

丝 绸 之 路 与 敦 煌 文 化

专家讲敦煌

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七十周年

专家讲敦煌

敦煌研究院 关山月美术馆 编

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

专家讲敦煌 / 敦煌研究院编著. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2014.7

(敦煌文化与丝绸之路丛书)

ISBN 978-7-5344-7641-9

I. ①专… II. ①敦… III. ①敦煌学—研究 IV.

①K870.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第156860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

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(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 10

版 次 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7641-9

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得以繁荣，正是由于汲取了丝绸之路中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。

专 家 讲 敦 煌

敦煌研究院 关山月美术馆 编

主 编

樊锦诗 陈湘波

副主编

赵声良 黄丽平

执行编辑

孔令梅

前言

敦煌石窟是人类文化遗产，以敦煌石窟、敦煌藏经洞出土文书等古代文化为研究对象的敦煌学也已经过了一百多年的发展历程，并成为中国国学研究的重要部分。敦煌文化的内涵十分广大，按现代学科的分法，至少可以分出十几个不同的学科。如历史、考古、文学、宗教、艺术、科技、体育等等。可以说，敦煌石窟和敦煌文献好比是古代社会的百科全书，仰之弥高，钻之弥坚。我们已有很多学者在不同的领域进行深入研究。但是，敦煌文化既然是中国传统文化的一个代表，就不应该存放在书斋里，而要面向广大人民群众进行普及介绍，让普通人也能欣赏到敦煌艺术之美，享受到敦煌文化的精神营养。请各学科专家们面向普通人进行讲解，就是对敦煌文化，对中国传统文化的弘扬。近年来，涉及敦煌文化艺术的讲座，在各地的博物馆、美术馆都普遍受到听众的欢迎，为适应广大读者的需要，我们尝试把专家们的讲座录音记录下来，汇编成书。本书收录的就是在2011年在深圳关山月美术馆举办展览期间，部分敦煌学专家的讲座谈话记录。

关山月美术馆与敦煌之缘，源于20世纪40年代，关山月夫妇曾经与赵望云、张振铎到敦煌莫高窟进行了为期一个余月的考察、临摹活动，这次临摹活动对他后来的美术创作产生了

重要影响。半个多世纪以后，关山月美术馆的同仁们重新走进敦煌，从中体会前辈艺术家的足迹，领悟敦煌艺术之宏大与精深。2005年，一个旨在探索敦煌艺术与中国20世纪美术发展的展览在关山月美术馆开幕了。“石破天惊——敦煌的发现与20世纪中国美术史观的变化和美术语言的发展专题展”除了展出敦煌研究院所藏的壁画临摹品及部分文物外，还展出了关山月当年在敦煌临摹的作品，从中展示出一代艺术大师对敦煌艺术的继承与发扬。

2011年，在中国共产党成立90周年和辛亥革命百年纪念之际，适逢第26届世界大学生夏季运动会在深圳举行。敦煌研究院与关山月美术馆再度携手，共同主办了“博蕴华光——敦煌艺术展”。为了筹备这个展览，关山月美术馆馆长陈湘波、艺术总监文恒非率工作人员再次考察了敦煌石窟。敦煌研究院院长樊锦诗给予了热情的支持，副院长罗华庆、陈列中心主任娄婕参与了具体策展的工作。经过双方反复协商，精心筹备，展览于2011年7月20日—10月5日成功举行。这次展览不仅展出了三个敦煌洞窟复原模型，还汇集了数十件敦煌艺术临摹品以及部分文物精品，可以说是一次敦煌艺术和中国传统文化的盛宴。这次敦煌艺术展览有三个亮点，体现了作为现代美术馆的一些设计、陈列以及对社会教育的思路，也反映了关山月美术

馆作为国家重点美术馆的贡献。

其一，从布展来看，除了全面展示敦煌艺术的主题内容外，还通过一些展厅来展示敦煌与丝绸之路的历史文化背景、敦煌石窟保护研究的历程以及敦煌文物保护的一些特点和科技保护手段等等。使观众不仅欣赏到博大精深的敦煌艺术，还从中了解了更广泛的历史知识，了解到现代的科技保护情况。

