

出國報告（出國類別：業務洽談）

籌辦「敦煌風華再現：續說石窟故事」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

派赴國家：中國大陸

出國期間：106年05月27日至06月02日

報告日期：106年06月25日

摘要

「敦煌風華再現：續說石窟故事特展」為本館今（2017）年度推出的大型展覽，為充實展覽與解說內涵，規劃更多元的科教學習活動，此行特別參觀敦煌研究院所管轄之莫高窟、榆林窟、西千佛洞，以及隸屬甘肅省瓜州縣的東千佛洞，深入探討敦煌石窟群之歷史背景、地理與地質環境，並增進對正在本館展出之相關洞窟內的建築形制、塑像型態與壁畫故事之特色與現況的瞭解。同時也拜訪了敦煌石窟文物保護研究陳列中心和敦煌研究院保護研究所等單位，參觀敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居，以及為紀念建窟 1650 年而籌辦的「1650：文明的回響特展」，進一步瞭解該院在文物與臨摹作品保存與運用、策劃展覽和推動巡展，以及對受損洞窟和壁畫的檢測與修復等方面的執行現況與成果。

目次

壹、目的.....	3
貳、行程.....	3
參、內容.....	3
一、探訪敦煌石窟群.....	4
(一) 莫高窟.....	4
(二) 榆林窟.....	5
(三) 西千佛洞.....	6
(四) 東千佛洞.....	7
二、汲取展覽相關資源.....	8
(一) 敦煌石窟文物保護研究陳列中心.....	8
(二) 敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居.....	8
(三) 敦煌研究院保護研究所.....	9
(四) 敦煌研究院莫高窟「1650：文明的回響特展」.....	10
肆、心得及建議.....	11

壹、目的

「敦煌風華再現：續說石窟故事特展」為本館今（2017）年度的大型收費展覽，此行的主要目的有以下二點：

1. 充實展覽與解說內涵，規劃更多元的科教學習活動。
2. 瞭解該院在文物與臨摹作品保存與運用、策劃展覽和推動巡展，以及對受損洞窟和壁畫的檢測與修復等方面的執行現況與成果。

貳、行程

此次到大陸敦煌執行業務洽談的時程從 2017 年 5 月 27 日至 6 月 2 日，共計 7 天。除去程與回程各 1 天外，其餘 5 天都在敦煌進行展覽有關之實地考察與相關事務之洽商等事宜。詳細行程說明如下：

2017 年 5 月 27 日（星期六）	從桃園機場搭機前往西安再轉機前往敦煌
2017 年 5 月 28 日（星期日）	拜會敦煌研究院討論展覽現況與卸展相關事宜、參訪莫高窟南區洞窟
2017 年 5 月 29 日（星期一）	參訪榆林窟
2017 年 5 月 30 日（星期二）	參訪敦煌石窟文物保護研究陳列中心進行展示規劃經驗交流、參觀 1650 特展及西千佛洞
2017 年 5 月 31 日（星期三）	拜會敦煌研究院保護研究所討論修護與檢測相關事宜、參訪莫高窟北區洞窟、參觀敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居
2017 年 6 月 01 日（星期四）	參訪東千佛洞
2017 年 6 月 02 日（星期五）	從敦煌搭機經北京返回臺灣

參、內容

這次業務洽談的主要目的是在本館推出敦煌石窟特展之際，以實地參觀、訪談、交流的方式，獲取更多與壁畫和塑像等展品有關之洞窟的背景知識及這些展品在洞窟內實際的保存和（或）修復狀況。在這次敦煌研究院參訪過程，由總攬展覽事宜的羅副院長安排，分別參觀了莫高窟南區與北區洞窟、榆林窟和西千佛洞，以及透過

甘肅省文物局王主任的協助，參訪了鎖陽城遺址附近的東千佛洞，得以探究這些隸屬敦煌石窟群而分散不同地區的洞窟，在建築、塑像和壁畫所具的特色和保存狀況，同時也針對彼此間存在的共通性與差異性進行瞭解。另一方面，也造訪敦煌石窟文物保護研究陳列中心和敦煌研究院保護研究所，針對文物與展品保存管理、展示規劃、教育推廣、壁畫修護與檢測等議題進行經驗交流與討論。

