

悠远敦煌 历久弥新

飞天翩跹穹宇，驼铃回响古道。敦煌，作为古代丝绸之路重镇，多元文明在此交汇，莫高窟的华光璀璨在此孕育。这里是享誉世界的艺术宝库和文化殿堂，集建筑艺术、彩塑艺术、壁画艺术、佛教文化于一身，历史底蕴深厚，文化内涵博大精深，艺术形象美轮美奂。

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。中国不断加强对敦煌文化遗产的保护传承和活化利用，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。为展现古老遗产的时代光彩，本报今日推出特别报道，通过敦煌文化遗产守护者、传承者和研究者等的讲述，展示敦煌文化遗产研究、发掘、阐释、传承、弘扬等方面的成果，为世界文化遗产保护传承贡献“敦煌经验”。

——编者

谱写千年石窟当代华章

本报记者 赖睿 徐嘉伟

“敦，大也；煌，盛也。”宏大而兴盛，古人这样描述心中的敦煌。

始建于公元366年的敦煌莫高窟承载着中华民族的智慧，见证了古丝绸之路多元文明交流互鉴，令无数中外学者、艺术家心驰神往。

携着历史的厚重，古老敦煌如今正以更加轻盈的姿态，走到人们面前，在当代激起更加广泛的共鸣与回响。

古老石窟数字新生

面对岁月的侵蚀，如何让古老石窟永葆青春？敦煌研究院的探索给出了答案——借助数字化、信息化等技术手段，赋予莫高窟“数字生命”，实现永久保存、永续利用。

历经数十年探索，2016年，敦煌研究院“数字敦煌”资源库正式上线；2017年，英文版上线，实现了30个洞窟高清壁画图像和全景漫游项目全球共享。截至目前，该资源库访问量已突破2300万人次，用户遍及78个国家和地区。此后，“数字敦煌开放素材库”“数字藏经洞”“敦煌学研究文献库”等也相继上线。数字化不仅有效缓解了保护与旅游开放的矛盾，也助力敦煌文化艺术资源实现更加广泛的全球共享。

“截至目前，敦煌研究院已完成300个洞窟的数字化采集，200个洞窟的数据处理，212个洞窟空间结构，45身彩塑，16处大遗址三维重建，5万余张历史档案底片数字化，总数据量超过500TB。”敦煌研究院副院长、文物数字化研究所所长俞天秀介绍。

数字空间里的敦煌，不仅可观看，还可互动。2023年上线的“数字藏经洞”，用数字孪生等技术复原了洞窟实体与所藏文物，动动手指，用户便可“穿越”至不

同历史时期，沉浸式体验敦煌文化。联合国教科文组织东亚部门地区办事处主任夏泽翰表示，中国在保护文化遗产方面取得出色成就，将传统技术与尖端科技相结合，以数字化方式记录莫高窟等遗址，为全球遗产保护工作树立了榜样。

传统图案时尚转译

“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”被称为“衣冠上国”的中国，自古讲究服章之美。敦煌莫高窟精美的壁画和彩塑，也体现了多元文明在服饰艺术上的对话与碰撞，为今天的服饰设计留下启迪。

“敦煌是连接传统和现代的一座桥梁。”清华大学美术学院教授张宝华一直致力探索中国传统纹样与现代艺术设计相结合路径。2003年，他赴敦煌、西安、洛阳等地，大量搜集丝绸之路相关历史资料，开始创作《丝路之旅》系列丝巾。

“藻井图案、飞天造型、自然植物、建筑装饰以及具有叙事性的故事场景，都是设计中常用的敦煌元素。”在保留敦煌元素特征的基础上，他运用现代设计的构成方式，对其进行解构与重组，使作品既不失古意，又符合现代审美需求。在张宝华看来，丝绸是中华文明的重要载体，将敦煌艺术表现于丝巾之上，使传统文化更具亲和力，也更易被中外人士理解和喜爱。

“要守优秀传统文化之正，也要创时代表达之新。”张宝华说。

“敦煌文化是我们创作的艺术宝库。”北京服装学院敦煌服饰文化研究暨创新中心执行主任崔岩介绍，中心以学术研究为基础，将敦煌元素运用到中小学校服、地毯等设计中。2022年，中心团队以敦煌飞天为蓝本，为国风虚拟数字人设计整体造型。今年年初，参与热门网游的蛇年皮肤开发，将千年敦煌文化转译为当代时尚语言。“我们将继续在深耕学术的基础上，推动敦煌文化走进当代生活。”崔岩说。