其二，为配合展览举行了一系列教育推广活动。为方便观众观展，增加展览的互动性，工作人员精心制作了教育手册，让观众对展览有全面的认识并能深入了解敦煌的艺术魅力。美术馆还安排了周末临摹作品、菩提许愿树、艺术拼图、照相板留影等多项现场互动活动。观众可以根据自己的兴趣选择在菩提叶上许愿留言，也可以选择艺术拼图等各种容知识性与趣味性于一体的现场体验活动。其中学生观众还可以临摹敦煌作品并有机会参与展览。通过这些活动，拉近了观众与敦煌艺术的距离，使观众对敦煌艺术有更深入的认识和理解。

其三，在展览期间邀请多名敦煌学研究的专家举办面向公众的专题讲座，先后邀请了敦煌研究院院长樊锦诗教授、中国敦煌吐鲁番学会副会长柴剑虹教授、东华大学服装学院包铭新教授、兰州理工大学教授李重申、敦煌研究院赵声良研究员作了精彩的专题讲座，分别从丝绸之路、建筑、服饰、体育、艺

术发展史等各个方面，为观众讲述一个历史绵长、内涵丰富、艺术精湛、具有珍贵价值的敦煌。

以上这些展览设计思想，反映了关山月美术馆作为国家重点美术馆对美术展览社会教育的高度重视。

按原定的计划，展览期间邀请专家们所作的重要讲座，将汇集成书出版。先由美术馆工作人员将专家们讲座的录音记录成文，然后敦煌研究院编辑部进行整理、编辑，最后交出版社出版。本书的讲座涉及到敦煌与丝绸之路历史、古代文化、古代少数民族服饰、古代体育、古代艺术等方面的内容。专家们娓娓道来，平易近人，气氛亲切。除了专家们所讲的内容外，我们特意保留了听众与专家们的互动问答，一方面反映了普通听众对敦煌相关问题的想法和希望，一方面专家们的精彩回答常常是富于启发、值得回味的。编辑过程中，我们还特别注意到图文并茂，精选敦煌艺术及相关图片，希望能达到赏心悦目的效果。在联系讲座以及整理录音文稿时，关山月美术馆的黄丽平女士作了大量的工作。文稿编辑和统稿主要由赵声良完成。

敦煌研究院编辑部

2013年9月

目 录

前言

第一章 丝绸之路与敦煌莫高窟（樊锦诗）	1
---------------------------	---

第二章 敦煌文化遗产的人文环境和文化特性（柴剑虹）	27
---------------------------------	----

第三章 敦煌图像中的中国古代北方少数民族服饰（包铭新）	57
-----------------------------------	----

第四章 古代体育的真实画卷——敦煌与古代体育（李重申）	85
-----------------------------------	----

第五章 敦煌：中国20世纪40年代美术新动向（赵声良）	115
-----------------------------------	-----

第一章

丝绸之路与敦煌莫高窟

第一章

丝绸之路与敦煌莫高窟

主持人：陈湘波（关山月美术馆馆长）

主讲人：樊锦诗

主讲人简介：樊锦诗，浙江杭州人，1938年出生于北京，1963年毕业于北京大学历史系考古专业。现为敦煌研究院院长、研究馆员，中央文史研究馆馆员，中国敦煌吐鲁番学会名誉会长，兰州大学、东华大学、浙江大学兼职教授及博士生导师。主要从事敦煌石窟考古研究、石窟科学保护和石窟科学管理等工作。发表的论文有《莫高窟北朝洞窟分期》《玄奘译经和敦煌壁画》《数字化时代的敦煌——探索保存和利用敦煌文化遗产的新途径》等。专著有《敦煌石窟全集第一卷（莫高窟第266—275窟考古报告）》《敦煌石窟全集·佛传故事画卷》等。主持和参与完成的主要科研项目有《敦煌壁画计算机存贮与管理系统》《敦煌莫高窟环境演化与石窟保护研究》《莫高窟游客承载力及开放对策研究》、与美国梅隆基金会合作开展的《敦煌艺术电子档案》项目、《全数字摄影测量在敦煌文物保护中的应用研究》等等。主编《敦煌石窟全集》（香港商务印书馆）、《敦煌石窟》（日本文化学园文化出版局）等。

