

复旦大学

2022 年暑期“丝绸之路上的敦煌”通识游学课程

课程大纲

一、课程概况与设计思路

敦煌位于河西走廊西端，是丝绸之路上的重要城市。因特殊的自然地理条件，敦煌藏经洞与石窟中反映中西文化交流的大量珍贵文书和图像得以保存至今，成为研究历史时期丝绸之路和中西文化交流的重要资料。敦煌学因此蔚为大观。

鉴于敦煌文书与石窟艺术研究在厘清历史时期中西文化交流的过程与特点中的重要作用，为了使同学深入了解敦煌学的发展历史，进一步认识敦煌文书和图像中所蕴含的中西文化交流信息的学术价值及其对中国文化的影响，本课程设计了八个专题，旨在从宏观的丝绸之路历史发展到微观的敦煌艺术文化，深入浅出地介绍敦煌和敦煌石窟艺术，全面、系统地呈现敦煌与丝绸之路的发展历史及其在中国文化发展中的作用。

二、教学目标与预期收获

本课程试图在各位享誉中外的丝绸之路和敦煌学研究的专家引领下，通过对敦煌的历史、地理、考古和艺术等多个专题详加解读，使同学在了解敦煌与丝绸之路的关系，以及敦煌石窟艺术中所呈现出的中西文化交流特征的基础上，理解敦煌和丝绸之路在中国历史上的重要作用，及其对中国文化发展的深刻影响，探讨文化交流在中华民族共同体建构中的意义与价值。

三、教学形式与教学主题

教学形式：在线直播授课+观看教学视频+小组课题研讨

专题讲座围绕“敦煌的缘起”“敦煌的环境、历史与文化”和“敦煌的艺术成就”三个主题展开，共计 8 讲。此外还安排 1 次实践教学，体验石窟壁画的技术特点。

主题一 敦煌的缘起

- 第一讲：丝绸之路与中西文化交流 姚大力（复旦大学历史地理研究中心教授）
- 第二讲：早期丝绸之路考古 王辉（复旦大学科技考古研究院研究员）
- 第三讲：河西走廊与古代中西文化交通 张晓虹（复旦大学历史地理研究中

心教授)

主题二 敦煌的环境、历史与文化

- 第四讲：敦煌的自然环境和文化遗存 孙志军（敦煌研究院副研究员）
- 第五讲：藏经洞与敦煌学 沙武田（陕西师范大学历史文化学院教授）

主题三 敦煌的艺术成就

- 第六讲：敦煌石窟艺术 赵声良（敦煌研究院研究员）
- 第七讲：敦煌壁画中的日月神图像 张元林（敦煌研究院研究员）
- 第八讲：丝绸之路上的敦煌音乐艺术 赵维平（上海音乐学院教授）

实践教学：中国古代壁画的技术生成 孙博（中央美术学院城市设计学院教师）

四、课程日程安排（2022.6.25-7.4）

日期	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
6月25日(周六)	开幕式 & 第一讲 丝绸之路与中西文化交流 主讲人：姚大力	第二讲 早期丝绸之路考古 主讲人：王辉
6月26日(周日)	观看纪录片《河西走廊》	小组课题研讨（一）
6月27日(周一)	第三讲 河西走廊与古代中西文化交通 主讲人：张晓虹	第四讲 敦煌的自然环境和文化遗存 主讲人：孙志军
6月28日(周二)	第五讲 藏经洞与敦煌学 主讲人：沙武田	第六讲 敦煌石窟艺术 主讲人：赵声良
6月29日(周三)	观看纪录片《敦煌》	小组课题研讨（二）
6月30日(周四)	第七讲 敦煌壁画中的日月神图像 主讲人：张元林	第八讲 丝绸之路上的敦煌音乐艺术 主讲人：赵维平
7月1日(周五)	观看“数字敦煌”	实践教学：中国古代壁画的技术生成 授课人：孙博
7月4日(周一)		小组课题汇报 & 结业式

备注：授课每次3学时，小组课题研讨每次2学时。总计约40学时。上述日程如有调整，以正式通知为准。

五、授课内容概要

1、丝绸之路与中西文化交流

张骞出使月氏国，改变了先秦传统对外部世界的“神话地理学”想象。汉唐宋明的丝绸之路并不是一项“中国成就”；它的历史，对中国人来说更是他们认识世界、并由此而被世界深刻影响的历史。中国文明是在开放和被迫开放的行程中走入今天的。

2、早期丝绸之路考古

早期丝绸之路是指张骞凿空之前东西方文化和技术交流的一条主要通道。早在公元前 3000 年，欧亚草原文化就已经进入了中国新疆。公元前 2000 年至公元前 2 世纪，已经深入中国西北地区和北方地区，并进入中原腹地，最远可达长江流域。早期丝绸之路上的文化交流与欧亚草原上的环境变化、族群移动和游牧化进程的发展有密切关系。

3、河西走廊与古代中西文化交流

由于特殊的地理区位，加之独特的地理环境特点，河西走廊地区自古以来就成为我国中原地区与新疆乃至中亚地区进行物质与文化交流的交通要道，它不仅是著名的古代丝绸之路的重要组成部分，同时也孕育发展出以敦煌为代表的辉煌灿烂的古代文明。从河西走廊的自然条件入手，分析河西走廊在古代中西文化交流中的作用和意义，呈现我国多元文化形成的历史地理基础。

