

云冈

文物出版社

云冈

山西云冈石窟文物研究所·李治国主编

文物出版社

主 编：李治国
撰 稿：刘建军
李立芬
图版说明：李雪芹
摄 影：张海雁
员新华
责任印制：王少华
责任编辑：段书安

图书在版编目(CIP)数据

云冈 / 李治国主编. —北京：文物出版社，2000.12
(2006.6 重印)
ISBN 7-5010-1248-2

I .云… II .李… III .云冈石窟—图录
IV .K879.222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78309 号

云 冈

山西云冈石窟文物研究所
李治国 主编

*

文物出版社出版发行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail:web@wenwu.com

深圳雅昌彩色印刷有限公司印装

889 × 1194 大 1/16 印张 5.5

2000 年 12 月第一版 2006 年 6 月第四次印刷

ISBN 7-5010-1248-2/K · 521

定价：55 元

云冈石窟概述

一 绪言

云冈石窟是北魏王朝建都平城(即今大同)期间留下的一座历史丰碑。

大同,古称平城,隶属雁门郡。汉高祖七年(公元前200年)因刘邦北击匈奴被困平城白登山(今大同东北)之史实而闻名。北魏天兴元年(公元398年)称代都平城,隶属司州,至北魏太和十八年(公元494年)迁都洛阳,大同一直是北魏帝国统治北中国的政治、经济和文化中心。辽、金时大同称“西京”,为两代陪都,明、清时设府,系九边重镇之一,故享有“三代京华”、“两朝重镇”的美誉。大同是我国著名的历史文化名城,自然风光秀丽,矿产资源丰富,旅游资源浓厚。驰名中外的云冈石窟就坐落在城西十六公里处的武州(周)山南麓。

武州(周)山,山雄水秀,林木茂密,北魏皇帝曾多次在这里祝祷祈雨,颇有神验。北魏皇帝大都崇信佛教,只是太武帝信道抑佛,听信崔浩的建议,在其统治的北中国实行灭法政策,大肆杀戮僧侣,焚毁经像,演出了中国历史上第一次废佛灭法事件,使佛教徒们真切感受到“末法”来临的恐惧。文成帝即位后,令沙门统昙曜主持复法大业,昙曜对灭法之惨烈记忆犹新,认为要使佛法绵延不绝,代代相传,只有“山川可以终天”。于是,他选择了钟灵毓秀的武州(周)山开窟造像。

云冈石窟,史称为武州(周)山石窟寺,明代起称云冈。始建于北魏和平初年(即公元460年),兴盛于5世纪60年代至90年代,续延至6世纪20年代,是中国早期石窟艺术的代表之一。云冈石窟东西绵延一公里,现存大小窟龕252个,雕像51000余尊,石雕面积18000余平方米。石窟规模之宏伟,雕刻艺术之精湛,造像内容之丰富,堪称公元5世纪后半叶我国佛教雕刻艺术的“陈列馆”,被誉为世界伟大的古代雕刻艺术宝库。

云冈石窟的开凿,除北魏皇室的倡导外,另一方面的原因是国都平城经济发达、文化和艺术交流空前活跃的结果。大同在公元5世纪不仅是当时世界上最大都市之一,同时也是吸收印度、中亚文化艺术,融合西域诸国和中国山东六州、陕西关中、河西凉州、东北和龙等地区各民族文化与艺术的聚集之地。淝水之战(公元383年)结束后,中国北方的十几个割据政权都有统一北方的谋划,而只有鲜卑拓跋建立的北魏政权获得了成功。北魏建都大同期间,大肆扩张疆土,在掠夺财富、网罗人才、吸收先进地区的经济、文化等方面都达到了空前的规模。期间有近百万人口迁徙大同及

其附近，使得这一区域的民族结构发生了很大的变化，汉、鲜卑、氐、羌、乌桓、丁零等各民族徙民汇集一起，共同铸造着北魏文明。其中像蒋少游、王遇(钳耳庆时)、侯文和等一批民族艺术家，以其巧思神妙的艺术才能将云冈石窟佛教艺术的创作活动推向顶峰。

