

本色敦煌

壁画背后那些鲜为人知的事

胡同庆 王义芝 著

中国旅游出版社

壁画背后那些鲜为人知的事 胡同庆 王义芝 著

本色敦煌

中国旅游出版社

作 者：胡同庆 王义芝
责任编辑：张 锋
装帧设计：王卫东
责任印制：冯冬青

图书在版编目 (C I P) 数据

本色敦煌：壁画背后那些鲜为人知的事 / 胡同庆，
王义芝著. ——北京：中国旅游出版社，2014.1
ISBN 978-7-5032-4751-4

I. ①本… II. ①胡… ②王… III. ①敦煌壁画—介
绍 IV. ①K879.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第123180号

书 名：本色敦煌——壁画背后那些鲜为人知的事
作 者：胡同庆 王义芝
出 版 发 行：中国旅游出版社
地 址：北京建国门内大街甲9号
邮 编：100005
<http://www.cttp.net.cn>
E-mail: cttp@cmta.gov.cn
制 版：北京鼎鑫艺彩图文设计有限公司
印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司
版 次：2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
开 本：720毫米×970毫米 1/16
印 张：18
印 数：1—5000册
定 价：88.00元
I S B N 978-7-5032-4751-4

(版权所有 翻印必究)

目录 Content

第一章

开窟、造像、绘画及其工匠之谜…… 10

- 三危佛光之谜 10
- 色彩斑斓的丹青 12
- 凿窟的方法和工具 14
- 彩塑的制作过程 16
- 壁画的制作过程 18
- 工匠的类别、身份及生活状况 20

第二章

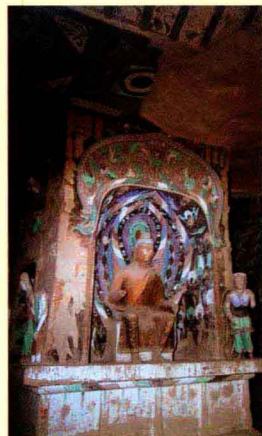
经济基础：出资出力的善男信女…… 23

- 供养人画像的数量、身份 23
- 弘其迹的地方官吏 25
- 支持佛教事业的贵族妇女 28
- 具有核心作用的僧侣 32
- 庶民百姓——洞窟营造的基础力量 34

第三章

精神支柱：世界观与人生观…… 37

- 以须弥山为中心的世界观 37
- 《全天星图》和《紫微垣星图》 41
- 敦煌古历日文书 44
- 令人恐惧之“九横死” 46
- 涅槃与安乐死 48
- 多元化的丧葬方式 50
- 奇特丧俗“老人入墓” 53

第四章 宗教文化中的情欲性趣…………… 56

- 剪不断的男女情 …………… 56
- 情窦初开的少女 …………… 58
- 情意绵绵的难陀 …………… 60
- 男女二根与种的繁衍 …………… 62
- 双身修炼成正果 …………… 64

第五章 反映现实生活的婚娶生育…………… 67

- 摄盛之俗的婚礼 …………… 67
- 繁缛的婚事程序 …………… 69
- 体现“和离”的《放妻书》 …………… 71
- 妇女再嫁随己意 …………… 74
- 善男信女求儿女 …………… 77
- 怀胎生育煞苦辛 …………… 79

第六章 自古关注的启蒙教育…………… 83

- 多样化办学方式 …………… 83
- 实用性启蒙读物 …………… 86
- 率真童趣学郎诗 …………… 89
- 真实生动的学堂图 …………… 92
- 取悦于人的女子教育 …………… 94

第七章 体现率真天性的儿童游戏…………… 97

- 骑牛、骑竹马 …………… 97
- 采花、斗草 …………… 101
- 聚沙成塔 …………… 103
- 叠罗汉、倒立、顶竿 …………… 105
- 游泳、玩水 …………… 107
- 玩弹弓、捉蝴蝶、趁犷子 …………… 108

第八章

追求异族情调的妙乐眩舞····· 110

- 扑朔迷离胡旋舞 ····· 110
- 反弹琵琶 ····· 113
- 假面舞苏莫遮 ····· 114
- 乐器品种和乐队组合 ····· 115
- 《敦煌舞谱》之谜 ····· 117
- 音乐“天书”《敦煌曲谱》 ····· 119

