年（786 年）攻陷沙州。吐蕃在河西统治的军政中心是凉州（今武威）和瓜州，沙州隶属于瓜州节度。吐蕃政权统治瓜沙 60 余年间，佛教势力迅速膨胀，敦煌设立专门翻译佛经的译场，不断向唐朝求取佛经，还从唐朝延请俗讲僧到河西各地向各汉族聚居区百姓宣讲佛法，中原佛教文化仍不断对河西产生影响。吐蕃大力提倡佛教，推动了瓜、沙两州莫高窟、榆林窟的兴建。榆林窟现存之第 25、15 窟即建于吐蕃占领时期。

会昌二年（842 年）吐蕃内乱，势力大衰，在河西的统治开始动摇。大中二年（848 年）沙州地方大族张议潮乘机率众起义，逐走吐蕃统治者，收复瓜州和沙州等十一州，遣使奉表归唐。大中五年（851 年）唐朝在沙州设归义军节度使，册封张议潮为河西十一州节度使。张氏归义军政权恢复唐制，推行汉化，使敦煌的政局得到了

稳定。佛教在张氏政权保护下，瓜、沙两州继续营建寺院和石窟。

五代乾化四年（914年），敦煌地方大族曹议金接替张氏政权，在瓜、沙二州六镇重建归义军政权。曹氏归义军政权一直与中原王朝保持着密切往来，接受中原王朝封号，奉中原正朔，利用旧日唐朝在各族人民中的声威，以求在西北各民族中树立自己的正统地位，又以和亲的方式，东与甘州回鹘，西与西州回鹘、于阗政权结好。曹议金及其后继者推行的对外政策不仅使归义军政权在五代宋初复杂的民族关系中得以生存发展，并由此带来相对安定的政治环境，而且还为密切中原王朝与西北地区的联系创造了良好条件，促进了河西地区与西域各绿洲王国的相互友好往来。瓜州在归义军政权下具有十分重要的地位，曹氏政权初期，由曹氏姻亲慕容归盈任瓜州节度使（914—940年），慕容氏开凿了榆林窟第12窟，并绘制《慕容归盈出行图》。此后的瓜州刺史均由曹氏家族的人担任，包括曹元忠、曹延恭、曹延晟、曹宗允、曹贤惠等，使瓜州政治与沙州保持一致。10世纪中叶，北宋建立以后，很多中原僧人经由河西、敦煌，前往天竺（印度）求法，西域僧人也经河西东行传法。敦煌与中原、西域之间佛教文化的交流为曹氏归义军时期佛教的继续兴盛提供了良好的外部条件。曹氏不仅把发展佛教、争取佛教势力的支持作为稳定社会、巩固政权的重要措施，还凭借高度发达的佛教文化来提高曹氏政权在西北少数民族政权中的地位。在这样的背景下，敦煌、瓜州佛教继续保持着强大的势力，这时榆林窟新建、重绘洞窟共28个。

南北朝后期（6世纪末）以来建立于漠北的回鹘汗国，于840年前后解体，其部众分别迁徙到河西、新疆。流散到河西的回鹘，在甘州（今张掖）建立了回鹘政权，其后，沙州地区的回鹘势力在甘州回鹘政权的支持下得到了发展，逐渐形成了一股强大的势力。在曹氏政权晚期，无力抵御西夏入侵，而西夏虽在1036年攻占了瓜、沙等州，但又无力顾及，沙州回鹘趁机控制了瓜、沙地区政权，史称“沙州回鹘”。直到1068年西夏再次攻占瓜沙，沙州回鹘政权灭亡。沙州回鹘和甘州回鹘、西州（今吐鲁番）回鹘一样，都信奉佛教。沙州回鹘统治瓜沙期间继续提倡佛教，榆林窟未新建洞窟，重绘前代洞窟4个，其中原唐代建造的第39窟几乎为回鹘全部重绘。

