

編者:龍門石窟研究所

設計: 丁亦濤

撰文: 劉景龍

英譯: 李志堅

攝影: 陳志安

龍門石窟藝術

龍門石窟研究所編著 香港永泰出版社出版 開本:150×220

印張:1.625

1994年7月第1版

1995年4月第二次印刷

國際統一書號:ISBN962-465-006-3

定價:港幣35元

龍門石窟藝術 劉景龍

龍門石窟位於洛陽城南十三公里處,這裏香山(東)與龍門山(西)對峙,伊水於山間北流,遠望猶如一天然門闕,史稱"伊闕"。隋朝建都洛陽,官城城門面對"伊闕"而始稱"龍門"。著名的龍門石窟就密布於伊水兩岸長達一公里的崖壁上。它同甘肅敦煌莫高窟、山西大同雲崗石窟并稱爲中國三大石刻藝術寶庫,1961年國務院公布爲全國重點文物保護單位。

龍門石窟開鑿於北魏孝文帝由平城(今山西大同市)遷都洛陽前後(公元493年),歷經東魏、西魏、北齊、隋、唐、宋諸朝,雕鑿不絶。據龍門石窟研究所統計:東西兩山現存窟龕2345個,碑刻題記2800餘塊,佛塔40餘座,造像10萬尊。

龍門石窟是佛教文化的藝術表現,但它也折射出了當時的政治、經濟以及文化時尚。石窟中保留着大量的宗教、美術、建築、書法、音樂、服飾、醫藥等方面的實物史料,因此它堪稱爲一座大型石刻藝術博物館。

龍門石窟中從現存的碑刻以及史志記載看,雕造者有皇室、顯貴、民間商會、平民百姓等。也有少量的國外佛教徒留下的作品。

石窟中北魏時代的代表性洞窟有古陽洞、賓陽中洞、蓮花洞、魏字洞、皇甫公窟等。唐代代表性的洞窟有奉先寺、萬佛洞、潛溪寺、看經寺及大萬伍佛洞等。奉先寺(大盧舍那像龕)規模最大,是中國佛教藝術中的登峰造極之作。主佛盧舍那像高17.14米, 頭高4米, 耳長1.9米, 形象莊嚴, 雄偉又睿智、慈祥。造型豐頤秀目。左側老僧迦葉嚴謹持重, 右側阿難文静, 文殊、菩賢著盛裝艷

服,佩戴瓔珞寶珠,護法天王身穿甲胄,手托寶塔,嚴肅鎮定;金剛力士剛强暴燥,袒裸赤膊,咄咄逼人。菩薩的外側還各一雙髻長裙着雲頭鞋、含睇微笑的供養人像。這組群雕充分顯示了盛唐藝術的至高境界。

二千八百塊碑刻題記中精選出的北魏造像記《龍門二十品》及褚遂良 書《伊闕佛龕之碑》是魏碑和初唐書法藝術的代表,爲中外學者所敬慕之精 品。

龍門石窟是佛教石刻藝術,然而古代的藝術匠師們却突破了宗教"儀軌" 的束縛,以現實生活爲源泉,創造了形態各異、大小不同、栩栩如生的各種藝 術形象,爲研究中國的雕刻藝術提供了珍貴的實物資料。

龍門山河壯麗,風景宜人,自古即爲洛陽八景之冠。兩山翠柏與伊水相映構成了優美的環境,加之方便的交通,吸引了衆多的國內外學者和游人。目前,龍門石窟游客數量在全國石窟中居首。

龍門石窟已經歷了1500年的滄桑,由于自然環境條件變化的影響,損壞十分嚴重。三十年代前後又慘遭大肆盗劫(1965年統計有800餘處盗迹),完整者已不多見。1953年中央文化部批准成立了"龍門石窟保管所",石窟得到了妥善保護。七十年代開始用現代科學技術對石窟病害治理,進行維修加固,修建了防雨和文物安全防護設施,石窟雕刻品安全基本得到了保障。方便游人參觀的臺階、棧道及安全設施日益完善。隨着科學技術的發展,國家對文物事業的重視,龍門石窟將得到更好的保護,長久的顯現它的藝術魅力。

