

「敦煌石窟藝術」教案 (初稿)

課題名稱	沙漠中的綠洲 - 敦煌 · 石窟 · 藝術
設計者	梁偉傑老師
學校	
學習領域	跨學科領域
對象	中學
建議教學課節	兩教節(每節 40 分鐘)
學習重點	1. 由歷史角度讓同學認識敦煌石窟藝術的背景 2. 由地理角度讓同學探索敦煌石窟藝術的意義 3. 由視藝角度讓同學欣賞敦煌石窟藝術的美感 4. 由通識角度讓同學思考敦煌石窟藝術的保育 5. 由德育角度讓同學思考敦煌石窟藝術的啟迪
設計構思	本教案是以沙漠中的綠洲為題，讓學生透過講授、思考、探索及欣賞來認識敦煌石窟藝術。學習設計中亦以問題形式照顧學習差異，使不同學習能力的學生也可以從中得益。本課節設計亦透過滲入突破思維空間的培養創造力的教育元素，使學生能夠對敦煌及莫高窟有更深入的了解。
學習目標	(一) 學習領域方面： 1. 學生認知甚麼是(I) Identify 確認, (D) Define 解釋, (E) Evaluate 評價, (A) Assess 確定； 2. 從 I. D. E. A. 角度使學生增進對敦煌石窟藝術的認識； 3. 掌握探究性思維的方法； 4. 依據綜合及分析敦煌 · 石窟 · 藝術的相互關係。 5. 在討論及評鑑的過程中，提升學生的分析及批判性思維能力。 (二) 創意思維方面： 1. 令學生能從不同角度思考和分析敦煌石窟藝術的價宜。 2. 透過討論活動，培養學生尊重別人，接納不同意見的學習態度，並學習延緩批判的重要性。
參考資料	宁強著《敦煌石窟寺研究》，甘肅人民美術出版社，2012 年 樊錦詩、馬世長 《莫高窟北朝洞窟本生、因緣故事畫補考》 《敦煌研究》1986 年第 1 期 陸慶夫、王冀青主編《中外敦煌學家評傳》，甘肅教育出版社，2002 年 蕭默《敦煌建築研究》，文物出版社，1986 年 (訂稿時會再修訂)

教學程序

第一教節及第二教節：兩個相連教節：(80 分鐘)

學習內容和活動	教材/備註	突破思維空間和培養創造力元素
步驟一：[腦震盪](7 分鐘) 啟發學生思考及探索敦煌的地理位置，石窟的建築成因，藝術的不斷演變與及在今日生活上所啟迪的意義。 引入敦煌石窟第 323 窟中張騫出使西域介紹。	簡報 1 	訓練學生的解難能力。
步驟二：[啟示 1](5 分鐘) 敦煌石窟第 285 窟的啟示。 解答工作紙第一題。 本部份主要以歷史、地理及視藝角度設計。	簡報 2 及 工作紙 1 問題 1 	培養學生的觀察力及敏覺力。
步驟三：[啟示 2](5 分鐘) 敦煌石窟第 275 窟九色鹿故事的啟示。 解答工作紙第二題。 本部份主要以德育及視藝角度設計。	簡報 3 及 工作紙 1 問題 2 	培養學生的觀察力及敏覺力。
步驟四：[反思](3 分鐘) 敦煌石窟第 428 窟薩埵太子捨身飼虎壁畫的啟示。 本部份主要以歷史及德育角度設計。	簡報 3 及 工作紙 1 問題 3	培養學生的反思能力。