西夏1036年攻克瓜沙地区时，就在瓜州设立了西夏监军司（监军司为地方军事指挥机构），管辖瓜、沙两州，将瓜州作为瓜沙地区的政治中心。党项族为主体所建的西夏王国，东部为汉族的宋朝，西部为回鹘，南部接壤吐蕃，北部与契丹为邻。周边的民族都信仰佛教，所以，党项族很早就接受了佛教。西夏建国（1038年）前后，统治者就大力提倡佛教，曾六次向宋朝求赐佛经，并大兴土木，修建佛寺，还组织翻译、校勘和刻印西夏文佛经。西夏中后期更重视学习藏传佛教，西夏仁宗遣使入藏专门迎请噶玛噶举派初祖都松钦巴。都松钦巴遣弟子藏索哇赅经像来西夏首府兴

庆（今银川），被仁宗尊为上师，为之建译场，译藏文佛经。萨迦派第三代祖师札巴坚赞弟子迥巴瓦国师觉本也曾被西夏王奉为上师。当时乌斯藏密教两大教派的高僧都为西夏所重视，因而藏传密教得以影响西夏，并遍传西夏地区。此时榆林窟新建洞窟4个，重绘前朝洞窟5个。

13世纪初叶，蒙古军队多次侵犯河西，1227年攻破沙州，同年西夏灭亡。成吉思汗将瓜沙等地划归八都大王管辖，瓜、沙两州一度被废。至元十四年（1277年）忽必烈将瓜州、沙州收归中央政府直接管辖，复立为州。至元十七年（1280年）在沙州置沙州路，设置总管府，统管瓜、沙二州。由于瓜、沙二州是连接中原与西域交通的重镇，所以元统治者在此推行屯田，修筑城市，增驻戍军。但元代频繁使用中亚至蒙古的草原之路后，沙州失去了中西交通咽喉的地位。随着元代疆域扩大，沙州也不再具有经营西域的作用，瓜沙经济衰落下去。元代统治者采用儒释道并用政策，此时瓜沙地区佛教依然流行。1334年后西宁王速来蛮驻镇沙州，以汉、藏、蒙、梵、西夏、八思巴文等六种文字刻六字真言碑，又重修了皇庆寺。榆林窟也保存了这一时期元朝官吏到榆林窟拜佛的题记，部分洞窟还可看到蒙古人的供养像。榆林窟在元代新建洞窟2个，重绘前代洞窟9个。

1368年，明朝建立，元朝灭亡。1404年，明廷在沙州设立沙州卫，瓜州设立赤斤蒙古卫。又在瓜沙之间设立罕东卫。1479年在沙州故城设立罕东左卫。明朝为防止瓜沙一带元朝残余势力，在肃州以西修筑嘉峪关，将沙州百姓迁入嘉峪关内。1524年封闭嘉峪关。此后，莫高窟、榆林窟长期处于无人管理的状态。

清朝1718年在安西（今瓜州）、玉门一带设立靖逆、赤斤二卫。18世纪上半叶，清嘉庆、道光年间，佛教徒对榆林窟进行了大规模整修。整修中新建了6个洞窟，重修了30多个洞窟，现存的近200身塑像，除少数几身为唐、五代、宋塑外，其余190身左右均为清塑。

中华人民共和国成立之后，榆林窟与莫高窟、西千佛洞都属于敦煌文物研究所（敦煌研究院前身）的管理范畴，研究所设专人日常看管榆林窟，并开始对石窟实施维修保护，对壁画病害进行治理。1961年因榆林窟的突出价值，被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。1962年甘肃省人民政府划定了榆林窟的重点保护区和一般保护区范围。为了加强榆林窟的保护管理工作，1986年甘肃省人民政府批准设立了榆林窟文物保管所，隶属于敦煌研究院，负责榆林窟文物及其周围环境的日常保护、开放和管理工作。

榆林窟开凿于7世纪，历经唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清各代，前后历经1000多年的建造。瓜州与敦煌地域相接，山水相连，文化相同。榆林窟的洞窟形制、壁画和彩塑、题材内容和艺术风格与莫高窟相近，学术界习惯将榆林窟纳入敦煌石

窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞、瓜州榆林窟、东千佛洞、水峡口石窟、下洞子石窟、肃北五个庙石窟）体系（图 1-4）。可以说，榆林窟与莫高窟共同创造了敦煌艺术的辉煌。与莫高窟相比，榆林窟又有自身的艺术特点，如吐蕃时期兴建的第 25 窟壁画艺术是中国同期壁画中的精华，五代、宋时期，榆林窟所新建和重修的洞窟有 28 个，是榆林窟的主体。西夏、元代洞窟及其以藏传密教为主的不同民族的壁画艺术，是中国晚期石窟寺壁画艺术中的精华，补充了莫高窟的不足。榆林窟艺术保存了丝绸之路中西文化和多民族文化交融的信息，其重要的历史、艺术、科技价值及其精美的壁画艺术是敦煌石窟艺术宝库中的重要组成部分，在中国中晚期佛教石窟寺壁画艺术中具有重要地位。

