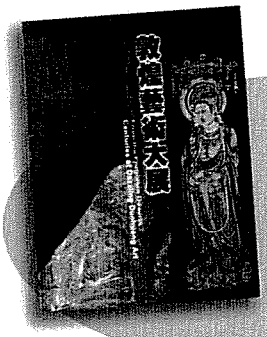
《荒漠傳奇・璀璨再現：敦煌藝術大展》評述

國立臺北藝術大學美術史研究所教授 ◎ 林保堯



荒漠傳奇.璀燦再現：
敦煌藝術大展
國立臺南藝術大學藝術交流中心編輯 / 臺南藝術大學
9403 / 200 元
ISBN 9860005974 / 平裝

◆ 前言

94 年 3 月美術節開展的「敦煌藝術大展」，是近年罕見的國內重量型大展，前後達五個月的期間，堪稱海內外極度矚目的專題性展示。此次敦煌藝術大展，能夠成功的在國內舉辦，且不斷的維持著觀眾高度進出的參觀率，是極端不易的。眾所周知，國內並無敦煌藝術的典藏，公、私博物館舍幾近於無，既使有，也止於絲絲片段而已，要形成獨立的專題性特展形式，無異緣木求魚。再加上敦煌藝術又不爲國內大學教學所重，至多敦煌相關文獻，有些興趣又專注投入的少數研究工作者。由此可知，此次敦煌藝術大展的特有意義及其價值，至少國人開始有機會正視「何謂敦煌藝術？」這一眞實物件的機會與眼界。

敦煌藝術，百年來早爲國際學界所重，任何片言隻字，或殘卷畫軸等，皆爲各國視爲重要文化資產，故想要向他國典藏者借展，亦是一件頗難達成的艱困任務。由此觀之，臺南藝術大學多年的努力實是此展出成功的重要關鍵。若不是鍥而不捨地堅持與竭盡所能的付出，國人是無緣此次大展。故臺南藝大全體師生教學研究的長期投入與有計畫的學術文化交流合作，才是此次大展居功偉厥的眞正推手。

當然，此次長達五個月的現場展出實況與其圖錄專輯出版，是其最大成果，亦是至美記錄，值得一述。

◆ 多樣、重點、全向

多樣的內容，重點的選件，是此次大展展場規劃的重要思維主軸與其動線設計的直接語彙展示。就史博館展場言，參觀動線必經之地的，就是借自法國吉美博物館的重要代表大作，近十餘舖「罕見眞蹟」的展場。其中碩大無比的「北宋太平興國八年（九八三）披帽地藏王菩薩像」，正中一擺，至爲傲人又驚豔。光是有機會見到千年之前確切年代的眞蹟及其色彩，就令人值回一切了，況且還有「五代天福八年（九四三）千手千眼觀音菩薩」，五代北宋十世紀下半葉的

「引路菩薩」、「觀音經變相圖」、以及五代十世紀初的「阿彌陀西方淨土圖」、「觀音曼荼羅」等。著實說，能在臺北的一個展示空間，一次盡覽數十舖伯希和攜走的千年敦煌藝術品，而且是極品中的極品，那眞是千年修成正果之福啊！的確是有些天方夜譚！事實上，就是您有機會到法國，想一次盡覽亦不太可能，更何況在此之前，這些作品是分屬在數個博物館內呢！

同樣地，借自敦煌研究院的三座原件尺寸複製石窟，亦是重點中的重點，促使整個會場所有展件，企圖添增更多樣的內容，讓參觀者能更豐富地全向認知何謂敦煌「石窟」藝術的實體眞相。過往海內外敦煌展，偏於平面性複製壁畫及考古實物等，對於石窟實體空間的壁畫整體組合，難於眼見認識。此次共借展三窟，即盛唐四十五窟、晚唐十七窟，及元代第三窟。就目前所知，敦煌研究院本身複製有近十個窟，能借到三窟已誠屬不易。