第九章

富有个性的妆饰佩饰····· 121

- 追新求异的发髻 ····· 121
- 多样化的插梳方式 ····· 125
- 争奇斗艳的面饰 ····· 128
- 高贵典雅的戒指 ····· 132
- 奇异的美甲习俗 ····· 135
- 具有民族特色的荷包 ····· 138

第十章

丰富多样的饮食文化····· 141

- 佛教理想世界的饮食 ····· 141
- 滋补药膳《神仙粥》 ····· 144
- 花样繁多的面食 ····· 146
- 蔬菜清新瓜果香 ····· 150
- 五味俱全的调味品 ····· 153
- 敦煌僧尼饮酒风气 ····· 156

第十一章

高度重视的医疗卫生····· 159

- 施医药疗救众生病 ····· 159
- 丰富珍贵的医学古籍 ····· 162
- 洁齿刷牙之奇俗 ····· 165
- 清洁卫生的水井 ····· 167
- 卫生环保的厕所、浴池 ····· 170

第十二章 发展中的生产力：农牧手工…………… 172

- 曲辕犁与三脚耒 …………… 172
- 春耕秋获祈愿多 …………… 175
- 发达的畜牧业 …………… 177
- 冶炼制陶酿酒业 …………… 180
- 纺织皮革造纸笔 …………… 183

第十三章 具有地域特色的居所…………… 186

- 佛教理想世界的居住环境 …………… 186
- 具有防御功能的坞堡宅院 …………… 189
- 异域风格的西域式建筑 …………… 192
- 传统风格的中原式建筑 …………… 195
- 便于管理控制的里坊城 …………… 199
- 遮蔽作用的障日板、帐帷、屏风 …………… 202
- 文人情趣的亭、草堂、园石 …………… 206
- 赖以栖身的草庵、穹庐 …………… 210
- 建屋造房施工忙 …………… 214
- 各类家具应有尽有 …………… 218

第十四章 地理、交通与商业贸易…………… 224

- 《沙州都督府图经》 …………… 224
- 《五台山图》 …………… 226
- 丝路商旅多艰险 …………… 228
- 陆路交通工具：车辆 …………… 231
- 水上交通工具：舟船 …………… 236
- 招徕叫卖的商业“广告” …………… 241
- 提系杆秤与天平 …………… 243
- 以物易物的交易方式 …………… 246

第十五章 等级与愿望的象征：龙凤艺术····· 248

- 半尊半卑的龕梁龙 ····· 248
- 龙王礼佛与地方政权 ····· 252
- 龙飞凤舞，分庭抗礼 ····· 256
- 被释迦降伏的毒龙 ····· 258
- 显贵呈祥凤鸟纹 ····· 260

第十六章 石破天惊：藏经洞的发现和文物流散 ··· 263

- 王圆禄与藏经洞的发现 ····· 263
- 斯坦因：诈骗藏经洞文物第一人 ····· 266
- 伯希和诈骗藏经洞文物的过程 ····· 269
- 华尔纳盗劫敦煌文物的过程 ····· 272
- 官家盗窃团伙——何彦昇、何震彝、李盛铎、
刘廷琛、方尔谦等 ····· 275
- 腐败官场——严泽、廷栋、汪宗翰、叶昌炽、
端方等 ····· 279

主要参考文献····· 283

壁画背后那些鲜为人知的事 胡同庆 王义芝 著

本色敦煌

中国旅游出版社

作 者：胡同庆 王义芝
责任编辑：张 锋
装帧设计：王卫东
责任印制：冯冬青

图书在版编目 (C I P) 数据

本色敦煌：壁画背后那些鲜为人知的事 / 胡同庆，
王义芝著. ——北京：中国旅游出版社，2014.1
ISBN 978-7-5032-4751-4

I. ①本… II. ①胡… ②王… III. ①敦煌壁画—介
绍 IV. ①K879.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第123180号

书 名：本色敦煌——壁画背后那些鲜为人知的事
作 者：胡同庆 王义芝
出 版 发 行：中国旅游出版社
地 址：北京建国门内大街甲9号
邮 编：100005
http: //www.cttp.net.cn
E-mail: cttp@cmta.gov.cn
制 版：北京鼎鑫艺彩图文设计有限公司
印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司
版 次：2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
开 本：720毫米×970毫米 1/16
印 张：18
印 数：1-5000册
定 价：88.00元
I S B N 978-7-5032-4751-4

(版权所有 翻印必究)

目录 Content

第一章

开窟、造像、绘画及其工匠之谜…… 10

- 三危佛光之谜 10
- 色彩斑斓的丹青 12
- 凿窟的方法和工具 14
- 彩塑的制作过程 16
- 壁画的制作过程 18
- 工匠的类别、身份及生活状况 20

