



敦煌石窟艺术全集

再现敦煌

1

再
现
敦
煌

本卷主编 段文杰 樊锦诗

敦煌研究院主编
敦煌石窟艺术全集
1


同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集·再现敦煌/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224714 号

本全集由商务印书馆(香港)有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划…………… 王国伟 姚建中

出版人…………… 支文军

项目成员…………… 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·再现敦煌(1)

主 编…………… 段文杰 樊锦诗

副主编…………… 罗华庆 赵声良

责任编辑…………… 那泽民

责任校对…………… 张德胜

封面设计…………… 那泽民 陈益平

设 计…………… 吕敬人

出 版…………… 同济大学出版社
上海市四平路 1239 号
<http://www.tongji.com.cn>

制 版…………… 中华商务(香港)彩色印刷有限公司

印 刷…………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次…………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号…………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价…………… 32 000.00 元(全 25 卷+赠阅 1 卷)

敦煌石窟艺术全集

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集. 再现敦煌/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224714 号

本全集由商务印书馆 (香港) 有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总 策 划 …………… 王国伟 姚建中

出 版 人 …………… 支文军

项目成员 …………… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·再现敦煌 (1)

主 编 …………… 段文杰 樊锦诗

副 主 编 …………… 罗华庆 赵声良

责任编辑 …………… 那泽民

责任校对 …………… 张德胜

封面设计 …………… 那泽民 陈益平

设 计 …………… 吕敬人

出 版 …………… 同济大学出版社
上海市四平路 1239 号
<http://www.tongji.com.cn>

制 版 …………… 中华商务 (香港) 彩色印刷有限公司

印 刷 …………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …………… 32 000.00 元 (全 25 卷+赠阅 1 卷)



再
现
敦
煌

本卷主编 段文杰 樊锦诗

敦煌研究院主编
敦煌石窟艺术全集
1


同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

敦煌石窟艺术全集

主编单位 …………… 敦煌研究院

主 编 …………… 段文杰

副 主 编 …………… 樊锦诗（常务）

编著委员会（按姓氏笔画排序）

主 任 …………… 段文杰 樊锦诗（常务）

委 员 …………… 吴 健 施萍婷 马 德 梁尉英 赵声良

出版顾问 …………… 金冲及 宋木文 张文彬 刘 杲 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 …………… 彭脚云 沈 竹 刘 炜（常务）

委 员 …………… 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村

总 摄 影 …………… 吴 健

艺术监督 …………… 田 村

再 现 敦 煌

主 编 …………… 段文杰 樊锦诗

副 主 编 …………… 罗华庆 赵声良

摄 影 …………… 余生吉 吴 健 宋利良 孙志军 张伟文
傅立诚 （按姓氏笔画排序）

封面题字 …………… 徐祖蕃

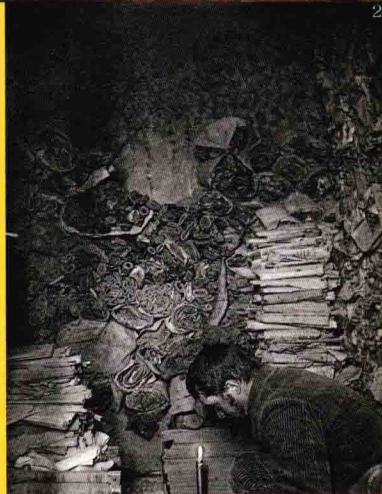
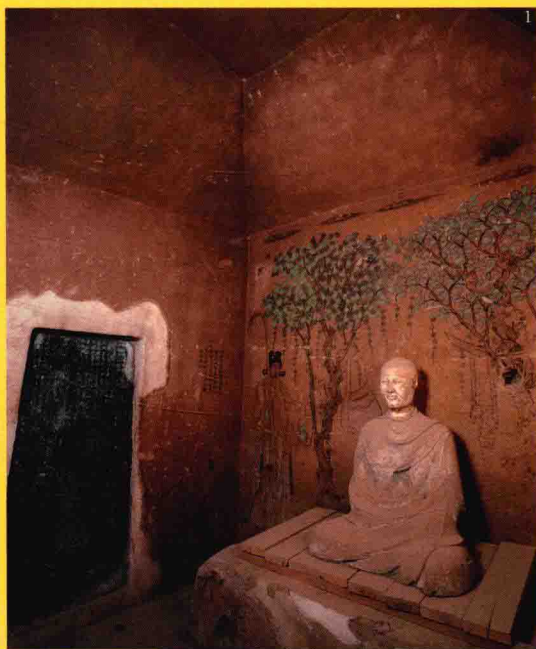
前 言

