

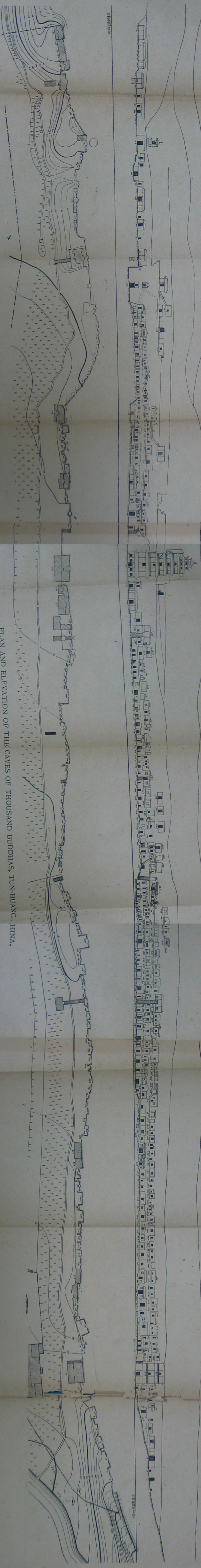
5
中華民國三十七年八月

敦煌莫高窟誌略

國立敦煌藝術研究所編印

敦煌莫高窟最近測繪圖 (縮尺 1000)

—民國三十三年八月印製—

PLAN AND ELEVATION OF THE CAVES OF THOUSAND BUDDHAS, TUN-HUANG, CHINA.

(Scale : 1 : 1000)

敦煌莫高窟誌略

(一)沿革

莫高窟俗名千佛洞，在敦煌縣城東南三十五里三危山之麓。石窟開鑿於前漢時期，川流所冲激之削壁上，壁為玉門系礫岩，巖層疊，佛龕層疊，據武周李氏重修功德碑所載，石窟始建於符秦建元二年（公元三六六年）經兩魏隋唐五季宋元各代絡續修增唐代最盛，鑿龕以千計。其規模之大，在中國藝術史上價值之高，如向覺明先生所說：「可視雲岡兒蓄龍門」。祇以敦煌為唐虞流沙地，羌戎所居，不為士大夫所注意，典籍記載甚少，乃湮沒無所聞。及光緒廿六年（公元一八九九年）五月廿五日，經道人王圓

錄於十七窟

(C. 151
P. 163)

發現宋初西夏攻取沙州時（公元一〇三五年）所藏六朝唐宋歷代

文書典籍，因之引起中外人士之注意。一九〇七年匈牙利人斯坦因及法人伯希和先後闢石室藏經之名接踵來敦，賄騙王圓錄，得獲重要藏經文書以及幡畫等萬餘卷，（其中包括法盧文康居文古和闐文回鶻文，龜茲及西藏各種語文之經卷）攜歸彼邦，敦煌之名始喧傳於世。

(二) 現狀

民國三十年于院長右任視察西北之際，特往巡禮，目睹此先民遺寶，東方文藝淵藪之日就殘毀，乃建議國防最高委員會由教育部籌設敦煌藝術研究所。民國三十二年春由教育部聘請高一涵為籌備委員會主任委員並聘定張維，張大千，王子雲，鄭西谷，張庚由，寶景椿，常書鴻等七人為委員，隨即在敦煌千佛洞中寺開始工作。三十三年一月一日正式成立國立敦煌藝術研究所。分考古總務二組分別從事於研究及保管工作。歷年來對於洞窟清理整頓，發現新洞窟甚多，據最近整理編號結果，現有繪塑之洞窟計大小四六七個，全部洞窟南北進深一六一八公尺，窟前有細流一支蜿蜒北去，是即唐時之岩泉，今名大泉者。水流所至白楊成蔭，上中下三寺即位置其側，最近本所在下寺側新僻美術館一座其中包括圖書館及畫室各一，附近並添築研究人員之住宅用以改進同人之生活。自廿五年至今本所逐年修理洞窟前後計三百二十餘，並添增橋樑，備置窟門。最近新編號碼，係根據參觀路線自北至南自下至上，櫛比排列者，每窟號中並附有張大千及伯希和二氏之號碼用資對照。逐窟並設置說明牌，使每一洞窟之內容及有關題記歷史材料據吾人所知者儘量供應，用備遊人之參考。

(三) 石室型式及內容

道者龕柱，四方均有造像，內壁且亦有修整神龕者。唐代洞窟大抵作方形，無人字披及龕柱，窟頂（卽藻井）作倒置之矩形，上飾以幾何形之圖案。四壁多為經變或千佛，五代宋初洞窟佛龕在洞窟之正中，兩首並作屏風，藻井上多所圍龍。宋元窟式大抵相同。

