

敦煌壁画里的“一带一路”形象

宁强

敦煌石窟是中国传统艺术的瑰宝，也是世界文明史上极为难得的图像宝库。敦煌莫高窟现在仍然保存有 2 千多身彩塑和 5 万多平方米壁画，时间跨度从公元 5 世纪到 14 世纪，长达近千年。我们在敦煌壁画里，不仅可以看见中国古代社会发展演变的真实风貌，还可以见到大量古代陆地丝绸之路和海上交通贸易的生动场景。可以说，敦煌壁画里有我们现在“一带一路”倡议和实践的“古代版”。这些生动有趣的图像资料，不仅映证了“一带一路”曾经的繁荣昌盛，也蕴藏了值得我们借鉴的历史经验和教训，特别有价值。

敦煌莫高窟初唐第 323 窟“张骞出使西域”

在敦煌莫高窟初唐第 323 窟的北壁，有一幅很有名的壁画，叫做《张骞出使西域图》。此画的原意，是描绘张骞出使西域这个历史事件。张骞是西汉武帝时代的一个勇士，他请命西行，到中国西边的广袤的地区去寻找盟友，共同对付北方匈奴族的侵略。可是他并没有完成这样一个军事结盟的使命，正相反，他

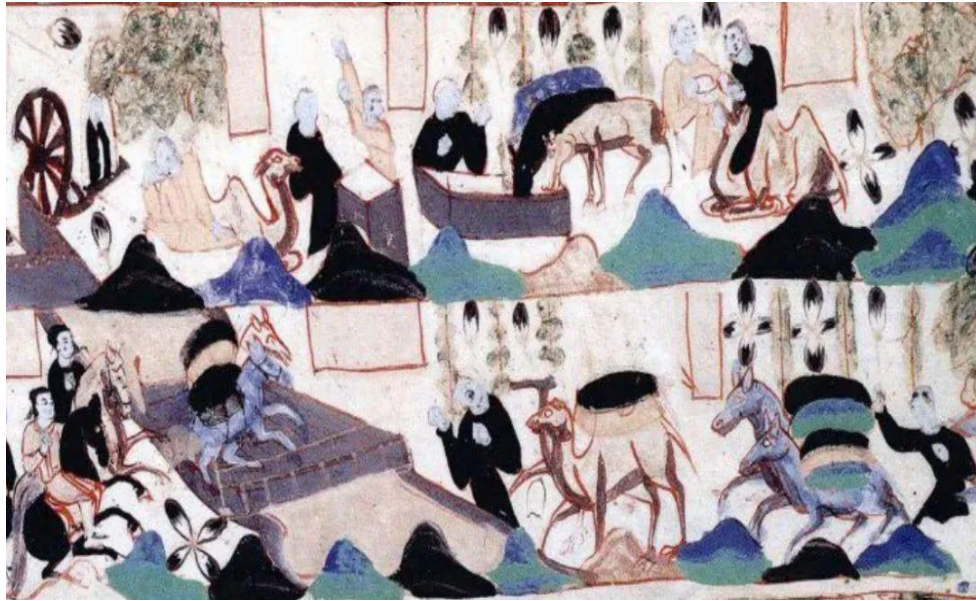
带回了大量关于中国以西广袤土地上各国、各族、各地区的和平信息，让汉朝的人开了眼，知道了在中国以西的地区，还有很多个民族，很多个国家存在。

这是一个广为人知的历史故事。但是，敦煌的这幅壁画并不是要表现那样一段历史的事实，而是要表现把张骞出使西域的历史故事修改而成新的版本。在初唐的时候，人们把张骞出使西域争取军事盟友的故事，修改成了一个文化交流的故事。画面上的第一个情节，就画了一个中式的小建筑，像是一个庙，里头有两尊佛像。这两尊佛像的造型，都是标准的初唐时期的佛像典型式样，同时画了汉武帝跪在佛像前，端着一个香炉，正在焚香礼拜，汉武帝周围站着他的诸位大臣。这幅画上有一些文字榜题，用来说明故事内容，说是汉武帝夜梦金像，不知其名，他很好奇，于是，就派张骞出使西域，去寻求答案。张骞穿越了广袤大漠，万水千山，最后就来到了一个叫“天竺”的地方，终于弄清楚了这两尊金像，就是金色的佛像。

“天竺”是古代中国对印度的称谓。这两尊金像的到来，标志着中国和印度之间的宗教往来、文化交流，和随之而来的贸易往来开启。所以，这个壁画故事，其实就是一个“一带一路”上的文化交流的缩影。这幅壁画从中印两个国家艺术交流开始，汉朝皇帝梦见两个金色的佛像，出于好奇，想要知道佛像的来历。然后，两国间的宗教、文化、艺术的交流和贸易往来随之开启，成为了故事的结尾。