		
步驟五：[小總結](5 分鐘) 由學生總結以多角度去初步探究「敦煌石窟藝術」的特色，並帶出與歷史、地理、視藝、德育及通識的關係。	工作紙 1 問題 4	培養學生的綜合能力。
步驟六：[進階探究 1](5 分鐘) 探討問題： 敦煌是河西走廊的重鎮，它何以曾在絲綢之路上維持著一個重要的角色？又何以後來又走向沒落。 (學生可自由發表) 由歷史、地理及視藝角度探討。 提示：敦煌石窟第 275 窟,285 窟 引導學生思考如凹凸法及濕衣法的啟示。	簡報 5 讓學生以不同的角度及立場去探索敦煌的轉變。 工作紙 1 問題 5 	在限時內構思出不同的論點，培訓學生的批判性思考能力。
步驟七：[進階探究 2](5 分鐘) 探討問題： 莫高窟在 1987 年列入世界文化遺產，同學透過合作學習討論及質詢，思考文化保育的意義，並準備在下堂匯報。	在共識立論的過程中，提升學生的批判性思維能力。 工作紙 1 問題 6	通過合作學習討論及質詢，讓學生在短時間內想出不同的論據及點子回答質詢，提升學生的提升學生的協作能力及解難能力。
步驟八：[反思](2 分鐘) 讓各學生在課堂中反思城市興起的背後啟示及關係。	簡報 10 讓學生再反思及探索敦煌文化與現代生活的關係。	培訓學生建構知識能力，從而提升學生的敏覺力及觀察力。
步驟九：[總結](3 分鐘) 老師總結課題，讓學生能夠對敦煌。		訓練學生的綜合能力。

課節 1 教學資料

簡報 1	地理上，敦煌位於中國甘肅省西北部。敦煌市本身是酒泉市代管的一個縣級市，為國家歷史文化名城，歷來為絲綢之路上的重鎮，以敦煌石窟及敦煌壁畫而聞名天下，是世界文化遺產莫高窟和漢長城邊陲玉門關及陽關的所在地。 除了莫高窟，敦煌石窟還包括榆林窟、西千佛洞及東千佛洞等，共同組成了敦煌石窟群。其中，西千佛洞和東千佛洞通常被看作是莫高窟和榆林窟的分支。西千佛洞的洞窟形制、塑像和壁畫的題材內容、藝術風格均與莫高窟十分相似，但由於歷史上的保護不周，目前殘損坍塌較甚。東千佛洞為敦煌石窟群之一，現存洞窟 23 個，有壁畫、塑像者八窟，東岩三窟，西岩五窟，多為單室窟。 莫高窟位於敦煌市東南 25 公里處的鳴沙山東麓斷崖上，前臨宕泉河，面向東，南北長 1680 米，高 50 米。莫高窟俗稱千佛洞，以精美的壁畫和塑像聞名於世，為全國重點文物保護單位和世界文化遺產之一；現有洞窟七百三十五個，壁畫四萬五千多平方米、泥質彩塑兩千多尊，是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地。 《張騫出使西域》，講述的是霍去病在攻打匈奴勝利後獲得了兩個“祭天金人”，於是漢武帝建造了“甘泉宮”供奉這兩個“祭天金人”。雖然每日帶領群臣 焚香禮拜，但不知金人的名號，故而派張騫赴西域問金人名號的故事。畫面中漢武帝騎在馬上，群臣持傘蓋相隨與張騫告別，張騫一行人馬穿山越嶺，長途跋涉已近 大夏國,遠處城垣在望，城內寺塔林立，城外已有比丘出城迎接。這幅畫雖有許多牽強附會之說，但張騫出使西域，開通絲綢之路，功不可沒。
簡報 2	此窟為覆斗頂禪窟，亦曾在香港文化館複製展出，南北兩壁下部各鑿四個禪室，西壁開三龕，窟內正中有一方壇。西壁中央主龕為佛倚坐像，著褒衣博帶式通肩袈裟；左右兩龕為禪僧坐像，身穿百衲衣，似在靜坐禪觀。南壁為五百強盜成佛因緣圖，北壁為一佛二菩薩或二佛並坐說法圖等，並有供養人和發願文。覆斗頂四周有佛教的飛天，又有中國式神話形象的伏羲、女媧、羽人、飛廉、神鳥、開明、兩師等諸神。整窟壁畫藝術精湛，保存完好，北壁有西魏大統四~五年(公元 538~539 年)的墨書題記，是莫高窟早期唯一有確鑿紀年的洞窟，對於進一步探討莫高窟藝術和歷史有重大意義。 此洞窟中亦有壁畫描述在憍薩羅國裡，有五百個強盜作亂，被國王派去的大軍征剿所俘，遭受酷刑，被挖去雙眼，放逐於山林中，哀嚎痛苦不已。佛慈悲以神通力，救渡這五百強盜眼睛復明；強盜

