

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

敦煌

佛教石窟艺术图像解析

— An Analysis of the artistic Images —

of Dunhuang Buddhist Grottoes

[上]

胡同庆 著

文物出版社

敦煌

佛教石窟艺术图像解析

[上]

敦煌石窟艺术是由洞窟建筑、彩塑、壁画共同组成的一种综合艺术，是反映人类思想和人类社会生活的一种文化载体。这些壁画、彩塑以及藏经洞出土文书中蕴含着丰富的内容，真实地反映了当时人们的社会生活等诸多方面，可以说是中国中古时期的一部百科全书。

本书汇集的几十篇文章，选自作者从事敦煌学三十多年来的部分研究成果，其内容涉及敦煌石窟艺术体系、范围界定、题材内容考证、时代背景分析、宗教信仰探讨，涉及对其哲学思想、艺术风格、美学规律、继承创新的探索，也涉及到古人的生老病死、衣食住行、婚丧嫁娶以及游戏娱乐等社会生活诸多方方面面的内容。

敦煌

佛教石窟艺术图像解析

— An Analysis of the artistic Images —
of Dunhuang Buddhist Grottoes

[上]

胡同庆 著

 文物出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

敦煌佛教石窟艺术图像解析 / 胡同庆著. -- 北京:
文物出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5010-6155-6

I . ①敦… II . ①胡… III . ①敦煌石窟—美术考古
IV . ① K879.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 102569 号

敦煌佛教石窟艺术图像解析

著 者: 胡同庆

选题策划: 刘铁巍
责任编辑: 陈博洋
封面设计: 马吉庆
责任印制: 梁秋卉
责任校对: 孙 蕾

出版发行: 文物出版社
社 址: 北京市东直门内北小街2号楼
网 址: <http://www.wenwu.com>
邮 箱: web@wenwu.com
制版印刷: 天津图文方嘉印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 35.25
版 次: 2019年6月第1版
印 次: 2019年6月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5010-6155-6
定 价: 118.00元 (全二册)

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印

2019 年国家出版基金项目资助

佛國世界是現實社會
生活的折光反映

殷之傑

前 言

敦煌石窟艺术是由洞窟建筑、彩塑、壁画共同组成的一种综合艺术，与文学、音乐、戏剧等一样，都是反映人类思想和人类社会生活的一种文化载体。

作为一种文化载体，敦煌就像一座蕴藏着无尽宝物的神秘大山，吸引着无数人向往。

面对这座神秘大山，研究者和好奇者就如同探寻宝藏的人，由于人们的知识有限和阅历不同，进山的路径和关注点也不同，探寻宝藏的工具和方法也不同，所以人们看到的和获得的东西也可能自然不同。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”在灿烂辉煌、丰富多彩的敦煌石窟艺术面前，有的人眼里只有几身大佛、几身菩萨的形象，也有人注意壁画中供养人的服饰；有的人喜欢壁画中的动物或山水，也有人欣赏壁画中多姿多态的飞天；有的人欣赏壁画中的灿烂辉煌的宫殿，有的人关注壁画中的故事内容和相关背景，也有人关注壁画中流畅的线条和斑驳的色彩，等等，各有所爱，各有自己的收获。

有人比喻敦煌是大漠戈壁中的一颗明珠，实际上敦煌现在只是一块刚被剖切开一点点表皮便露出晶莹光芒的美玉原石。人们对敦煌石窟艺术的了解，通过几十年来几代人的不懈努力，虽然已取得众人瞩目的丰硕研究成果，但就像王安石在《游褒禅山记》所云：“人之愈深，其进愈难，而其见愈奇。”到目前为止，人们对敦煌文化的认识，尚处于刚进入洞穴的初级阶段。因此，对敦煌石窟艺术的探讨，正如已故敦煌学家段文杰先生所云：“敦煌学博大精深，必须有咬定青山不放松的精神。”

本书汇集的几十篇文章，选自笔者从事敦煌学三十多年来的部分研究成果，虽然其内容涉及敦煌石窟艺术体系、范围界定、题材内容考证、时代背景分析、宗教信仰探讨，涉及对其哲学思想、艺术风格、美学规律、继承创新的探索，也涉及古人的生老病死、衣食住行、婚丧嫁娶以及游戏娱乐等社会生活诸多方方面面的内容。但是这些所得，在博大精深的敦煌石窟艺术中，也不过是沧海中的一滴水而已。有诗云：

一切去矣，曰止则止；万般来了，思观便观。

目 录

Contents

上册

001 敦煌石窟艺术概述

- 001 一、敦煌石窟简介
- 004 二、敦煌石窟艺术的概念
- 005 三、敦煌石窟艺术的基本内容

034 关于敦煌莫高窟艺术的下限的探讨

- 034 一、问题的提出
- 038 二、关于清代、民国的莫高窟艺术
- 048 三、综合性分析
- 059 四、小结

061 北凉时期：东、西方文化在这里碰撞

- 061 一、印度风格的佛、菩萨像与中国特色的龙图像
- 065 二、弥勒菩萨：给人们带来希望的新神
- 067 三、神和佛，都是以帮助百姓脱离苦难为己任
- 069 四、佛陀出家的历史背景：复杂的社会矛盾
- 073 五、禅修：源于古印度婆罗门的苦行