“张骞出使西域”本来是一段历史故事，它经过了不同时间、不同地区的人们的不同的理解，产生了新的意义。在中国进入繁荣昌盛的大唐帝国的时候，这个故事、这幅画，就变成了丝绸之路上不同国家之间的贸易往来、文化交往的一个象征符号。

有人说，这幅画没有表现历史的真实，就是张骞出使西域去结盟，是以政治和军事为目的的行为，而把这个故事改编成了一个文化交往的故事，一个艺术交流故事。其实，人类历史的演变又何尝不是如此呢？你可能是想出去做生意，但是，你也许带回来的却是某种图像，一种新的语言，新的知识。我们今天讲的“一带一路”，虽然它主要是一个各国各地区合力发展经济的倡议，但是，最后的结果一定是不同文明、不同国家、不同文化传统之间的相互欣赏，美美与共，共同发展。所以，这幅画给我们带来的启示，就是一个“一带一路”沿线国家应该共存共荣，大家相互支持，相互帮助，共同发展。

敦煌莫高窟北周第 296 窟“丝绸之路商贸活动”

这里要介绍的第二幅画是敦煌莫高窟北周时期第 296 窟的一幅“丝绸之路商贸活动图”。在这幅画上，你可以看到从西方来的高鼻子、深眼窝、大个子的商人，用骆驼载着他们各种各样的货物，用口袋装起来，放在骆驼的背上，或者是马背上。他们带着货物往东行走，在路上，过桥的时候，刚好遇上一个从中国过来的商队，两个商队在这座桥上相遇了。所以，这幅画，也是一个象征性的讲述丝绸之路的故事。

画面上，中国的商队也是以马为主要的运输工具。马背上载着用口袋装的各种货物，运往西边的国家、区域去做交易。这种东来西往的商贸交流在一座桥上发生了。这是一个很生动的对丝绸之路贸易活动的描述。在画面的上半部分，又描绘了丝绸之路上的人们各种活动的生动场景：有一口水井，有人把井水抽起来倒进水池里，让作为运输工具的马和骆驼去饮用。因为，在丝绸之路上，沿线很多地区都是沙漠和干旱区，水资源缺乏，所以，来来往往的商队需要充分利用和共享水资源。我们还可以看到骆驼拉车的场面，车上坐着一个车夫，大车里装载的应该是各种货物。所以，在这幅画上，我们看到的是商贸繁荣，经济发达，不同民族、不同国家的人在一起做生意的生动场景。

敦煌莫高窟五代时期第 61 窟“阿富汗僧人来山西五台山朝拜”

敦煌莫高窟五代时期的第 61 窟的西壁上，画了一个特别生动有趣的故事。讲的是一个来自阿富汗的僧人，名叫佛陀波利，他听说在中国山西的五台山，有个文殊菩萨的道场，在那里可以学到很高深的佛学。所以，他就不远千里，从阿富汗步行到了中国的五台山，他到达的时候，奇迹发生了，文殊菩萨化身成了一个穿着白色衣服的老人，留着长胡须，是充满智慧和经验的长者形象。老人告诉他，你需要回到阿富汗，把本国的知识，也就是一部佛经，叫做《佛顶尊圣陀罗尼经》，带到中国来，交给中国的皇帝，让官方翻译成中文，流行中华大地。佛陀波利便回到了阿富汗，取来了佛经，送到唐高宗的宫廷，官方组织翻译团队译成中文，流行中土。

这幅故事画描绘的，正是真正的一个中外文化交流的场景：这个叫佛陀波利的阿富汗人本来是要到中土，到五台山来学习新的佛学知识，学习中华智慧。但是，这个中国文明的象征，也就是文殊菩萨化成的老者却叫他返回他的祖国，让他带来本国的知识、智慧到中国来传播。这个故事，就表现出一种相互尊

重、相互欣赏、相互交流的精神。中外人士在五台山交流经验，交流智慧。这个故事，最后变成了一个不同国家之间人们思想交流、文化交往、美美与共、文明互鉴的故事，一个文化象征和文明缩影。

敦煌莫高窟盛唐第45窟“胡商遇盗”