二 帝王象征的昙曜五窟

昙曜五窟即现编号的第16~20窟，因由高僧昙曜主持开凿而得名。它位于石窟区西部，其洞窟形制相同，造像布局严谨统一。五窟平面皆作马蹄形，穹窿顶，大体上摹仿古印度草庐形式；一门一窗，外壁满雕千佛；主像形体高大，占据窟内主要位置。题材以三世佛和千佛为主。佛像高肉髻，面相丰硕，高鼻深目且眉眼细长，蓄八字须，双肩齐挺，身躯健壮，著袒右肩式袈裟或通肩衣。菩萨像圆脸，短身，头戴宝冠，宝缯翻飞，身佩璎珞，戴臂钏、手镯，衣纹雕刻疏密适当。这些挺秀劲健、浑厚质朴的造像风格，反映了凉州石窟以及犍陀罗、笈多造像的一些特点，具有浓郁的西方意趣。其最具典型性的是，佛像沿袭了西方旧有佛像服饰的外观，容颜却有可能是摹拟当时中国北方民族的相貌特征，因而形成新的佛像模式。

由高僧昙曜主持开凿象征着北魏道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝、文成帝的昙曜五窟(第16~20窟)，艺术上突出造像高大雄伟、朴拙浑厚的气势，宗教上体现佛法流通后世、永存无绝的思想。在主题思想、造型设计、艺术情感、宗教内涵等诸多方面成就卓然，是具有划时代意义的典型作品。

其中第20窟是云冈石窟最具有代表性的洞窟之一。前壁、顶部及西壁局部已崩毁，主像显露在外，成为著名的露天大佛。佛像高13.8米，高鼻深目，眉眼细长，嘴角微微上翘，面部流露出慈祥和蔼的神情；挺拔硕健的身躯，显示出北疆游牧民族的剽悍与强大。粗犷豪放的表现手法，使造像充满活力。该像作为云冈石窟的代表作品，以其博大恢弘的气势和撼动人心的艺术感染力，使无数游人为之倾倒。

第18窟是昙曜五窟造像组合最为完备的洞窟。北壁雕有一佛二菩萨十弟子像，东、西壁各雕一立佛。这组群像在总体设计上颇具匠心，充分考虑了佛国人物不同层次的“果位”关系，形成了以北壁主佛为中心，高低起伏，错落有致，疏密对称，前后呼应，注重艺术效果，追求形式完美的有机统一整体。在人物表情刻画上也细致入微。佛像庄严而慈祥，菩萨温柔而善良，弟子像神情各异，有的年老苦行、有的年少俊秀、有的持戒谨严、有的拈花含笑……。最令人感兴趣的是弟子形象，他们身披通肩式田相僧衣，或双手扞胸，或手持莲蕾。年长者面容苍老，眉宇紧锁，颧骨高耸，肌肉枯瘦，俨若饱经

风霜，“严谨持重”，爽朗自信的苦行僧形象；年少者脸形圆润，眉清目秀，容态饱满，宛如稚气斯文，“聪明睿智”，闻法彻悟的弟子形象。老少之间的精神风貌、气质特征迥然有别，说明艺术家对不同的人物着意于个性的强调和神态的描绘，力求生动。经巧妙的构思，用头部以圆雕，上半身作高浮雕，下半身隐没于壁内的处理方法，使人物跃然壁外，生命顿出，令人赞叹。

三 富丽堂皇的太和格调

孝文帝拓跋宏时期，云冈石窟的雕凿进入鼎盛阶段。连续开凿并基本按设计完成的大型洞窟多达12个，集中分布在石窟群东部和中部，占全部大型窟总数的70%。它们是第1、2窟，第5、6窟，第7、8窟，第9、10窟四组双窟和第11、12、13窟一组三窟及未完工的第3窟。这个时期开凿的洞窟，平面多呈方形，多分前后室，有的洞窟中央雕中心塔柱，还有的在后壁凿隧道式诵经道。方形平面窟的壁面雕刻都作上下重层、左右分段布局。窟顶多雕有平棊藻井。造像内容显著增加，表现为题材多样化。突出了释迦牟尼佛、弥勒佛的地位，流行释迦多宝佛，佛装交脚弥勒、维摩诘、文殊师利等造像。出现了佛传故事龕，供养人行列，伎乐天行列以及佛本生、本行故事，门拱两侧开始雕刻护法天神像等。佛像面相丰圆适中，较清秀。太和十三年(公元489年)前后由于孝文帝实行一系列改革措施，推行汉化政策，出现褒衣博带式佛装造像。同时，菩萨的服饰亦有所变化，头戴花蔓冠，身披帔帛，下着羊肠大裙，裙摆飞扬。在这里，渊源于古印度的佛教石窟造像艺术最终完成了中国化进程，佛像样式也变成符合中华民族审美情感，显示汉族衣冠服饰的一种新形式、新风格，即“褒衣博带”式造像。它填补了我国南北朝佛教艺术从“胡貌梵相”到“改梵为夏”演变过程的空白。

