

青少年百科

QINGSHAONIAN BAIKE

鬼斧神工之精品——中国石窟

国家新课程教学策略研究组 编写

千百年来，人们从不同角度，
通过不同的感受和体验去理解它，发现它，
乃至拜倒在它的脚下——中国石窟。

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

青 少 年 百 科
qing shao nian bai ke

鬼斧神工之精品——中国石窟

国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年百科/顾永高主编. —喀什:喀什维吾尔文出版社;乌鲁木齐:新疆青少年出版社, 2007. 6

(中小学图书馆必备文库)

ISBN 978-7-5373-1083-3

I. 青… II. 顾… III. 科学知识—青少年读物 IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040604 号

青 少 年 百 科
鬼斧神工之精品——中国石窟
国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

廊坊市华北石油华星印务有限公司

787 毫米×1092 毫米 32 开 400 印张 14000 千字

2007 年 11 月修订版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 978-7-5373-1083-3

总定价:2000.00 元(共 100 册)

前 言

随着新课程改革浪潮的一步步推进,我国基础教育课程改革取得了令人欣喜的成就,基础教育课程改革,也是关系全社会的一件大事。

《基础教育课程改革纲要(实行)》中强调,为提高民族素质,增强综合国力,必须全面推进基础教育课程的改革。对中小學生进行素质教育的热潮正如火如荼的进行,并日益加快步伐。根据课程的资源和学生的需求,为了增加中小學生的课外阅读面,提高学生的阅读能力和全面素质的发展,我们组织了相关专家,编写了这套丛书。

丛书内容丰富、实用,深入浅出。选材时基本上是以知识性为标准的,但也兼顾到了可读性,可以说是知识性、可读性都很强的青少年读物。

由于编著水平有限和选择资料的工作量太大以及时间的关系,书中难免会出现一些疏漏、不当的地方,希望广大读者朋友能够理解,也欢迎给予批评指正。

编 者

目 录

第一章	中国石窟的起源与发展	(1)
第二章	石窟的社会内涵	(13)
第三章	融汇中外的石窟	(17)
第四章	石窟的历史人文价值	(20)
第五章	石窟之美	(23)
第六章	中国石窟艺术	(26)
第一节	中国石窟艺术概略	(26)
第二节	丝路石窟文化	(46)
第七章	中国石窟集萃	(86)
第一节	甘肃敦煌莫高窟	(86)
第二节	大同云冈石窟	(117)

第一章 中国石窟的起源与发展

世界上与石头有关的文物古迹很多,古埃及的金字塔是石块砌的,古罗马的斗兽场也是石头垒的。可是古中国人喜欢用木材建房子,像秦始皇耗费无数人工资财修建了阿房宫,却让项羽一把火就烧了,只留存有《阿房宫赋》,阿房宫却没有有了。

到了东晋十六国时代,中国人发展了另一种建筑,它不是用石材构造,而是直接在山上的岩石间挖凿出来的。要开凿坚硬的岩石,对于只有锤子和麻绳的古人来说,真是太困难了。为何他们会发展出石窟这样一种“艰难”的建筑呢?而且,更难得的是,石窟在经历了种种天灾人祸的考验后,还得以保存至今,这正是中国石窟艺术动人之处。

一、何谓石窟

石窟是营建在岩石、山崖上的寺院,通常由多个相邻的洞窟组成,源于印度。由于印度所处的南亚次大陆气候湿热,雨季漫长,这些因素都不利于修行;故此在很早期,印度人就选择了在冬暖夏凉的天然岩洞中起居打坐,在静谧、单调而艰苦的环境里排除一切外在干扰,锤炼自己的身心。

后来,才有以人工在坚硬的山崖上开凿洞窟的做法,因为遮风避雨的洞窟很适合安置神圣的塔像,并为信徒们集合起来巡礼参拜提供了空间。这种做法最初可不是佛教徒发明的,但佛教将之发扬光大,并随着佛教的扩散传播到中亚、西域、中国内地和朝鲜半岛。

