世界文化遗产 · 人类艺术宝库

敦煌莫高窟

千年石窟 · 万壁丹青

大漠戈壁深处的佛教艺术殿堂

始建于公元 366 年 · 营造延续千年 · 1987 年列入《世界遗产名录》

莫高窟外景：九层楼与崖面洞窟群（鸟瞰）

目录

CONTENTS

01 概览 · 大漠中的艺术圣殿 — 地理位置与规模数据

02 历史沿革 · 千年营建 — 从十六国到元的营造历程

03 三大艺术 · 建筑 彩塑 壁画 — 石窟艺术的构成

04 壁画艺术 · 墙上的博物馆 — 题材、技法与飞天

05 彩塑艺术 · 塑容绘质 — 从北凉到元的雕塑长廊

06 藏经洞与敦煌学 — 世纪发现与国际显学

07 保护与传承 — 从守窟人到数字敦煌

概览 · 大漠中的艺术圣殿

OVERVIEW

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南 25 公里的鸣沙山东麓断崖上，前临大泉，东向三危山，是中国现存规模最大、内容最丰富的佛教石窟寺遗址，被誉为“东方卢浮宫”。

735 个洞窟

历代营建的石窟总数
（含南北两区）

4.5 万 平方米壁画

若按 1 米高排列
可绵延 45 公里

2400 尊彩塑

现存彩塑
最高达 35.5 米

1000 年营建历史

十六国至元代
绵延十个朝代

洞窟内景：覆斗顶藻井与四壁经变画

1961 年列为首批全国重点文物保护单位，
1987 年列入中国首批《世界遗产名录》。

历史沿革 · 千年营建

HISTORY

公元 366 年，僧人乐尊在鸣沙山崖壁上开凿第一个石窟，此后法良禅师等相继营建，历经十个朝代、千年不辍。

十六国 · 北朝

366–581 年

初创期。北凉、北魏、西魏、北周相继开窟，
塑绘受西域与中原双重影响，风格雄浑朴拙。

隋代

581–618 年

过渡期。短短三十余年开窟近百，
题材渐丰，为盛唐气象奠基。

唐代

618–907 年

鼎盛期。窟数逾千，巨型经变画盛行，
彩塑写实传神，代表莫高窟艺术最高成就。

五代 · 宋 · 西夏 · 元

907–1368 年

延续与衰落期。归义军与沙州回鹘、西夏续修，
元代以后营建基本停止，石窟渐被黄沙掩映。

“莫高”之名，一说取“漠高”之谐音，谓沙漠高处；一说“莫高于此僧”，以纪念首凿石窟的乐尊。

三大艺术 · 建筑 彩塑 壁画

THREE ARTS

莫高窟艺术是建筑、彩塑与壁画三位一体的综合艺术，洞窟本身就是为塑像与壁画而生的空间。

石窟建筑

- 形制多样：禅窟、中心塔柱窟、殿堂窟、穹窿顶窟等
- 木构窟檐：唐宋窟檐是现存最古木构实例之一
- 九层楼：第 96 窟外的标志性楼阁，罩护 35.5 米大佛

彩塑

- 泥质彩绘：骨架、泥塑、敷彩，塑绘一体
- 题材丰富：佛、菩萨、弟子、天王、力士等
- 大小悬殊：小仅十余厘米，高则三十余米

壁画

- 包罗万象：尊像、经变、故事、供养人、装饰
- 色彩千年：矿物颜料历久如新
- 技法精湛：铁线描、晕染法、沥粉贴金

壁画艺术 · 墙上的博物馆

MURALS

尊像画

佛、菩萨、罗汉及天龙八部等宗教偶像，是壁画的核心主体。

经变画

将佛经内容绘为宏大事变场景，如《西方净土变》《法华经变》，一部经即一铺画。

故事画

佛传、本生、因缘故事，如“九色鹿”“萨埵太子舍身饲虎”，以画弘法。

供养人画

出资造窟者的肖像与题记，是研究古代服饰、社会的珍贵图像史料。

装饰图案

藻井、边饰、莲座等纹样，敦煌图案艺术的集大成。

山水·建筑画

壁画中的青山绿水与楼台亭阁，记录千年画法演变。

飞天

敦煌壁画的标志形象：4500 余身飞天，不长翅膀、不依云朵，仅凭飘带与舞姿即凌空翱翔，融合印度乾达婆、西域飞神与中原羽人，成为中西艺术交融的化身。

彩塑艺术 · 塑容绘质

SCULPTURE

莫高窟彩塑以泥为胎、以彩为衣，“塑容绘质”，与壁画互为表里，构成一部绵延千年的中国雕塑史。

北朝 早期	面相丰圆或清瘦，衣纹密集贴体，“曹衣出水”式西域风与中原“秀骨清像”并存。
隋代 过渡	比例渐趋匀称，衣饰趋于华丽，人物气质由清冷转向温厚。
盛唐 巅峰	写实传神的黄金时代：第 45 窟七尊像、第 96 窟 35.5 米北大佛，庄严慈悲，气度恢宏。
晚期 承续	五代宋西夏元时期程式化渐显，西夏彩塑仍存精品，元代以后渐趋沉寂。

代表洞窟：第 45 窟（盛唐七尊）· 第 96 窟（北大佛）· 第 158 窟（涅槃佛）· 第 259 窟（北魏禅定佛）

藏经洞与敦煌学

LIBRARY CAVE

藏经洞（第 17 窟）

- **1900 年**：道士王圆箓在清理积沙时偶然发现
- 文书约 **6** 万件：佛经、社会文书、绢画、法器等
- 时间跨度：十六国至北宋，封存于 11 世纪初
- 文字多样：汉文、藏文、回鹘文、于阗文、粟特文等
- 流散之痛：斯坦因、伯希和等携走大批文书，

分藏英、法、俄、日等地

敦煌学：国际显学

- 资料宝库：文书涉及宗教、历史、地理、

语言、艺术、科技诸领域

- 四大发现：与甲骨文、汉简、明清档案并称

20 世纪中国古文献四大发现

- 学术体系：1930 年陈寅恪提出“敦煌学”概念，

研究者遍及全球

- 回归之路：中国学者奋起直追，敦煌研究院

成为世界敦煌学研究中心

保护与传承

PRESERVATION

从常书鸿、段文杰到樊锦诗，一代代“莫高窟人”扎根大漠，让千年瑰宝在当代重焕光彩。

1944

国立敦煌艺术研究所

常书鸿首任所长，结束石窟数百年来无人管理的境地，开始清沙、编号、临摹。

1951

敦煌文物研究所

国家拨款全面抢修加固危崖，塑像壁画修复走向科学化。

1984

敦煌研究院

扩建为研究院，段文杰主持，学科体系逐步健全，保护研究并重。

2014

莫高窟数字展示中心

樊锦诗倡导“数字敦煌”，球幕电影《梦幻佛宫》分流游客，游客承载量科学管控。

“ 数字敦煌”已上线高精度洞窟影像，全球公众足不出户即可漫游千年石窟。

结语

莫高窟是沙漠中的一座灯塔，千年间无数无名画工塑匠，
把信仰、想象与时代气息留在崖壁之上。
它不仅属于敦煌、属于中国，更属于全人类——
守护它，就是守护我们共同的文明记忆。

谢谢观看

—— 千年一瞬 · 一眼千年 ——