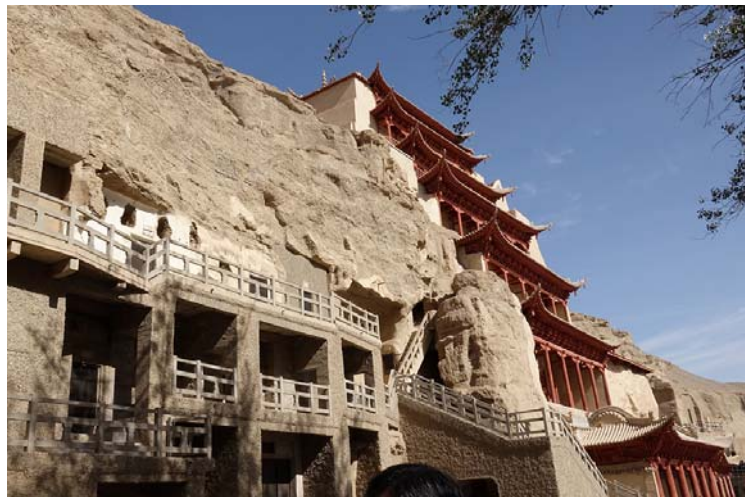

出國報告（出國類別：業務洽談）

籌辦敦煌石窟特展

服務機關：國立自然科學博物館

姓名/職稱：何恭算/研究員兼展示組主任

李作婷/研究助理

派赴國家：中國大陸

出國期間：105年06月21日至06月27日

報告日期：105年08月03日

摘要

本次參訪敦煌研究院所屬之敦煌石窟文物保護研究陳列中心、莫高窟、榆林窟和莫高窟數字展示中心，以及敦煌博物館。深入體驗敦煌藝術多面向之美，以及現代科技帶來的新的文化體驗。與研究院人員的面談與洽商，也得以更了解規劃中的特展可以呈現的新敦煌文化風貌，並順利達成了初步共識。在多方面了解敦煌研究院人員長年在敦煌為藝術與歷史保存獻身的經過，並且努力開發新的保存技術，以及致力推廣與教育當地居民、外來遊客對敦煌歷史文化藝術的尊重與欣賞力。他們的這些經驗實則提供我們思考所謂的原址博物館當中，文物原存在空間、移地保存的文物典藏、展示研究與在地教育推廣各方面整合的問題。

目次

壹、目的.....	3
貳、行程.....	3
參、內容.....	3
一、西安大慈恩寺與大雁塔.....	3
二、敦煌研究院.....	4
(一) 莫高窟.....	6
(二) 榆林窟.....	8
(三) 莫高窟數字展示中心.....	8
(四) 敦煌石窟文物保護研究陳列中心.....	9
三、敦煌博物館.....	9
肆、心得及建議.....	10

壹、目的

爲了策畫本館明（2017）年度敦煌石窟特展，規劃了拜會敦煌研究院並考察莫高窟、榆林窟、莫高窟數字展示中心，以及敦煌石窟文物保護研究陳列中心等行程。以期透過實際的對談與現地考察，能更深入了解敦煌藝術與文化的多面向之美，並對近年來新的科技技術參與，如何帶來敦煌藝術文化保存與教育推廣上的實質成果，能進一步了解。透過以上的資料蒐集，希望能讓明年度特展的規劃與推動，有更多元的風貌與新穎的視點。

貳、行程

此次到大陸敦煌執行考察計畫的時程從 2016 年 6 月 21 日至 6 月 27 日，共計 7 天。因受限飛往敦煌班機時間，路程爲 2 天去程與 1 天回程，其中去程停留西安的空檔，走訪了大雁塔，其餘 4 天則停留在敦煌，進行籌展敦煌特展有關考察與洽商事宜。詳細行程羅列如下：