盛唐四十五窟，是唐代典型人物造型及其風格，甚而美學等品味的代表之窟；從而令人認識盛唐藝術創作的眞諦，即其手法、顏色、佈局，以及整體表現，甚而風格語彙。此窟不僅立體性雕塑人物的精彩，像佛的左右脇侍菩薩，就是人人皆稱的唐代女性「S」型三曲美風華的典範，同樣地，佈滿前室左右二壁及窟頂、龕頂的平面性壁畫亦豐采，不僅法華經變的精彩內容與其圖案，重要的是，其構成整體石窟空間的佈置形式，圖案順序，以及所謂的經變圖，如何「變」而「轉」？進而「化」而「現」的內容表現上，皆可見及，這是此窟重要不得了之處。例如，此窟表現內容幾爲「法華經變」，然而在其入門右側，即其北壁卻是「觀無量壽經變」，清楚道出大唐盛世這兩種經變「交相受容」且又主宰的盛大信仰地位。晚唐第十七窟，即洪誓窟、或藏經洞。當您進入細細端看，靜靜思維，這是個讓國人千年心痛的「藏經」聖地啊！此窟有幸珍藏千年敦煌寶物，然而也於上世紀卻遺憾丟失一切的千年珍藏品！當走出此窟，便可見到伯希和當年在此窟點著蠟燭，一天近十小時翻閱帶走寶物的一景圖照。這眞是令人搥心痛楚的世紀之「絕」，「千年之傷」！元代第三窟，色調中性淡雅，入口佈局壁飾，頗似民間古厝之味，事實這已是近於民間居家空間之景！有佛教、有密教，這樣的顯意融合，眞是民間宗教的早期縮影告白。

除上述外，展場上尚有未見的北涼石塔柱、多臂木刻像、寫經殘卷、以及一套及完整的古樂器複製展。整體而言，因於規劃的周詳，以及借展者的割愛，使此次大展，內容極爲多樣，選件亦爲重點，促使大展使人足以全向度地認識敦煌藝術的豐富性與精美性。當然，借展故宮博物院及私人的張大千臨摹作品，更令人深嘆千年敦煌連綿當今藝術的不斷臍帶與基因。因於大千的殊異天分，讓人見及大千五百年一家的潑墨山水源頭與氣度，尤在潑墨色彩的啓示與開發上，敦煌藝術的豐富向度，確是究竟其功的。

◆ 多元、跨域、整合

此次大展，留下一部厚達 415 頁的圖錄專著《荒漠傳奇．璀燦再現：敦煌藝術大展》，堪稱是罕見價值中的價值，精進中的精進。此部圖錄，規劃、設計、編輯、印製、精美等，不在話下。重要的是，有此精

美圖版，對國內不振敦煌藝術教學、研究，有著直接助益的加乘作用。像前述的伯希和的十餘舖絹紋畫作，今不僅看到眞實色版的圖照，而且還可以借予展開研究，眞是方便至極。

其次，即是其整合多元、領域，各個不同領域的學者群，進而從各種不同面向角度的切入開發與發聲論究，匯聚共達十一篇之作，而成「專文」，令人矚目，亦令人稱許。略看其文，類項不少，有提綱挈領的總論，亦有針對大課題性的壁畫內容主述，接著有清楚勾勒的建築專文，以及時世裝扮、音樂文化、禮拜儀式、伯希和使命之行、大千專文、社會生活，甚而文物保護，歷史回顧等。其間篇篇精彩，章章有料，確實作爲日後教學研究極好的閱讀本，甚而案頭書。例如，孫毅華的〈敦煌石窟的建築藝術〉一文，令人收穫頗大。一般言，國內的美術史教學偏於器物類與書畫類的開展，不像西方多從建築空間面的藝術課題開始，故而美術工作者極易了解空間等類的詞彙與構件稱名。該文中簡明清楚的記述與分類，對有心者極有助益。例如，石窟形制區以禪窟、中心塔柱窟、殿堂窟。至於窟頂以人字披平窟頂、方形覆斗頂爲主，以及少量矩形盝頂等。佛龕來說，其形式歸爲闕形龕、尖頂卷拱龕、重層龕、敞口龕、帳形龕……等。此等分類詞彙，透過壁畫圖繪，一對照，令人即知亦明，亦明即用，對修習敦煌藝術助益極大。

再者，林春美的〈展現胡風的唐代時世裝〉一文，極爲受用。敦煌壁畫的女性人物，令人喜愛，尤其衣飾妝扮，然而想要清楚叫出其名，可說頗有難色。此文清晰辨識，且加緣由說明並比較，令人一讀舒暢又易懂。其中「團花」一詞，作者極盡文化淵源及其傳播路線等的簡明清晰論述。事實，團花並非中土產紋飾，就是臺灣民間傳統藝術最常見的，即象徵「平安」的「瓶花」，亦非吾土之物。從我們遠古多饕餮、怪獸性紋飾知，植物性紋飾是來自大漢開通西域而來的異域產物，只因此道產物非常合於中土祥瑞生命文化，而爲我們加料而發揚光大。例如瓶花，不用言，眾人皆知是來自印度佛教供花文化，只是印度人代表善、美、德等的「賢瓶」或謂「生命之瓶」的花，被轉化成我們家中供桌上，象徵六六大順、十全十美的瓶花。再者，所謂的團花，其實是大大圓圓，或圓之又圓的花紋式樣。唐人喜愛此圓圓團花，來自於古波斯的圓圓連珠紋飾。中土人士喜歡圓的各種人生意象，因而將聯珠圓紋中原有的各種神像、動物替換，使成更美的，且以花紋編織而成象徵生生不息生命觀中的花紋構造。看看臺灣民間明、清留下的大喜帳，及長壽禮服，皆是織繡上，或印染上圓圓的團花紋，這個已成我們生活中不可少的一道生命文化基因。

