

Shi Ku Yi Shu

石窟艺术

中国
*
建
*
筑
*
艺
*
术
*
典
*
藏

王其钧 谢燕 ◎ 著

中国旅游出版社

王其钧 谢燕 © 著

石窟艺术

中国
建
筑
艺
术
典
藏

中国旅游出版社

责任编辑：吴博雅 王建华 杨沛武 董星辰 占雪莲
责任印制：冯冬青

图书在版编目（CIP）数据

石窟艺术 / 王其钧，谢燕著. -- 北京：中国旅游出版社，2015.4
（中国建筑艺术典藏）
ISBN 978-7-5032-5244-0

I. ①石… II. ①王… ②谢… III. ①石窟—介绍—中国 IV. ①K879.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 031060 号

书 名：石窟艺术

作 者：王其钧 谢 燕

出版发行：中国旅游出版社

（北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005）

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cmta.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：北京金吉士印刷有限责任公司

版 次：2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本：720 毫米×970 毫米 1/16

印 张：14

字 数：224 千

定 价：49.00 元

I S B N 978-7-5032-5244-0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

目录

序	5
---	---

图释篇

云冈石窟	9
------	---

· 昙曜五窟	12
· 中期石窟	22

龙门石窟	39
------	----

· 古阳洞	41
· 药方洞	43
· 宾阳洞	44
· 万佛洞	49
· 莲花洞	53
· 摩崖三佛龕	57
· 奉先寺大像龕	59

麦积山石窟	71
-------	----

· 泥塑艺术	73
· 石窟空间与建筑	80
· 石雕与壁画艺术	83

敦煌莫高窟	87
-------	----

· 洞窟的形制	90
· 彩塑艺术	91
· 壁画艺术	100

大足石刻

105

- 北山石窟 107
- 南山石窟 111
- 宝顶山石窟 113
- 石篆山石窟 124
- 石门山石窟 129

彬县大佛寺

137

炳灵寺

149

北石窟寺

157

历史篇

探 史

165

- 三国、两晋、南北朝时期 168
- 隋、唐、五代十国时期 172
- 两宋、辽、金时期 176
- 元、明、清时期 181

艺术篇

化 神

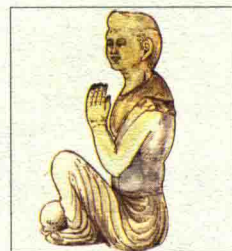
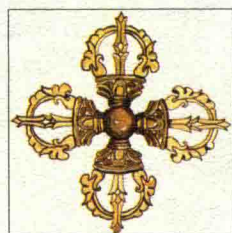
187

- 造像艺术 188
- 壁画艺术 198
- 装饰图案 206
- 建筑艺术 217

佛像的手印与坐姿 222

参考书目 223

后 记 224

Shi Ku Yi Shu

王其钧 谢燕 ◎ 著

石窟艺术

中国
建
筑
艺
术
典
藏

中国旅游出版社

责任编辑：吴博雅 王建华 杨沛武 董星辰 占雪莲
责任印制：冯冬青

图书在版编目（CIP）数据

石窟艺术 / 王其钧，谢燕著. — 北京：中国旅游出版社，2015.4
（中国建筑艺术典藏）
ISBN 978-7-5032-5244-0

I. ①石… II. ①王… ②谢… III. ①石窟—介绍—中国 IV. ①K879.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第031060号

书 名：石窟艺术

作 者：王其钧 谢 燕

出版发行：中国旅游出版社

（北京建国门内大街甲9号 邮编：100005）

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cmta.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：北京金吉士印刷有限责任公司

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

开 本：720毫米×970毫米 1/16

印 张：14

字 数：224千

定 价：49.00元

I S B N 978-7-5032-5244-0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

序

中国是一个历史悠久的国家。中国的石窟建筑和佛像雕塑具有鲜明的民族特色及完整的艺术体系。石窟艺术并不是为了艺术而创造艺术，而完全是追寻古代先人的遗踪，为宗教信仰而倾注精力创作的。

佛教自东汉时期传入中国，至今已近两千年的历史。在如此漫长的悠悠岁月中，中国的文化、艺术，甚至思想等许多方面都受到了佛教的影响。佛教丰富了中国文化与艺术，在一定程度上推动了中外文化的交流，使中国文化与艺术更加蓬勃地向前发展。

综观佛教在中国发展的史实，由于旧时社会的不公，战争与灾害的浩劫，佛教以其博大精深之佛理，宽容救世之精神感动了众多的人们投身信仰。而出神入化的佛教艺术，不仅教育着当时的信众，激发众生心灵的悟性，而且留存于世，成为不朽的文化遗产。