LONGMEN SCULPTURE ART

Longmen Caves is located 13Km, south of Luoyang City where Xiangshan (East Hill) and Longmen Shan (West Hill) stand facing each other. Yi River washes its way northward through the gorge. Taken a distant view, it seems to be a natural gate, therefore, historically named Yiqu (gate of Yi River). Later in Sui Dynasty the capital was established in Luoyang and the palace gate was just facing Yique,hence the name Longmen (the emperor's south gate), The famous Longmen caves are densely dotted the one kilometre long hillsides along Yi River. Together with Mogao Caves, (Dunhuang City. Gansu Province), Yungang Caves, (Datong City Shanxi Province), Longmen Caves is known as the Three—great—sculpture—treasure houses of China. In 1961 the State Council promulgated it a key cultural relic unit for special protection.

The carving work on the first cave at Longmen was taken up in A.D 493, when Emperor Xaowen moved his capital from Pincheng (now Datong City .Shanxi Province) to Luoyang, However, from then on, constructions on caves were never interrupted (through Northern Dynasties, Sui Dynasty, Tang Dynasty) until Northern Song Dynasty. According to the statistical data by Longmen Cave Research Institute, there are, at present, 2345 caves and niches, some 2800 pieces of inscriptions, 40 Buddhist pagodas, over a hundred thousand Buddhist images maintaining in both East Hill and West Hill.

Although Longmen caves is a art representation of Buddhist culture, it reflects political, economic, as well as cultural state then. It is maintained to this day a number of historical data for studying ancient religion, fine arts architecture, calligraphy, music, dress, as well as medicine, therefore, it has been considered as a large scale stone — carved art museum.

From the existing stele – bearing inscriptions and historical records we know that benefactors of Longmen Caves include imperial families, high – rank officers, folk chambers of commerce, as well as common people. And a few foreign buddhist believers made several small caves here, too.

As to Northern Wei period, the representative caves are Guyangd Cave, Binvangzhongdong, Lianhuadong, and Weizi Cave, Huangfugong Cave etc. Meanwhile, the representative ones of Tang Dynasty are Fengxiansi, wanfodong, Qianxisi, Kanjinsi, Dawanwufodong etc. Among these, Fengxiansi enjoys the largest scale at Longmen. It is the summit of Chinese Buddhist stone - carvingn art. The chief Buddha Losana is 17.14 meters high, the head 4m tall, the pair of ears 1.9m long, has a dignified, majestic, intellectual, however kindly feature, She has a wide forehead beautiful eyes, charming face, Her mouth cornvers slightly tip upwards and reveal a implicit smile, kasyapa, the old disciple on the left side is circumspect. Ananda the disciple on the right, gentle and quiet. Manjusri and Samantabhadra, the two attending bodhisattvas wear ornamental drapes and precious beeds, are in rich and beautiful clothes. The Buddhist law - defending heavenly king, in full - armors, a palm holding a magic pagoda has a solemn, calm face. The Vajra pani with a pair of naked arms is firm, choleric. On the outer sides of the bodhisattvas stand respectively two smiling virgin believers. Both have a double hair knots, wear a long train and a pair of cloud - shaped - head shoes. This group of statues reveal that the sculpture art has reached the highest level during the thriving period of T'ang Dynasty.

The selected twenty pieces, as well as Yique Buddhist Niche Stele by Chu shui – liang serve as the typical calligraphies of Northern Wei Stele inscription and of early T'ang Dynasty. They are selected fine works having been admired by scholars home and abroad.

Although Longmen Caves belongs to Buddhist art, ancient sculptors broke through the tie of religion rules, they took real life as a creative source, successfully produced various kinds, different sizes, vivid religious art figures provide precious object materials for researchers studying Chinese traditional sculpture art thereby.

The scenery around Longmen is attractive. Since ancient time it has been accepted as the most beautiful place among the eight famous scenic spots around Luoyang City. It forms a wonderful view that the ever—green pines on the two hills reflect downward in Yi River. Ancient art, fine circumstance, convenient transport service attracts numerous scholars and travelers all over the world. At present, the number of travelers to Longmen occupies first place among other grand caves.

