

Knowing Dunhuang

相 知 敦 煌

中国文联出版社

敦煌研究院

DUNHUANG ACADEMY

Answering Questions

by **John G. Gribben**

© 2008 by John G. Gribben

Answers
to the questions
of the world

Knowing Dunhuang

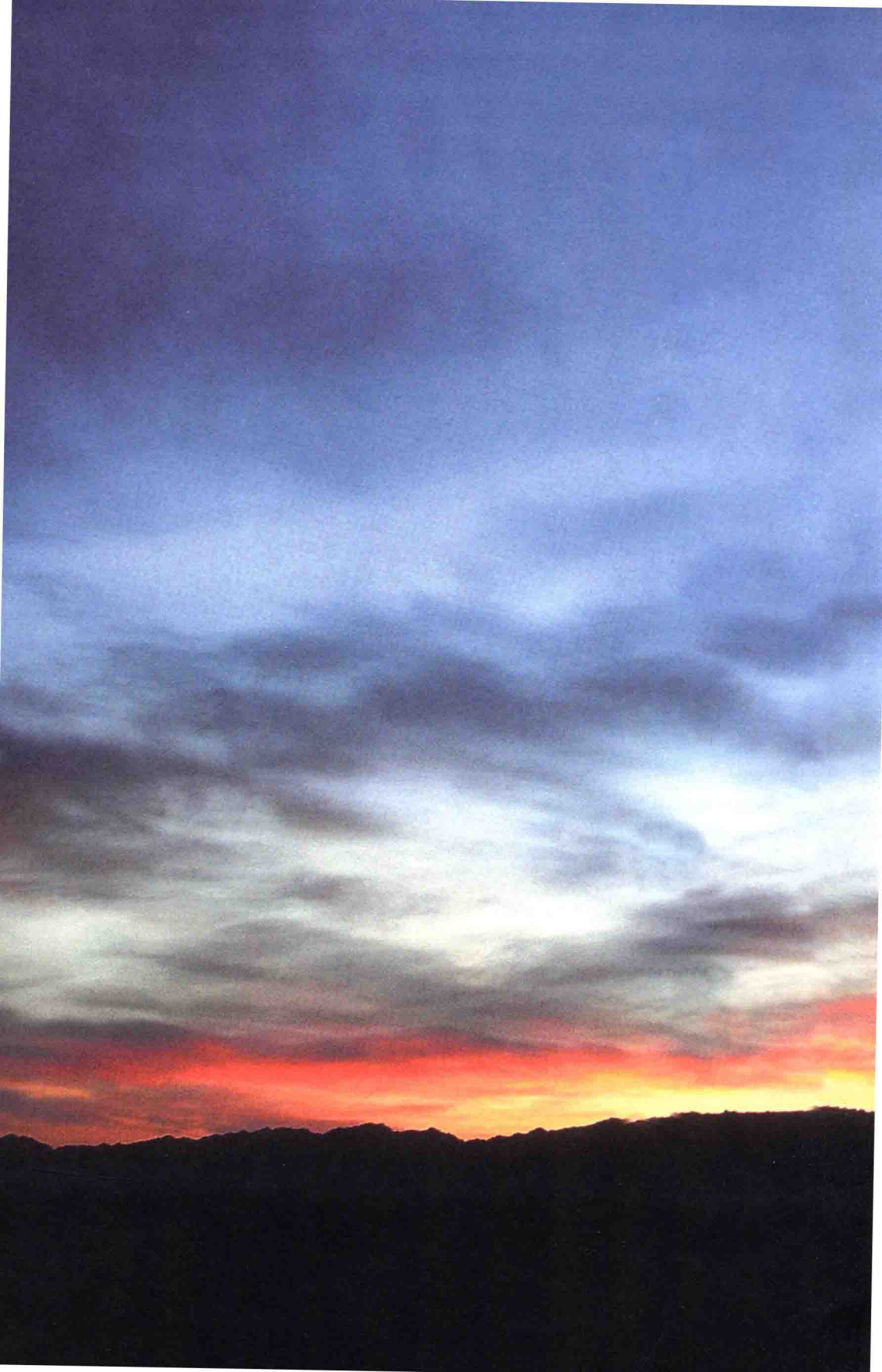
相 知 敦 煌