第7、8窟为殿堂窟，它开创了云冈石窟雕凿双窟的先例，窟顶巧妙地借用了中国古代建筑传统手法，用莲花与飞天装饰顶部的平棊藻井，营造了一种满壁风动的艺术效果，表现出佛国仙境的盛况。第8窟门拱两侧的三头八臂摩醯首罗天和五头六臂鸠摩罗天堪称云冈一绝。其形象来源于古印度神话传说中的毗纽天和湿婆天二位天神，后被尊为佛教界的神灵，他们手执弓、日、月、金翅鸟等，表示法力无边，存在于任何空间，既能摧毁一切，又可以创造一切。无疑，这是将人们的美好愿望和真诚情感融于一体，反映了人们对太平盛事的祈望，是寓意深刻、个性鲜明的艺术佳作。

第9、10窟是典型的中国汉民族殿堂建筑。窟外模拟雕刻仿木构建筑形式，两侧耸立高塔。这种殿堂与塔的组合造型，设计新颖，结构严谨，意境巧妙，富涵一种内在的含

蓄的中国传统文化风韵。窟内的雕刻更是以巧丽斑斓著称于世，人物形象精雕细琢，每铺造像、每个画面都是艺术精品。第9窟前室的“睽子本生”故事浮雕，是一幅宣扬“孝道”为主题的横卷叙述式故事画，故事选择了睽子投生、入山修行、与兽为友、误射睽子、父母闻讯等情节，整组画面采用汉魏卷轴画“左图右史”的表现形式，雕刻手法简朴、造型生动准确，体现出艺术大师深厚坚实的生活积累和高超的艺术功力，以孝—悲—报的三段式画面构思来升华封建社会“忠君孝亲”的伦理思想。第10窟，后室门楣雕刻装饰意味浓厚，动静结合，虚实相间，颇具匠心。

第5、6窟，这组双窟规模最大。其中第5窟沿袭了昙曜五窟洞窟形制和造像题材，主尊释迦牟尼高达17米，是云冈石窟最高的雕像。第6窟是大型塔庙窟的典型代表，两窟雕像的神态气质、衣冠服饰、雕刻手法面貌一新。“褒衣博带”的服饰显得潇洒飘逸且富有生气，丰瘦适宜、眉疏目朗的面相给人以温静慈和、亲切自然的感觉。这种中原风格造像，充分显示出中华民族传统艺术的魅力，符合中华民族审美意识和审美价值。值得重视的是第6窟从中心塔柱到洞窟四壁，按右绕(顺时针方向)顺序，采用浮雕和佛龕相结合的方法，雕刻了表现佛祖释迦牟尼从树下诞生到降魔成道、初转法轮的30余个画面，情节衔接自然，内容贯通一气，既独立成章，又相互联系，是中国石窟群中现存最早的宗教石刻“连环画”珍品。

四 清新典雅的秀骨清像

孝文帝迁都洛阳后，皇室工程基本结束。然而下层官吏及邑义信士、僧尼等营窟造像之风不断，开凿了一批中、小型窟龕，总数达200余座，这些窟龕主要集中在云冈石窟群西部的第21~45窟。此外第4窟及第4、5窟间龙王庙沟区域，中部地区第11~13窟崖面小龕，第14、15窟等也都是这一时期开凿的。虽规模较小，却不乏精品。

这些中、小型洞窟类型复杂，式样变化迅速，流行千佛洞、塔洞、四壁三龕或四壁重龕，窟形更趋规整，造像内容趋于简单化，形式日趋程式化，但主像和造像组合越来越繁缛，主像题材，除坐佛外，释迦多宝对坐像普遍增多。窟口门拱两侧流行雕凿力士。较晚主像两侧出现弟子、胁侍菩萨并列像。佛像全部褒衣博带，面相削瘦，细颈削肩，衣纹下摆密集；菩萨身材修长，帔帛交叉，较晚流行帔帛穿壁作法。雕刻中少恢弘、华丽的风格，呈现出一派清秀俊逸的新风格，人称“秀骨清像”。这些特征对龙门石窟早期造像风格，产生了较大的影响。