Longmen Caves has experienced vicissitudes of 1500 years, suffered serious erosion as well as other catastrophes. According to statistics made in 1965, Some 800 finest pieces were stolen in 1930's. Few complete sculptures maintains now. In 1953, Longmen Cultural Relic Preservation Administration was set up under the approvement of the Culture Ministry, since then the caves have been properly protected, In 1970's, advanced scientific technique was adopted to research the method of curing cave diseases and maintaining sculptures, rain – proof and secure protecting services were established, as a result, almost all the sculptures have been put under appropriate protection. In addition, stairs and other secure services for travelers are increasingly improved. Along with gradual increase of culture quality of the common people, along with advancement of scientific technique, with increasingly attention from the state, the art of longmen Caves must charm the world long.

龍門石窟芸術

劉景龍 文 孫文選 訳

龍門石窟は洛陽の町から南へ13km離れたところにある。ここは香山(東山)と龍門山(西山)が対峙し、伊水がこの間を北へ流れ、遠くから見ると恰かも天然の門闕のようなので、歴史上では「伊闕」と言った。隋代は洛陽に奠都し、宮城の城門が「伊闕」に向かい合ったため、そこは「龍門」と呼ばれ始めた。有名な龍門石窟は伊水の両岸、長さ1km ほどの岩壁にぎっしりと分布している。ここは甘粛省の敦煌莫高窟、山西省の大同雲岡石窟と並んで「中国の三大石刻芸術宝庫」と称され、1961年国務院に全国重点文物保護単位に指定された。

龍門石窟は北魏の孝文帝が平城から(今の山西省の大同市)洛陽に遷都した 前後(紀元493 年)に開鑿し始めてから東魏、西魏、北斉、隋、唐、宋の諸王 朝を経て、彫刻の工事が絶えなかった。龍門石窟研究所の統計によると、東西 両山に石窟仏龕2345窟、造像銘記2800余り、仏塔40余基、仏像10万体が現存し ている。龍門石窟は仏教文化の芸術的な表現でありながら、当時の政治、経済 及び文化の気風をも映している。石窟の中に宗教、美術、建築、書道、音楽、 服飾、医薬などの面の実物資料がたくさん残っているので、大型石刻芸術博物 館と言えよう。

現存する龍門石窟の碑刻銘記と史誌記載から見ると、彫造者には皇室、高官、 民間商会、平民などがある。海外の仏教徒が残した作品も多少有る。

石窟の中で北魏時代の代表窟としては古陽洞、資陽中洞、蓮花洞、魏字洞、皇甫公祠などがあり、唐代の代表窟には奉先寺、万仏祠、潜渓寺、看經寺、大万伍仏祠などがある。奉先寺は(大盧舎那像龕)規模が一番大きくて、中国仏教芸術の最高峰を極めたものである。本尊盧舎那仏像は高さ17.14m、頭の高さ4m,耳の長さ1.9mで、造型が豊満秀麗、壮厳雄大で、叡智と慈しみに満ちている。右側の老僧迦葉は慎み深く、左側の阿難は淑やかである。文珠、普賢は派手やかな盛装を纏い、珱珞宝珠を飾っている。護法天王は身に鎧を固め、手で宝塔を支え、厳めしくて、落ち着いている。金剛力士は胸や腕を剥きだしていてしんが強く気短かで荒っぽい気勢が人に迫る。菩薩像の外側にまた一体ずつの供養人像が有り、双髷を結び、長裙を纏い、雲頭靴を履いていて、微笑んでいる。この一組の彫刻は盛唐芸術の最高峰を十分に現している。

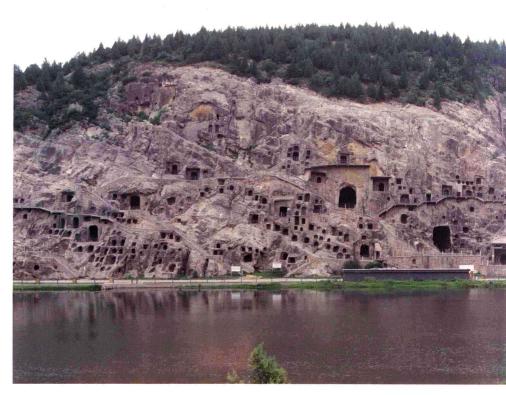
2800余の碑刻銘記から精選された北魏造像題記「龍門二十品」と楮遂良が書いた「伊闕仏龕の碑」は魏碑と初唐の書道芸術の代表作で、内外の学者が慕う逸品である。

