

盛世和光

六朝艺术

The Lights of Dynasty

人民教育出版社

1523248

盛世和光

敦煌艺术

The Lights of DunHuang

淮阴师院图书馆 1523248

k879.2/58

图书在版编目(CIP)数据

盛世和光·敦煌艺术/樊锦诗, 范迪安编著. —北京:
人民教育出版社, 2008
ISBN 978-7-107-20857-7

I. 盛… II. ①樊…②范… III. 敦煌石窟—美术考古—
图集 IV. K879.212

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第003858号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京雅昌彩色印刷有限公司印装 全国新华书店经销

2008年1月第1版 2012年8月第2次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 50

定价: 280.00元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编: 100081)

序言
Preface

樊锦诗
Fan Jinshi

敦煌研究院 院长
Director, DunHuang'Academy

敦煌，是古丝绸之路上的交通枢纽、军事重镇、商业贸易的集散之地，也是世界上四大文明、六种宗教、十余个民族文化的融汇之处。从公元4世纪开始，在敦煌地区适宜的土地上，莫高窟、西千佛洞、榆林窟、东千佛洞等佛教石窟寺应运而生。由于这些石窟地区相近、内容相同、风格雷同，统称为敦煌石窟。敦煌莫高窟是其中最杰出的代表。迄今保存了735个洞窟，45000平方米壁画，2000多身彩塑，5座唐宋木构窟檐。它是中国现存规模最大的佛教石窟寺，是历史延续最久长、保存最完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗址，代表了公元4—14世纪佛教艺术的高度成就。它是中国乃至世界佛教艺术的宝库，在中国美术史和世界美术史上都有重要的意义。

敦煌石窟及藏经洞出土文物所蕴含的珍贵价值是多元的、世界性的。历时千年之久的系统的敦煌佛教艺术，保存了题材广泛、内容丰富、生动传神的艺术形象，表现了壁画和彩塑艺术源流传承及演变发展的历史，形象地记载了4—14世纪佛教思想、佛教宗派的发展史，反映了佛教及佛教艺术的中国化过程；洞窟建筑、彩塑、壁画艺术以及壁画中众多的题材内容，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、特别是全面展示了大唐盛世内容丰富的文化景观；敦煌石窟及藏经洞出土文物，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。敦煌石窟及敦煌藏经洞的出土文物所蕴含百科全书式的信息，之所以具有超越时空、经久不衰的魅力，就在于它反映了我们先民的心路历程，记录了我们的先民对生活的态度和对艺术的理解，展示了先民的信仰和追求，从而在不同时代、不同民族、不同信仰、不同地域的人们中间产生了共鸣，这也正是中华民族以自己的优秀文化为世界做出的贡献。

我国人民盼望已久、世界人民共同关注的第29届夏季奥运会，2008年将在北京举办。“人文奥运”是北京奥运的灵魂。展示中华民族灿烂文化是“人文奥运”的基本内涵。为了以实际行动迎接奥运会的举行，敦煌研究院和中国美术馆联合举办“盛世和光——敦煌艺术大展”，向世界展示中华民族优秀的文化艺术，使中国文化走向世界，世界文化走入中国，为世界和平、友谊、进步奉献我们的一份厚礼。

由于闻名遐迩的敦煌石窟是不可移动的文化遗产，我们挑选了敦煌研究院数十年几代美术家临摹作品中的精华，也是敦煌石窟艺术的典型作品，奉献给本次大展。我们希望通过10个原大原状复制洞窟，100多件壁画和彩塑以及石窟文物和藏经洞出土文献的展示，使观众能身临其境地领略4—14世纪一千年间敦煌石窟艺术的博大精深、富丽辉煌。

序言
Preface

范迪安
Fan Di'an

中国美术馆 馆长
Director, National Art Museum of China

敦煌，“敦者，大也；煌者，盛也。”位于河西走廊最西端的敦煌，是古代丝绸之路通往世界的门户要冲，也是佛教东传中土、落地光华的重要驿站。中国、印度、希腊、伊斯兰四大文明在这里汇聚交融，极盛一时。从公元4世纪至14世纪延续千年的开窟造像与丹青彩绘，使得以莫高窟为代表的敦煌艺术成为中国乃至世界佛教艺术的宝库，在中国美术史和世界美术史上都占有极为重要的地位。