2016 年 6 月 21 日（星期二）	從桃園機場搭機前往西安並參觀大慈恩寺大雁塔
2016 年 6 月 22 日（星期三）	從西安咸陽機場搭機前往敦煌
2016 年 6 月 23 日（星期四）	拜會敦煌研究院、參訪莫高窟數字展示中心及莫高窟，並討論合辦展覽相關事宜
2016 年 6 月 24 日（星期五）	參訪敦煌石窟文物保護研究陳列中心，並討論合辦展覽相關事宜
2016 年 6 月 25 日（星期六）	參訪榆林窟
2016 年 6 月 26 日（星期日）	早上彙整展覽相關資料，下午參觀敦煌博物館
2016 年 6 月 27 日（星期一）	從西安搭機經北京返回臺灣

參、內容

一、西安大慈恩寺與大雁塔

於 6 月 21 日搭乘飛機大約在下午 3 點抵達西安市。西安市不僅是中國歷史上有名的古都，曾有十三個朝代在此建都，有將近三千多年的城市史，更出土過更新世中期-

近一百萬年前的舊石器時代藍田人。身為地質學家、考古學家來到此地，心情難掩興奮。乘車進入市區的路上，向遠處眺望所看到的一座座丘狀突起，正是多位漢代帝王的陵墓！只可惜這些都不在行程規劃內。在西安的停留的時間，僅容許我們參觀大慈恩寺與大雁塔。因此，在抵達機場後隨即搭車前往大慈恩寺參訪。

大慈恩寺是中國佛教法相唯識宗的祖庭，迄今已有 1360 餘年歷史。大慈恩寺原為隋代無漏寺，唐朝太子李治為了紀念母親長孫皇后而重新修建，改名大慈恩寺。寺院按中國傳統風格建造，寺院內鐘樓內懸掛有鐵鐘一口，上鑄有「雁塔晨鐘」字樣，為著名的關中八景之一。唐代科舉進士及第，依慣例要曲江張宴，入慈恩寺，登大雁塔，題其姓名於壁上，作為紀念，是後世進士題名的起源。大雁塔遺址為玄奘法師受朝廷聖命為上座主持，並在此地潛心翻譯佛經十餘年。與本次參訪的西域敦煌均在佛教史上具有深厚歷史淵源的重要聖地，因此特別安排前往參觀。

大雁塔修建於唐代，據今一千三百多年前，當時為了保存玄奘從西域取回的經書，特別在長安城大慈恩寺西院修建的五層方形佛塔，後來曾加高成九層、十層，又歷經數次改建成為現在的七層佛塔（圖一）。磚牆土面，造型古樸。我們到達時接近傍晚，陽光的顏色照映著磚塔，特別有種靜懿之美。參觀寺內的玄奘紀念館，經由導覽員講述了相當精采的大雁塔的經典軼事與玄奘到西域取經的艱辛歷程故事，搭配陳列室內生動的浮雕壁畫，讓我們對於佛教歷史有更深層的認識。

圖一 大雁塔

二、敦煌研究院

這次考察的主要目的是為了籌展敦煌石窟特展，在前往敦煌研究院參訪之際，時值該院王旭東院長隨文物出國參訪，在研究院和本次的主要接洽人婁主任碰面後，引見了研究院羅副院長，並由負責洽展業務的羅副院長主持雙方洽商會議（圖二、圖三）。

圖二、圖三 雙方洽商展覽會議

敦煌研究院近幾年來規劃的展覽內容，以幾個保存較好、內容精采的石窟複製為主，配合石窟壁畫臨本、彩塑佛像的臨摹和藏經洞的敦煌文獻等，經年在國內外有許多大大小小的巡迴展。除了藉此推廣佛教美術教育、敦煌歷史文化，也是該院爭取經費的重要來源。敦煌藝術名揚世界，除了亞洲國家，歐美國家更是趨之若鶩。

儘管從莫高窟的歷史得知，早年莫高窟的珍貴文物、壁畫，曾被歐美、日俄的探險家略奪，大多數精品保存在海外。然而實地參觀莫高窟之後，更是深刻感受到文物和其出土脈絡的共生性。失去脈絡的文物僅存美感，那份對於文化深度的感動，還是必須從文物的出土脈絡來傳達。就像我們在石窟內看到壁畫，和在博物館看到剝製壁畫，是完全不同的震撼與感動。