与现代文明和谐共生

1981年，根据敦煌莫高窟第257窟壁画《鹿王本生图》改编而来的动画片《九色鹿》上映，成为

不少70后童年的美好回忆。如今，在实景洞窟前与“九色鹿”合影，则成为10后的敦煌记忆。

九色鹿、飞天、藻井……近年来，越来越多敦煌文化元素通过插画、文创产品、演出等进入日常生活。

“敦煌的IP特别多，关键在于如何去‘发现’它们。”西北工业大学文化遗产研究院教授赵晓星曾在敦煌研究院工作十余年，参与了备受年轻人喜爱的“天龙八部”盲盒、敦煌日历等文创产品的设计开发。在她看来，文创开发首先要深入理解敦煌文化，其次要有一个有趣的灵魂——用符合大众喜好的创新表达，对敦煌元素进行“再创造”。

“敦煌是历史的，也是当下的”，赵晓星说，敦煌壁画中有着多姿多彩的生活切面，胡旋舞、游泳嬉戏、山间行旅、郊游赏景……这些都可以与当代人们产生丰富的情感链接。

从洞窟中沉浸式体验《乐动敦煌》生动再现莫高窟壁画乐舞盛景，到音乐话剧《受到召唤·敦煌》以青春力量讲述敦煌故事，再到书籍及短视频《敦煌岁时令》梳理二十四节气文化脉络……敦煌文化正在时代沃土中开出新的花朵。

“这里真正实现了文化遗产与现代文明和谐共生。”联合国教科文组织保护文化遗产教育指导委员会负责人斯格夫洛斯基·卡茨奥斯对敦煌在文化遗产保护研究方面的成就做出高度评价。

西北师范大学特聘教授、敦煌研究院研究员赵声良表示，敦煌在保护、研究、弘扬等方面不断探索，最终要创造我们今天的文化、今天的文明。

当飞天衣袂飘舞手机屏幕，当古老纹样装饰生活空间，敦煌，这颗沙漠里的璀璨明珠，正焕发出超越时空的生命力。

敦煌文化 世界共享

赵声良

敦煌，由于其特殊的地理位置，使它在欧亚文明互动、中原民族和西部各民族文化交融的历史进程中占有重要地位。西汉在敦煌设郡以来，中原文化在敦煌持续发展，形成了雄厚的文化基础，随着丝绸之路的开通与发展，敦煌便在东西方文化的交流融合中不断发展。公元4—14世纪，随着佛教的传播，敦煌一带先后营建了多处石窟群，其中莫高窟规模最大，至今仍保存洞窟735个，包括4.5万平方米壁画和2000多身彩塑。

丝绸之路的交流不仅给中国带来了佛教文化、印度文化，也带来了希腊文化、波斯文化乃至希腊文化。通过敦煌的文化遗存，我们可以看到印度、犍陀罗、波斯、古希腊等方面的影响，如石窟建筑中有印度式的塔庙、僧房窟，也有中亚风格的藻井建筑。在洞窟中同样也有中国传统的斗拱与汉字题记。在敦煌壁画的装饰纹样中，可以看到源自美索不达米亚的图案样式和经希腊改造而形成的丰富的植物纹样，也可看到源自萨珊波斯艺术的一些特征。

敦煌艺术在中亚风格与西域风格相互碰撞、相互融合中不断创新，形成了不同时代的新艺术。从敦煌壁画中可以看到从魏晋南北朝至唐宋元时代中国绘画的变迁，六朝时期顾恺之、陆探微的风格，唐代阎立本、吴道子、李思训、张萱、周昉等的绘画风格，都在不同的壁画中展示出来。

敦煌研究院先后派遣学者到吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、阿富汗、柬埔寨等国进行实地考察，并与当地学术机构建立交流合作机制，结合我们文物保护和科技保护的成果，在当地开展文化遗产的保护、研究工作。

敦煌研究院还通过对外展览，弘扬传播敦煌文化。几十年来，在国内外举办展览150多次，博大精深的敦煌艺术获得了各国人民的赞誉和喜爱。

几千年间，敦煌研究院大力开展数字化建设，建成了莫高窟数字展示中心、上线“数字藏经洞”等，逐步实现敦煌文化世界共享。

敦煌石窟是人类文化遗产，我们要通过敦煌文化的研究、传播，推动当今世界的文化合作与交流，为构建人类命运共同体贡献力量。

（作者系西北师范大学特聘教授、敦煌研究院研究员）

呈现跨越时空的传承之美

李迎军

敦煌艺术享誉世界，是清华大学美术学院文脉传承的重要载体。清华美院的前身中央工艺美术学院是中国现代艺术设计的摇篮。有着研究、传承敦煌艺术的优良传统。老院长常沙娜教授在青少年时代追随父亲常书鸿先生学习敦煌艺术，不仅勤奋临摹敦煌壁画，还在此后的工作实践中将敦煌艺术转化为设计灵感，完成了人民大会堂、民族文化宫等建筑装饰设计，以及景泰蓝和平鸽大瓷盘和丝巾等经典设计作品。在中央工艺美术学院任教期间，常沙娜致力于敦煌图案的综合性研究与教育传承。在她的影响下，学院师生在课堂教学和创作实践中，不断受到敦煌艺术的滋养，积累了丰厚的理论与实践成果。