第二章

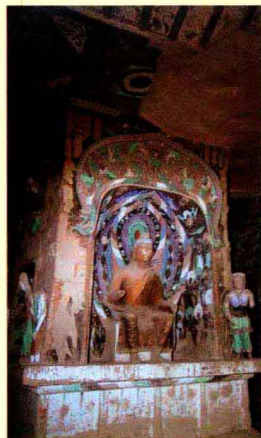
经济基础：出资出力的善男信女…… 23

- 供养人画像的数量、身份 23
- 弘其迹的地方官吏 25
- 支持佛教事业的贵族妇女 28
- 具有核心作用的僧侣 32
- 庶民百姓——洞窟营造的基础力量 34

第三章

精神支柱：世界观与人生观…… 37

- 以须弥山为中心的世界观 37
- 《全天星图》和《紫薇垣星图》 41
- 敦煌古历日文书 44
- 令人恐惧之“九横死” 46
- 涅槃与安乐死 48
- 多元化的丧葬方式 50
- 奇特丧俗“老人入墓” 53

第四章 宗教文化中的情欲性趣..... 56

- 剪不断的男女情 56
- 情窦初开的少女 58
- 情意绵绵的难陀 60
- 男女二根与种的繁衍 62
- 双身修炼成正果 64

第五章 反映现实生活的婚娶生育..... 67

- 摄盛之俗的婚礼 67
- 繁缛的婚事程序 69
- 体现“和离”的《放妻书》 71
- 妇女再嫁随己意 74
- 善男信女求儿女 77
- 怀胎生育煞苦辛 79

第六章 自古关注的启蒙教育..... 83

- 多样化办学方式 83
- 实用性启蒙读物 86
- 率真童趣学郎诗 89
- 真实生动的学堂图 92
- 取悦于人的女子教育 94

第七章 体现率真天性的儿童游戏..... 97

- 骑牛、骑竹马 97
- 采花、斗草 101
- 聚沙成塔 103
- 叠罗汉、倒立、顶竿 105
- 游泳、玩水 107
- 玩弹弓、捉蝴蝶、趁犷子 108

第八章

追求异族情调的妙乐眩舞····· 110

- 扑朔迷离胡旋舞 ····· 110
- 反弹琵琶 ····· 113
- 假面舞苏莫遮 ····· 114
- 乐器品种和乐队组合 ····· 115
- 《敦煌舞谱》之谜 ····· 117
- 音乐“天书”《敦煌曲谱》 ····· 119

第九章

富有个性的妆饰佩饰····· 121

- 追新求异的发髻 ····· 121
- 多样化的插梳方式 ····· 125
- 争奇斗艳的面饰 ····· 128
- 高贵典雅的戒指 ····· 132
- 奇异的美甲习俗 ····· 135
- 具有民族特色的荷包 ····· 138

第十章

丰富多样的饮食文化····· 141

- 佛教理想世界的饮食 ····· 141
- 滋补药膳《神仙粥》 ····· 144
- 花样繁多的面食 ····· 146
- 蔬菜清新瓜果香 ····· 150
- 五味俱全的调味品 ····· 153
- 敦煌僧尼饮酒风气 ····· 156

第十一章

高度重视的医疗卫生····· 159

- 施医药疗救众生病 ····· 159
- 丰富珍贵的医学古籍 ····· 162
- 洁齿刷牙之奇俗 ····· 165
- 清洁卫生的水井 ····· 167
- 卫生环保的厕所、浴池 ····· 170

第十二章 发展中的生产力：农牧手工…………… 172

- 曲辕犁与三脚耒 …………… 172
- 春耕秋获祈愿多 …………… 175
- 发达的畜牧业 …………… 177
- 冶炼制陶酿酒业 …………… 180
- 纺织皮革造纸笔 …………… 183

第十三章 具有地域特色的居所…………… 186

- 佛教理想世界的居住环境 …………… 186
- 具有防御功能的坞堡宅院 …………… 189
- 异域风格的西域式建筑 …………… 192
- 传统风格的中原式建筑 …………… 195
- 便于管理控制的里坊城 …………… 199
- 遮蔽作用的障日板、帐帷、屏风 …………… 202
- 文人情趣的亭、草堂、园石 …………… 206
- 赖以栖身的草庵、穹庐 …………… 210
- 建屋造房施工忙 …………… 214
- 各类家具应有尽有 …………… 218