二、源自印度

最早的印度石窟可以追溯到公元前。古印度人的雕刻工艺十分精湛,遗存下来的石窟寺建筑堪称鬼斧神工。他们可以完全仿照地面木结构寺院的配置形制在山石间进行施工,轩廊广庭,规模宏伟,设计复杂,建筑构件精雕细镂,工程浩大得惊人。常见的石窟寺平面呈倒 U 字形,中央靠后的位置雕出佛塔,绕塔有一根根高耸的立柱;窟顶雕出梁椽或天花板,四面石壁打磨得非常光滑,并有各种佛像、图画故事和装饰纹样的浮雕,壁画则相对较少。石窟正前方开设窟门,窟门上凿出太阳窗便于采光。

随着佛教的经律教义、修行实践和组织制度从印度传入中国,并逐步得到建立和完善,石窟寺这种集印度思想、文化和艺术之大成的建筑也必然地相伴而来,这种形式特殊的佛寺遂成为佛教思想和信徒们最初的据点之一。

三、石窟的类型

地面寺院可以分成两大部分,即提供给世俗信徒礼拜布施

的活动空间,以及保留给出家僧尼修行生活的场所。石窟寺开设的地点虽然非常特殊,但功能上与地面寺院也是相同的。因此,为适应不同的需要,便出现了各种建筑形制和空间布置的洞窟;这也使得各个石窟群富于变化,丰富多彩。

各种类型洞窟的出现与分布都有一定的规律。一般来说,僧房窟和禅窟总是最早出现的,因为这与僧尼自身的生活及修行需要关系最为密切,形制亦相对简易;至于安设造像的塔庙窟或殿堂窟,则兼顾了世俗公众礼拜佛像的需求,是窟寺发展到一定阶段才出现的,因此年代稍晚,不过往往占据了比较醒目的位置。

(一)僧房窟和禅窟

顾名思义,僧房窟是提供僧尼日常生活起居的洞窟。由于要适应不同的地理与气候条件,各地的僧房窟形式也有不同。举新疆地方为例,当地冬季气候冰冷彻骨,因此在开凿僧房窟的时候特别注重保暖,室内都有壁炉,门道又需拐个弯才通到房间,阻隔寒风入侵。在室内加一长条窄窄的土台就是睡床了。

禅窟则是僧尼打坐修行的地方,通常窟中有一间比较大的主室,在主室四壁再开凿禅室。禅室可是非常小,长宽高一般不超过两米,但对于专心致志坐禅的出家人来说,已经足够。

(二)支提窟

简单地说,“支提”就是“塔”的意思。支提窟在洞窟的中央设有塔,所以又叫塔庙窟。支提窟的规模一般比较大,因为它是

供信徒回旋巡礼和观像之用。为了使建筑结构更牢固,通常塔顶上接窟顶,就可以像柱子一样起到支撑的作用,因此被形象地称为中心柱。印度的塔仿照坟墓修建,底面是圆形的;中国的古塔则按照传统的楼阁式样建筑,采取方形设计,所以两国的支提窟也就很不一样了。

僧房窟和禅窟一般都很朴素,支提窟则宏大精致得多,装饰有雕塑和壁画,有的在地面上雕绘有很漂亮的图案。其中,支提正对着入口的那一面所表现的佛像占据了最显要的位置,必定是整个洞窟中最重要的形象,在这佛像前一般会陈设香炉、鲜花等供品。

(三)殿堂窟

殿堂窟是最具中国特色的石窟寺形制,它的佛坛上安放有雕塑,佛坛呈长方形或口字形,高十几厘米到几十厘米不等,与我们平时见到的地面寺院没有什么区别。

殿堂窟跟支提窟的功能不同。按照印度古礼,信徒在支提窟要绕塔顺时针方向旋转参拜,因此支提窟一定要在塔柱后面留出行道用作礼拜的空间。但殿堂窟内的崇拜对象是佛像而非塔,因此可以将佛坛设置在洞窟后部或者紧贴墙壁。比起在中心柱上开龕的情况来看,佛坛所能提供的场所就宽裕得多了,因此可以安设多尊一铺的塑像,使窟内更富于空间层次的变化。

四、石窟为何出现在中国

石窟是僧侣们静心坐禅苦行的绝佳场所，而两晋南北朝时期中国非常重视禅学，因此窟寺就成为僧侣禅修的理想选择。中国石窟的开凿约始于西晋末年十六国时期，到南北朝时期蔚然成风。隋唐两代则是石窟营造的又一个高峰期；五代迄两宋，四川、云南和陕西等地继起，成为开窟造像的新热点。西起新疆喀什与西藏札达，东至沿海的山东与江浙，都可发现石窟寺的遗迹。

