

龍門石窟紋飾拓片集

A Collection of Rubbings of
Patterns
and Ornamentations of Longmen
Grottoes

1

文物出版社

目次 CONTENTS

8

前言 / 劉景龍 Preface / Liu Jinglong

16

圖版目錄 Catalogue of Plates

25

圖版 Plates

龍門石窟紋飾拓片集

A Collection of Rubbings of
Patterns
and Ornamentations of Longmen
Grottoes

1

文物出版社

《龍門石窟紋飾拓片集》

編輯委員會

主 任： 劉景龍

副主任： 李祥民 李隨森 王志强

編 委： 王志强 李文生 李祥民

李隨森 侯玉珂 曹社松

陳建平 溫玉成 焦建輝

楊超傑 路 偉 劉景龍

主 編： 劉景龍

副主編： 李隨森

編 撰： 劉景龍 李隨森 侯玉珂

曹社松 李小霞

捶 拓： 賀國生

目次 CONTENTS

8

前言 / 劉景龍 Preface / Liu Jinglong

16

圖版目錄 Catalogue of Plates

25

圖版 Plates

前言

◎ 劉景龍

對龍門石窟的介紹與研究，自 19 世紀至今，國內外出版有較高水平的專著計 30 餘部、論文 400 餘篇，通俗讀物也在 10 種以上。但系統地、整體地展現龍門石窟藝術的出版物十分缺乏，目前為止還沒有出版過一套龍門石窟完整的資料。然而，宇宙間的萬物生生滅滅，損毀乃至最後消失是不可避免的。當今工業、交通迅猛發展，環境污染加劇，造成龍門石窟風化、洞窟漏水、洞窟及雕刻品崩塌，各種病害日見明顯。80 年代初拓印過的造像題記，現今有些已經看不到。一些精美的造像也漸漸面目不清。為了使龍門石窟藝術保留下去，讓世人可以長久地進行研究，並從中欣賞其藝術之美，在利用現代技術保護、維修以延長石窟壽命的同時，我們採取各種方式收集、保存龍門石窟的資料，加以整理，予以出版。繼出版《龍門石窟總錄》用文字著錄、輔以黑白照片和測繪圖保存龍門石窟的基本資料後，又按照崖面編號順序，逐一拍攝窟龕造像，出版了《龍門石窟造像全集》，保存造像藝術的完整資料。與此同時，再把精美的浮雕藝術、圖案紋飾逐一捶拓出版，《龍門石窟紋飾拓片集》就是為讓讀者能通過另一種形式欣賞龍門石窟藝術。多種形式結合起來，既使讀者全面瞭解龍門石窟藝術，又在現有條件下把龍門石窟的資料系統完整地保存下來，傳諸久遠。在科學技術還未能解決石窟文物永久保護的情況下，這應當是保護龍門石窟的一種行之有效的方法吧。

石窟寺開鑿在山崖上，供教徒作佛事活動之用。中國的石窟寺多分布在黃河流域和西北地區，

長江以南和西藏也有一些開鑿。因開鑿時代、地域、施主而異，各石窟的雕刻內容與藝術面貌有所不同。石窟所在地的岩石質地和氣候不同，保存的完好程度也不相同。敦煌莫高窟、麥積山石窟所處岩體為粗砂礫岩，不能就山雕刻，所以在洞窟中泥塑造像，並抹平壁面繪製壁畫。新疆地區的克孜爾、庫木吐喇、柏孜克里克等石窟，岩體為砂礫岩，與敦煌莫高窟大體相同，由於氣候乾燥，洞窟中壁畫保存尚好。雲岡、大足等石窟均雕鑿在細砂岩石上，岩石吸水率高，一些精細雕刻品風化嚴重，保存下來的已不多。龍門石窟和響堂山石窟所在岩體為石灰岩，結構細密，保存尚好。近 30 年來，大氣污染明顯加劇，龍門石窟所在的岩體及雕刻品表面風化也漸趨嚴重，變化人眼可見，只是相對其他石窟，損壞緩慢而已。所幸北魏到唐代精美細膩的雕像和裝飾圖案保存下來的還不在少數，是美術史研究，包括佛教美術、建築、裝飾、書法、服飾和政治、經濟、文化、歷史、宗教等諸多方面研究的珍貴史料。