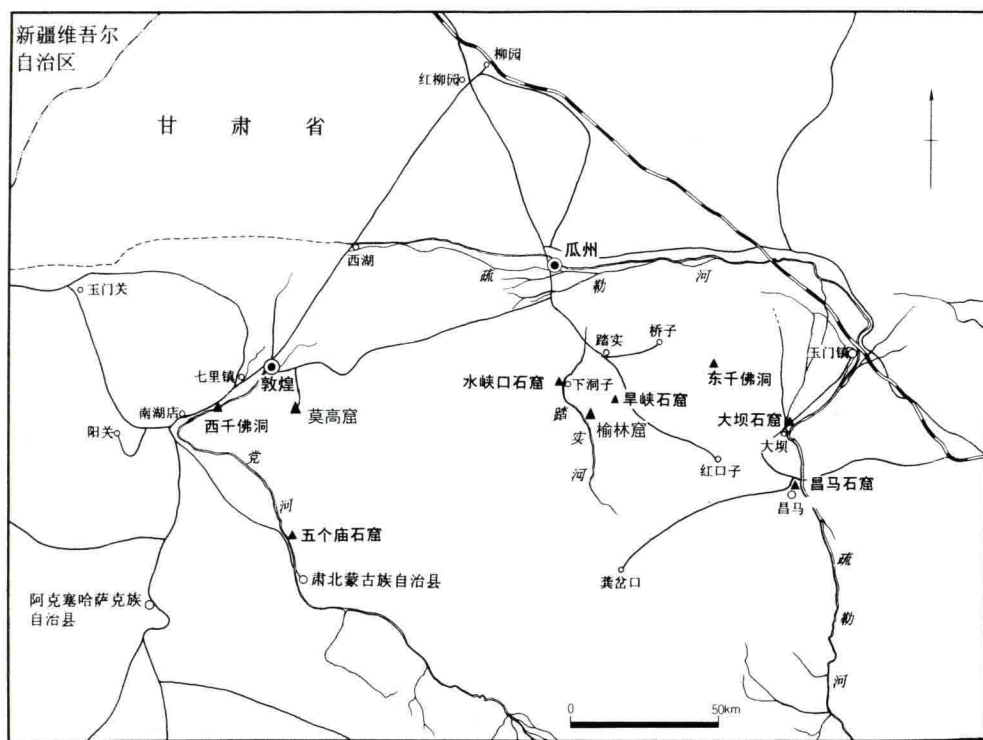

图1-4 敦煌石窟分布示意图

（二）榆林窟壁画的主要内容

榆林窟是唐代以后开始营建的。这个时期，莫高窟的营建已有较大规模，并形成了一定的体系。榆林窟借鉴了莫高窟的一些开窟规范和技法，如中心柱窟、覆斗顶窟等形式，都是莫高窟已有的。但是，瓜州榆林窟似乎有意要造成与莫高窟有别

图1-5 榆林窟第17窟内景

图1-6 榆林窟第21窟后壁佛背光图案 宋

的特点，如唐代的几个中心柱窟，中心柱下部都有高近1米的台座（图1-5），这是莫高窟中心柱窟没有的。中心柱前顶也没有像莫高窟那样的人字披顶。唐代所造的大佛窟（第6窟）为穹隆顶，也与莫高窟的两座大佛窟不同。五代以后的覆斗顶窟，均在洞窟中心设方形佛坛，却没有莫高窟五代洞窟那样的背屏，有些洞窟较小，往往于后壁画出佛背光（图1-6），这也是榆林窟所特有的布局形式。唐、五代、宋时期的洞窟，大都有较长的甬道，连通前室与主室。西夏、元代的洞窟，受密教影响，往往于洞窟中心设坛，按曼荼罗的形式来构建。这些，都反映出榆林窟营建的一些独特性格。