北魏迁都洛阳后，云冈石窟雕凿规模虽然较小，但处理得主次有序。人物形象清癯

俊美，比例适中，夸张中有收敛，清癯中透秀雅。这种清新典雅的艺术风格与昙曜五窟浑厚、纯朴的西域情调和孝文帝迁都洛阳前复杂多变、富丽堂皇的太和格调，共同构成了云冈石窟绚丽多彩的艺术特色。

五 结语

云冈石窟是我国古代雕刻匠师创造的伟大艺术成果，也是中外文化交流的历史结晶，在中国乃至世界雕刻艺术史上写下了重要的一页，它无愧为中华民族和全人类共同拥有的珍贵的文化遗产。

目 录

云冈石窟概述	1	骑象菩萨 第9窟	39
云冈石窟外景	1	坐莲菩萨 第9窟	40
菩萨 第3窟	3	须弥山 第10窟	41
阿弥陀佛 第3窟	4	洞窟内景 第10窟	42
第5、6窟外景	5	莲花与飞天 第10窟	43
佛像 第5窟	7	菩萨 第11窟附8窟	44
洞窟内景 第5窟	8	第11~13窟外景	45
洞窟内景 第5窟	9	洞窟内景 第11窟	47
佛像 第5窟附窟	11	七佛像 第11窟	48
洞窟内景 第6窟	12	洞窟内景 第12窟	49
乘象回城 第6窟	13	洞窟内景 第12窟	51
腋下诞生 第6窟	13	洞窟内景 第12窟	52
立佛 第6窟	14	洞窟内景 第13窟	53
立佛像 第6窟	15	二佛并坐像 第13窟	54
佛像 第6窟	17	七佛像 第13窟	55
伎乐天与弟子 第6窟	18	供养菩萨 第13窟	57
飞天 第6窟	19	供养菩萨 第13窟	58
洞窟内景 第6窟	20	千佛图 第15窟	59
初转法轮 第6窟	21	立佛 第16窟	60
释迦、文殊与维摩 第6窟	22	龕楣局部 第16窟	61
中部窟群外景 第5~13窟	23	龕像群 第16窟	62
供养天 第7窟	25	坐佛 第17窟	63
供养天 第7窟	27	供养天 第17窟	64
平棊藻井 第7窟	28	洞窟内景 第18窟	65
供养菩萨 第7窟	29	立佛 第18窟	66
佛龕 第7窟	30	弟子像 第18窟	67
鸠摩罗天 第8窟	31	弟子像 第18窟	68
摩醯首罗天 第8窟	32	弟子群像 第18窟	69
外景 第9、10窟	33	坐佛 第20窟	70
洞窟内景 第9窟	35	坐佛 第20窟	71
二佛并坐像 第9窟	36	洞窟内景 第34窟	73
梵志 第9窟	37	飞天 第34窟	74
菩萨 第9窟	38	飞天 第34窟	74

△ 云冈石窟外景

云冈石窟开凿于武州山南麓，石窟依山傍水，掩映在绿树丛中，东西绵延约一公里，依照自然山势，石窟可分为东、中、西三部分。现存主要洞窟45个，附属窟龕207个，石雕造像51000余尊，石窟规模巨制，雕刻内容丰富多彩，形象刻划栩栩如生，为我国南北朝时期佛教艺术的集大成者。具有较高的历史、艺术和科学价值，1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。图为云冈石窟第5~20窟外景。