2000 年聯合國教科文組織以下列三大特徵確定龍門石窟為世界文化遺產，將其列入“世界遺產名錄”。即：“①龍門石窟內的雕像表現了人類傑出的創造力。②龍門石窟完美地展現了石雕藝術這一古老藝術形式的魅力，而石雕藝術在亞洲這一地區文化發展中處於重要地位。③龍門石窟是中國唐代高度發達的文化水平和社會形態的縮影。”此舉提高了龍門石窟的聲譽，引起了世人的關注，也加重了我們保護、研究和宣傳的責任。

龍門石窟現存文物，除大型圓雕造像之外，可以捶拓下來讓人們從不同于照相的另一形式來欣賞、研究的浮雕、綫刻，多分布在窟龕頂、窟龕地面、門檻、洞窟壁面以及龕楣、龕柱、造像背光、造像服飾等部位。從類別上分，有書法藝術、佛教造像、裝飾圖案等。有關書法藝術的介紹，《龍門二十品》、《龍門石窟二十品與造像藝術》等讀物已出版了不少，無須更多重複。其他造型紋飾如：

1. 佛像：以佛教尊像、人物、故事為主。尊像如佛、菩薩、弟子、天王、力士、化生、飛天等。世俗人物如供養人、僧尼、伎樂等。獨具情節的故事，則如佛傳、本生、因緣及經變、維摩變、九品往生等。

2. 建築：窟龕本身就是一種建築形式，隨時代發展而演進。石窟雕刻中再現各時代不同形式的殿堂、樓閣、塔、斗帳等建築形式，包括“淨土”、“天宮”等建築群落布局和屋檐、廊柱等建築部件。

3. 植物：最典型的植物圖案如在造像趺座、背光、頭光和窟龕頂、地面、柱頭、柱礎等處普遍出現的蓮花。蓮花是佛教崇拜的聖潔之花，石窟中無所不在。忍冬也是石窟中常見的裝飾紋樣，見于窟頂、地面、門檻、碑刻、造像背光等。此外又如石榴、葡萄，出現于造像背光和龕楣，例如第1443窟（古陽洞）和第1136窟交脚彌勒像龕等。多種樹木形象出現在窟龕中，一般位于壁面上部、背光兩側和龕楣，如菩提樹、龍華樹等。第1787窟（路洞）中的樹木品類繁多。一些花草插在瓶中，展示了古代插花藝術的獨特風姿，如第1609窟（皇甫公洞）、第1519窟（火燒洞）。雕刻在壁面的插花形象，其完美的組合、典雅的造型，是至今在中國發現最早的插花藝術實例，被現代日本花道家元池坊、小原流等譽為“國際插花藝術的淵源”，以佛教尊崇的蓮花的蕾、花、果，展現着過去、現在和未來之境界。

4. 動物：動物形象十分豐富，既有中國傳統的饕餮、龍、鳳，更有獨具佛教寓意的大象、獅子和金翅鳥（北魏建築脊飾）。又如第565窟（惠簡洞）、第2055窟（擂鼓台中洞）及第1931窟（龍華寺）主尊彌勒造像背光的六拏具中的摩竭魚、童子騎立獸等。此外還有獅王（獅身人面）、虎、鼉、螭、駱駝、驢、仙鶴、童子騎的鳳凰等。

另外彌勒佛造像的椅形背光裝飾中奇異的動物形象到底是什么，學術界說法不一，值得研究。

5. 人物衣飾：造像的衣飾也非常適合用拓片來表現，以第2050、2062、2091三個密宗造像窟為例，從其中殘存的造像中可以看到430餘種各自不同的胸飾、項飾、臂飾。更有分布在各洞中天王、力士的甲冑、戰裙，菩薩、飛天的頭飾、胸飾、披巾，外加服飾上精雕細刻的花紋。技法上則有綫刻、浮雕、高浮雕和圓雕。

