

世界遗产丛书

云冈石窟

联合国教科文组织
亚太世界遗产研究与培训中心出版项目

云冈石窟研究院

YUNGANGSHIKU

世界图书出版公司

世界遗产丛书

丛书主编 王少如

云冈石窟

云冈石窟研究院

编写 崔晓霞

摄影 张海雁 员新华 张旭云

联合国教科文组织
亚太世界遗产研究与培训中心

YUNGANGSHIKU

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

云冈石窟/云冈石窟研究院. —上海:上海世界图书出版公司, 2008. 7

(世界遗产丛书)

ISBN 978-7-5062-8948-1

I. 云... II. 云... III. 云冈石窟—简介 IV. K879.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第030940号

出版人 冯国雄

责任编辑 施维 刘大可

整体设计 姜明 明婕

云冈石窟

出版发行 上海世界图书出版公司

地址:上海市尚文路185号B楼 邮政编码:200010 网址:<http://www.wpcsh.com.cn>

印刷 上海出版印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 4.75

版次 2008年7月第1版

印次 2008年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5062-8948-1/K·5

定价 28.00元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。联系电话:021-56723397

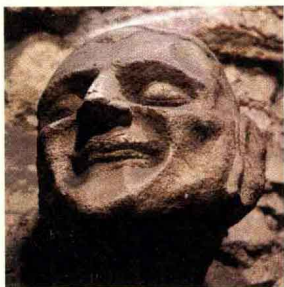
一、概述 1

二、云冈石窟的建造 5

1. 云冈石窟的开凿·····5
2. 云冈石窟的续建·····7

三、云冈石窟的雕刻艺术 11

1. 气势恢宏的早期洞窟·····11
2. 富丽堂皇的中期洞窟·····18
3. 清新典雅的晚期洞窟·····44
4. 云冈石窟的遗产价值·····53

四、云冈石窟的建筑景观 57

1. 寺庙建筑精巧别致·····57
2. 佛山灵境风光独秀·····62

五、云冈石窟文化遗产的保护 69

一、概述

云冈石窟是中国现存最大的古代石窟群之一。它以典型的皇家气派、鲜明的民族特色而在石窟构建中独树一帜,并以其规模宏大、题材多样、雕刻精美而享誉中外,成为世界石窟艺术史上壮丽辉煌的篇章。

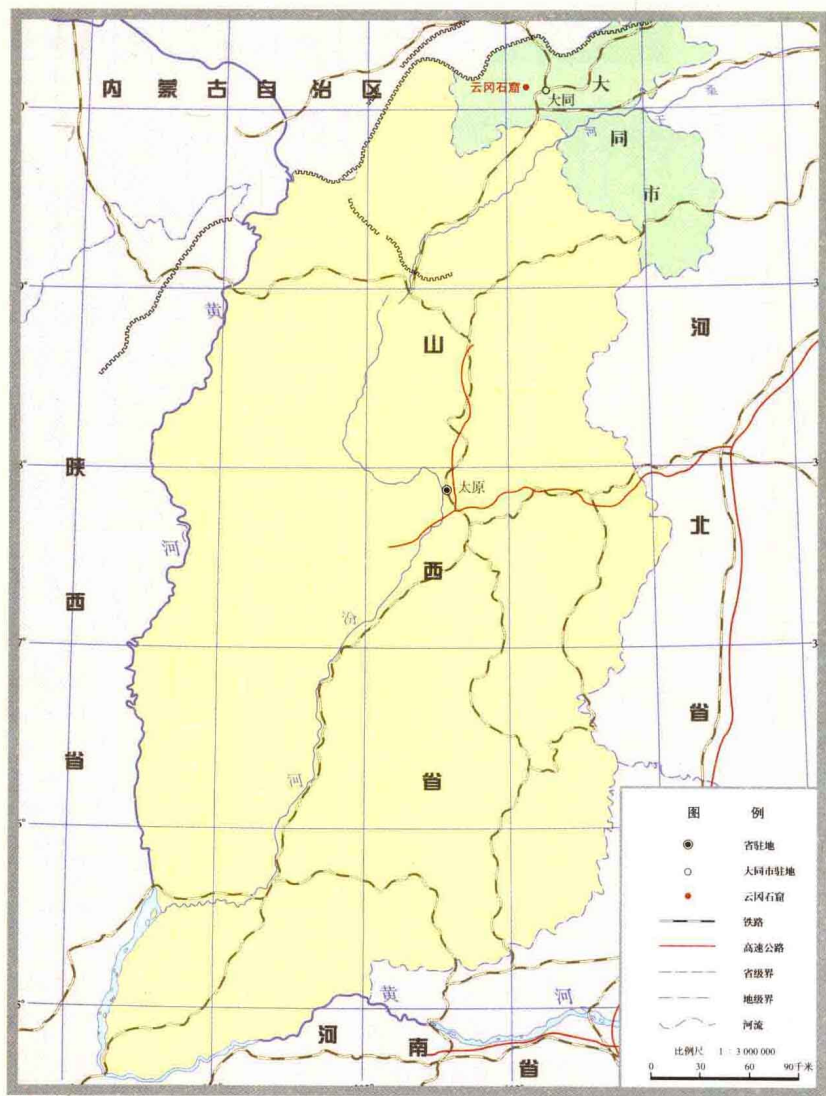
云冈石窟位于山西省大同市城西16公里的武州山南麓,坐落在云冈峪中部、十里河北岸。地理坐标为东经 $113^{\circ}7'20''$,北纬 $40^{\circ}6'35''$ 。