敦煌研究院也基於此，除了過去複製壁畫（圖四、圖五），更複製洞窟（圖六），設計成可組合拆卸的方式。在對於展覽的視覺效果上更勝一籌。這次行前也接觸了和敦煌研究院合作開發虛擬實境軟體的臺灣大學洪一平教授，親自體驗了電腦科技帶來的另一種感動。對於文物保存而言，虛擬實境讓從事石窟保存維護的專家鬆了口氣，不再需要應付絡繹不絕的人潮帶來的二氧化碳、濕氣、觸碰，減少了壁畫受損的因子。這是科技帶來的另一便利。關於石窟與文物的保存方面，敦煌研究院在常書鴻院長時代以來，持續常年投入人力經費在實際的維護修復上，這幾年來由於成效已然，在前院長樊錦詩女士的時代逐漸得以投入預防性保存。除了與各國合作，院內也培養了許多專門的技術人員，甚至對於展示教育方面也開始發展。

圖四（上）、圖五（中） 複製壁畫
圖六（下） 複製洞窟

在此行出發之前，雙方先利用信件往來提出展覽規畫構想，再透過實地考察機會，雙方得以面對面詳細討論了有關展期、展品（包括壁畫臨本、彩塑臨品、複製洞

窟、文物珍品、模型泥範等)、影片多媒體及展覽架構等議題，並做進一步的確認，同時了解展品的保存與借出狀況。希望經由這次的合作，能讓雙方各取所需、各顯所長。此行除了針對來臺展覽進行洽商外，爲了深入了解敦煌文化意涵，一窺石窟藝術之美，清楚看見壁畫、塑像與文物在保護和研究方面的成果，我們還參觀了莫高窟、榆林窟、莫高窟數字展示中心，以及敦煌石窟文物保護研究陳列中心等處。經由實地考察與觀摩中更能掌握其脈絡與精髓，這對籌劃大型展覽而言，尤屬重要。茲將各區特性略述如下：

(一) 莫高窟

來到敦煌的第二天行程，在敦煌研究院人員的安排之下，先參觀了名聞遐邇的莫高窟。莫高窟俗稱千佛洞，是一處斷崖鑿滿大大小小的石窟(圖七)，石窟內畫滿了精美絕倫的歷代珍貴佛畫。據傳最早是一位叫作樂僔的禪師在此開窟修佛，他行旅間來到莫高窟看到從對面山頂上透出的陽光宛如佛光乍現，心生感動，便決定在此修行。時約當前秦建元二年，西元三六六年。此後歷經一千多年陸陸續續有人來此開窟修行，建造塑像和繪製壁畫，估計開鑿了有上千處石窟，目前殘存下來有七百三十五個石窟(圖八)。

圖七(上) 遠眺石窟

圖八(下) 整修後的石窟外觀

石窟內壁都畫上了線條細緻、色彩鮮豔、故事豐富的壁畫裝飾，也有造型優美典雅的塑像，在第十七洞窟內甚至保存下豐富的經典文獻。目前位在第十七洞附近設有藏經洞陳列館(圖九)，介紹藏經洞發現始末、文物遭受浩劫情形、以及留下的少數文獻與文物。壁畫資料和文獻，不但訴說了敦煌地區的歷史，作爲世

圖九 敦煌藏經洞陳列館

界文化遺產之一，也是佛教史、西域史，甚至工藝史、美術史、建築史等多方面人類歷史文化的重要參考，而這也是這次本館特展所想傳達的核心理念。

在研究院人員安排下，我們在一位長相清秀，口條清晰的解說員帶領之下，參觀了 96 窟（圖十）、220 窟、158 窟、237 窟、259 窟、275 窟、285 窟、45 窟、329 窟、16 窟、17 窟等十一個洞窟，其中有許多個是不對外開放的特別洞窟，內容太過豐富，解說相當精彩。隨著解說員一一介紹洞窟開鑿歷史，壁畫、塑像內的佛教寓意、故事，牆上、地面花磚裝飾的美感，還有透過研究得知的繪圖者的小心思，甚至是透過壁畫復原出的唐代、北魏、北涼、隋代等各朝代人民的生活百態，深深讓人感受到一個小小石窟內方圓之地，竟然包含了一群信仰虔誠的僧侶、供養人、工匠、畫師、信徒的活動、思想痕跡，而這群人已經距今千年以上。