6. 其他紋飾：多種多樣的火焰紋、雲紋、水渦紋、龜背紋、幾何形圖案以及花朵、樂器等，共同裝飾着龕楣、造像背光和洞窟地面。

以拓片的形式將石刻藝術的精華再現于紙上，具有一種未經雕琢的原始美，不失為照片、綫圖的重要補充。作為龍門石窟資料的匯集和展示，《龍門石窟紋飾拓片集》是《龍門石窟碑刻題記錄》、《龍門石窟總錄》、《龍門石窟造像全集》、《古陽洞——龍門石窟第1443窟》、《蓮花洞——龍門石窟第712窟》以及早期出版的《龍門二十品碑刻與造像藝術》等書的姊妹篇，旨在讓龍門石窟的研究者和欣賞者從不同角度展開研究，並領略其藝術的真髓。

Preface

© Liu Jinglong

Longmen Grottoes is a World Cultural Heritage. Since Century 19 over 30 high level monographs, more than 400 papers and about 10 popular reading matters about the introduction and research into Longmen Grottoes have been published home and abroad. But it is short of publications which can display the art of Longmen Grottoes systemically and integrally. Until now a general and complete collection of Longmen Grottoes has not been published. However it is inevitable that everything of universe develops, dies, is damaged or even disappeared forever. Now industry and communication develops rapidly and pollution of environment is aggravated, which causes that dribble of caves, weathering of carving, collapse of rock is more obvious. For example many of inscriptions which were made rubbings in early 1980's can not been seen clearly now. Some beautiful images become blurrier and blurrier. In order to keep fine art of Longmen Grottoes and let people enjoy, research and probe into Longmen Grottoes for long, we adopt all sorts of methods to collect and keep materials of Longmen Grottoes, then arrange, publish and keep them in the archives while at the same time we use modern techniques to protect, maintain the grottoes for prolonging their lives. After editing *A General Collection of Longmen Grottoes*, recording with words, added black-and-white photographs and plotting charts to protect basic materials of Long-

men Grottoes, we published *A General Collection of Images of Longmen Grottoes* with color photographs, adopting the method of combination of record and art according to the order of numbers of caves. At the same time we made rubbings of beautiful patterns, decoration and ornaments in relief and published *A Collection of Rubbings of Patterns and ornamentations of Longmen Grottoes* in order that readers can enjoy the art of Longmen Grottoes through another means except photographs and pictures. Combining many forms, we can not only let readers to learn the art of Longmen Grottoes comprehensively, but also keep materials of Longmen Grottoes completely under the present condition and spread forever. I think it is another effective method for protecting Longmen Grottoes under the condition that the present science and technique can not keep Longmen Grottoes forever.

Grottoes are caves carved on cliffs of hills. They are used by Buddhists to carry out Buddhist activities. Most of Chinese grottoes are distributed in the Yellow River basin and Northwest area. In area south of Changjiang River and Xizang some grottoes can also be seen. Because of different times, regions and donators the carving content and art representation is different. The integrality of grottoes is different for different rock texture and climate. The rock of Dunhuang Grottoes and Maijishan Grottoes is rough conglomerate, where can not be carved directly. So in Dunhuang and Maijishan Grottoes the images are clay sculptures and on walls there is mural. Similar with that of Dunhuang Grottoes, the rock of Kezier, Kumutulla and Bozikelike Grottoes of Xinjiang Region is conglomerate. Because of dry climate, the mural in caves are kept well. The rock of Yungang and Dazu Grottoes is sandstone, which has high water absorption rate and is easy to weather. So only

some of them were kept. The rock of Longmen and Hebei Xiangtangshan Grottoes is hard limestone, which are kept better compared with other grottoes in China. In the recent 30 years the weathering of rock and sculptures has become more and more serious because air pollution is aggravated. The change is so rapid that people can see with eyes. It is just slower than other grottoes. Luckily most of the exquisite and vivid images, patterns and ornament from Northern Wei to Tang Dynasty are kept, which provide rare materials for not only research into art history including Buddhist art, architecture, ornament, calligraphy, dress but also research into history including politics, economy, culture and religion. It is not only a method of urgent protection, but also a method of consummating systemic materials for academe to research for long-term to make rubbings.