	痛改前非，皈依佛法，剃髮出家。隱居山林，參禪入定，最後成佛。此圖採用傳統的橫捲式連環畫構圖。畫面結構緊湊，情節連貫，情景交融。是西魏早期優秀的壁畫作品。 南北兩壁下部各鑿四個禪室，南壁為五百強盜成佛因緣圖，北壁為一佛二菩薩或二佛並坐說法圖等，並有供養人和發願文。整窟壁畫屬於「秀骨清相」的藝術風格，畫工精湛，保存完好，北壁有西魏大統四~五年(公元 538~539 年)的墨書題記，是莫高窟早期唯一有確鑿紀年的洞窟，對於進一步探討莫高窟藝術和歷史有重大意義。
簡報 3	九色鹿本生故事主要宣揚佛教「施恩行善必得好報，忘恩為惡必遭嚴懲」的觀念，亦是莫高窟唯一以動物為主角的本生故事畫。這個故事僅見於莫高窟北魏第 257 窟，是據三國時代吳國人支謙翻譯的《佛說九色鹿經》繪製。 故事講述了九色鹿（釋迦牟尼的前生）救起溺水之人，但溺人見利忘義，到宮廷告密，並帶領國王前往獵取鹿角及皮毛，九色鹿毫無懼色，向國王控訴溺人忘恩負義的惡行。國王深受感動，下令全國禁捕九色鹿，而溺人則因違背誓言而全身生瘡受苦。 人物刻畫 - 畫師善於通過細微動靜去表達人物的內心世界。例如畫師特意不按《佛說九色鹿經》所記載九色鹿面對國王時是跪拜，反而畫出昂首挺立、慷慨陳詞的九色鹿，突顯人性中不畏強暴的一面；國王低眉俯首聆聽九色鹿的陳述，表現出憐憫和關懷之情。 在溺人向國王告密的情節中，王后一手搭在國王的肩上，媚態十足，她左手放膝上，手指輕輕翹起，腳掌外露，看似上下擺動，表現出洋洋得意、胸有成竹的神態。 色彩運用 - 畫中的色彩運用亦富裝飾性，全畫以土紅色為底色，有深厚沉穩的效果。屋宇、車馬主要以不同顏色交替。前方的一排山石則用石綠、赭紅、白、黑幾種顏色交錯染出。在畫的空隙裡，又以白色或綠色的花草點綴其間，豐富了全畫的裝飾效果。 馬的描繪 - 畫中黑、藍、白三匹馬，有著中國古代畫馬喙尖腹細的特徵，畫中所繪的馬匹雖然彎腿細蹄，但看上去牠們卻筋骨強健。馬匹雙耳直豎，馬頭被緊勒於胸前，似在噴鼻刨蹄，有脫繮昂首奔前之狀。藍色的馬更是畫師的奇思創作，在現實中並不存在。此屬敦煌早期本生故事畫的優秀作品。
簡報 4	薩埵太子捨身飼虎壁畫分三層，以 S 形連環式構圖，描繪出從辭別國王出遊到起塔供養的各種場面。上層自右邊有三位王子辭別國王出遊，在林中奔馬射箭、追逐野生動物、歇馬談心。中段左起為三位王子入深山，見一隻母虎及其他小虎，將飢餓而死，薩埵太子生悲憫心，刺頸出血，投涯飼虎。下層右起為二位王兄，見三王子遺骨而悲慟不已，收遺骨馳馬返宮報告國王，最後將遺骨起塔供養等。

	薩埵太子是佛教本生故事常出現的題材，情節感人，北朝時常出現。
簡報 5	莫高窟第 275 窟是最早的洞窟之一。其建築形制為長方形殿堂窟，窟正壁（西壁）塑高 3.40 米的彌勒菩薩像，揚掌交腳坐獅子座上。左壁（南壁）、右壁（北壁）上部對稱地分別開鑿兩個闕形龕和一個雙樹龕。闕形龕內塑手印各異的交腳坐菩薩。雙樹龕內塑思惟菩薩。彌勒是佛教的“未來佛”，是“兜率天宮”的主宰，交腳坐菩薩與闕形龕，像征彌勒菩薩高居“兜率天宮”。思惟菩薩與雙樹龕，像征樹下思惟。塑像造型雄健，面相豐圓，神情莊靜，高髻寶冠，發披兩肩，上身半裸，肩掛披巾，腰束羊腸裙，造型與衣飾可以看出中原傳統雕塑藝術與西域佛教藝術的融合。