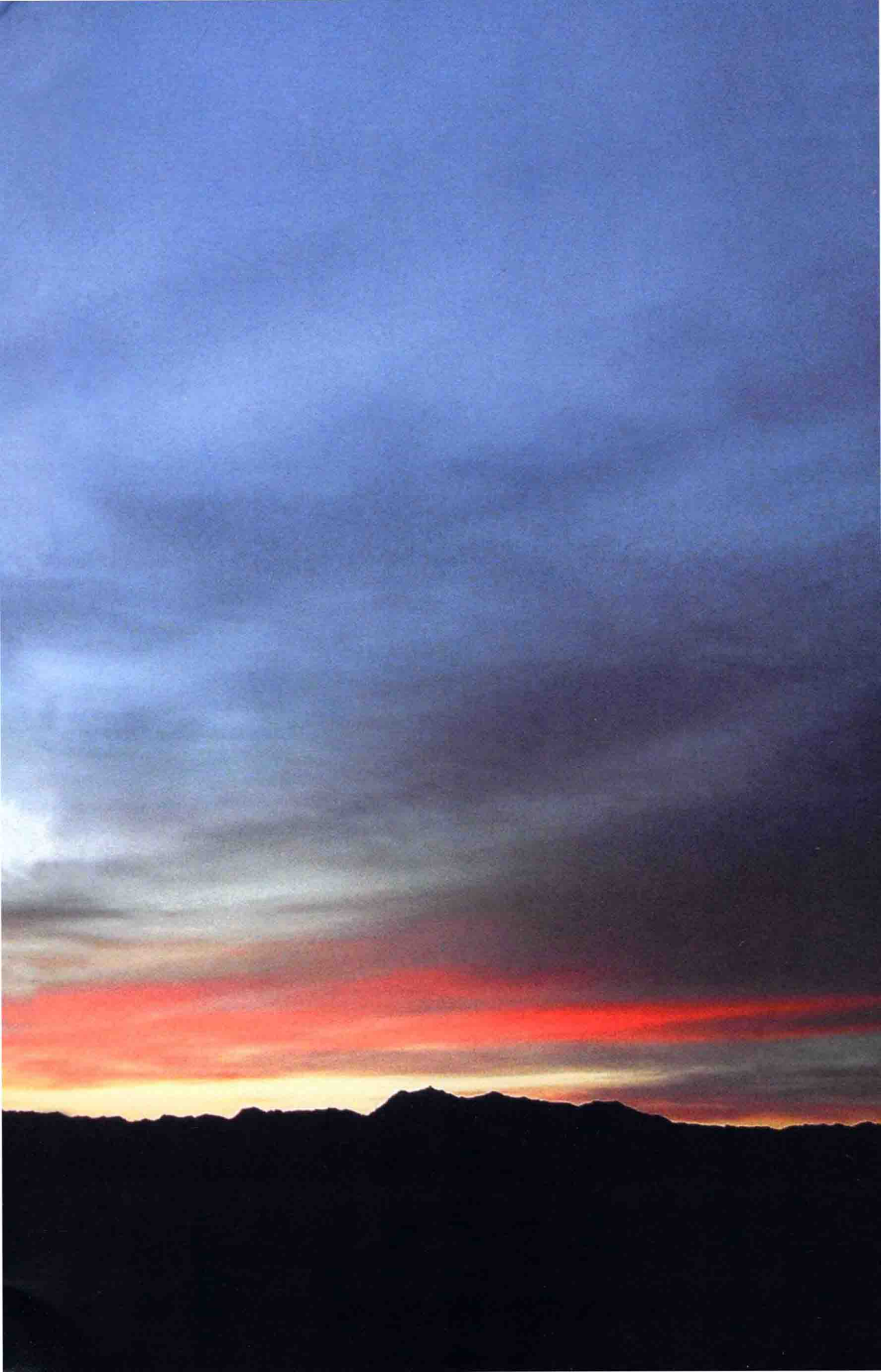
目 录

009	引言
015	敦煌石窟壁画艺术
017	本生、因缘、佛传故事
037	尊像
069	经变画
089	社会生活
227	供养人
245	图案
273	敦煌石窟彩塑艺术
285	敦煌石窟出土文物
308	辉煌灿烂的敦煌石窟艺术
204	敦煌石窟保护的历程
171	临摹保护
149	九十年代
143	八十年代
126	七十年代
088	六十年代
042	五十年代
013	四十年代