The 24 th session of World Heritage Evaluation Commission of UNESCO made a common consensus that firstly, the sculptures of the Longmen Grottoes are an outstanding manifestation of human artistic creativity. Secondly the Longmen Grottoes illustrate the perfection of a long-established art form which was to play a highly significant role in the cultural evolution of this region of Asia. Thirdly, the high cultural level and sophisticated society of Tang Dynasty China is encapsulated in the exceptional stone carvings of the Longmen Grottoes. So UNESCO inscribed Longmen Grottoes on World Heritage List, which has improved reputation of Longmen Grottoes and attracted people's attention. At the same time, it also added to our responsibility of protection, research and propaganda.

The cultural relics kept in Longmen Grottoes, besides the large images in the round, most of the relief and line-carved relics which can be

made rubbings to let people enjoy and research through another form except photograph are distributed on the ceiling, floor, threshold, walls, lintel, pillar of the cave, halo and dress, etc. It can be divided into art of calligraphy, Buddhist images and decorated pattern according to category. There are a few of publications about the introduction to art of calligraphy, *Longmen Twenty Pieces*, *Longmen Twenty Pieces and Art of Images*, etc. And here it needn't repeat. Others are:

1. Buddhist Images: Most of them are Buddhist statues, people and stories. Buddhist statues are Buddha, Bodhisattva, disciples, heavenly-kings, guardians, apasarases and children on various animals, etc. Laymen are patrons, monks and nuns, musicians in the heaven, etc. The stories includes stories of Buddha, Vimalakirti and some legends.

2. Architecture: The cave and niche is another form of architecture, which develops with the times. In grottoes it shows various hall, pavilion and pagoda in each era including composition of "Pure Land" and "Heavenly palace" and parts of eaves and pillars.

3. Plants: the most typical pattern of plants is the lotus on the seat, halo, nimbus, ceiling, floor, pillar, etc. Lotus is the flower adored in Buddhism, which exists everywhere of caves. Rendong is another decorative pattern, which often appears on the ceiling, floor, threshold, stele, halo, and so on. Others such as pomegranate, grape, appear in the halo and lintel. For example Cave 1443 (Guyangdong Cave), Cave 1136 Cross-legged Matrieya Niche and other patterns of flowers without names.

Many kinds of trees are carved in caves or niches. They are distributed on the upper part of walls, halo and lintel, such as Bodhidhuma, tree

of Longhua, and so on, especially in Cave 1787 (Ludong Cave).

The pattern of some flowers sticking in vase can also be seen, which has showed the distinctive art ikebana in the ancient times, such as Cave 1609 (Huangfugongku Cave) and Cave 1519 (Huoshadong Cave). The pattern of ikebana on the wall and lintel, with perfect combination and graceful modeling, is the earliest example of art of ikebana found in China until today. It is called "the origin of international art of ikebana" by Japanese experts about ikebana. The bud, flower and fruit (seedpod) of lotus adored in Buddhism represent the past, present and future world.

4. Animals: Images of animals are very abundant, including not only Chinese traditional dragons and phoenixes but also elephants, lions and the Jinchi Birds (ornament of Northern Wei Dynasty) with Buddhist implied meaning. For example, the images of a child, a standing animal ridden by a child are carved in the nimbuses behind Maitreya of Cave 565 (Huijiandong Cave), Cave 2055 (Middle Leigutaidong Cave) and Cave 1931 (Longhuasi Cave). Others are the king of lions (an animal with man's face and lion's body), tiger, camels, donkeys, cranes, phoenixes ridden by children, and so on.

What are strange animals in the ornament of halo behind Maitreya indeed? In academic circles there are several explanation about that. It needs more research into that.

5. Ornamentation of dresses: Ornamentation of dresses is very suitable for displaying by rubbings, such as the three caves of Tantrism, Cave 2050, Cave 2062. More than 300 kinds of plastrons, pendants and ornamentation on arms can be seen from the images kept now. Besides that there are armors, skirts distributed on bodies of heavenly-kings and guardians, topknots, plastrons and

shawls of apsaras and refined decorative pattern on dresses. The skill includes line-carving, relief and altorelievo.

6. Other ornamentation: many kinds of pattern of flame, cloud, water eddy, tortoise's back, geometric form and instruments are decorating the lintel, nimbuses of images and floor of caves together.

