

王天銮 著

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

文物出版社

巖·時·空

王天銜 著

巖·時·空

云冈石窟空间艺术

 文物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岩·时·空：云冈石窟空间艺术 / 王天奎 著.

— 北京：文物出版社，2013.8

ISBN 978-7-5010-3798-8

I. ①岩… II. ①王… III. ①云冈石窟—建筑艺术

IV. ①K879.22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第179489号

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

装帧设计 刘 远
责任印制 梁秋卉
责任校对 赵 宁
责任编辑 张小舟

出版发行 文物出版社
地 址 北京市东直门内北小街2号楼
邮 编 100007
网 址 <http://www.wenwu.com>
E-mail:web@wenwu.com
制版印刷 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 13.5
版 次 2013年8月第1版
印 次 2013年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5010-3798-8
定 价 90.00元

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

目录

Contents

- 019 我的感受：用时代的眼光看云冈
- 025 一 佛教艺术东渐的历史背景
- 037 二 云冈石窟视觉艺术价值分析图
- 043 三 云冈石窟中国特色的选址及其建筑风格
- 1 云冈石窟的开凿充分利用了当地的自然条件，浑然天成
- 2 云冈石窟体现了以中国建筑风格为主、中西文化合璧的建筑空间特色，相得益彰
- 069 四 云冈石窟的营造宗旨

085	五	云冈石窟建筑空间里的视觉艺术形式分析
	(一)	早期石窟建筑空间的特点和视觉艺术形式分析
	(二)	中期石窟建筑空间的特点和视觉艺术形式分析
	1	利用装饰艺术元素“重复、特异、渐变、对称”等语言,在第6窟构建出一个最为经典的佛教镜窟艺术圣殿
	2	利用装饰艺术元素在第9、10窟和第7、8窟构建出梦幻般的佛教建筑艺术空间
	3	云冈石窟装饰图案的分析
	(1)	装饰图案在天顶上的表现
	(2)	装饰图案在浮雕上的表现
	(3)	装饰图案在装饰带上的表现
	4	源于实用的装饰艺术适形性的运用
169	六	云冈石窟早期到中期建筑空间模式变化的原因
179	七	云冈石窟建筑空间的一贯追求
195	八	云冈石窟视觉艺术价值的意义
201	九	云冈的精神与传承
211		后记
213		再记