共同关注人类艺术流失

Show your concern for the loss of human arts

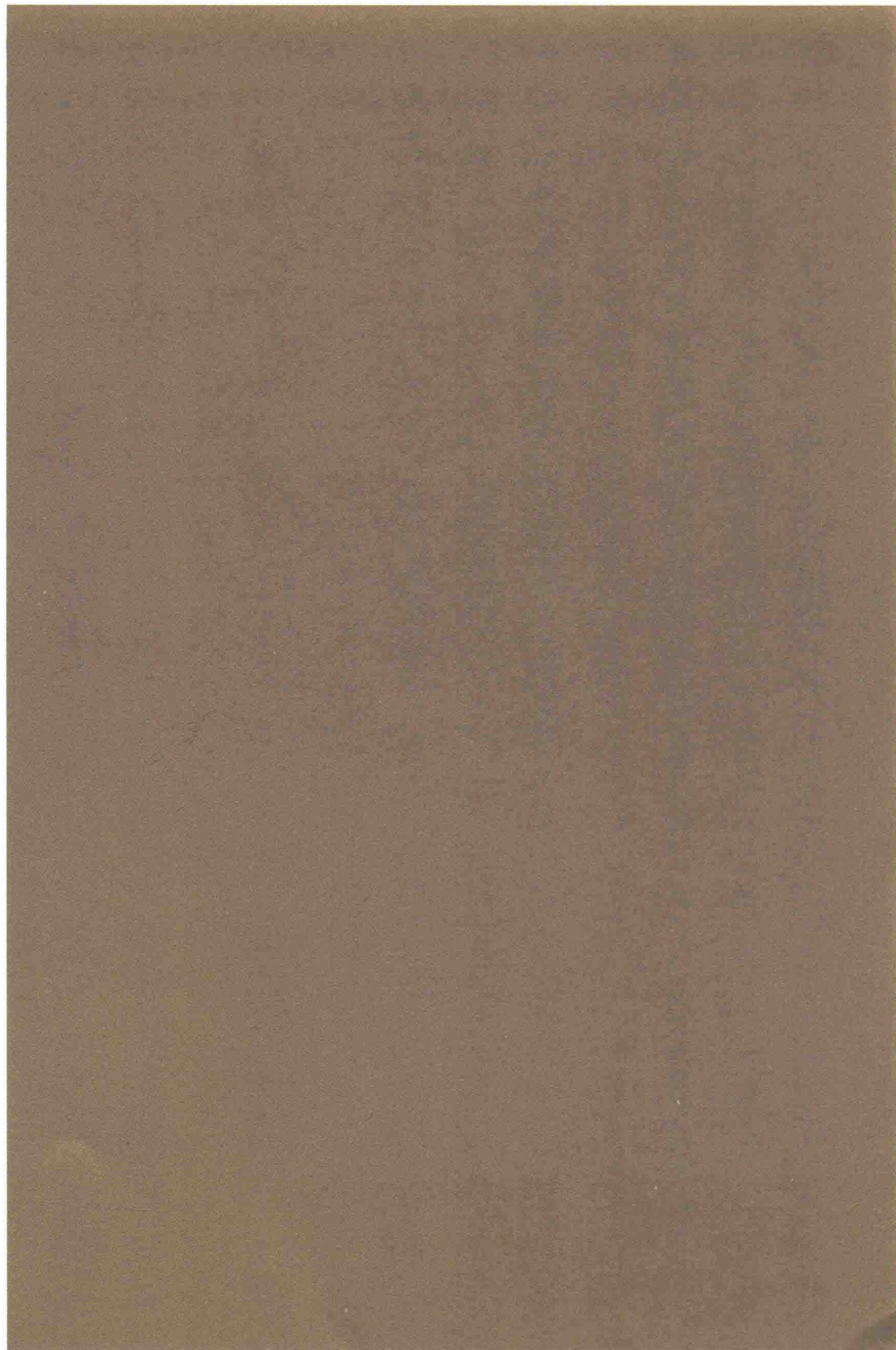
走近敦煌

敦煌研究院编

- 总编：樊锦诗
- 主编： 娄 婕
- 编辑委员会： (以姓氏笔划为序)
- 王旭东 纪新民 李金寿 李最雄
罗华庆 娄 婕 樊锦诗
- 撰稿： 樊锦诗 李最雄 杨秀清 艾绍强
罗华庆 范 泉 魏 丹
- 文字/图片编辑： 娄 婕 盛奕海
- 图录摄影： 敦煌研究院摄录部
- 李贞伯 祁 铎 孙儒洞 吴 健
孙志军 盛奕海 宋利良
- 责任编辑： 王 莹
- 书籍装帧： 周 舒 徐立萌