Using rubbings to represent the marrow of stone-carved art on the paper again, which has an original beauty, is important complement for characters, photographs and line diagrams. As the collection and display of materials of Longmen Grottoes, *A Collection of Rubbings of Patterns and ornamentations of Longmen Grottoes* is a companion volume of numbers of caves and niches of Longmen Grottoes, *A Collection of Inscriptions of Longmen Grottoes*, *A General Collection of Longmen Grottoes*, *A General Collection of Images of Longmen Grottoes*, *Guyangdong Cave-Cave 1443 of Longmen Grottoes*, *Lotus Cave-Cave 712 of Longmen Grottoes* and *Longmen Twenty Pieces and Art of Images* published in the early time, aiming at providing complete and systemic materials of Longmen Grottoes for researchers and making researchers and readers carry out research in different angels and gain the soul of the art of grottoes.

前 書

◎ 劉 景 龍

龍門石窟は世界文化遺産であり、龍門石窟に関する紹介と研究については、国内外で比較的に高い水準の専門著作が30部余り、論文が400本余り、通俗的な読物も数十種類が出版されているが、系統的、総体的に龍門石窟の芸術風貌を示す出版物は非常に少ない。それは現在に至って龍門石窟の全面的な資料が版行されていないわけである。宇宙間の万物は生生滅失し、損壊したり、それから消えたりすることが避けられないものであり、特に今工業、交通の発展が著しいため、環境の汚染は加速され、それによる龍門石窟の洞窟の水漏れ、彫刻品の風化、洞窟と彫刻品の崩壊などは日増しに激しくなってきた。例えば、80年代の初めに拓本を取った造像銘記は今日に至って、すでに見えない或いは数文字しか残っていない所がある。龍門石窟の美しい芸術品を永く保存し、人々に永久に観賞、研究することができするため、我々は現代的な技術で、保護と修繕を通じて石窟の寿命の延長を目指す研究をしている。それと同時にいろいろな手段を使って、龍門石窟の資料を採集、保存、そしてそれらの資料を整理して、出版したりしてきた。われわれは文字の記述、モノクロ写真と実測図で龍門石窟の基本的な資料をまとめた『龍門石窟総録』が編集した次に、崖面の通し番号の順に沿って、写真と芸術的な手法で窟龕ごとの造像をカラー写真で撮り、造像芸術品の本来の様子を保つ完全な資料を『龍門石窟造像全集』とすることにした。それ

から、優れる浮彫芸術品と図案紋様を一一拓本を取って、『龍門石窟図案紋飾拓本集』を編集出版して、読者が写真、実測図と違う形で龍門石窟の芸術の美を味わえる。多様な形式を結びつけて、読者に全面的に龍門石窟芸術を了解していただく一方、現存する条件で、龍門石窟の資料を系統的に完全的に永く保存していこう。科学技術で、石窟文物の永久保存の問題を解決できない現段階では、これが龍門石窟の保護に効果を果たす方法の一つと考えている。

石窟寺は崖面で開鑿された洞窟で、仏教徒が修業礼拝する場所である。中国の石窟寺は黄河流域と西北地区に多く分布しているが、東北地区、長江の南とチベットにもある。開かれた時代、地域、施主がそれぞれ異なることで、各石窟の彫刻内容と芸術の特色が違う。そして、石窟が所在するの山の岩質と気候が違うため、保存状態も違っている。敦煌石窟と麦積山石窟の山は砂と小石の混じりで、そのまま山を削って、彫刻できないので、洞窟の中で、塑像をした。そして、壁面を平らに塗り、その上に壁画を描いた。新疆自治区のキジル（克孜尔）、クムトラ（庫木吐喇）、ベゼクリク（柏孜克里克）などの石窟は敦煌の莫高窟とほぼ同じで、岩体が小石と砂混じりで、気候が乾燥しているため、洞窟の壁画がなおよく保存されている。雲岡、大足などの石窟は質の細かい砂岩に刻まれているため、砂岩の吸水性が高く、一部の繊細な彫刻品がひどく風化されていて、残されている数はもう少なくなった。龍門石窟と河北響堂山石窟は質の硬い石灰岩の岩壁にあるので、全国の石窟中では比較的によく保存されている。それにしても、この30年来、大気汚染が著しくなり、龍門石窟の所在する岩壁と彫刻作品の表面の風化は、別の石窟と比べて、その損壊が相対的に遅いが、その変化の速さが人の眼が見えるほどである。幸いに北魏