在石窟內想像當時人就著燭光或反射日光在昏暗的洞窟內，一筆一筆繪下心中的佛國世界，是不是全然忘記自己當時面對的戰亂時代、物資的貧乏。這份超脫讓人讚嘆。更迫切的希望將這份參觀時的感動，也能帶給無法前來當地參觀的臺灣民眾。

圖十 莫高窟第 96 窟

根據解說得知，莫高窟一帶原本是一脈綠洲景象，隨著窟前宕泉河的枯竭，人群的移出，才見得如今只見遊人如織，附近卻無居民的景象。園區內植滿了參天白楊是具有防風沙作用的（圖十一）。莫高窟面臨的自然風化是時間對它的考驗，然而人爲帶來的耗損也是相當可觀，因此目前由敦煌研究院管理、維護的洞窟。除了透過申請制規定每日入園人數之外，內外部的加固、維護更是保存工作的一大挑戰。另外嚴格考核、訓練的解說導覽人員培訓，也是敦煌研究院戮力親爲、長期投入的工作項目之一。而這個成果從這次帶領我們的解說人員表現出的專業自信上，能深刻感受。

圖十一 莫高窟一景

（二）榆林窟

來到敦煌的第四天行程，安排參觀了距離市區較遠的榆林窟。車子奔跑在瓜州公路上，兩旁沙漠的荒涼景象，再次讓來自亞熱帶的我們震撼了。沿途看著一些漢代故城殘跡，紀錄瓜州歷史文化，也目睹了敦煌的風土物產，讓人印象深刻的是路旁正值開花季節的紅柳，俗稱沙漠美人，滿樹的紫紅色的小花，妝點出沙漠難得的一抹色彩。樹下一叢叢的駱駝刺，據說是駱駝和山羊的最愛，渾身是刺，加上點點的紫色小花。

榆林窟沒有像莫高窟那麼多的人潮，但是蒼涼的景色很動人心弦（圖十二）。研究院為我們安排的解說員同樣具有高度專業，帶著我們參觀了幾個需要申請才開放的特別窟，包括第 3 窟、第 4 窟、第 2 窟、25 窟、23 窟、16 窟等，也是這次特展要介紹給觀眾的內容。榆林窟位置由於陽光不直接照射，窟內壁畫顏色多半鮮豔依舊，令人精艷！第 2 窟的入口兩壁上的水月觀音，神秘的青綠色彩，顯出觀音的詳和與靜懿，解說員敘說著兩幅畫的畫工差異，推測其中隱含了兩位畫師競畫的意涵，讓人印象深刻。第 25 窟是中唐吐蕃時期的遺作，除了繪製精美的觀無量壽經變畫、彌勒經變畫之外，更繪製了許多當時人生活的日常場景，耕穫、嫁娶、入墓圖等。栩栩如生的人物場景，可說是復原當時居民生活的重要考古資料。

圖十二 榆林窟一景

（三）莫高窟數字展示中心

一早前往已經預定了場次的莫高窟數字展示中心（圖十三）。這座數字展示中心是占地一萬多平方公尺的大型球幕影城，透過全面數位化技術將敦煌藝術轉化為實景影片傳達

圖十三 莫高窟數字展示中心

給遊客的設施，在 2014 年開幕營運。影城設計猶如一座沙漠中的寶洞，黃沙色的外觀，沙丘般的流線造型，很具現代感卻又容於當地自然景觀，相當令人讚嘆。目前放映主題電影「千年莫高」和虛擬實境的「夢幻佛宮」，「千年莫高」影片講述了莫高窟的歷