穿越时间的阻隔，拂去历史的尘湮，随着20世纪初年敦煌藏经洞的发现，敦煌的宝藏得以重现天日，百科全书般的文化遗存引动了国际范围内多种学科的不断研究，包括建筑、彩塑、壁画、书法等在内的极为丰富的敦煌艺术更是令人叹为观止，其雄伟、壮丽的气象既昭示着中华民族的伟大贡献，也激励着今日时代的文化创造。

敦煌研究院成立以来，为传播敦煌艺术不遗余力，在海内外举办过不同主题各种规模的展览，取得了广泛的社会影响。而敦煌艺术之于中国美术界，更是最让人神往的精神圣地。当年，建筑师戴念慈先生在设计中国美术馆的建筑外观时，特别汲取了敦煌莫高窟九层飞檐的建筑造型语言，创造出国家美术殿堂独具民族风格的建筑形式，这也意味着中国美术馆与敦煌的文化因缘由来已久，因此，敦煌艺术在中国美术馆展出，成为中国美术馆与中国美术界多年的心愿。

党的十七大从我国新时期新阶段科学发展、和谐发展、和平发展的需要出发，提出兴起社会主义文化建设新高潮、提高中华文化影响力等一系列新论断、新要求。作为国家美术馆，如何发挥公益性文化单位的作用，把我们民族优秀的精神文化创造成果奉献给社会和人民，向世界展示传统文化的灿烂光辉，是我们新一代美术馆人积极思考的时代课题。值此时代大发展之契机，我们和敦煌研究院多次商讨携手在中国美术馆展示敦煌艺术的可能性，形成了在国家美术殿堂侧重以艺术的方式展现敦煌艺术的共识。敦煌研究院精心挑选出十个原大原状复制石窟、一百多件几代敦煌保护者与艺术家科学临摹的壁画和彩塑精品以及藏经洞出土文献等文物，构成了迄今为止分量最重的一次敦煌艺术大观。中国美术馆则在艺术展示上精心筹划与设计，将展览的学术性与观赏性融为一体，包括将美术馆建筑外观饰变为莫高窟景观，构成中国美术馆与敦煌文化因缘上的视觉联结。步入中国美术馆，穿梭于敦煌艺术的历史时空，一种恍若隔世、似曾相识的观览感受将以相当震撼与奇妙的方式得到强化。

本次展览特别选择2008年北京奥运会之年到来的新春之际举办，正是为了体现“人文奥运”的内涵，向世界展示中华民族创造的灿烂文化和中国对于人类文化艺术的贡献，促进中国文化与世界文化的交流。作为本次展览的题目和主题，“盛世和光”象征着中国社会的祥和与文化的繁荣发展，象征着敦煌艺术的博大永恒，也象征着伟大的中国古典文化的光华将永远辉映世界。

莫高窟第17窟（藏经洞） 晚唐
纵275厘米、横473厘米、高523厘米
Cave17 Mogao Grottoes
Late-Tang Dynasty 848-906 A.D.
D:275cm. W:473cm. H:523cm.

P_176

P_208
CAVE 003

CAVE 017

榆林窟第29窟 西夏
纵582厘米、横582厘米、高465厘米
Cave29 Yulin Grottoes
Western Xia Dynasty 1036-1226A.D.
D:582cm. W:582cm. H:465cm.

P_184
CAVE 029

P_160
CAVE 158

莫高窟第158窟（4/5比例复制） 中唐
纵720厘米、横1810厘米、高680厘米
Cave158 Mogao Grottoes
Mid-Tang Dynasty 781—847A.D.
D:720cm. W:1810cm. H:680cm.

CAVE 158

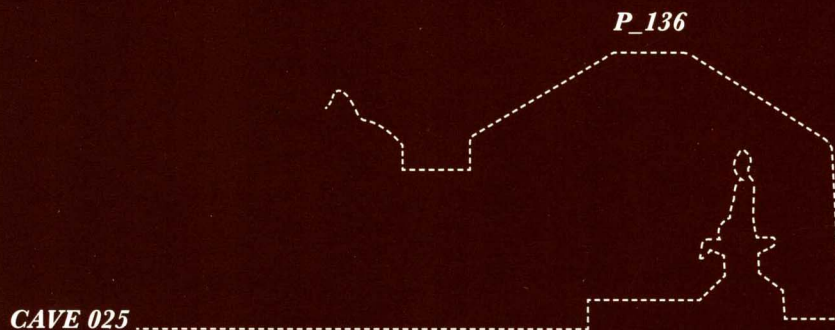
莫高窟第249窟 西魏
纵676厘米、横473厘米、高523厘米
Cave249 Mogao Grottoes
Western Wei Dynasty 535—557A.D.
D:676cm. W:473 cm. H:523cm.