12月8日，“敦煌光华——清华大学美术学院敦煌文化研究及设计成果联合全国总展暨国际学术研讨会”将在美国纽约联合国总部弧形走廊开幕。展览与论坛旨在展现清华美院几十年来以敦煌艺术为主题的研究与创作成果。参展作者既有虎鹿葵、雷圭元、常沙娜、陈鹤良、刘巨德等前艺术大家，也有本院教授及学院师生。

本次展览作品涵盖绘画、服装、建筑、雕塑、虚拟数字等多门类，创作手段既有传统线稿、中

文、图形交流而多彩，文明因互鉴而丰富。敦煌，不仅是地理枢纽，更是人类文明交汇的鲜活标本。在漫长的历史长河中，东西方元素在敦煌的完美交融不断催生创新的艺术高峰。

作为新时代中华文化的继承者、创新者、传播者，作为清华美院师生，我们肩负着继承、创新和传播敦煌艺术的使命。我们期待此次活动能以敦煌艺术为桥梁，与各国专家学者、艺术家等开展跨越地域与文明的对话，在展现敦煌艺术价值与中华文化魅力的同时，促进更高层次的合作与发展，推动多元文化的交流与互鉴。

（作者系清华大学美术学院副院长）

传统文化是取之不尽的创新源泉

常沙娜

敦煌石窟延续千年，创造出一个个融绘画、雕塑、建筑与装饰于一体的艺术殿堂，有着持续而深远的影响。敦煌是我艺术人生的源头，也是我毕生研究与教学的根脉。

1943年，12岁的我随父亲常书鸿来到敦煌，在此后的几年中，我跟随大人们到洞窟里临摹壁画。从描稿、勾线，到着色、渲染，我一步步感受敦煌艺术之美，也充分吸收敦煌艺术的营养。敦煌艺术的博大精深、传统文化的博大精深，为我后来一生从事艺术创作、艺术设计和艺术教育定下了思想基调，那就是在充分学习领悟优秀传统文化艺术的基础上，继承传统，发扬传统，进行创新。

1952年，亚洲及太平洋区域和平会议在北京召开。在林徽因先生指导下，我从敦煌壁画中汲取灵感，设计了景泰蓝和平鸽大盘及同题材的丝巾，作为国礼赠送给各国代表。这是我从事艺术设计的重要起点。后来，我参与首都“十大建筑”设计任务。比如人民大会堂宴会厅的天顶图案，正是从敦煌唐代的藻井纹样中获得启发。以莲花为圆心，配合建筑结构、灯光照明、通风等功能的需要，将敦煌的花型图案与现代功能结合，形成独具民族风格的空间装饰。

敦煌艺术几乎影响了我每一个时期不同品类的设计。中华优秀传统文化是取之不尽、用之不竭的创新源泉，是现代设计的灵感宝库。敦煌各类装饰图案的元素和风格，都能够运用于现代生活所需的各类装饰设计中。敦煌艺术是优美的，其中包含着古代劳动人民的智慧和情感，体现了生活的真善美，也体现出民族风格、民族气派，值得当代设计不断传承与发扬。

在敦煌壁画中，装饰图案虽然只是局部内容和局部装饰，但却是不可或缺的组成部分，通过局部反映出敦煌石窟艺术整体的历史风格与艺术风貌，并具有很强的借鉴与应用价值。例如，头饰图案和供器图案对现代首饰与器皿设计具有启发性；宝座图案和几何图案可供现代建筑家装、纺织设计借鉴；手姿、动物、树木、云纹等图案，则可以成为现代绘画和平面设计的应用元素。

“民族的、科学的、大众的”，是设计在任何时代都要发扬的准则。在几十年的设计教学与实践，我始终强调“源与流”的观念。所谓“源”，是传统，是流淌不息的敦煌艺术文脉；所谓“流”，是应用，是顺应时代生活所需的艺术设计创新和发展。我切身体会到，唯有根植于中华优秀传统文化的源泉，艺术的“流”才能有生命力和创造力。

转眼间，我已90多岁。我一直铭记着父亲和林徽因先生对我的教诲与期望，他们希望我结合图案课的教学与现代设计应用的需要，对敦煌图案进行系统整理与研究。我这样去做了，履行了对前辈的承诺。但这仅仅是一个开始。我把同样的教诲与期望，给予年轻一代，希望更多年轻学者、设计师、艺术家，脚踏实地、扎扎实实地投身于敦煌艺术的保护、研究、学习与弘扬工作之中。通过一代又一代人接续传承和发扬，中华文化必将更加辉煌灿烂。

（作者系原中央工艺美术学院院长）

九色鹿
莫高窟第257窟

“三兔共耳”藻井图案
莫高窟第407窟

飞天莲花纹藻井图案
莫高窟第329窟

统筹：李 飏 张意轩
策划：娜 娜 钟金叶
绘制：钟金叶 金奕奕 杨 姝