当然，在丝绸之路上并不总是一片和谐，也会有争斗，有各种利益冲突和各种不幸事件的发生。在敦煌莫高窟盛唐时期的第45窟里，就有一幅“胡商遇盗”图。谁是“胡商”呢？所谓“胡商”，就是从中国西边来的商人，这些商人可能长相与中国人不同，他们有很高的鼻子，或者是很深的眼窝，穿戴打扮也跟中国人很不一样。我们在这幅“胡商遇盗”图里，可以看到从丝绸之路西段过来的商人，他们在作为运输工具的马或驴背上载着各种各样的货物，到中国来从事贸易。但是，当他们经过一个山道时，山里头冲出来几个拿着长刀的强盗，要求他们把商品都留下，否则的话，就要他们的命。但是，这个故事的结局，还是一个和平的结局，当商人们把货物放到这些强盗的面前后，恳请强盗不要伤害他们。同时，他们也向观音菩萨祈祷，祈求观音菩萨来保佑他们和他们的货物。幸运的是，他们的祈祷真的生效了，这些强盗的刀都断成了很多截，然后，强盗们“放下屠刀，立地成佛”。所以，这幅故事画虽然表现的是丝绸之路上出现的一个抢劫商人的事件，但是，他的结局却告诉我们，文明的力量永远可以战胜野蛮。宗教的力量，可以把暴力变成和平；信仰的力量，可以“化干戈为玉帛”。这应该是丝绸之路上贸易的主流，这个故事告诉我们，暴力行为也可以在文明的影响下，最终演变出一个和平的结局。

敦煌莫高窟北周第 296 窟“救治外国商人”

在敦煌莫高窟北周时期的第 296 窟的顶上，还有一幅感人的画面，那是一幅敦煌本地人救治外国商人的画面。画上有一个人身材特别高大的外国商人在敦煌这个地方生了病，躺在路边。这时，本地的中国人就来帮助他，男男女女的本地人在地上铺了一张地毯，让他躺着舒服一些，然后把他扶起来，有一个中国的医生拿了一把很长的勺子喂病人喝汤药。用勺子喂药，一看就是中国传统的中医药，因为，中国传统医药都是要把药材熬成汤，熬成液体，必须要用勺子来喂。所以，我们看到一个外国商人，尽管身体很健壮，但是，在旅途劳顿的情况下也可能会生病、需要本地人的帮助。而且，中国人一向都是以同情的、友善的态度来对待这些东来西往的商人的。我们发现，艺术家在画这幅画的时候有一些夸张，因为在本地人的心目中，西边来的这些商人们，个子要比本地的中国人更高大。画上的病人一看就是外国人，可能有两米多高的样子，他的上半身裸露，可以看见肌肉发达、双肩挺拔，头也很大，这一看就是一个外国来的商人。但是，他病了也需要本地人的帮助，而本地的医生不仅给他看病，还给他熬药，并用勺子亲自喂他。这样就留给观众以期待，期待这个生了病的商人会很快康复并完成他的商务之旅。

这幅画表现的，其实就是在丝绸之路上经常可以看到的一个场景：不同地区的人们聚在一起的时候，相互帮助、相互关爱、相互支持，这是一个很生动的展现人性美好的画面。

敦煌莫高窟盛唐第45窟“海船遇难”