077 北魏时期：佛教在血与火的洗礼中发展

- 077 一、萨埵舍身饲虎，大无畏的献身精神
- 079 二、以血缘关系为纽带：难陀出家、初转法轮
- 081 三、以身殉法、坚守戒律的小沙弥

083 四、降妖伏魔：感受佛法威力，坚定对佛教的信仰

084 五、九色鹿故事：谴责忘恩负义的告密者

086 六、恩威并用，彰显神通的《须摩提女缘品》

089 西魏时期：各路诸神聚居一窟，浑然一体

089 一、印度战神与中国神灵和谐相处

091 二、北绝流沙，西登昆仑：东王公与西王母

092 三、诸天神王：禅修的守护者

094 四、日月互照，满壁生辉

096 五、伏羲女娲：从人类始祖到日月之神

098 六、放下屠刀：五百强盗成佛

101 北周时期：本土梵音，佛教的中国化

101 一、在人间：释迦牟尼的生平事迹

104 二、割肉奉亲、孝慈复国的须阇提和善事太子

106 三、入乡随俗、忠孝仁爱的《睽子本生》

108 四、劝人向善、经营福田的《福田经变》

109 五、微妙比丘尼：一个改嫁多次的印度妇女

113 敦煌隋初壁画的艺术特色

123 敦煌北朝艺术中的凤鸟纹饰

136 敦煌隋唐佛教艺术中的凤鸟纹饰

136 一、藻井图案中的凤鸟纹饰

137 二、边饰图案中的凤鸟纹饰

138 三、凭台图案中的凤鸟纹饰

139 四、佛像头光、背光中的凤鸟纹饰

141 五、经变画中的凤鸟纹饰

146 六、服饰图案中的凤鸟纹饰

147 七、凤冠

150 八、御车之凤

153 九、乐器装饰上的凤鸟纹饰

155 十、扇面上的凤鸟纹饰

156 敦煌初盛唐时期壁画中的女性形象

156 一、人们理想中的美丽女性

160 二、对魔女的夸张描绘

161 三、宫廷中的王妃宫女

164 四、等级森严的女供养人行列

167 五、怀春的少女

168 六、婚礼场面中的新娘

171 七、从事生产劳动的妇女

173 八、祈求生儿育女的妇女

174 九、养育、照料孩子的母亲

180 十、为患病家人念经求佛的妇女

181 十一、吵架、劝架和被殴打的妇女

181 十二、为释迦佛洗脚的女子

182 十三、行旅途中的骑驴妇女

182 十四、对当代佛教艺术的反思

188 敦煌五代宋时期壁画中的女性形象

188 一、为政治需要出嫁的女人们

190 二、因为貌丑被锁在深宫的公主

191 三、挤奶、煮奶的村女

193 四、抱小孩施尿的母亲

194 五、坐在船尾的女人

195 六、在病坊里照顾患者的女人

196 七、勾引、诬陷丈夫徒弟的师母

197 八、在地狱遭受折磨的目连之母

198 九、儿子偷盗判死刑，母亲向佛求情

200 十、二母争子的故事

201 十一、被人压死婴儿却得不到赔偿的母亲

- 202 十二、花枝招展的女外道
- 204 论莫高窟晚唐第9窟探筹图非投壶图
- 210 论莫高窟中唐第7窟弈棋图非双陆图
- 217 敦煌壁画中的唐代女性发髻
- 225 敦煌壁画中妇女的插梳方式
- 225 一、在前额上方正中插一把梳
- 227 二、在前额上方正中插一对梳
- 227 三、在前额上方与头两侧各插一梳
- 229 四、在前额上方与两鬓上共插三对梳，每梳一上一下
相对而插
- 231 五、在后脑插一把梳
- 232 六、在后脑插多把梳
- 235 敦煌壁画中的唐代妇女面妆
- 241 高贵典雅的饰物——戒指
- 245 古代敦煌的奇异美甲习俗
- 249 敦煌壁画中少数民族的佩饰——荷包
- 253 唐代敦煌的婚嫁风俗
- 253 一、摄盛之俗的婚礼
- 256 二、繁缛的婚事程序
- 258 三、体现“和离”的《放妻书》
- 262 四、妇女再嫁随己意