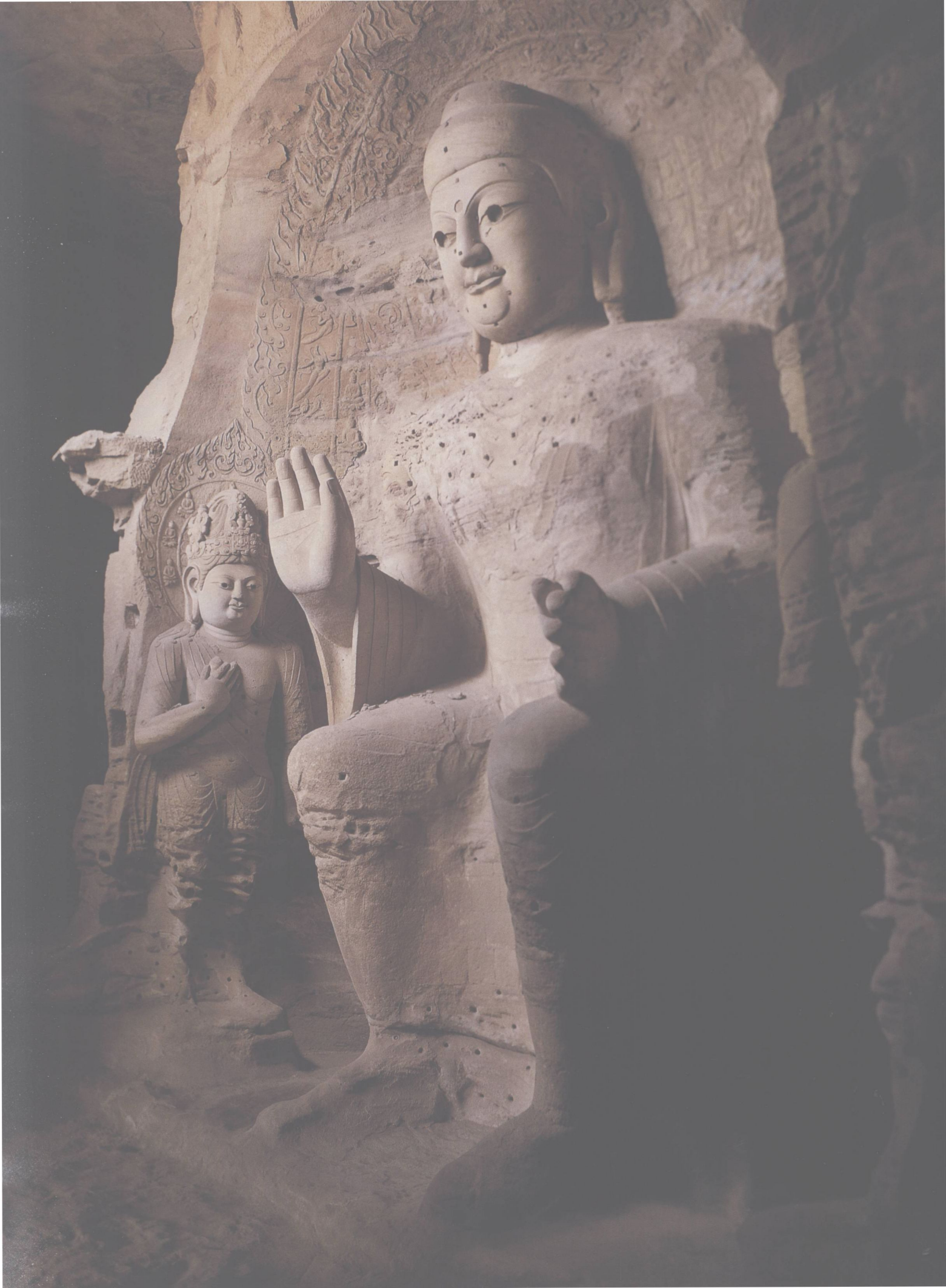
△ 菩萨 第3窟

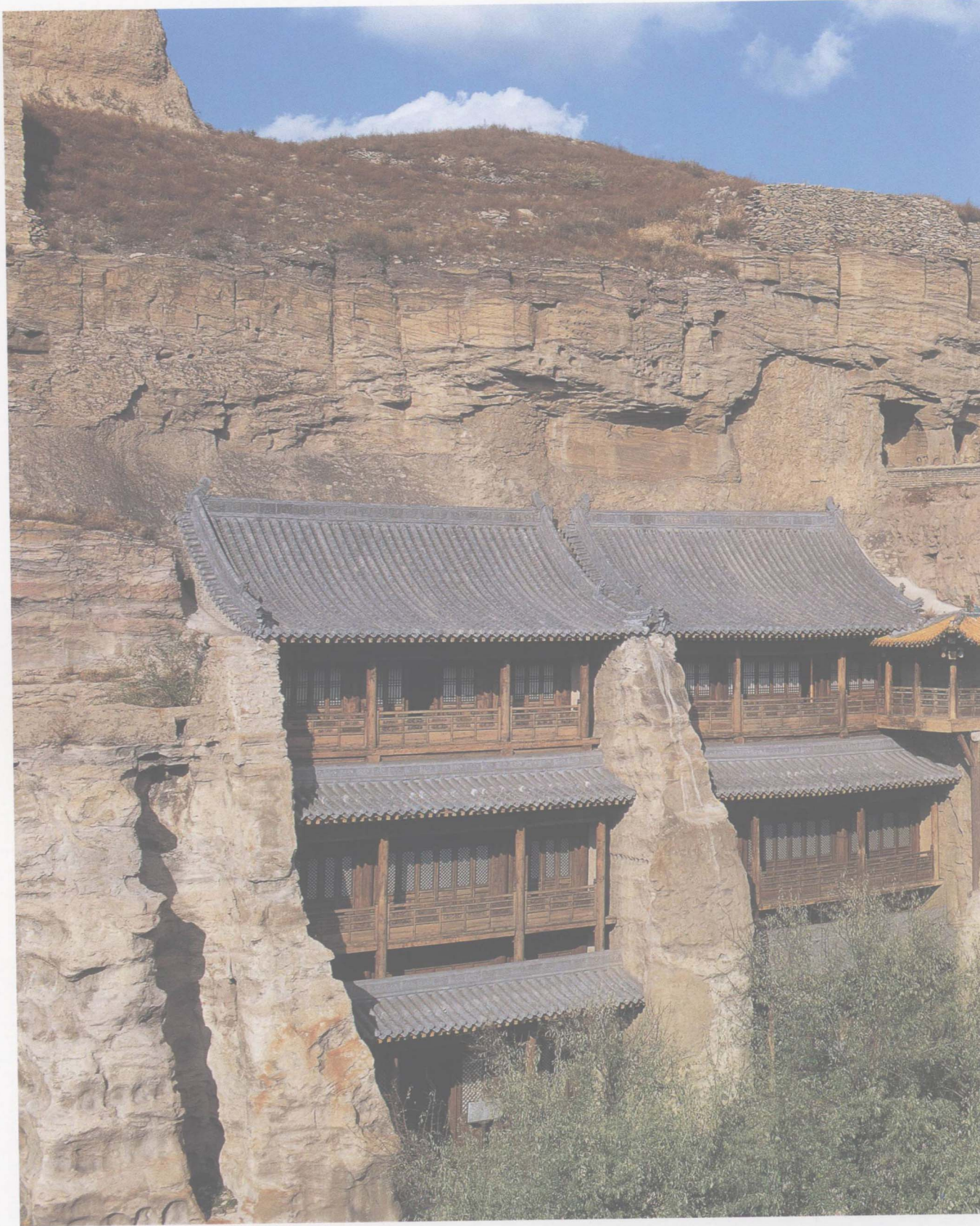
该菩萨位于阿弥陀佛右侧，面相丰腴，体态端庄，冠饰华丽，秀发垂肩，笑容可掬。右手持物置于胸前，下部风化较甚。该像体现了“菩萨似宫娃”的造像风貌。