4、敦煌的自然环境和文化遗存

以文献和田野调查相结合的方式，介绍典型的绿洲城市、西域门户敦煌的山川、地貌、气候、人口，以及这一地区所保存的以丝绸之路和石窟寺为主的文化遗产，体会历史（时间）与地理（空间）的相辅相成。历史事实，如无地理作为大背景，则悬空而无着落；地理事实，如无历史作为渊源，则玄虚而无基础。

5、藏经洞与敦煌学

敦煌学最初的发端并在世界范围内产生影响，其核心是藏经洞的发现及其文献文物的全球流散。藏经洞五万余卷写本文献，其内容涉及魏晋至唐宋 600 余年写本时代的各类原始档案，是中古时期敦煌社会生活的原始记载。藏经洞文献涉及敦煌学的各个方面，是正史和传统文献典籍所不记载的历史侧面，意义重大。

6、敦煌石窟艺术

敦煌石窟是集建筑、雕塑、壁画于一体的综合艺术。敦煌石窟艺术融汇了中国和外国，汉族和其他民族艺术，形成具有中国特色的佛教艺术体系，代表了 4 世纪到 14 世纪中国佛教艺术的主要成就，形成了一千年间系统的艺术史。敦煌石窟艺术为全面认识中国艺术史提供了丰富而珍贵的资料。

7、敦煌壁画中的日月神图像

作为丝绸之路重要的佛教文化遗址，敦煌石窟为我们保存了丰富的日神、月神图像。敦煌壁画中的乘马日神、乘天鹅月神和“执风巾”风神以及骑牛风神图像中，都不同程度地保留着希腊艺术中表现同类图像的艺术元素。这些艺术元素，从一个侧面展示出古希腊艺术跨越时空，对古代东方艺术、特别是佛教艺术所产生的深刻而持久的影响。

8、丝绸之路上的敦煌音乐艺术

丝绸之路上，在佛教故事的背景下，大量的乐舞、器乐以及器乐合奏，生动形象地叙述出胡、俗乐从对峙到交融的过程，展现出乐器、乐谱、乐舞与丝绸之路的关系。敦煌石窟和藏经洞中的大量文物，更为音乐研究提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。丝绸之路的终点——奈良正仓院，体现了中国与日本在古代音乐之间的密切联系。

9、形色和鸣——中国古代壁画的技术生成

以敦煌莫高窟丰富的壁画遗存为核心，展开对中国传统壁画的历史脉络和艺术语言样态演变的追索。通过对壁画绘画语言的细微观察和解析，探寻千年前的画师对于线条、形状、色彩、材质的不同理解和运用方式。通过实际动手操作，在预制的模拟地仗层上，摹写选定的石窟壁画范本，体验敦煌石窟壁画的基本绘制程序，色彩应用体系和材料工艺特性。

六、授课教师简介

姚大力：复旦大学历史地理研究中心教授，复旦大学文科资深教授，清华大学国学研究院特聘教授。主要研究领域为蒙元史、边疆史。主要论著有《北方民族史十论》《蒙元制度与政治文化》等。

赵声良：敦煌研究院研究员，敦煌研究院书记。主要研究中国美术史、佛教美术。主要论著有《敦煌壁画风景研究》《飞天艺术——从印度到中国》《敦煌石窟美术史（十六国北朝）》《敦煌石窟简史》《敦煌艺术十讲》等。

沙武田：陕西师范大学历史文化学院教授，丝绸之路研究中心主任。研究领域为石窟艺术，壁画图像等。主要论著有《敦煌画稿研究》《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》《敦煌石窟艺术概论》《藏经洞史话》等。

张晓虹：复旦大学历史地理研究中心主任，教授，复旦大学一带一路及全球治理研究院人文交流研究所所长，上海市地理学会副理事长。主要从事历史城市地理学与历史文化地理学研究。主要论著有《文化区域的分异与整合——陕西历史文化地理研究》等。

王辉：复旦大学科技考古研究院研究员。研究领域为新石器至青铜时代考古和丝绸之路考古。参与编著《早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集》

《丝绸之路文化大辞典》《西北通史》《中国北方少数民族文化史》等。

张元林：敦煌研究院研究员，敦煌研究院副院长，敦煌与丝绸之路研究中心主任，中国敦煌吐鲁番学会副会长。主要研究领域为敦煌佛教图像和敦煌与丝绸之路的艺术比较研究。主要论著有《北朝—隋时期敦煌法华图像研究》《敦煌石窟美术史·十六国北朝卷》（合著）等。

赵维平：上海音乐学院音乐学系教授。上海音乐学院中日音乐文化研究中心主任。研究领域为中国古代音乐史、亚洲音乐。中国与亚洲诸国的音乐关系。主要论著有《中国古代音乐文化东流日本的研究》《中国与东亚音乐的历史研究》等。

孙志军：敦煌研究院网络中心主任，副研究员。研究方向为敦煌摄影文献、丝绸之路佛教遗址的视觉传达。主要从事文物摄影及文化遗产赋存环境摄影，“数字敦煌”项目主要参与者，拍摄出版敦煌石窟艺术画册二十余部。

孙博：任教于中央美术学院城市设计学院。多年来一直从事中国石窟壁画的相关教学和创作研究，作品被中国美术馆、太庙艺术馆、中日友好医院等多家机构和个人收藏。

七、学习要求

全程参加在线学习；课前阅读相关材料；积极参与小组课题；按时完成课程论文。

八、考核方式

课堂参与 10%+小组课题 40%+课程论文 50%

（课堂参与包括出席和课堂提问讨论，若缺席 1 次则扣 1 分；小组课题由小组成员共同完成，包括每个成员的贡献及评委打分；课程论文由个人独立完成，在截止日后逾期提交将会被降等扣分，没有提交将没有成绩。）