

敦煌莫高窟

丝路千年 · 佛教艺术 · 文明交汇

从公元 4 世纪到 14 世纪的洞窟、壁画与彩塑

资料来源： UNESCO · 敦煌研究院 · Getty Conservation Institute

一窟一世界：莫高窟概览

为什么它是世界文化遗产

492

现存洞窟

包含南区与北区

约 45,000 m²

壁画面积

延续千年的图像长廊

2,400+

彩塑数量

中国规模最大的佛教艺术群

图：莫高窟洞窟内部壁画与塑像

莫高窟位于甘肃敦煌，1987 年列入《世界遗产名录》，因符合文化景观六项标准而具有突出普遍价值。

来源：UNESCO World Heritage Centre；Getty Conservation Institute

丝路枢纽：从绿洲到信仰现场

敦煌为何重要

地理位置

莫高窟位于敦煌绿洲东南约 25 公里，鸣沙山东麓断崖，面向大泉河。

交通网络

敦煌处在丝绸之路东西商路分岔与汇聚之处，是商队、物资、信仰与知识的转运站。

文化交汇

汉地艺术传统与印度、犍陀罗等风格交融，并吸收吐蕃、粟特、回鹘等多元文化元素。

遗产意义

壁画和写本记录中古政治、经济、宗教、服饰、民族关系与日常生活，是丝路文明的一手证据。

来源： UNESCO World Heritage Centre ； Getty Conservation Institute

千年营建：从十六国到元代

时间轴

366 年

传说乐僔和尚见鸣沙山金光，开凿莫高窟第一个洞窟。

北魏

386–534

现存早期洞窟形成，佛教艺术系统展开。

隋唐

581–907

洞窟形制、经变画与彩塑走向成熟；盛唐是艺术高峰。

五代宋

907–1279

重修与再装饰频繁，第 61 窟五台山图成为地图式山水代表。

元代

1271–1368

后期密教题材与再营建；此后区域逐渐衰落。

莫高窟不是一次性工程，而是由僧俗、工匠、供养人共同累积的“活的佛教艺术档案馆”。

来源： UNESCO World Heritage Centre

洞窟艺术的三重语言

建筑 · 彩塑 · 壁画

01

建筑形制

中心塔柱窟、覆斗顶窟、大像窟、涅槃窟等类型清晰。

空间引导礼拜动线，也塑造壁画与塑像的观看关系。

02

彩塑造像

以泥质彩塑为主，与龛、壁面、佛光共同形成整体。

题材包括佛、菩萨、弟子、天王、力士与供养像。

03

壁画系统

经变画、本生故事、因缘故事、尊像画、装饰图案与供养人画像并存。

以线描起稿，填涂矿物颜料，色彩与叙事高度结合。

莫高窟的核心不是孤立的艺术品，而是完整的礼拜空间：窟形、造像、壁画、题记、供养人共同构成可进入的佛教世界。

来源： UNESCO World Heritage Centre ；数字敦煌； Getty Conservation Institute

壁画如何讲故事

从佛传到人间

经变画

将复杂佛经转译为可看图景，如净土变、法华经变、观无量寿经变。

本生与因缘故事

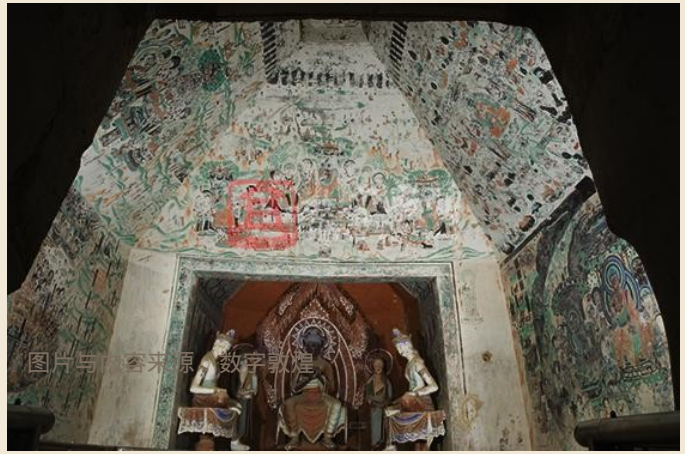
表现佛陀前世修行与因果故事，常以连环画式构图展开。

供养人画像

记录出资开窟、重修者及其家族、服饰、身份，是社会史材料。

装饰图案

藻井、边饰、莲花、团花、飞天与云气形成统一的视觉节奏。

图片与内容来源：数字敦煌

第 23 窟为盛唐代表，主室三壁以《法华经变》贯穿，体现唐代壁画叙事与空间组织的成熟。

代表洞窟：第 23 窟

盛唐 · 法华经变的完整空间

图：数字敦煌第 23 窟资料图

形制

覆斗顶型，藻井莲花井心，西壁设帐形龛。

时代

创建于盛唐，中唐、五代重修，清代重修塑像。

主题

东、南、北三壁依北壁—东壁—南壁顺序，集中表现《法华经变》

看点

同一佛经题材在洞窟三壁展开，形成完整的教义与图像叙事。

来源：数字敦煌《莫高窟第 023 窟》

代表洞窟：第 172 窟

盛唐 · 净土、建筑与乐队

图：数字敦煌第 172 窟 · 壁画局部

窟顶与龛