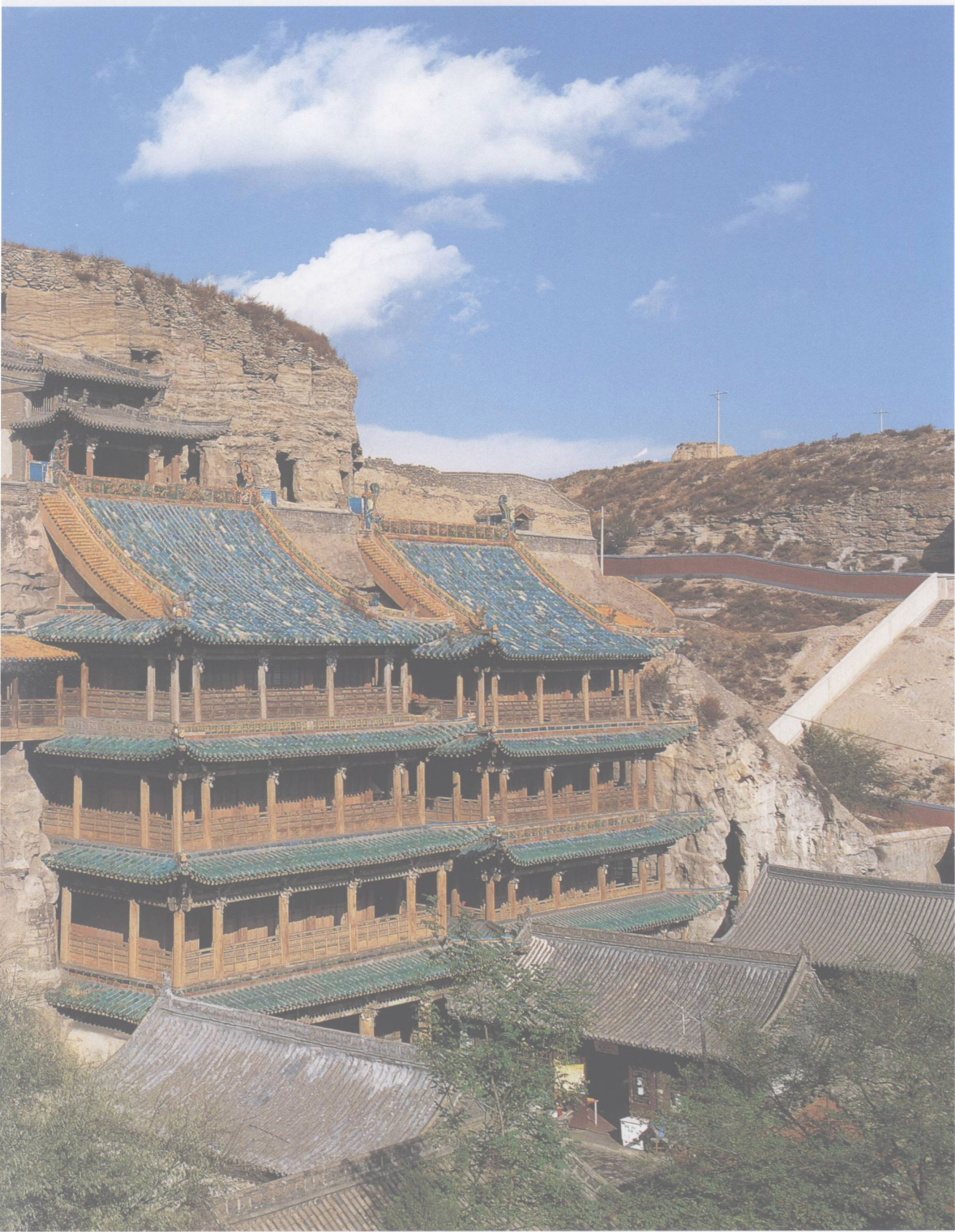
▷ 阿弥陀佛 第3窟

第3窟是云冈石窟最大的洞窟，开凿于云冈中期，迄北魏末年亦未完工。洞窟分前后室，前室上部东、西两侧各雕一座三层塔柱，中为弥勒洞，内雕交脚弥勒像，均为北魏时期的雕刻。下部开东、西两窟门，后室原为塔庙窟设计，但只凿出了塔柱南壁与东、西两壁的南侧部分。

后室南壁上部东、西各开一明窗，西侧明窗下凿窟门。塔柱现存唐代造像一铺。主佛为阿弥陀佛，倚坐式，高达10米。神态安详，丰满圆润。雕刻精细，刀法娴熟，两侧分别为观世音菩萨和大势至菩萨。反映了初唐时期高超的雕刻技艺。