第十四章 地理、交通与商业贸易…………… 224

- 《沙州都督府图经》 …………… 224
- 《五台山图》 …………… 226
- 丝路商旅多艰险 …………… 228
- 陆路交通工具：车辆 …………… 231
- 水上交通工具：舟船 …………… 236
- 招徕叫卖的商业“广告” …………… 241
- 提系杆秤与天平 …………… 243
- 以物易物的交易方式 …………… 246

第十五章 等级与愿望的象征：龙凤艺术····· 248

- 半尊半卑的龕梁龙 ····· 248
- 龙王礼佛与地方政权 ····· 252
- 龙飞凤舞，分庭抗礼 ····· 256
- 被释迦降伏的毒龙 ····· 258
- 显贵呈祥凤鸟纹 ····· 260

第十六章 石破天惊：藏经洞的发现和文物流散 ··· 263

- 王圆禄与藏经洞的发现 ····· 263
- 斯坦因：诈骗藏经洞文物第一人 ····· 266
- 伯希和诈骗藏经洞文物的过程 ····· 269
- 华尔纳盗劫敦煌文物的过程 ····· 272
- 官家盗窃团伙——何彦昇、何震彝、李盛铎、
刘廷琛、方尔谦等 ····· 275
- 腐败官场——严泽、廷栋、汪宗翰、叶昌炽、
端方等 ····· 279

主要参考文献····· 283

前言

我的心曾乘着风 啊
自由穿行梦想里 啊
我沉默地祈祷 啊
感受着你的光芒
感觉着你的神奇
感觉着你的平凡
你的精彩

近几十年来，由于旅游事业的不断发展，到敦煌参观的游客越来越多，大凡到过敦煌莫高窟的人，无不惊叹敦煌艺术的灿烂辉煌，并感受到敦煌艺术的光芒。

同时，人们在昏暗的洞窟中瞻仰庄严肃穆的佛像，看到壁画中多姿多态的飞天，听到许多有趣的佛教故事，从而感受敦煌艺术的神奇魅力。

然而，对于大多数游客来说，在参观中感受到敦煌艺术之平凡意义的人却很少，因此，并未真正体味到敦煌艺术特别是敦煌文化的精彩。只有了解到敦煌艺术平凡中的精彩，才能真正体会到敦煌文化的博大。

敦煌之所以精彩，正在于其平凡之处。敦煌之所以享誉全世界，正是因为敦煌壁画和藏经洞出土文书中真实地反映了当时人们的日常社会生活。如人们每天都要面对的柴米油盐、衣食住行、吃喝拉撒睡乃至婚丧嫁娶、生老病死、子女教育、娱乐游戏、生产劳动等最普通、最平凡的事情，在敦煌壁画和敦煌文献中都有描绘或记载，而这些才是敦煌最精彩之处。

可是，到目前为止，敦煌旅游市场 20 多年来有关介绍敦煌的通俗读物，几乎都只是泛泛介绍敦煌壁画和敦煌彩塑的内容，最多的是介绍敦煌飞天和壁画中的佛经故事，全面介绍敦煌文化的通俗读物几乎没有。为此，《本色敦煌——壁画背后那些鲜为人知的事》一书是对敦煌文化这方面的弥补。

本书首先介绍人们如何开窟造像绘画，然后介绍相关的经济基础和精神需求，再从不同角度多方面有序地介绍敦煌文化，最后介绍藏经洞的发现和文物流散情况，尽可能地帮助读者对敦煌文化有一个较为全面的了解。不过，本书所介绍的内容，仅仅是敦煌文化中的冰山一角而已，只能谓之蜻蜓点水、浮光掠影。

但我们相信，读者阅读此书后，一定会透过敦煌的神秘面纱，认识到敦煌的光芒和神奇都来自她的平凡，来自与每个人息息相关的日常社会生活。每个人的人生也是如此，平凡的人生才是精彩的人生。因此，我们希望每一位朋友，在阅读此书后能更多地关注自己周围的一切，关注过去，关注现在，关注未来，使自己的人生更加丰富多彩。

本书尽可能吸取几十年来敦煌学界的研究成果，并将其通俗化、大众化。书中丰富的内容，配上形象直观的图片，不仅具有知识性，同时也具有趣味性和欣赏性，有助于游客比较全面地了解敦煌文化，真正达到进一步弘扬敦煌文化的目的。