史，磅礴的氣勢，令人動容。「夢幻佛宮」是一部 8K 技術拍攝的高畫質球幕影片，讓人如虛擬實境般遊歷洞窟之中，壁畫仿若伸手可及，如幻似真。透過數位技術的應用，呈現一些不開放的保護窟的內景，既可以同樣的傳達窟內的藝術美景，也能另一方面達到長期保存洞窟的用意，減少過度的人氣干擾，讓一些環境較脆弱的洞窟能夠休養生息，長久留存下去。

（四）敦煌石窟文物保護研究陳列中心

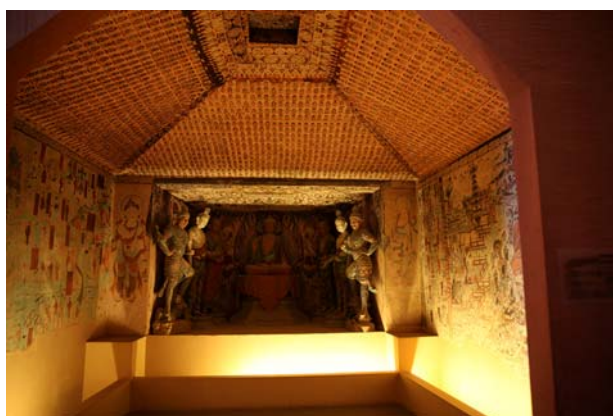
敦煌石窟文物保護研究陳列中心位在莫高窟附近，展廳內正推出「沙漠瑰寶－敦煌石窟經典洞窟複製展」（圖十四），介紹從石窟開鑿技術開始，到壁畫如何繪製，塑像如何製作，經典的出土文物、壁畫，石窟寶藏遭掠劫的歷史經過，現代以來的保存修復過程與維護技術應用，以及與石窟有關的人物等。最亮點則是四個複製洞窟的展覽，進入複製洞窟，猶如實歷洞窟之內，壁畫、塑像，昏黃的光線，一一重現。很具說服力的展示。

圖十四 沙漠瑰寶展示一隅

三、敦煌博物館

位於敦煌市區的敦煌博物館，館內入口長廊是以石窟內景的意象設計，內部展廳挑高，展示著敦煌出土的文物，從史前時代到歷史時代，展出文物達四千多件。其中與敦煌石窟相關則是複製洞窟（圖十五），以及配合壁畫場景中出現的物件，搭配實際出土文物展示，復原當年時代的生活景象。也有出自數

圖十五（上）複製洞窟

圖十六（下）駱駝陶俑

處漢墓、魏晉墓的考古文物、墓室復原等。在敦煌這個西域不同族群雜處之地，來自中原的文化反而成爲這裡的少數。從文物風格來看儘管堅持著中原傳統，也不免融入了當地的特色，獨具一格（圖十六）。

肆、心得及建議

原址保存的遺址其用意除了可以展示本身歷史脈絡的地域性之外，與地方的聯結也可以深化區域居民對遺址和文化的認同。只是相對上面臨的風險就是自然環境帶來的風化，人爲的接觸與影響，各種可能破壞的風險都大很多。最好是就近有相關專職機構可以投入長期的人力、財力進行管理、經營、保存與維護。如此才能確實發揮現地保存的意義，並同時達到保存與教育推廣的功能。

經由這次考察行程，我們提出二點建議：

(1) 兼顧文物保存的展示方式：數位科技應用

數位化科技應用在文物保存上已經普及，而今連遺址的原貌也能透過數位化展示，如此過去在發掘完成之後就無法保留的遺址，或是像莫高窟這樣巨大的遺址，也都能透過數位化來傳遞、展示。除了有保存的意義，也可減少遺址本身的耗損。

(2) 兼顧文物保存的展示方式：複製模組

複製技術日新月異，莫高窟洞窟的複製如今也作到更加輕量化、細緻化，加上可以重複利用。讓複製文物的意義能有效益的發揮，這也是今後博物館展示上，在複製文物時需要考量的重點。