王天奎 著

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

文物出版社

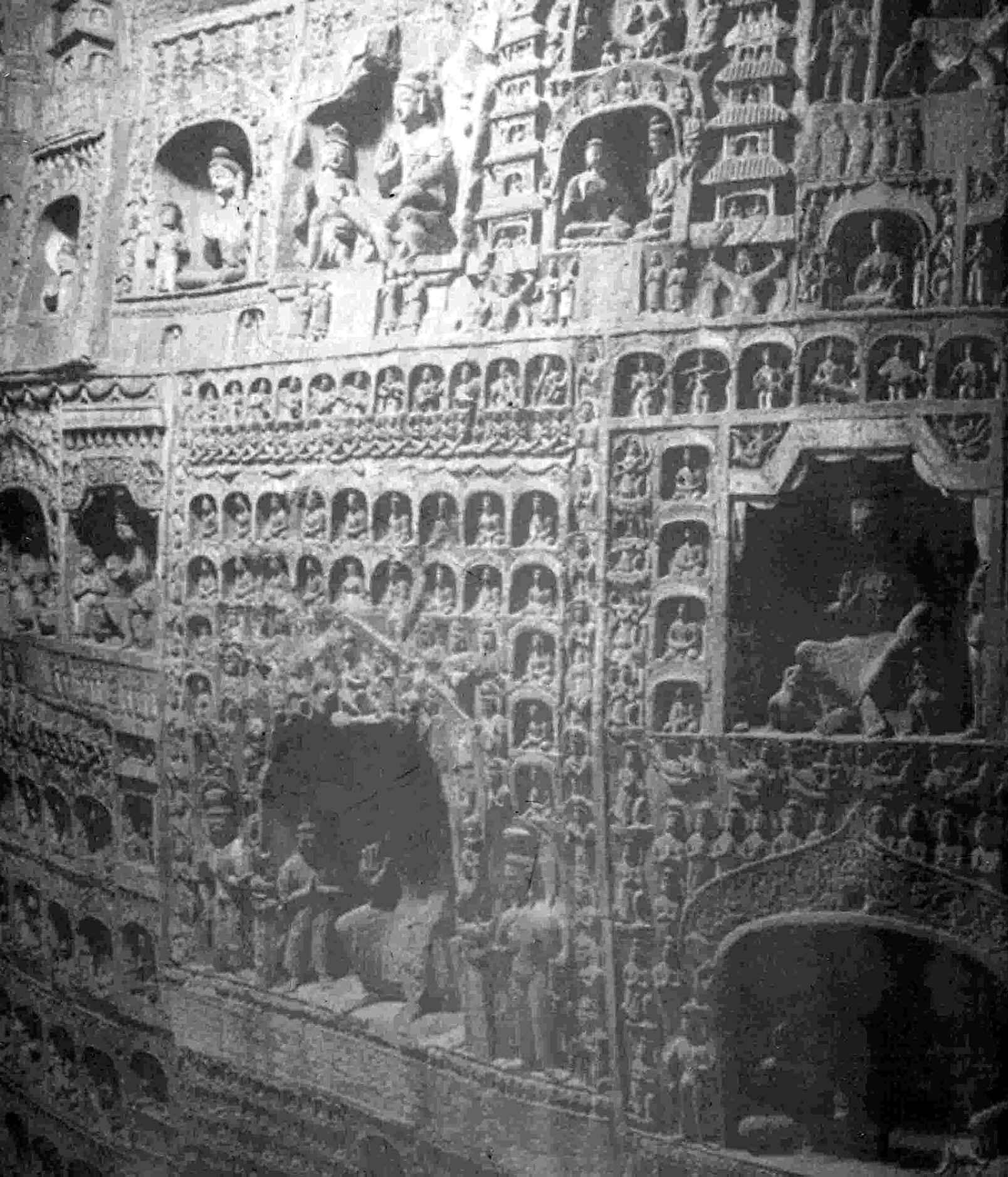

ISBN 978-7-5010-3798-8

9 787501 037988 >

定价:90.00元

藏时·空

王天奎 著

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

 文物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岩·时·空：云冈石窟空间艺术 / 王天奎 著.

— 北京：文物出版社，2013.8

ISBN 978-7-5010-3798-8

I. ①岩… II. ①王… III. ①云冈石窟—建筑艺术

IV. ①K879.22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第179489号

岩·时·空

云冈石窟空间艺术

装帧设计 刘 远
责任印制 梁秋卉
责任校对 赵 宁
责任编辑 张小舟

出版发行 文物出版社
地 址 北京市东直门内北小街2号楼
邮 编 100007
网 址 <http://www.wenwu.com>
E-mail: web@wenwu.com
制版印刷 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 13.5
版 次 2013年8月第1版
印 次 2013年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5010-3798-8
定 价 90.00元

云冈石窟研究院科研支助项目之一

代序

认识云冈

张焯

2012.8

第三遍读王天奎老师《云冈石窟空间艺术》书稿，我的心中充满感动。那是被艺术家敏锐的直觉、独特的视角、犀利的眼光、真诚的热爱、不懈的求索、发现的激越，以及述诸文字的煎熬，交织而触发的感动。

记得2007年天奎老师来云冈，我请她为研究院职工讲一课。那天，她讲云冈的造像都是由几何形式线构成，正三角形佛像的沉稳，倒三角形飞天的韵动等等，对我这个美术盲而言，既新鲜又有趣，记忆深刻。没多久，她又来了，约我长谈。讲她对云冈砂岩的认识：黄色、泛红色，给人的温暖；流动般的纹理，暗含着生命与灵性；颗粒状的质感，丰富了雕像的神情。谈云冈早期穹隆顶洞窟，空间的狭小与佛像的高大，所形成的气场压强，对人心灵的震撼。再有，谈对大窟大像的印象：远视则慈祥、和悦，仿佛在亲切召唤，引人心向神往；近仰则伟岸、威严，高不可及，令人肃然起敬，乃至五体投地。出于自己对美术知识的渴求，以及深感从美学角度研究云冈石窟的必要，我建议她写成文章。