敦煌石窟的百年传奇

敦煌石窟在中国，但它的声名传遍世界。因为它的辉煌过去再为人知，竟起于1900年一场传奇性劫难。此后引起世界瞩目，结果敦煌一个小石室的文物流散于多个国家，引发研究中古丝路几大文明和多种民族往来的巨大兴趣。待中国人惊魂甫定，再回头西顾，犹幸小石室的大母体——敦煌石窟本身，还留下大量有价值的艺术品，那是世界上连续营造时间最长、现存规模最大、内容最丰富的佛教石窟群。仅以敦煌地区五个石窟中最主要的莫高窟而言，自十六国时代开窟，营造历时逾千年，分南北两区，共建石窟735个，窟群南北长1680米，至今保存有彩塑两千余尊，壁画45000平方米，是世界性的艺术和文化宝库。

敦煌石窟中古时誉满丝绸之路，广为往来者所知，自16世纪中叶明代政府封闭嘉峪关，沙州民众纷纷内迁，敦煌逐渐沦为游牧之地，不复往昔丝绸之路重镇的繁华，敦煌石窟的建窟、造像、绘画活动也戛然而

止，这个千年佛教兴盛之地随而尘封于大漠。直至三百多年后，晚清道士王圆箎无意间发现了藏经洞，洞中为数近五万件包罗汉文、吐蕃文、于阗文、梵文、叙利亚文、希伯莱文等多种文字的历代文书，以及木版画、绢画、粉本、丝织品等作品，出现在世人面前，震惊了世界，列强的探险家、考古学者接踵东来，英国斯坦因、法国伯希和、俄国奥登堡、日本吉川小一郎等，用白银从王道士手中骗够了藏经洞的宝物，这些流散海外的宝物今天分别收藏于英、法、俄、日、美等十多个国家的三十多个博物馆和图书馆。



藏经洞的发现和敦煌文物连遭劫难，惊醒了中国学者，但是中国刚免被瓜分之难，又因义和团事件而致巨额赔款，已是民穷财尽，风雨飘摇，清朝政府朝夕不保，中央政府对远在西北的藏经洞无暇一顾，初则提出原地封存，及到连遭盗劫，只好提出运送北京，中间被盗换又折损了不少。中国陷入长期战乱，学者、画家只能以力之所及，或个人出资，或艰难吁得政府拨款，千里远赴敦煌，研究劫余的母体，在当时的乱局和交通条件下，能够成行者自然是少数。像20世纪40年代初，画家张大千带着弟子去摹画，雕塑家王子云率领教育部拨款的西北艺术考察团，以及史学家向达、夏鼐、劳干、石璋如、阎文儒等组成的西北史地考察团，乘坐马车，西行数千公里，来到劫后余生的敦煌调查、临摹、摄影、测绘、记录。中国学者的实地考察，不仅开创敦煌艺术和敦煌史地的研究，还高度关注残破的石窟。在有识之士保护敦煌石窟的呼声中，敦煌研究院的前身——国立敦煌艺术研究所在战火还未平息的1944年成立，这标志着敦煌石窟任由自然侵蚀、人为破坏的历史结束。正当壮年而热爱艺术和研究的志士，像常书鸿、段文杰等从法国，从战时首都重庆等趋赴敦煌，从此以石窟旁的陋室为家，揭开中国学者保护与研究敦煌石窟的序幕。

1 藏经洞内景

藏经洞面积很小，原是唐代河西都僧统洪誓的影窟。洞中原有洪誓的像，后来被人迁移出去，变成收藏文献的秘密地点。图中北壁绘画的菩提树，曾被满室经卷遮挡。藏经洞文献搬运一空后，洪誓像才又搬回原位。

晚唐 莫 17
吴健 摄

2 伯希和在藏经洞

20世纪初，西方探险家得悉藏经洞藏有大量珍宝，纷纷东来。图为法国人伯希和在藏经洞内翻检文献，可见经卷堆积的情况。

第428窟

第1窟

第17窟 (藏经洞)