面对云冈盛迹、龙门石雕、莫高窟壁画、麦积山雕塑，人们就犹如欣赏一幅伟大辉煌的艺术画卷，其高超的技艺，带来震撼人心的回响。中国石窟艺术源远流长的历史及文化内涵，会吸引人们不断去探寻它。假如本书能帮助读者更进一步了解与认识石窟艺术，笔者将深感欣慰。

目录

序	5
---	---

图释篇

云冈石窟	9
------	---

· 昙曜五窟	12
· 中期石窟	22

龙门石窟	39
------	----

· 古阳洞	41
· 药方洞	43
· 宾阳洞	44
· 万佛洞	49
· 莲花洞	53
· 摩崖三佛龕	57
· 奉先寺大像龕	59

麦积山石窟	71
-------	----

· 泥塑艺术	73
· 石窟空间与建筑	80
· 石雕与壁画艺术	83

敦煌莫高窟	87
-------	----

· 洞窟的形制	90
· 彩塑艺术	91
· 壁画艺术	100

大足石刻 105

- 北山石窟 107
- 南山石窟 111
- 宝顶山石窟 113
- 石篆山石窟 124
- 石门山石窟 129

彬县大佛寺 137

炳灵寺 149

北石窟寺 157

历史篇

探 史 165

- 三国、两晋、南北朝时期 168
- 隋、唐、五代十国时期 172
- 两宋、辽、金时期 176
- 元、明、清时期 181

艺术篇

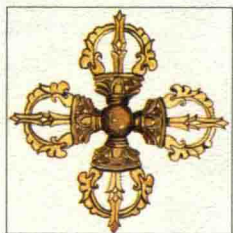
化 神 187

- 造像艺术 188
- 壁画艺术 198
- 装饰图案 206
- 建筑艺术 217

佛像的手印与坐姿 222

参考书目 223

后 记 224

云冈石窟

图·释·篇

名称

“云冈”之名最初并不是针对石窟而言的，而是因为明代正德、嘉靖年间在此设“云冈堡”之后才有的，后来人们便因此将“云冈”用作石窟之名了。由此可见，“云冈石窟”这个名称始于明代，而之前它的古名称有很多，仅史料记载的就有：武州山石窟寺、灵岩石窟寺、恒安石窟、北台石窟、佛窟山、石窟寺等。

云

冈石窟坐落在山西省大同市西郊 16 公里处的武州山南麓。石窟依山开凿，按地理位置总体可归纳为东、中、西三部分。其中，著名的昙曜五窟就坐落在西部窟群中。云冈石窟现存主要洞窟大约有四五十个，石雕造像大约有五万多尊。这些雕刻精美的石雕造像，不仅具有很高的科学、艺术价值，而且历史也很悠久，是人类文化遗产的一部分。

云冈石窟是在北魏王朝最繁荣（460 年—524 年）时期开凿的，由当时西域佛教高僧昙曜奉旨开凿。云冈石窟开凿的起因是因为北魏皇帝崇佛，并想利用佛教来达到安抚民心，并显示其国力强盛的目的。

北魏王朝是由当时北方的一个少数民族——鲜卑族拓跋部所组成的。当他们在我国北方一带开始活动时，还没有开始信仰佛教，直到在中国北方建立了政权，接触中原多重文化，他们才逐渐对佛教有所了解。道武帝“好黄老览佛经”。明元帝时，“又崇佛法，京邑四方，建立图象，乃令沙门，敷导民俗”。太武帝于太延五年（439 年）灭了当时佛教发展之域的北凉，这些是北魏佛教史上具有意义的大事。从此凉州佛教东传，北魏佛教的兴盛时期到来。太平真君七年（446 年），由于佛寺日趋腐败，太武帝下诏毁灭佛法。后到文成帝即位后，立刻恢复佛法，使佛教以更大的势头发展起来，这便是大规模开凿云冈石窟的直接原因。

整体上看,云冈石窟的早期石窟,大多开凿于文成帝时期。文成帝深信佛法,在他统治时期,由于统治者提倡,又受时代崇尚,佛教一下子就大规模地兴盛起来。据史书记载:“诏有司为石像,令如帝身,即成,颜上足下各有黑石,冥同帝体上下黑子”。这说明当时的云冈石窟的造像是以帝王本人的形象作为佛的原始形象为参照的,魏文帝头上脚下各有黑痣一颗,恰好大佛的上下也各有一颗黑石,真是模仿得太形象了。但这种以佛象征皇帝的情况仅限于云冈石窟前期营造时期。