茲將此行的內容歸納為探訪敦煌石窟群與汲取展覽相關資源兩大方面，概述如下：

一、探訪敦煌石窟群

(一) 莫高窟

在敦煌石窟文物保護研究陳列中心李副主任協助安排下，28 日由專人講解員陪同參觀南區 8 個洞窟，包括中央佛台雕塑涅槃臥佛大像的第 148 窟；宋國河內郡夫人宋氏出行圖的晚唐第 156 窟；藻井加上阿修羅王、摩尼寶珠、東王公和西王母等四披的西魏第 249 窟；西壁繪有九色鹿本生故事、中心柱東側繪製寶池蓮花平棋的北魏第 257 窟；西壁繪有聽法菩薩的北涼第 272 窟；西壁有壯觀的五台山圖、東壁南側有回鶻公主供養像的五代第 61 窟；約 10 層高而有南大像之稱的盛唐第 130 窟等。其中 130 窟因進行內部整修無法對外開放（圖一），但是研究院特別允許我們進去看看修復的過程。第 130 窟中全搭滿了鷹架，據說已整修了好多年，洞窟需要整修的位置包含洞窟建築牆面的部分，也包含大佛塑像本身。因為鷹架搭建得很靠近塑像與壁畫，我們可以近距離近觀賞到塑像與壁畫，很多細節都可以觀察入微，例如牆面的起甲狀況，和塑像殘破外露的敷料與骨架等，可對應彩塑工藝的石胎泥塑技法的塑像過程，真是很難得的機會。其他幾個洞窟主要是對照敦煌特展中展出的壁畫原樣，讓我們可以看到臨本與原畫的不同或相同樣貌。

圖一 莫高窟第 130 窟及其鄰近洞窟

參觀洞窟過程，仔細聆聽講解員的詳細解說，更加深對壁畫的理解與在詮釋時所需具備的歷史背景，回館後即可對義工與解說同仁的問題可以做更正確的回應與廣泛的討論。例如第 61 窟的回鶻公主供養像，對於臨本中的四個女供養人之間的關係，經過全幅壁畫的關係比照與講解員的解釋後，更可以理出曹家之間錯綜複雜的女嗣與家眷關係。

在 31 日再度來到莫高窟，主要是參觀莫高窟北區洞窟（圖二）。北區原本是僧侶居住、修行、圓寂的場所，或是建造洞窟的匠師等人生活的空間，相對於南區較為樸實。在洞窟遺址 243 個中，僅有極少數洞窟繪製壁畫與塑像，行事與風格屬於藏傳佛教部分，偏向密宗的教義，因密宗沒有流傳於外的佛教經典，故解讀這些內容誠屬不易。其餘洞窟看得出來修行居室的樣貌，例如修行的禪窟有個人的臥床等。此外，也有看到瘞埋窟，且有遺骨。第 465 窟正值修復中，洞內搭建鷹架，我們由研究院同仁陪同，入內做近距離參觀，除欣賞精美壁畫外，也仔細觀察壁畫受損及正在修復的狀況。

圖二 莫高窟北區洞窟

（二）榆林窟

榆林窟位於瓜州縣，從敦煌市區前往約需 2 小時左右的時間。榆林窟因河前種植一排百年榆樹而得名，共有 41 個洞窟（圖三）。榆林窟又稱萬佛峽，是敦煌石窟藝術重要的一環，和莫高窟共同被稱為絲綢之路上的姐妹窟。與莫高窟比較，榆林窟的建築特色在於保留了較完整的建築形制，即是包含前室、甬道與主室這樣標準的石窟建築。更特別的是石窟間的甬道位於洞窟內部，洞窟內有一條窄小的通道連結各石窟之間，成為當時人們往來石窟的重要橫向通道。但因為通道窄小，且現在開放參觀的人數眾多，故仿造莫高窟的參觀動線，在洞窟外側建立木棧道讓參觀的遊客行走。