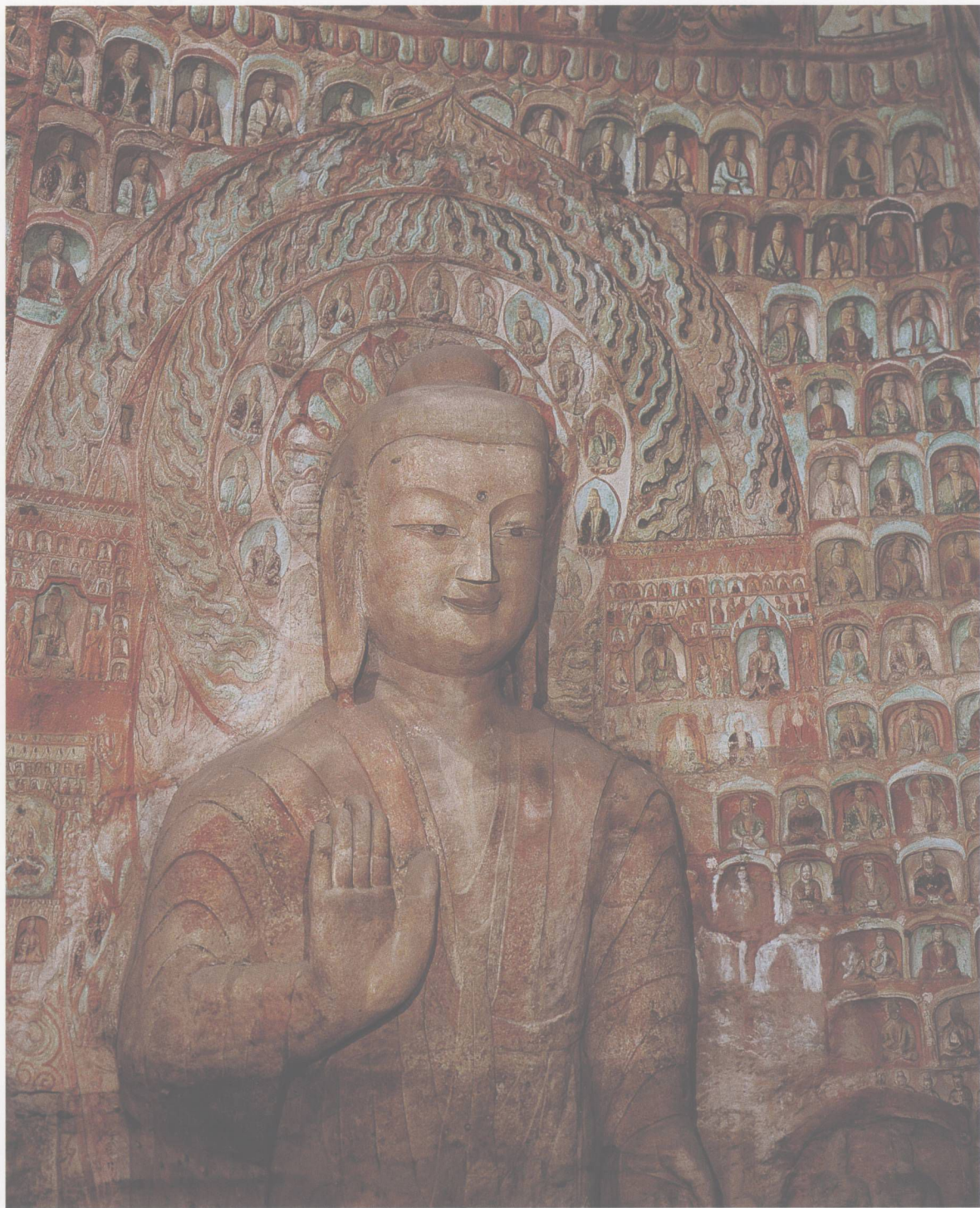

△ 第5、6窟外景

第5、6窟为一组双窟，窟前有清代顺治八年(公元1651年)驻宣大总兵佟养量募集官资修建的四层五间木构楼阁二座，歇山飞檐，巍然壮观。

△ 佛像 第5窟

位于主佛西侧，通高10米。面相清秀，细眉高鼻，嘴角上翘，慈祥可亲。后世亦被泥塑，1977年维修时将外层泥塑剥落，露出其本来面貌。

▷ 洞窟内景 第5窟

第5窟平面为椭圆形、穹窿顶。造像为三世佛题材，北壁主佛结跏趺坐，高达17米，端庄慈祥，气势雄伟壮观，是云冈石窟雕刻中的第一大佛。火焰纹背光直通窟顶，后世曾予补塑、贴金并彩绘。西壁胁侍立佛，清秀端庄，脸上流露出睿智的神情。整窟壁面满雕佛龕，计有大小雕像2300余尊。