云冈中期石窟,开凿于孝文帝执政时期,是云冈石窟雕刻艺术民族化趋于成熟的一个阶段。这一时期北魏皇室内部矛盾急剧上升,皇室、贵族重佛也越来越烈,达到了狂热的程度,洞窟内佛教色彩浓厚,精雕细刻的佛教故事占洞窟的大部分。宣传“因果报应,轮回转世”的教义已经蔚然成风。中期石窟,是云冈石窟的艺术水平发挥到最高境界的时期,也是目前旅游观赏性最强的一批洞窟。

云冈石窟外景 云冈石窟依山雕凿,洞窟均随山形起伏而设,高低参差而又是一个整体,周围树木浓郁,自然山水景观优美怡人。从云冈石窟大门前望向石窟,大门及附近殿阁建筑正位于视觉的中心,屋顶参差,屋面覆盖着蓝色和灰色筒瓦,与大门下面红色的墙体相互辉映,给土色的石窟崖壁带来了更多美丽的色彩与热烈的气氛。而前部掩映着的葱郁树木,则为石窟更添一份肃穆幽静。

奇异的窟洞

云冈石窟第3窟 窟的造型非常特别。窟内分为前室、后室。前室空间狭长,有东西两个,各自独立,且分别在北壁开有门洞与后室相通;后室是一个平面凹形的空间;前室的顶部则形成洞窟外的巨大平台。不仅洞形特殊,而且窟内造像也不像其他窟洞一样,与洞形相谐调。这在云冈石窟,乃至中国所有石窟群中,都是极为奇异而特别的。但这是一个未完成的洞窟。

昙曜五佛

云冈石窟中的昙曜五窟中各有一尊主佛，合称为“五方佛”，即东方阿閼(chu)佛、西方阿弥陀佛、南方宝生佛、北方不空成就佛和中央的毗卢遮那佛。其中的中央佛也称大日如来佛。五佛分别代表佛教“五智”中的大圆镜智、妙观察智、平等性智、成所作智、法界体性智，同时又代表佛学宇宙观中的“五大”，即地、水、火、风、空。

云冈后期石窟，凿于北魏迁都洛阳之后。北魏虽然政治、经济、文化、军事重心南移，但平城仍为北都，不失北方重镇佛教要地之位。不过石窟的单体规模再不能和以前相比。这些小窟自东向西遍布崖面，主要坐落在二十窟以西的崖面上。石窟的整体布局多而不乱，大小各异，错落有致，仍然给人以壮观、辉煌的气势。但从观赏性、艺术性上来看，都大大逊色于前期和中期石窟。

云冈石窟不仅是我国著名的大型石窟之一，甚至在世界石窟群中也是罕见的，既有深刻的艺术底蕴，又有很高的研究价值，是我国石窟群中一颗亮丽的星星。

长期以来，云冈石窟巨大的艺术力量受到人们的瞩目，作为佛教石刻艺术宝库，它形象地反映了佛教思想及其发展过程。今天的云冈石窟，不仅是中外游人向往的旅游胜地，还令广大的专家学者倾心驻足。

昙曜五窟

昙曜五窟位于云冈西部窟的东端，是云冈石窟开凿最早的几个洞窟。云冈石窟的规模宏大，造像雄伟，气势磅礴，集世界佛教石窟造像的精华，成为我国石雕艺术的典范之一，也是五世纪中国最有代表性的佛教石窟造像之一。

昙曜五窟包括编号为16到20这五个洞窟。据《魏书释老志》记载，昙曜在京城武州塞，凿山石壁，开凿有五个窟，镌建主尊佛像各一，高的有七十尺，除主佛之外，每个窟内还有大量的其他雕刻，气势宏伟，空间奇特，这就是昙曜五窟。昙曜五窟从东到西的距离约有100米，窟前地面位于一个水平线上，平坦开阔。雕满千佛的外壁虽然风化严重，但我们从残存的雕像中，仍然可以想象到当年的壮观景象是在多元文化艺术的基础上而形成的。

► 第16窟

这个窟是椭圆形平面，穹隆顶的万像窟。东西宽12.5米，南北进深8.7米，上下高15.5米，窟内的主佛像为一个巨大的站立佛像，像高13.5米。昙曜五窟的一大特点是，每个窟的主要造像都象征一位皇帝，第16窟的这个造像是对应了文成帝拓跋濬，这位当朝的皇帝。他在位的时间是452年—465年。这个佛像的