我們先參觀第 2 窟與第 3 窟，這兩個洞窟都是屬於西夏的洞窟，本次特展中的水月觀音與千手千眼觀音、西方淨土變分別是屬於這兩個洞窟的壁畫，都是代表性的作

品，在洞窟中與週邊其他壁畫和塑像搭配起來觀賞，特別顯示出其價值。我們用完午餐後，繼續參觀第 12 窟（五代）、第 13 窟（五代）、第 16 窟（五代）和第 25 窟（中唐）。其中第 25 窟是一個非常精彩的洞窟，其特別之處在於前室的壁畫幾乎都已毀損，然而隱藏在主室內的兩幅巨大經變畫卻相當精彩，也是這次敦煌特展中表述常民生活作品之一的耕稼圖。榆林窟的洞窟壁畫與莫高窟比較起來保存相對完整，且色彩清晰。此外，榆林窟大多是晚唐，以及五代、西夏的作品，與莫高窟的早期作品風格與藝術表現都非常不同，可說是石窟藝術的另一個高峰期。

圖三 榆林窟外景

（三）西千佛洞

西千佛洞位於敦煌市區西南 33 公里黨河北岸的崖壁上（圖四），現存北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋等朝代的洞窟（包括窟、龕）共計 22 個。根據講解員的說法，西千佛洞原本是敦煌石窟群中最大的一處洞窟，但由於洞窟在黨河岸邊，受到河水長期氾濫沖刷，且崖體地質層的礫石比例較莫高窟更多，顆粒更大，缺乏良好的膠結，因此，在河水長期沖刷、崖壁崩塌的情況下，許多洞窟消失或僅存後半部分而沒有完整的保存下來。此外，就洞窟的個別規模而言，西千佛洞推測是家廟居多，而且是民間自行集資或動手造窟，因此規模小且製作能力較差，不若莫高窟是地方士紳或國家大規模的建造而成。整體而言，西千佛洞仍是敦煌藝術的重要組成部分，雖然洞窟重修的情況比較普遍，但是部分洞窟仍保留一部分或大部分原窟的樣貌。

這次參觀了第 3、4、5、6、7、9、10 等洞窟，其中第 3 窟為唐窟，第 4 到第 7 窟為魏窟，洞窟以中心塔柱窟為主。以北魏第 7 窟為例，在中心柱南向龕內的殘佛像可清楚的看出塑像的內部結構和製作工藝，壁畫中的飛天、供養菩薩等也具有明顯的時代特徵。而在西魏時期所開鑿的第 9 窟，雖在北周、隋、唐、回鶻乃至清代都進行了局部重修，但在中心柱和四壁仍有不少西魏原作。塔柱東向面龕楣上有相當精緻的說

法圖，並有武則天如意元年（西元 692 年）的題記；北壁回鶻時期所繪的涅槃變，也是這一時期的代表作。

西千佛洞讓人印象深刻的，除了曾是最大的石窟群之外，還有洞窟外的庭園風光，很難想像在一片荒漠之中竟然有一處濃蔭蔽天、綠意盎然的園地，這裡幽靜環境聚集著許多野餐的遊客，也許是臨近黨河之故，也有許多人進入幾近乾涸的黨河戲水，撿拾奇石。這裡的參觀氛圍如此優閒自在，走到辦公區也是一片幽雅的果樹庭院，搖晃的盪鞦韆椅顯出工作的從容不迫，與莫高窟的整體環境形成明顯的對比。

圖四 西千佛洞

（四）東千佛洞

東千佛洞位於甘肅省瓜州縣東南 90 餘公里之河床兩岸斷崖上，由瓜州縣文物局管理。洞窟大約開鑿於西夏時期，是一個以表現密宗內容為主的佛教石窟群。該處洞窟集中在南北長約 200 公尺的範圍內（圖五），現存洞窟 23 個中西崖有 14 個，東崖有 9 個，其中有壁畫和塑像者共有 8 個。

圖五 東千佛洞

本次行程參觀了第 2, 5, 6, 7 四個洞窟。其中第 2 窟位於西崖下層，開鑿於西夏時期，是東千佛洞中規模最大、內容最為豐富的洞窟，也是 8 個具有壁畫的洞窟中，保存最為完整的一個。窟中最引人矚目的是後部南北甬道壁畫中的兩幅水月觀音圖，此外，在西壁中間繪有說法圖，南北兩側各繪藥師佛 1 幅；東壁則繪有涅槃變。整體而言，窟內現存塑像和壁畫主要為西夏、元代和清代、民國風格，其中塑像多為清代和民國時期所重修或塑造的。壁畫的內容呈現相當多樣，主要可分為經變畫、密宗圖像、