元明清三代则很少新建石窟寺。元明时期较多在前朝兴修的石窟中绘制壁画，由于当时藏传佛教在河西地区广为弘播，因此这时期以藏传佛教内容为题的石窟绘塑就颇为可观。

（一）帝王与石窟的兴建

古代人相信佛教能够保佑国泰民安，而石窟经得起风雨兵火的磨难，被视作国基稳固的象征。因此，不少帝王都不惜资财，捐助石窟寺的开凿。那些近在京畿，有幸沐浴皇恩的石窟寺，例如云冈石窟、龙门石窟、河北邯郸的响堂山石窟等等，多是规模宏大、绘塑精美的经典之作。

北魏和唐代均曾以洛阳为都城，影响所及，当时龙门石窟一直相当兴盛。龙门奉先寺卢舍那佛大像便是由唐高宗赞助兴建的，著名的女皇帝武则天当时还是皇后，她将自己的脂粉钱两万贯也捐了出来，终于雕成这尊气魄宏大、完美绝伦的造像，世人

更认为该造像与武则天相似呢。

(二)高僧与石窟寺的建造

名寺必然凝聚了高僧的心血，石窟寺也一样。云冈石窟是个很有名的例子，其中开凿年代最早，规模最磅礴的五个大窟（16—20号窟）为著名的大德、沙门统（统辖天下僧徒的僧官名）昙曜住持所兴建，通常又被称为“昙曜五窟”。北魏皇帝本来不信佛法，昙曜大力宣扬其功德利益，才促使佛教后来成为国教，进而如火燎原般在民间传播开来。

四川大足是南宋时代所兴建的石窟，与一位名叫赵智凤的僧人有莫大关系。经他宣传阐扬，才得以创造出四川极具地方特色的佛教流派，也形成了石窟艺术中的一朵奇葩。论名望赵智凤远不及昙曜，但他对当地石窟的影响却并不逊色。

五、石窟的独特价值

石窟艺术是卓越的艺术珍品，它凝聚了深厚的宗教感情，体现了鲜明的时代风尚，展示了一段完整的历史画卷，成为解读过去的一把很好的钥匙。它有别于其他艺术珍品——一般陈设在博物馆橱窗中的字画、古物等，都已经与原来所处的空间环境失去了联系，变成一块孤零零的历史碎片，与现有的社会文化内涵断裂了，而且它们往往只能代表个别人的品性和爱好，却很难像连绵横亘的石窟群一样，折射出整个时代的精神状貌。石窟艺术兼得天地精华与人间灵气，融汇中外的文化精粹，饱满浑厚，

但并不沉重晦涩,反而其活泼的视觉形象能悦人眼目,令人抒怀赏心。

六、中国重要的石窟群

莫高窟、云冈、龙门与麦积山石窟,素有“中国四大石窟”之称。其实,像这些规模宏阔、保存完好、造像精美、风格独特的石窟群还有很多,真有挂一漏万之虞。像新疆吐鲁番的柏孜柯里克石窟有世所罕见的回鹘佛教与摩尼教的遗迹;山西太原天龙山石窟如今已找不到一身完整的雕像,但每一尊造像仍然堪称绝世杰作;在风光旖旎的杭州西子湖畔,竟然雕刻有神秘深邃的藏传佛教神灵;云南大理的剑川石窟号称“南天瑰宝”……要走近中国的石窟寺根本是不可能的,不过要是有机会经过石窟而不走近观瞻游览的话,也未免太可惜了!

(一)甘肃敦煌莫高窟

狭长的甘肃以河西走廊为主干,沿线密布石窟群。敦煌是中国东南内地与西北地区的分界线。敦煌石窟由多个石窟群组成,其中以莫高窟最为著名,不啻是戈壁滩上最光辉的明珠。

传说前秦建元二年(366年),有僧人行经这里,忽然看见金光中显现千佛,于是便开窟坐禅,这就是莫高窟的滥觞了。它历经西晋末年十六国时期、北朝、隋唐、五代、北宋、西夏、元的多番开凿修缮,直到清代仍在补塑重装;并留下了汉、鲜卑、吐蕃、党项等等民族奉佛的史迹。说敦煌是一本活生生的历史书,一座