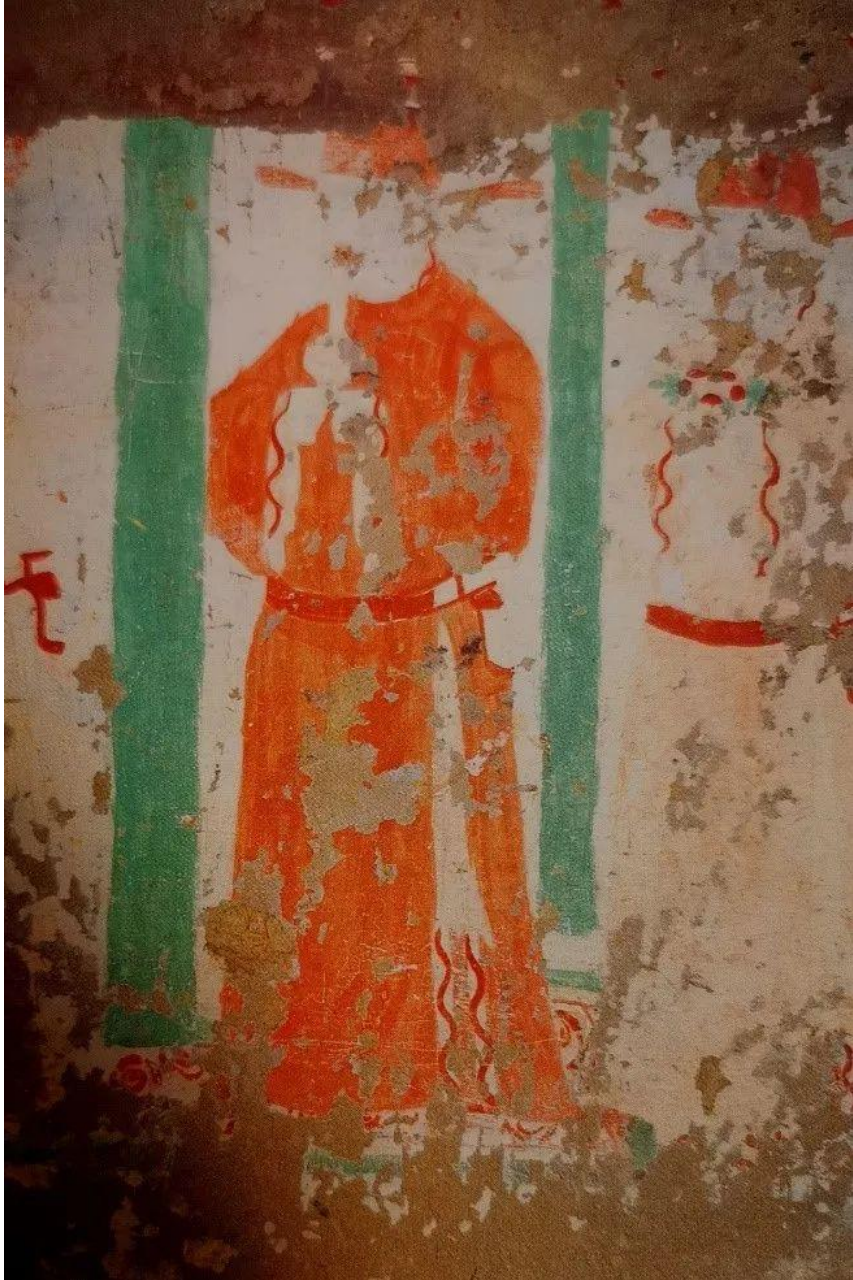
我们在敦煌壁画当中，也可以看到一些海上丝绸之路的场面，主要是表现商人们乘大船到大海中去寻找宝贝，或者是去做海外的贸易。例如，在敦煌莫高窟盛唐第45窟里，我们就看见有一幅“海船遇难”图。画中的海船是很大的船，在海上航行，有一根很高的桅杆，桅杆上悬挂宽大的船帆，这个帆在劲风吹拂下变成了一张弓形，显示这只船航行的速度很快。同时，船上有艄公在掌舵，还有人在划船，帮助提升航行速度。航海的人也会遇到各种危险：比如狂风巨浪会毁坏船只、海中的危险动物如鲨鱼、漩涡湍流等都会对海上的贸易造成很大的困难。但是，这些渴望贸易交流的人们是不会惧怕这些风险的，他们有自己的欲望，有自己的精神支撑，最后通常都能平安的完成自己的使命。所以，我们今天倡导的一带一路，海上和陆地上的跨国、跨地区商贸往来，都可以在敦煌古代壁画上找到古代的影子。

瓜州榆林窟第16窟“红发外国人剃头刮胡子”

敦煌壁画中还留下了很多生动的外国人在中国生活的场景。例如，在瓜州榆林窟第16号窟里，我们就看到一幅壁画描绘红头发的外国人剃头、刮胡子的场面。画上这两个外国人的眼睛是绿色的，头发和胡须是红色的。不知道他们是不是红发爱尔兰人？这两个外国人原本是做生意到中国来的，但却要在这里剃头出家做和尚，剃掉他们红色的胡子和头发。这个场景，是一个外国人在中国生活的生动再现。

瓜州榆林窟五代第 35 窟壁画里的印度画家竺保像

最后，我想讲一幅有着特别重要文化意义的画，那就是瓜州榆林窟五代时期第 35 号窟里画的一个印度画家的肖像。我们知道，敦煌石窟是中华民族的艺术瑰宝，也是世界文明的宝库。创造敦煌艺术的人，不仅仅有中国的艺术家，也有来自世界各地的艺术家。这幅画中的印度画家取了一个汉语的名字叫做竺保，这个竺姓，就是天竺的竺，说明他是天竺人，也就是印度人常用的汉姓。古时候来华的外国人都有一个传统，他们在取汉语名字的时候通常是“以国为姓”。也就是说，他来自于哪个国家就用那个国家的名字作为他的姓。天竺是中国人对古印度的称谓，这个画家来自于天竺，所以他就叫竺保。所以，这个名叫竺保

的印度艺术家的肖像，让我们明白，“一带一路”沿线不同国家、不同民族曾经共同创造了辉煌灿烂的敦煌艺术，我们的文明是共同创造的，我们的命运也是密不可分的，地球上生活的所有人类，就是一个“命运共同体”。

禅林网