尊像畫和供養人畫像。洞窟內僅殘存西夏供養人的畫像，並以西夏文題名。此外，在窟頂、邊飾等地方也可看見蓮花、忍冬、百花、卷草、火焰、寶珠等裝飾圖案。東千佛洞壁畫的藝術風格和內容與榆林窟部分洞窟類似，可說是西域早期石窟形制的再現。

東千佛洞的洞窟均沿著河床兩側崖壁開鑿，其地質環境與敦煌石窟群其它地區的洞窟雷同，都屬於砂礫岩層。因受後期人們蓄意破壞，東千佛洞內的壁畫處處留下刮痕，加上，自然風化影響，崩落、斑駁的景象處處可見，保存狀況不佳。洞窟外觀雖做強固處理，然仍有多處鋼筋裸露，也未見接續工程。

二、汲取展覽相關資源

(一) 敦煌石窟文物保護研究陳列中心

參訪敦煌石窟文物保護研究陳列中心由婁主任親自接待，此行一方面感謝她在籌展過程中的協助與諮詢，另一方面也想多了解該中心負責之文獻古物、臨摹壁畫、複製洞窟之保存與應用；文物保護研究陳列中心、藏經洞陳列館、院史陳列館暨常書鴻故居、特展展覽室之經營管理與教育推廣；以及敦煌研究院對於展示的計畫與願景等。婁主任雖是這次敦煌特展在內容與專業上的重要人物，卻無法抽身到台灣參與開幕，我們表示遺憾與惋惜。但她表示從這次佈展團隊等人員回到敦煌的反應，可以得知敦煌特展在臺灣是個成功的展覽，也從照片看出我們的專業與用心，很佩服本館的專業策展能力，希望與本館多多交流。

敦煌研究院自 1998 年第一次在日本展出後，至今已長達 19 年的時間，期間包含大陸內部與國外地區大大小小的展覽相當可觀，也累積許多寶貴經驗。從這次的會面談話中，也讓我們瞭解該中心雖然有超過二千餘件的臨摹壁畫作品，但是要做巡迴展出都需要經過嚴格篩選。尤其此刻在本館展出的壁畫，絕大多數是在 30 年甚至是 40 年前臨摹的，且許多是出自名師之手，堪稱極為珍貴的古物。與婁主任討論展覽的製作、壁畫臨本典藏的機制、教育推廣的執行等等，在在都是本館與敦煌研究院值得交流的議題。

(二) 敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居

敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居原為修建於清朝中期的莫高窟雷音寺、皇慶寺，俗稱上寺和中寺。1944 年國立敦煌藝術研究所成立後，這裡就成為敦煌藝術研究

所及後來敦煌文物研究所的辦公和生活場所（圖六），中寺後院曾是敦煌研究院第一任院長常書鴻先生的舊居。在常書鴻誕辰 100 周年，同時也是敦煌研究院建院 60 周年時，敦煌研究院院史陳列館暨常書鴻故居正式對外開放。主要是為了讓人們更多地瞭解敦煌石窟保護和研究的風雨歷程，同時也紀念「敦煌守護神」的不平凡人生。

圖六 敦煌研究院第一任院長常書鴻先生辦公室

（三）敦煌研究院保護研究所

鑑於洞窟、壁畫、塑像之保存與維護日益重要，本行程特別安排參訪敦煌研究院保護研究所設置之研究設備，瞭解各種檢測儀器之功能與實際應用情形（圖七）。由於石窟壁畫因製作壁畫時使用材料的較為複雜，在溫濕度變化下，各材質的膨脹係數不一，因而產生諸多的病害現象。包括空鼓、剝落、顏色變黑等問題。加上，受到環境濕度的影響，在壁畫底部的地仗層中的可溶鹽因反覆的溶解與結晶，常造成繪畫層與白粉層的分離和酥粉狀，這也是常見的起甲與酥鹼病害現象。

圖七 實驗室一隅

壁畫的修復通常分為狀況評估、調查研究、制訂方案、修護保存四個階段。以調查研究階段而言，需要透過現場勘查、測試，甚至在實驗室進行各類分析、鑑定。該所針對地仗層組成成分，主要是採用 X 光繞射法進行分析，以瞭解各類礦物組成。而地仗層加筋材料通常使用實體顯微鏡和偏光顯微鏡來觀察、鑑定與分析，以判定加筋材料的種類和經過長期歲月之後的變化情形。在礦物顏料分析方面，X 光繞射儀器可