著名世界文化遗产——莫高窟坐落在甘肃省河西走廊西端的敦煌，至今已有

两千多年的历史。它以精美的壁画和彩塑艺术以及藏经洞发现的珍贵文物闻名于世。

敦煌在丝绸之路上的重要历史地位

公元前111年，西汉朝廷在敦煌设郡，与酒泉、张掖、武威并称河西四郡。西汉王朝牢固地掌控了河西走廊这一通向西域的战略要地和交通要道。这个时期，由敦煌向东穿越河西走廊可到达长安、洛阳；由敦煌向西出阳关南行，沿昆仑山北麓经鄯善、且末、于阗，至莎车，逾葱岭进入大月氏、安息等国，此为南道；由敦煌向西出玉门关北行，沿天山南麓经车师前王庭、焉耆、龟兹，到疏勒，越葱岭进入大宛、康居、大夏，此为北道。到了隋代又增加了中道，自敦煌出发，经伊吾、高昌、鄯善，而达中亚、欧洲。因此，敦煌成为汉唐之时丝绸之路上的联结欧亚非三洲的枢纽，是中国通往各国的门户，被称为总馆中西交通的“咽喉之地”。敦煌重要的地理位置使它在古代中西文化交往史上具有重要的历史地位（图1）。

汉唐时期，西域胡商与中原汉商在敦煌从事中原的丝绸和瓷器，西方的贵金属、珍宝、玉石、香料、药材，北方的驼马，与当地粮食的交易。敦煌成为东

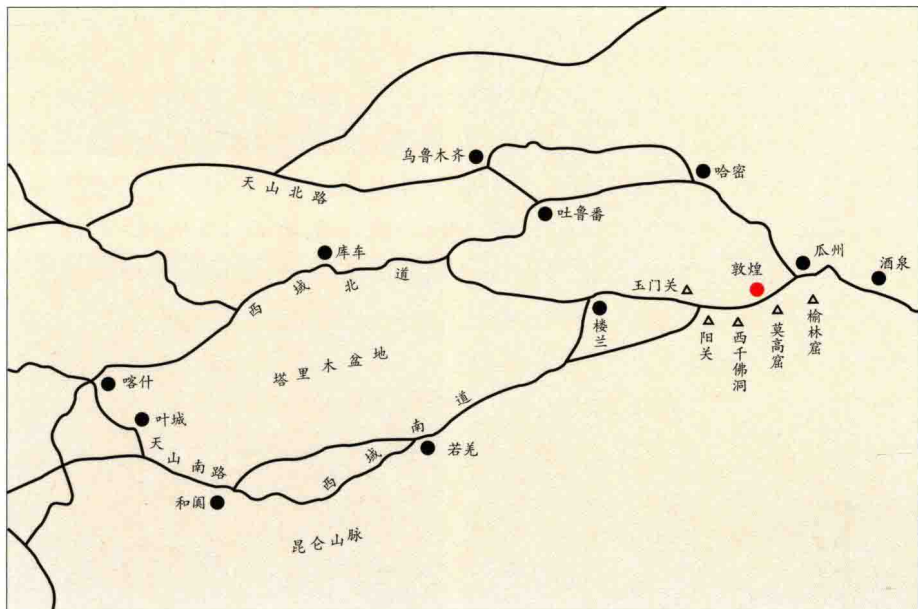

图1 敦煌在丝绸之路中的位置示意图

西方贸易的中转站，同时也是宗教、文化和知识的交汇处。汉唐使节前往印度和中亚各国，中亚和西域各国使者在丝绸之路上往来不绝，他们大多途经敦煌。东来传教的西域僧侣和西行求法的汉地僧侣相望于道，敦煌是东西方僧人的必经之地。中原文化经敦煌西传，来自欧洲希腊和中亚、南亚、西亚的文化经敦煌东传中原。4—14世纪的敦煌莫高窟艺术以及藏经洞文物记录了古代欧亚的中国、印度、希腊、伊斯兰文化在敦煌汇流；记录了匈奴、鲜卑、粟特、吐蕃、回鹘、蒙古等十多个民族文化被敦煌吸纳。故史书称敦煌是“华戎所交，一大都会”。