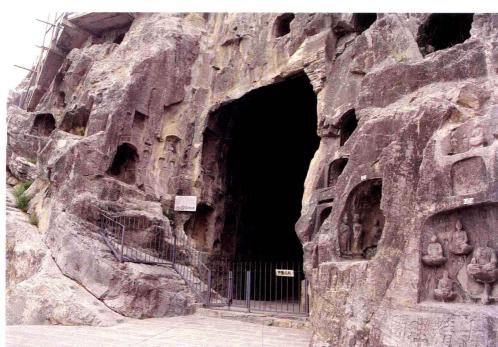

龍門石窟は仏教美術であるが、古代の匠人たちが宗教教議の枠を突破し、現 実生活を源泉として形が異なり、大小様々、いきいきとする各種の芸術像を作 り出した。これは中国の彫刻芸術の研究に貴重な実物資料を提供している。

龍門は山川秀麗で、景色が人に好感を与え、古代から洛陽の八大景の冠である。両山の青い柏と伊水は相映し優美な環境を造り、そして交通も便利で、国内外の学者と観光客をたくさん引き付けている。現在、龍門石窟に来る観光客の数は全国の石窟のなかで一番多い。

龍門石窟はすでに1500年の歳月がたち、自然環境の変化の影響が大きく、多くの被害を受けている。また、30年代前後憚りない盗難にあったため、完璧なものはめったに見られなくなった。(1965年の統計によると盗んだ跡が800 箇所)1953年中央文化部の批准で「龍門石窟研究所」を設けてから石窟はよく保護されるようになった。70年代に現代科学技術を利用し、石窟の病害を修復し始めた。修繕したり、固めたり、防雨施設や文物の安全施設を作って、彫刻品の安全は大体保証されている。観光客の便宜を計って階段、桟道、安全施設などは日増しに完備されている。科学技術の発展と国家が文化財に対する重視にしたがって、龍門石窟はさらによい保護を受け、久しくその芸術魅力を示していく。

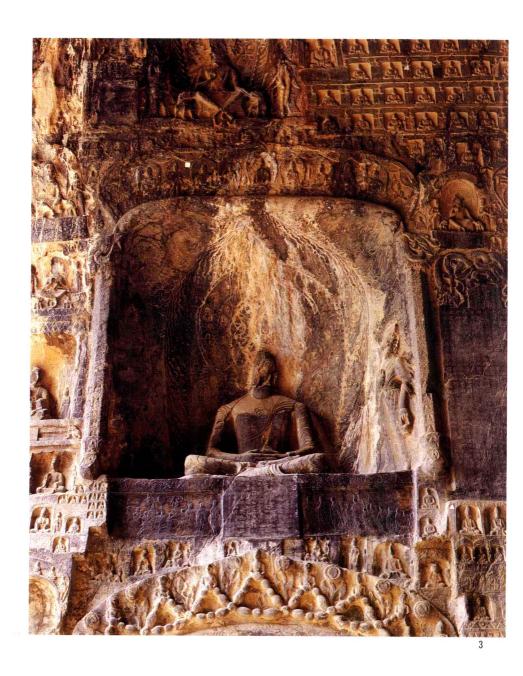

1、龍門西山(南段) Southern part, Xishan, Longmen

2、古陽洞外景 Exterior of Guyang Cave

3、古陽洞南壁比丘法生造像龕 Niche dedicated by Fasheng, south wall, Guyang Cave

4、古陽洞北壁佛龕群 Niches, north wall, Guyang Cave

14

•

5、古陽洞北壁上層比丘慧成造像

Niche dedicated by monk Huicheng, north wall, Guyang Cave

- 6.古陽洞北壁楊大眼造像龕 Niche dedicated by Yangdayan,north wall, Guyang Cave
- 7. 古陽洞正壁北側脅侍菩薩 Attending bodhisattva, north side, back wall, Guyang Cave
- 8、古陽洞南壁上層比丘法生造像 龕下供養人

Worshippers below the niche dedicated by monk Fasheng, upper part, south wall, Guyang Cave

8