做礦物顏料類型的精確鑑定，然而，此種方法需取樣來分析。由於壁畫取樣的限制，該所經過多年的研究，已發展出諸多對壁畫顏料的微損或無損的分析技術。使用的設備包括偏光顯微鏡、可攜式拉慢光譜、可攜式紅外光譜、可攜式 X 螢光光譜等。

（四）敦煌研究院莫高窟「1650：文明的回響特展」

「1650：文明的回響特展」是敦煌研究院為紀念自西元 366 年樂尊首開佛龕至今 1650 週年，同時也是中國大陸為迎接首屆絲綢之路在敦煌所召開的國際文化博覽會所推出的一項展覽。由敦煌石窟文物保護研究陳列中心籌劃，於 2016 年 9 月在莫高窟老美術館前舉行揭幕，正式對外開放。展覽主題包括眾生營造、莊嚴淨土、東西融貫、萬眾人間、砥礪新生等五大單元，述說莫高窟在歷經 1650 年的歷史歲月，以及各個朝代開鑿洞窟、繪製壁畫、雕刻塑像的文化藝術價值，也完整記錄了自 1944 年國立敦煌藝術研究所成立以來，在保護、研究、展覽、推廣、數位化等方面的成果。將洞窟精彩內容透過觀察、研究與整理，並結合新科技多媒體的展示手法呈現出來，讓來訪觀眾更進一步瞭解莫高窟的洞窟藝術之美，以及其背後所隱藏的深厚文化意涵。其間也可清楚看到其發展演進歷程中，吸納印度、中亞及其它西域諸國東傳的多元文明元素，並與中原文化在敦煌地區相互交織、融合的歷史見證。

此項展覽在內容建構上相當豐富而多元，將 1650 年建窟以來的歷史進行了較全面的回溯與整理，並在壁畫中篩選一些重要的主題進行更細膩的詮釋，諸如常民生活的樂器、化妝、服飾等。現場還展出 3D 列印建模型（圖八），並有復原的樂器擺設。雖展出壁畫係以印製輸出為主而非採用臨摹作品，但是鑑於遊客在參觀洞窟時，因受遊客數量而僅能參觀少數洞窟，且諸多精彩壁畫因觀賞距離或現場燈光等因素而無法詳細窺探全貌或細節等限制，為彌補這些不足，同時提供更多背景或詮釋資訊，這項展覽遊客可做近距離的觀賞，對於細節能看得更為清楚，佐以文字說明，更易理解其中含意。

圖八 現場展示建築模型

肆、心得及建議

敦煌石窟群中擁有豐富多彩的壁畫、生動傳神的塑像、莊嚴幽雅的洞窟建築，堪稱敦煌文化實物遺存中最為璀璨的明珠。此行拜會策劃展覽、規劃活動、進行修復檢測等人員，深入瞭解相關規劃理念與實際作業過程，同時參訪了莫高窟南區與北區洞窟、榆林窟、西千佛洞和東千佛洞等，從地質環境、洞窟開鑿類型、壁畫與塑像之類型、風格與保存狀況等方面做了仔細的比較與觀察。雖然洞窟內不允許攝影，無法利用照片來進行記錄與比對，但是透過講解員的精闢說明，尤其對正在本館展出的展品有更深入的瞭解，並將所看所學可實際應用在展覽之展品增設與解說內涵上，堪稱此行最大收穫。

經由這次業務洽談的行程，提出建議和規劃具體作法如下：

1. 展場增設洞窟開鑿模型，配合原先設計之版面文字描述，讓觀眾更易理解整體開鑿過程。
2. 在小型塑像製作過程中，芨芨草不論是在初期綑綁定型或粗泥塗塑階段都扮演著重要角色，且其不常見於台灣本地，所以此行特別在野外進行拍照，並帶回實體樣本，可供現場展示與導覽解說之用。
3. 鑑於敦煌文化底蘊深厚，經由此行實地考察與討論交流，更加深對壁畫的理解與在詮釋時所需具備的歷史背景。這些資料將可對觀眾、義工與解說同仁的問題，做出更正確的回應與廣泛的討論。
4. 利用壁畫的相關故事，展示現場除一般導覽解說之外，也將結合佛教故事推出週末針對親子的說故事導覽活動，以吸引更多廣年齡層的觀眾前來欣賞特展，達到更高效益。