目 录

009	引言
015	敦煌石窟壁画艺术
017	本生、因缘、佛传故事
037	尊像
069	经变画
089	社会生活
227	供养人
245	图案
273	敦煌石窟彩塑艺术
285	敦煌石窟出土文物
308	辉煌灿烂的敦煌石窟艺术
204	敦煌石窟保护的历程
171	临摹保护
149	九十年代
143	八十年代
126	七十年代
088	六十年代
042	五十年代
013	四十年代

引言

在广袤的中国西北大地上，有一块曾经被历史特别眷顾的地方，也曾是一块被历史深深遗忘的地方。这个地方拥有着众多充满色彩与韵律的象征符号，当破译出的这些符号回响着中古时代文明的声音的时候，人们传扬着这样一个名字——敦煌。

敦煌石窟艺术，是现存世界上连续营造时间最长、规模最大、内容最丰富、保存最完好的佛教艺术。在中国古代美术的遗存中，唐以及唐以前的绘画真迹已寥寥无几，使古代画史文献中对当时画家画风技法的记载描述，只能通过文字进行猜想想象，知其大略。现存的某些唐画大都是后人所定，缺乏可信的证据。然而敦煌石窟佛教艺术为中国美术史的研究提供了时代确凿而又绝对可靠的实物材料，为我们认识、了解中古时代艺术的真实面貌提供了可视的绘画样式。

同时，敦煌石窟艺术也形象地记载了4—14世纪佛教思想、佛教宗派的发展史，以及佛教及佛教艺术的中国化过程；也反映了中国与欧亚文明互动、汉民族与其他民族的文化交融，展示了中古时期内容丰富的文化景观；还为我们复原了史书缺载的中古时期的敦煌历史，展示了中古河西敦煌及西域中亚广阔的社会生活场景。是中华民族以自己的优秀文化为世界做出的贡献。

当我们走进敦煌艺术，我们在心里就可以和先人们默默地对话，可以追寻着先民的心路历程，体验着他们的信仰和追求、他们对生活的态度和对艺术的理解。当我们走近敦煌艺术，我们会穿越时空隧道，感受它经久不衰的魅力；我们会理解为什么它会在不同时代、不同民族、不同信仰、不同地域的人们中间产生共鸣。

敦煌有什么

在这片戈壁大漠中的绿洲里，有着太多的文化积淀，也有着神奇的自然景观。

玉门关、阳关、汉长城，引得无数文人骚客吟咏歌唱；

九层楼的铁马叮咚，倾诉着千年莫高窟的辉煌灿烂；

数万枚敦煌汉简、五万余件藏经洞文献，打开了尘封的历史，让古老的世界文明和中国文明原原本本地展现在世人面前；

月牙泉名闻遐迩，雅丹地貌鬼斧神工；

……

这是一个我们熟悉而又陌生的地方，这是一个遥远而又神秘的地方。

敦煌在哪里

在甘肃省的版图上，位于黄河以西，祁连山脉与蒙古高原南缘隆起的北山之间，有一条长约一千公里，宽约数十里至百里的狭长地带，这就是著名的“河西走廊”。从这里往西，经过中亚，可以和南亚、西亚乃至整个欧洲联系起来。历史上，它曾是中西贸易最主要的通道。这条通道，被称为“丝绸之路”，它对世界文明的发展做出过重大贡献。敦煌，就处在河西走廊最西端。

为什么是这里

两千多年前，雄才大略的汉武帝为了征伐匈奴，派大将霍去病率军进入河西走廊，重创匈奴，使河西归入汉朝版图。随着军事上的胜利，汉王朝在河西先后设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。据《汉书·武帝纪》记载，敦煌郡设置于元鼎六年（公元前111年），敦煌从此成为中原王朝经营西域的基地。为了从经济上保证这一基地的巩固，汉代一方面从内地往敦煌大量移民，一方面又征发军队来此戍守，移民和戍卒在敦煌开荒屯垦，兴修水利，同时也把中原先进的生产技术带到敦煌，使敦煌地区的经济迅速发展，为敦煌逐步发展成为西部的军政中心和商业城市奠定了基础。此后几个世纪，敦煌之所以一直做为中原王朝经营西域的基地，除了战略上的重要性之外，与其经济的繁荣是分不开的。