石室壁畫塑像之內容亦因時代之不同而變遷。唐代以前之作係屬於乾陀羅（Gandhara）系統。蓋公元前四世紀半時期，亞力山大大大舉東征至印度，盛行其希臘文明之產物。係以阿富汗及白沙瓦（Peshawar）為中心之乾陀羅地方為發源地，為揉合印度佛教美術及希臘藝術而成之另一體式一般稱為乾陀羅美術或稱為希臘佛教美術（Grecs-Buddisme）。其描寫對象多為千佛及印度佛教上一種消極殺身之故事，如捨身喂虎，割肉喂鷹以及須達那太子之白象故事均為陰森悽慘之悲劇。藝術作家為欲達到此種目的故於設色用筆均極沉着堅毅。往往以石青石綠之氣氳中，加以黑白及土紅之對照，益增其樸實古拙之風味。此時代之壁畫雖均大筆粗描，但仍以鐵線為輪廓，因此益能增長其象徵表現之效果。敦煌藝術除上述健陀羅式樣外，尚有摻雜西域藝術及中國本體藝術之混合式之突厥式。此種式樣在吐魯番及庫車刻什兒石窟中尤為顯著。是為東西文化交流時期之特產。

唐代修文經武，文化意態形式素極發達，在莫高窟壁畫中所見，已顯露中華民族高級之教化。其表現於大幅經變中之藝術無論在構圖設色用筆方面已達最高藝術之峯巒。即在透視光暗及人體比例諸端亦極臻現代寫實之規範。至於線條之重厚，勾勒之靈活，色彩之富麗形態之豐滿有力，尤可於唐代優秀塑像中見之。其作品中寫實逼真之程度尤非莫高窟其他各時代洞窟所可比擬。

五代承唐代之餘波，莫高窟因曹議金三代世襲官祿當時利用政治地位及經濟力量鳩工興建多有精彩之表現。宋元之作則大都不注重藝術表達之力重。往往以同一模樣反復配置，觀其用色之平板，內容之枯寂，似已達衰退之境界。但在裝飾圖案觀點，若干葉井千佛亦不無可取之處。

至於題材內容，則六朝多以佛本身故事畫為主，唐五季宋元多以經變及曼荼羅為主，其他穿插於經變及故事畫中人物畫像往往仍帶各時代本來之服飾禮制風俗人情，此種不見於史乘之中國古代服制禮俗，在巡禮參觀時尤增進吾人研究鑒賞之價值。

茲將莫高窟主要壁畫內容題示列後：

甲、故事畫之類

涅槃經 佛本身經 薩陞那太子本生經 須達那太子本生經 尸毗王本生經 佛傳經 寶塔品 五百強盜故事 多子塔圖 十王廳

北方天王 南方天王 不空絹索觀音 如意輪觀音 地藏佛 藥師佛 金翅鳥王
盧舍那佛 孔雀明王

丙、經變畫

西方淨土變 東方藥師變 彌勒下生變 維摩變 勞度叉鬥聖變 華嚴變 法華變
金剛變 報恩變 天請問經變 密嚴經變 楞伽經變等

(四) 各時代修建石窟統計

現存洞窟，因逐年本所之發掘清理，歷年均有所增加，據最近統計大小洞窟共編號至四六六窟（前伯希和編計一七一號張大千編三零九號）各時代修整洞窟之工程，因起建之時本無計劃，故時代互相顛倒，分配情形極為亂雜，隋唐以後，因歷年洞窟數量之增多，限於崖壁面積，故塗抹重畫之風至宋代為最盛，往往有一窟經魏隋唐五代繼續重塗者，但仔細分析，各時代洞窟之修建似仍有其發展路線可循。大抵早期魏窟多修整於離地面丈餘之高層，按地位分最古洞窟似又在今日古漢橋之左近，該處同時又為全部洞窟之中心，大抵歷年發展，均沿此中心，上下南北四方發展，宋元洞窟均處於南北二端，魏隋唐窟則由南北築於中央。茲將各時代修建洞窟數量列后：

時 代	修 建 年 代(公元)	窟 數	百 分 比
魏 窟	三六六——五八〇	二三	
隋 窟	五八一——六一七	九四	
唐 窟	六一八——九〇六	一九八	
五 代 窟	九〇七——九五九	三一	
宋及西夏窟	九六〇——一二七六	一〇〇	
元 窟	一二七七——一三六七	九	
清 窟	一三六八——一九一一	二	

自魏迄清修建時期共歷一五四五年計現存四五七窟