至於其傳承，極爲有趣。前述的聯珠紋，其中神像，有古波斯祆教之信仰，其紋又由絲路的大商人，即北亞的粟特人帶來了中土。粟特一地，即張騫通西域的康居之地，也就是今天吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克等國之地。換言之，大唐團花紋分佈有著南亞、中亞、西亞、甚而北亞等民族的文化淵源，他們隨著絲路商隊路線，不停地湧向中土，終成爲大唐盛世的團花因子，進而誕生大唐獨特自創品牌的寶相花。若從臺灣當下民間工藝美術來看，常見的花杆博古圖，即是以「瓶花」爲主；寺廟棟梁用雕花，即

常聽到「內枝外葉」刻花就是以「寶相花」爲主，有如生生不息螭龍紋構成的瓶花紋飾大圓光，其實是以「團花」爲主的思維創作。換言之，林春美一文中的「團花」之釋，可牽動到當下我們生活視覺的諸多作品中呢！

當然，專文中要屬重量級且難得的，當然是當今吉美博物館當家首席研究者傑克・吉埃大作。全文分十個小章節論述是其一生爲伯希和蒐藏品，長期解讀並注解其圖像的小論之作。1994、1995 年日本講談社出版吉美博物館幾近全部的伯希和蒐藏品，出版了前述的二巨冊《西域美術》Ⅰ、Ⅱ，就是其嘔心瀝血之作。換言之，這十篇即是這二巨冊中他長年研究的節錄本、或縮小本。因此前述十篇中的最後四篇，其實就是第三篇新出二大畫幅有關華嚴經變相研究版節錄。

◆ 缺可以彌補

正如前述，此次大展圖錄編寫極好，厚實精美，份量亦夠，作爲一般性閱讀，甚而教學性參考皆宜，尤在大量精美的圖版上。然而，唯一美中不足的是無「圖版目錄」。一般言，純以圖版爲主的圖錄，其目錄較放在其後。然有專文在前，圖版在後的編輯設計，其目錄較放在其前。現在網路極便，若可能，可重新再製放在網站上，讓人下載以彌補不便的缺失。當然，若可能，此次大展相關重要參考資料，亦不妨網上提供，拉大增加更多人喜愛思運這本圖錄吧！

消息報導

搬新家囉！——

國際 ISBN 總部即將由 EDItERU 接管

國家圖書館國際標準書號中心，於 2006 年 2 月收到國際 ISBN 總部來函，通知國際 ISBN 總部即將於今（2006）年 4 月由原設於德國柏林國家圖書館遷移至倫敦。ISBN 總部從 1970 年成立至今，已逾 30 年，義務協助與提供資訊給全球超過 160 個國家及地區的 ISBN 中心。

國際 ISBN 總部 4 月遷移倫敦後，其營運也將由 EDItEUR 負責。EDItEUR 是發展以及促進出版業交易標準（Booktrade Standards）的國際機構。

新任國際 ISBN 總部執行長 Brian Green 表示：「隨著 2007 年開始實施 ISBN 13 碼，以及越來越多的電子出版品申請使用 ISBN，在這個急迫關鍵的時刻接下國際 ISBN 總部的管理工作，我們由衷期盼能夠帶領與協助全球 160 個國家及地區的 ISBN 中心以及它們的使用者進入一個新的里程。」

現任國際 ISBN 總部執行長 Hartmut Walravens 博士說：「我很高興能夠見到一個新而穩固的基金會作爲全球 ISBN 系統的協調者。Brian Green 已爲 ISBN 總部工作多年，熟悉國際 ISBN 總部業務與內部運作。」副主席 Michael Healy 表示：「在德國柏林國家圖書館的努力與多年的細心經營之下，協助各國發展和推廣 ISBN 業務，使得 ISBN 已成爲出版事業不可或缺的選項。」（朱芸嬋報導）

■ 附註

欲知詳情，請與 Brian Green 聯繫：

＊電　話：+44（O）2076070021

＊E-mail：brian@bic.org.uk

＊國際 ISBN 總部首頁：http://www.isbn-international.org

＊國家圖書館國際標準書號中心首頁：http://lib.ncl.edu.tw/isbn/index.htm