から、唐代までの繊細で美しい造像と装飾図案はいまなお多く保存されている。これらは仏教芸術、建築、装飾、書道、服装を含む美術の研究と政治、経済、文化、宗教などの方面を含む歴史の研究に貴重な歴史資料である。

2000年にユネスコは下記の三大特徴で龍門石窟を「世界文化遺産」にした。即ち、①龍門石窟内の造像は人類の表現力の優れる代表である。②龍門石窟は完璧に石彫刻この古い芸術形式の魅力を示している。そして、この石彫刻芸術はアジアこの地区の文化発展の中で、重要な地位を占めている。③龍門石窟は中国の唐代が高く発達した文化水準と社会形態の縮図である。これによって龍門石窟の知名度を高め、世界の人々の関心を集めた。それと同時に我々の文化に対する保護、研究、宣伝、より広く伝える責任が重くなった。

龍門石窟には現存する文物が大型円彫造像のほかに拓本ができて、人々に写真と違う式で、浮彫りと線刻の芸術品を観賞、研究することができる。これらのものが多く窟龕の天井、窟龕の地面、壁面、龕楣、立柱、造像の光背、造像の服飾などの所にある。分類すれば、書法芸術、仏教畫像、装飾図案などに分けられる。書法芸術に関する紹介は『龍門二十品』、『龍門二十品と造像芸術』などの説明的な本はすでに多く出版されていたため、ここで、改めて述べる必要がない。そのほかに、

1、仏教造像：主に仏教尊像、人物、物語を指す。仏教尊像は仏、菩薩、弟子、天王、力士、化生、飛天などである。世俗人物は供養人、僧尼、伎楽などである。物語は仏伝、本生、因縁、経変相、維摩問答、九品往生などのプロットのあるストーリーを指す。

2、建築様式：窟龕そのものは一つの建築様式で、時代の発展と共に変化している。石窟彫刻品

の中で、各時代のさまざまな様式の殿堂、樓閣、塔、斗帳（ドーム）などの建築様式を再現している。「浄土」、「天宮」などの建築群の配置、軒、廊柱なども含まれている。

3、植物：もっとも典型的な植物図案の例は造像の台座、光背、頭光、窟龕の天井、地面、柱頭、柱礎などの所によく見られる蓮華である。蓮華が仏教崇拝では聖潔の花で、石窟中に至る所で見られる。忍冬も石窟中でよくある装飾紋様で、天井、地面、いたがこい、石碑、造像の光背などに見られる。その他に石榴、葡萄は造像光背と龕楣に見られる。第1443窟（古陽洞）と第1136窟（交脚弥勒仏龕）の例があげられる。

菩提樹、龍華樹などのような多種類の木の形は窟龕中の壁面の上部、光背の両側と龕楣に見られる。第1787窟（路洞）に木の種類が多い。

一部分の花草は瓶中に挿している。これらは古代花道芸術の独特な姿を示している。例えば、第1609窟（皇甫公洞）、第1519窟（火焼洞）にある生花が挙げられる。壁面、龕楣に刻んでいる生花は組み合わせが完璧で、造型が優雅である。これらはいままで中国で発見されたもっとも早い花道芸術の実例で、現代日本花道の大家小原流、元池坊に「国際生け花芸術の源」と稱された。

4、動物：動物の紋様は非常に豊かで、中国伝統的な饕餮、龍、鳳があれば仏教の寓意のある象、獅子、金翅鳥（北魏建築の屋根の飾り）がある。そして、第565窟（恵簡洞）、第2055窟（擂鼓台中洞）、第1931洞（龍華洞）の主尊弥勒仏の光背に六拏具の中の童子、摩竭魚、童子騎立獸などがある。そのほかにまた、獅子王（獅身人面）、虎、鼯鼠、螭、駱駝、驢馬、鶴、童子騎鳳凰などがある。そして上記の洞窟の弥勒菩薩造像の椅子形の光背には学术界での説がいろいろで、さらに研究する必要がある珍しい動物の姿が刻まれている。