下册

- 265 敦煌壁画中所反映的佛教信仰
- 265 一、以须弥山为中心的世界观
- 269 二、避苦求乐的人生观

274 三、给人希望的天堂与地狱

279 四、心灵的慰藉：祈愿求福

282 五、结语

283 从天上到人间：敦煌艺术中的弥勒信仰

283 一、敦煌北朝艺术中的弥勒造像

285 二、敦煌隋代壁画中的《弥勒经变》

288 三、敦煌初盛唐艺术中的弥勒造像

290 四、敦煌初盛唐壁画中的《弥勒经变》

292 五、敦煌中晚唐壁画中的《弥勒经变》

297 六、敦煌五代宋壁画中的《弥勒经变》

299 七、小结

300 敦煌佛教理想世界的衣食住行

300 一、衣饰

303 二、饮食

306 三、居住

309 四、出行

314 五、反思

316 敦煌壁画中反映的人性“三毒”及其对治方法

316 一、人之初：性本善还是性本恶？

319 二、如何抑制贪欲：布施与持戒

325 三、对治嗔怒：忍辱与禅定

330 四、如何对治愚痴：精进与般若

335 五、结语

336 敦煌壁画中的佛教洗浴文化

336 一、佛教对洗浴与初生儿健康关系的认识

338 二、佛教对洗浴的重视

341 三、防偷窥的心理活动与足浴、药浴、浴池

- 344 四、清洁牙齿的方法
347 五、佛教中全面且科学地论述洗浴

348 敦煌壁画中的佛教如厕文化

354 敦煌壁画三兔藻井的源流及其美学特征

- 354 一、前人对三兔藻井的研究
355 二、莫高窟现存三兔藻井图案的基本情况
361 三、历史上国内外的共用形图像和三兔共耳图像
377 四、三兔藻井图案的美学特征
382 五、共用形图像的思想文化基础
384 六、小结

386 敦煌壁画中的杖具——锡杖

- 386 一、敦煌各时期壁画中的锡杖图像
397 二、锡杖的造型与制作
398 三、与绢画、石刻、金铜器和实物的比较
406 四、锡杖的功能用途
409 五、携带锡杖的注意事项

411 敦煌壁画中的杖具——拐杖

- 411 一、敦煌各时期壁画中的拐杖图像
420 二、拐杖的功能与造型
422 三、与相关古代文物的比较
430 四、结合相关文献的探讨
434 五、小结

435 敦煌壁画中的杖具——笞杖、球杖

- 435 一、对敦煌壁画笞杖图像及相关情景的考证
440 二、对敦煌壁画球杖图像及相关情景的考证
445 三、小结

- 447 敦煌壁画中的水井图像考
- 459 古代角抵、相扑活动的表演性和娱乐性
- 469 古代举重活动的表演性和娱乐性
- 478 古代敦煌的竞智型游戏
- 478 一、围棋
- 486 二、双陆
- 491 三、樗蒲
- 493 四、藏钩
- 497 中国汉唐时期的魔术艺术
- 497 一、源远流长、历史悠久的中国古代魔术
- 499 二、幻术与佛教的东进
- 500 三、汉画像石、敦煌壁画中的魔幻画面
- 512 四、中国古代幻术的五大特点
- 514 敦煌壁画中的《斗鸡图》
- 514 一、关于斗鸡的文献记载
- 517 二、汉画像石、敦煌壁画中的斗鸡图
- 520 三、敦煌斗鸡图反映的佛教思想
- 521 四、敦煌斗鸡图的艺术特点
- 523 五、小结
- 524 敦煌壁画中的“拨浪鼓”
- 532 敦煌西晋画像砖中的娃娃鱼图像
- 536 莫高窟第 285 窟“十二时兽”质疑
- 540 参考文献

敦煌石窟艺术概述

一、敦煌石窟简介

敦煌石窟，指以莫高窟为主体的古敦煌郡境内的所有石窟。它包括今甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞，瓜州县境内的榆林窟、东千佛洞、水峡口，肃北蒙古族自治县境内的五个庙、一个庙等石窟。在古代，上述石窟都位于敦煌郡境内，其内容及艺术亦同属一脉，因此，我们总称之为敦煌石窟。

诸石窟基本情况如下：

莫高窟，俗称千佛洞，位于敦煌城东南 25 公里处鸣沙山东麓的断崖上，南北长约 1600 米（图 1-1）。始建于前秦建元二年（366 年），迄于民国二十四年（1935 年），绵历近 1600 年。在现存 492 个洞窟中（北区未计），保存着十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清、民国等时期的壁画 45000 多平方米，彩塑 3000 余身；以及唐、宋、清、民国时期的木构建筑十余座。另外，于 1900 年发现的藏经洞，曾保存了 4 至 11 世纪的写本、帛画、纸画、织染刺绣等文物约 5 万件（图 1-2）。

西千佛洞，位于敦煌城西 35 公里的党河岸壁上，因地处莫高窟之西而得名。据《沙州都督府图经》的记佛龕文推断，其开凿时代大概与莫高窟同时。现尚残存北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回鹘、元、清、民国等时期修建或改建的洞窟 22 个。西千佛洞虽然规模不大，壁画、彩塑数量不多，但对于进一步了解、欣赏和研究近 1600 年的敦煌石窟艺术史，颇有参考价值。

榆林窟，又名万佛峡，位于瓜州城南 75 公里处的踏实乡境内，开凿在榆林河峡谷两岸断崖上。在现存 42 个洞窟中，保留有北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、回鹘、西夏、元、清、民国时期的塑像和壁画。榆林窟开凿时代大概始于北魏，但大规模营造则在唐代。如中唐 25 窟，壁画保存完好，色彩犹新，艺术价值颇高，