庞大的博物馆，诚不为过。它早于 1987 年已获准列入《世界遗产名录》。

（二）山西大同云冈石窟

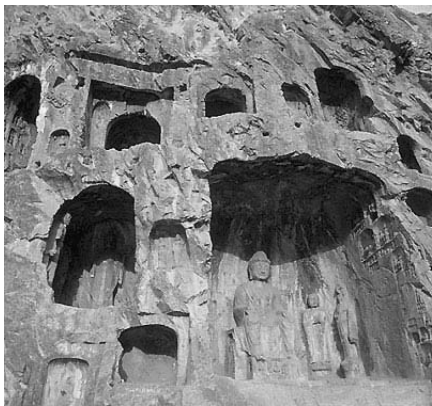
于 2001 年底获准列入《世界遗产名录》的云冈石窟，位于山西大同。大同北接蒙古草原，是古代游牧文化与农耕文化相接的一个关键环节。随着鲜卑人建立的北魏南拓国土，都城就从内蒙古迁到了大同（古称平城）。北魏皇室为了营建第一座大型石窟——云冈石窟，将关中长安、甘肃凉州、东北和龙、河北定州、山东青齐等地的能工巧匠，都汇集到这里筹建石窟。

云冈石窟坐落在大同西部的武州山麓。西北地区和河西的石窟以彩妆泥塑为主，云冈则首见石雕造像，构图饱满，布局紧凑，人物形象雄伟，体形壮硕，面庞丰厚，神态坚毅，明确地反映出游牧民族宽厚坚实的体魄与豪放旷达的精神。

(三)河南洛阳龙门石窟

北魏于太和十八年(494年)迁都洛阳,于是伊水河畔的龙门石窟便一举取代云冈,成为皇室贵族们开窟造像的场所。这里的石雕造像上承云冈气魄,又渐渐濡染南方艺术轻灵秀美的气韵,演变为整饬精致、飘逸灵动、落落大方的风格。

唐代武则天最喜爱洛阳,在高宗与武则天时期,龙门石窟仍

十分兴盛，除高官显贵们功德造窟之外，还出现了丝行、香行、彩帛行等民间商业行会发愿出资，开窟造像的风气。洛阳周边还散布了很多中小型石窟群，风格形制大体与龙门类似，故被视为龙门的“卫星窟”。

（四）甘肃天水麦积山石窟

麦积山山如谷垛，因而得名。山顶、山麓一片青翠，山腰峭立的岩壁上层层开窟，洞窟之间有勾连的栈道相通，并摩崖浮雕佛与菩萨大像，远远映入眼帘，景象十分壮观。

麦积山石窟创建于西晋末年十六国的后秦，名僧玄高曾在这里隐居习禅，从学者逾百。北魏、西魏与北周三代是麦积山最兴盛的时期，其中，西魏文帝皇后乙弗氏遭废后又被迫自尽，其遗体就在这里凿龕安葬，究竟葬在何处迄今仍是一个谜。麦积山石窟佛像平易亲和，菩萨矜持娟秀，形象真实，神明感人，达到了非常高的艺术水平。

（五）重庆大足石刻

四川石窟集中在川北的广元与川东的大足、安岳、资中等

地，晚唐至两宋时代大足的北山与宝顶山石窟堪称当中翘楚。这里的石窟有很强烈的地方个性：一是佛教与道教并崇，二是显宗与密宗兼宏，三是掺杂了很多民间信仰成分。洞窟形制往往纵深很小，呈浅龛状。造像风格典丽端庄，精粹优雅。两宋是贬武功而扬文治的时代，大足石刻充分体现了宋代文质彬彬、含蓄蕴藉的古典美，而且工艺精湛，技法圆熟。巴蜀人性平实诙谐，石窟艺术也贴近现实生活，各种形象极富生活情趣，绝无生硬冰冷的距离感。

（六）新疆拜城克孜尔石窟

克孜尔石窟是古代西域早期石窟的代表。西域大致相当于今天中国西北部的新疆，从民族历史和地缘政治的角度看十分错综复杂，汉时就有“西域三十六国”的划分；现在粗略地说，古西域可以分为于阗、龟兹和高昌三个文化区。克孜尔石窟所在