

再造中的永恒：十世纪敦煌莫高窟61窟及其艺术借用

Sonya S. Lee李琛妍

南加州大学

石窟寺为传诸久远而建。在认识到这一独特的建筑形式在中国的突出特点便是其永久性的同时，本文试图转换视角，通过仔细考察最初的创造和接受转向来考察长时间内石窟群在后世的再造和改造。十世纪中期西北地区的敦煌莫高窟提供了一个理想的案例。正是在这一时期，已经从四世纪以来一直被使用的石窟寺的建筑群，在慷慨的赞助人曹元忠支持下被同时频繁地使用。曹元忠是敦煌的军事长官，也是河西地区的实际统治者。在他的整个任期内(945-974)，曹元忠在莫高地区雄心勃勃地始建了一批工程，这些工程在当时重新定义了该地区的特点。特别重要的就是莫高窟有史来最大的尝试——61窟的图绘程序。

61窟的画家在设计众多装饰主室四面墙的大型构图时，自由地借鉴了早期洞窟中的类似例子。例如各种挪用旧模式的策略遍布于整个佛本身故事层，包括主室三个墙面的下层上的33个板块。细节的视觉比较表明十世纪的画家不仅熟悉并且有意识地重复八九世纪的某些构图。尽管似乎找不到任何整体或系统地挪用敦煌旧艺术的模式，关于十世纪画家的实践以及赞助人在推动过程中所扮演的角色，61窟确实提出了很多问题。

与之相应，本文认为曹氏家族的动机乃是通过采纳某些早先的母题和风格来推销当时的文化权威并使之合法化。与此同时，旧窟的早先赞助人已经不再对这些洞窟具有所有权，通过讨论对这些旧窟的管理和维护，本文也探索了莫高窟的访问问题。对于石窟寺在塑造十世纪敦煌社会的艺术记忆的角色，本文还提出一个更宽泛的论证。与现代美术馆并无二致，莫高窟似乎成了一个受到偏爱的旧风格的宝库和工匠的训练场所。在如61窟的恢宏结构中，艺术借鉴的不同模式复苏了昔日的石窟寺。它们因为参与到一个崭新空间和活生生的公共世界中而凸现出意义。