再往后，记不清多少次，她不请自来，在研究院小住几日，或携画家颜铁良、张胜先生观摩、写生，切磋云冈美学原理。期间，她进一步说出对云冈中期洞窟的新发现：那些规划建设完整的塔庙窟、庀殿窟，通体满雕，繁而不乱。究其原因，盖由莲花、忍冬、小坐佛、花绳童子等装饰纹带为纬，方塔、立柱、立像等

造型为经，搭建起巨窟雕塑群的框架，犹如现代钢筋水泥建筑结构，使得洞窟空间视觉具有高度的稳定性和秩序性。她结合自己多年从事城市雕塑景观设计的经验，进一步说：“不应该把云冈石窟仅仅看作单纯的雕塑作品，它是一座山，一座座山体建筑；所有雕刻都是这种特殊建筑整体的组成部分，应当纳入建筑及其装饰艺术的大范畴中进行考察。”我立刻意识到，天奎先生看云冈的角度，大约与上世纪初发现云冈石窟的日本学者伊东忠太、中国建筑史学先驱梁思成的视角近似，穿越过时空迷雾，切中了北魏当年营造云冈石窟的设计师的心脉。于是，我又提出请她改写成书，并随文选配洞窟照片与手绘线图，以增强读者的视觉认知。同时，希望她能够结合世界佛教发展的轨迹，来揭示云冈石窟的艺术成就。

2011年秋，她突然来电话，兴奋地告诉我，又有了重要的发现。她讲，在那些殿堂、塔庙式洞窟内，壁面图像的上下分层，划分出了天界、佛国与人间；正面设像与左右分段，充分运用了对称、重复与特异等视觉艺术语言，营造出梦幻般的镜像空间效果。如若信众礼拜，通过绕塔或绕佛观瞻、叩拜、供养等仪式，必然会“因像生感”，产生目眩神迷的心理感应，甚至出现超越现实的灵异感觉。就是说，当佛教艺术历经一千年的发展与提升，辗转数万里的营造与创新，到在中华佛教走向鼎盛的北魏平城时代，西域高僧与中土意匠在云冈石窟的建设中，追求和实现的视觉艺术，创造出超越时空、人神通感、惊世骇俗的奇妙功效，达到了空前绝后的高峰。与中世纪欧洲基督教的教堂，伊斯兰世界的礼拜堂，高耸入云、天穹空灵、人神对话的幻觉意境，异曲而同工，但创作的时间为更早。

天奎老师的上述观点，是我们此前不曾想到，也不曾听说过的。作为云冈石窟研究院院长，我深知其中的分量。云冈是人与自然因缘交融之地，是中西文化

纵情交流之所，是佛主干龄而像教辉煌的里程碑。从建筑角度、艺术角度、宗教角度，探讨其蕴涵的知识、价值与意义，无疑是十分重要的。云冈石窟与中国古代其他石窟寺相比，属于全皇家主持营建，最为伟大，却最乏记述；迄今一百又十年的云冈研究，多就历史、考古和造像艺术而言，但其准确性往往是愈具体愈难求。因此，从建筑空间、视觉艺术的线路探索、深入，或许更有把握。我坚信并毫不夸张地说，天銮老师对云冈石窟的新见解，为认识云冈又提供了一把钥匙，为云冈学又开辟出一个崭新的研究领域。

最后，我想表达的是感谢。天銮老师身在天津，心系云冈。年逾花甲，为其所爱，不辞辛劳；为其所悟，孜孜以求。作为一名普通的中国知识分子，她所具有的品格与美德，正如她对云冈精神的总结：那是一个民族、一个时代的象征，真诚、自信、阳光、博大，充满了积极向上的阳刚之气。

→ 云冈之岩。