覆斗顶，西壁敞口龛内唐塑倚坐佛及弟子、菩萨、天王等。

南壁

观无量寿经变与十六观，画面包含山川、落日与修行场景。

北壁

大型经变描绘殿堂、平台、宝池、乐队、舞伎与飞禽。

建筑价值

斗栱、楼阁、廊庑等以不同视角绘制，是唐代建筑图像的重要资料。

来源：数字敦煌《莫高窟第 172 窟》

两个研究窗口

第 61 窟 · 第 85 窟

01

第 61 窟：地图式山水

宋代代表洞窟。

五台山图将山川、河流、城市、寺院、道路与商队纳入同一图像。

被视为中国早期艺术制图的重要例证。

02

第 85 窟：保护研究样本

晚唐洞窟，约 867 年完成。

主室约 350 平方米壁画、三身彩塑，十六铺大型经变画。

壁画空鼓、盐害等问题具有代表性，成为中美合作保护研究案例。

从艺术史到保护科学，莫高窟的价值不仅在于“看”，也在于持续研究、监测和解释。

来源： UNESCO ； Getty Conservation Institute

藏经洞：1900 年的发现

东方文化的大事件

发现

1900 年在莫高窟发现藏经洞，内藏数以万计的写本与文物。

语言

包括汉文、藏文、粟特文、于阗文、回鹘文等，少量希伯来文材料。

价值

为古代中国与中亚史、宗教史、语言史、书籍史提供珍贵一手材料。

警示

文物随后流散海外，促使敦煌学成为跨越国界的研究领域。

来源： UNESCO World Heritage Centre

保护的真问题

脆弱的泥质壁画

材料

断崖为软砾岩，壁画以泥、沙、植物纤维打底，再用线描与矿物颜料绘制。

病害

颜料起甲、地仗层与岩体失去黏结、壁画空鼓，最终可能大片脱落。

环境

湿度变化、可溶盐活动、渗水、地震、风沙与洞窟微环境波动。

游客

高湿与二氧化碳积累会加速劣化；旺季拥挤也影响安全与体验。

保护目标不是“永远不变”，而是查明病因、降低劣化速率，并在真实性原则下维持稳定。

来源： Getty Conservation Institute《 Wall Paintings Conservation at Mogao Grottoes 》

国际合作与科学管理

让千年洞窟可持续

1989 年起

Getty 与敦煌研究院合作，从风沙治理、环境监测转向壁画保护。

1997 年起

以第 85 窟为案例，研究病害机制、监测状态并培训保护人才。

总体规划

依《中国文物古迹保护准则》制定保护与管理规划，并经国家与省级批准。

游客容量

对 112 个优先洞窟评估风险、价值、安全与可达性，形成临时容量与预约管理依据。

来源： Getty Conservation Institute ； UNESCO

数字化：另一种抵达敦煌

数字敦煌将洞窟图像、结构与文献信息整合，为研究、教育和展示提供在线入口。

数字展示不能替代洞窟体验，却能减少实体压力，也让壁画细节、题记与比较研究更可见。

结语：莫高窟是丝路的记忆装置，保护它就是保存人类文明相遇的证据。

来源：数字敦煌；UNESCO；Getty Conservation Institute

资料来源
Sources

1. UNESCO World Heritage Centre, Mogao Caves (No. 440), 1987 年列入世界遗产。

2. 数字敦煌，莫高窟第 023 窟与第 172 窟洞窟信息。

3. Getty Conservation Institute, Wall Paintings Conservation at Mogao Grottoes.

4. Getty Conservation Institute, China Principles: Application at the Mogao Grottoes.

5. International Dunhuang Project, British Library（来源链接收录，正文未能直接抓取）。

图片来源：数字敦煌、 Dunhuang Academy/Getty Conservation Institute ；仅用于本次介绍。