二

莫高窟的营建和主要内容

在中西文化的不断碰撞与融合下，敦煌莫高窟应运而生，前秦建元二年（366），沙门乐僔由东而来，看到三危山金光万道，状似千佛，于是在此开凿了第一个洞窟，接着又有法良禅师开了第二个洞窟，莫高窟营建由此二僧开端。此后，连续10个世纪营建不断，到14世纪的元代，随着海上丝绸之路的发展、陆上丝绸之路的逐渐衰落，敦煌逐渐失去了陆上丝绸之路的重要地位。元代以后莫高窟停止了建窟，逐渐冷落荒废，被人遗忘。到了20世纪，它再度为世人所瞩目，这与敦煌莫高窟藏经洞的发现有很大的关系。

敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45,000平方米壁画、2,000多身彩塑。此外，1900年在莫高窟藏经洞出土了50,000多件文献和绢画。敦煌莫高窟及其藏经洞，以其绵长的历史、丰厚的资源、巨量的信息、丰富的内涵、精湛的艺术、完好的保护、珍贵的价值，成为我国乃至世界著名的佛教艺术瑰宝，是中华民族优秀传统文化艺术的代表和象征，在中国文化史以至世界文化史上，具有重要的地位。1961年3月，莫高窟被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位，1987年11月，被联合国教科文组织“世界遗产委员会”列入世界文化遗产保护名录。

莫高窟是建筑、彩塑和壁画组成的综合艺术。洞窟建筑因功能不同而采用多种形制；动人的彩塑是敦煌艺术的主体，置于窟内显著的位置；灿烂的壁画布满全窟，表现了丰富细致的内容和复杂宏大的场面，三者互相呼应，交相辉映，体现着古代艺术家的智慧。

（一）石窟建筑形制

主要有五种：

1. 禅窟受印度毗诃罗窟的影响。正壁开龕塑像，左右两侧壁各开两个或

四个仅能容身的斗室，供修行者在内坐禅修行。如第268（包括第267、269、270、271窟）、285窟（图2、图3）。

2. 中心塔柱窟来源于印度支提窟。在洞窟中间凿出连地接顶的方柱，柱的四面开龕塑像，象征佛塔，供修行者入窟绕塔观像与礼佛。如第254、288、428窟（图4）。

3. 殿堂窟其形式受到中国传统殿堂建筑的影响，平面方形，正壁开龕塑像，其余壁面和窟顶都绘壁画。为修行者礼佛的场所。如第275、249窟（图5）。

图2 莫高窟第268（含第267、269、270、271窟）窟型

图3 莫高窟第285窟窟型

图4 莫高窟第428窟窟型

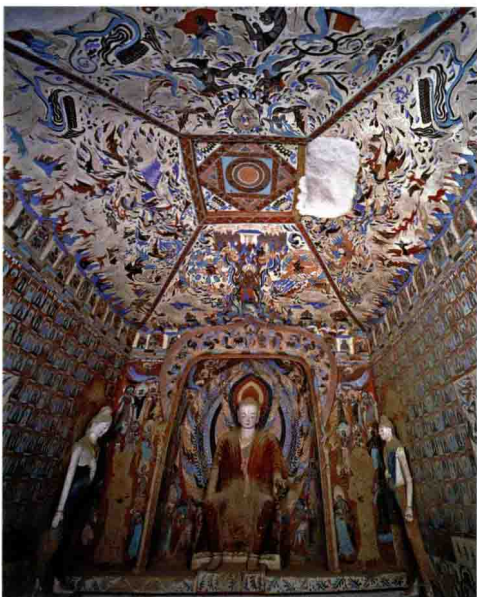

图5 莫高窟第249窟窟型