敦煌不仅是中原王朝经营西域的战略要地，而且也是丝绸之路上的重镇。在海上丝绸之路兴盛之前，从长安出发，经河西走廊通往西域中亚的商业贸易通道，一直是陆上丝绸之路的主要通道，位于丝绸之路上的敦煌则扼其咽喉。在这条交通线上，无论是从长安出发到西域各地，还是由西域往长安，敦煌都是必经之地。随着丝绸之路的畅通，来往于敦煌的商人络绎不绝，这里既有来自中国内地的商人，也有来自西域中亚及欧洲的商人，东西方的商人都要在此驻足，然后走向世界各地。从这里，他们把西方的物质文明带到中国，又把中国的物质文明传播到西方，从而使敦煌成为丝绸之路上的国际商贸中心及商品中转站。

丝路贸易的繁荣和历代王朝对敦煌地区的经营，不仅使敦煌成为国际性的商贸中心，而且也使敦煌成为中西文化荟萃之地。随着西汉时期对敦煌地区的开发，汉文化开始进入河西。魏晋时，敦煌涌现出一批思想家、文学家和艺术家，从而奠定了浓厚的汉文化基础；同时，敦煌又敞开心襟，接纳了来自西方的文化，使敦煌成为中国、印度、希腊、伊斯兰四个世界文化体系的汇流之地，成为世界文化交流史上的独特现象。

不仅如此，历史上的敦煌，还是多民族杂居之区，在这片古老的土地上，先后有大月氏、乌孙、匈奴等族繁衍生息，又有鲜卑、吐谷浑、吐蕃、回鹘、党项、蒙古等族统治经营，这使得敦煌历史文化由于少数民族的加入而五彩缤纷，辉煌灿烂。

历史上的敦煌，是中原王朝经营西域的战略基地，是丝绸之路上的国际商贸中心，是中西文化的荟萃之地。我们为之赞叹、为之倾倒的敦煌历史文化，绝不是无源之水，无本之木。

“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个；而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”

——季羨林

莫高窟如何出现

丝绸之路的商业贸易中，总是伴随着文化的传播与弘扬。诞生于印度的佛教，公元一世纪初传入中国。

魏晋时期，有着深厚汉文化基础的敦煌，文化昌盛，人才辈出。敦煌，以它博大的胸襟，接纳了来自西方的佛教。被后人称为“敦煌菩萨”的竺法护和他的弟子竺法乘，在敦煌翻译佛经，立寺延学。译经大师鸠摩罗什在敦煌留下了一个美丽的传说。

在敦煌莫高窟诞生前，这里已是佛教文化的沃土。

公元366年，一个叫乐僔的禅僧云游至敦煌鸣沙山，忽然看见对面三危山上金光万道，仿佛有千万个佛在金光中显现，他以为得到了佛的昭示，于是募人在莫高窟开凿了第一个石窟。接着，又有一位叫法良的禅师，开凿了第二个石窟。

莫高窟的开凿营造从此开始了，灿烂的石窟艺术从此诞生了。

【小资料】

对于乐“忽见金光”之说，现代许多学者认为应该是事实。莫高窟对面的三危山由敦煌群变质岩系组成，矿物成分有石英、云母、角闪石等，在阳光的照射下，山体反射出奇异彩金光的现象完全可能发生。

莫高窟有什么

敦煌莫高窟开凿于前秦建元二年（公元 366 年），距今已历 1600 多个春秋。在漫长的岁月里，莫高窟虽然不断受到大自然和人为的损毁，但至今仍保存了从十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等各个时代的洞窟 735 个，其中有壁画的洞窟 429 个，存有壁画 4 万 5 千平方米，彩塑 2000 余身，宋代木构窟檐 5 座，是集建筑、壁画、塑像于一身的石窟艺术。

以莫高窟为代表的敦煌石窟，还包括现在敦煌市的西千佛洞，安西县的榆林窟、东千佛洞，肃北县的五个庙石窟等，这些石窟尽管规模悬殊，但同在古敦煌郡境内，它们地域相近，内容相同，风格相似，和莫高窟交相辉映，相得益彰，共同构成了璀璨的敦煌石窟艺术。