3

3 藏经洞的位置

4 在宕泉河修水电站

4

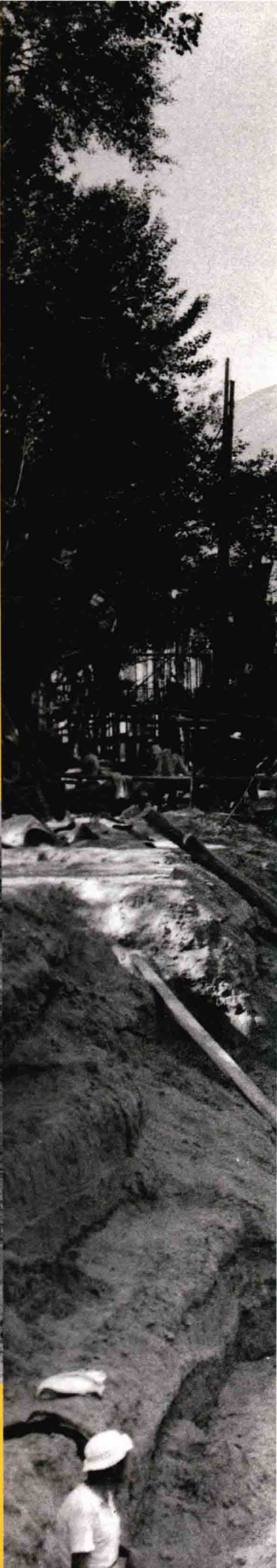


研究所经历了艰苦创业时期，研究人员在极其简陋的条件下开始调查、临摹石窟；50年代至70年代是研究所初步发展时期，对石窟作考古分期，研究壁画的宗教内容及文书；80年代进入深入研究、科学管理的时期，对敦煌学展开分科分类、宏观综合的研究，并开始做资讯建设。三个历史时期，六十个春秋，只在弹指一挥间。数十年间，一批又一批有志青年、大学生、研究人员远离繁华的都市，在荒漠戈壁中的敦煌石窟安家，生活是孤寂与清贫的，甚至可以说闭塞隔绝。他们住寺院，喝咸水，点油灯，严寒酷暑、大漠风沙伴随他们度过漫长岁月，仍无阻他们满腔青春热血。为了心中的事业，一年又一年，一代又一代，“敦煌人”默默地奉献青春、智慧、家庭，乃至人生。



5 整修渠道

6 莫高窟加固工程





经过几代敦煌学者的调查、考证、研究，敦煌石窟天书般的内容得以揭示和解读。丰富的图像资讯涉及中古社会广泛层面，图解了中国历史、佛教经典、绘画雕塑艺术的发展轨迹，并揭示其文化内涵和发生、发展的规律，从而逐步了解和认识敦煌石窟的历史、艺术、科技的多元文化价值。

在世界文化遗产中，像敦煌石窟这样内容浩繁的历史遗存是罕见的。1987年莫高窟被公布为世界遗产，它向世界展示中华民族在历史上创造的艺术成就和东方古老文化的辉煌，它向世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个悠久的历史故事。