P_056
CAVE 249

P_080
CAVE 419

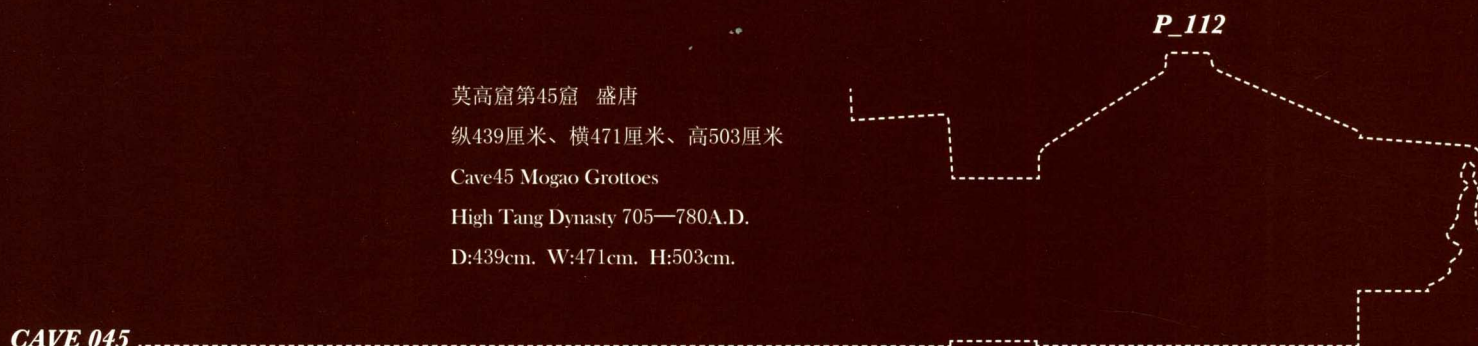
莫高窟第419窟 隋
纵550厘米、横395厘米、高435厘米
Cave419 Mogao Grottoes
Sui Dynasty 581-618 A.D.
D:550cm. W:395 cm. H:435cm.

莫高窟第3窟 元代
纵355厘米、横290厘米、高325厘米
Cave3 Mogao Grottoes
Yuan Dynasty 1226-1368A.D.
D:355cm. W:290cm. H:325cm.

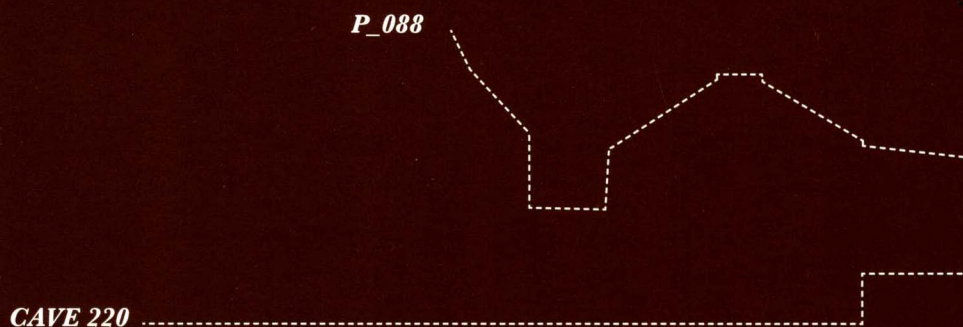
P_136

榆林窟第25窟 中唐
纵720厘米、横601厘米、高440厘米
Cave25 Yulin Grottoes
Mid-Tang Dynasty 781—847A.D.
D:720cm. W:601cm. H:440cm.

P_112

莫高窟第45窟 盛唐
纵439厘米、横471厘米、高503厘米
Cave45 Mogao Grottoes
High Tang Dynasty 705—780A.D.
D:439cm. W:471cm. H:503cm.

P_088

莫高窟第220窟 初唐
纵895厘米、横570厘米、高495厘米
Cave220 Mogao Grottoes
Early Tang Dynasty 618—704A.D.
D:895cm. W:570 cm. H:495cm.

P_040

莫高窟第275窟 北凉
纵580厘米、横340厘米、高365厘米
Cave 275 Mogao Grottoes
Northern Liang Dynasty 397-439 A.D.
D:580cm. W:340 cm. H:365cm.