7 乘马车到榆林窟工作

8 儿童节的演出

9 在岩泉河取冰化水



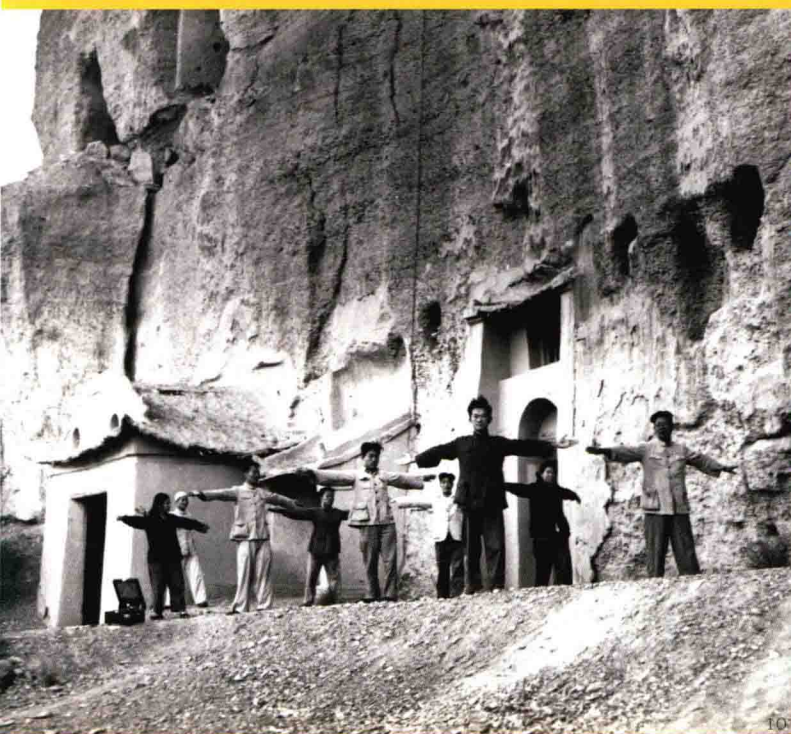
7



8



9



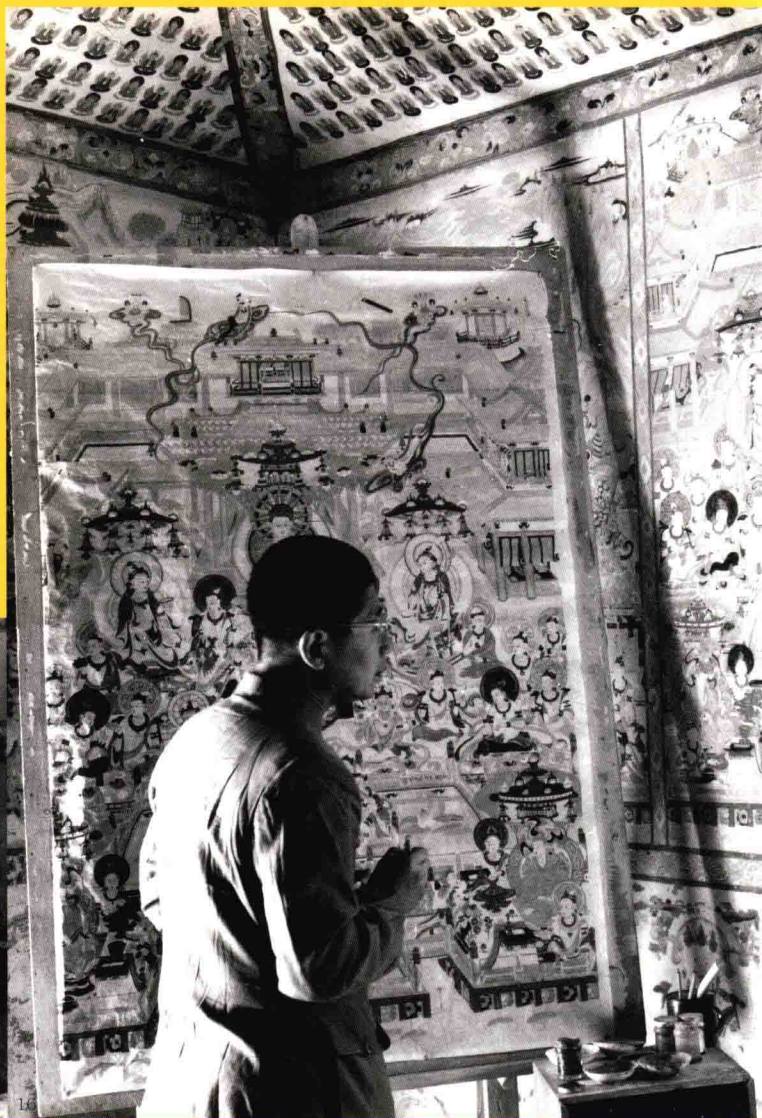
10 榆林窟工作人员做早操

11 职工联欢晚会



- 12 实测莫高窟第290窟
- 13 研究窟前遗址
- 14 临摹莫高窟第196窟壁画





15 夜间在榆林窟临摹壁画

16 常书鸿在临摹莫高窟壁画

17 段文杰在临摹莫高窟壁画