武州山,又称武州塞、武周山。主峰云冈,高度为海拔1189米。地扼大同通往内蒙古的交通要道,自汉代以来就是北方边防的要塞。云冈峪西至高山村东,东到小站村西,全长24公里,宽200~500米。峪东端北有雷公山,南有马武山,西接武州山。峪中十里河纵贯东西,古称武州川,源于左云县韦家堡,由西向东流入御河。其干流长89.3公里,流域面积457.1平方公里。

云冈地区的气候基本属于温带季风型,又具显著的大陆性半干旱气候。冬季漫长且寒冷干燥,夏季短暂而温热多雨,春季干旱多风,秋季凉爽宜人。昼夜温差大,年均气温值 4.9°C ,日极端最高气温 33.8°C ,日极端最低气温为 -24.5°C 。雨量集中在7~9月,年均降水量为373.1毫米。

云冈虽处在暴冷暴热的黄土高原,但由于石窟凿在一个宽广的U字形河床盆地北侧的陡壁中,背依山岗,南临河流,特殊的地形控制了局部气候,使得石窟地带的地理环境与周围迥然不同。严冬,由于背面的山岗挡住了蒙古高原的寒风,游人至此感到格外温暖;初春,四周还是北国风光,石窟一带已是草芽嫩绿,一派生机;盛夏,西北高原骄阳似火,干风燥热,而石窟边暗柳生凉,爽心悦目;仲秋,盆地中更是果实累累,色金飘香。在塞上能找到一块如

云冈石窟地理位置图

此优美的地方是十分难得的。

考古发掘表明,远在10万年前,就有人类在这块热土上繁衍生息。在云冈东青磁窑等地,发现多处旧石器时代遗址,出土了数千件打制石器制品和哺乳动物化石。在云冈南梁和云冈西旧高山等地,又发现了新石器时代的细石器和陶片。

春秋战国时期,云冈地区曾为北狄林胡所踞。秦统一中国后,其地属平城,为防御匈奴侵扰,曾在今

云冈以西十里河谷武州山建立城堡。汉竟宁元年(公元前33年),王昭君路经平城出塞,至今在左云蹄窟岭上还留有昭君坐骑的蹄窟遗迹。

北魏天兴元年(398年),拓跋珪迁都平城(今山西大同)。武州山成为拓跋氏统治集团拜神祈雨的一座灵山,因此和平元年(460年)就选择在此开凿石窟。当时汇集了北魏各种人才、工匠、僧侣,融合东西各方技艺,创造出石窟建造的“平城模式”。

云冈石窟依山开凿,根据山势起伏,分为东、中、西三部分。现存大小洞窟254个,其中主要洞窟45个;石雕造像5.1万余尊,最大的佛像高17米,最小的仅0.02米。按其石窟形制和造像风格,又可分为早、中、晚三期。早期洞窟带有浑厚纯朴的西域格调,中期洞窟充满富丽堂皇的太和情调,晚期洞窟则别具

清新典雅的艺术风格,由此构成了云冈石窟绚丽多彩的艺术特色。

北魏孝昌二年(526年)发生政变后,平城陷废,石窟寺随之沉寂冷落。从隋唐到清代,云冈石窟曾有过数次续建。其中辽代的整修工程规模最大。清代曾对个别洞窟进行窟檐的修建和佛像的重新泥塑、彩绘。其后,云冈窟区几乎无人问津,瓦砾遍地,杂草丛生,一片荒凉景象。

中华人民共和国建立后,对云冈石窟进行勘测调查,并设立了保护管理机构。1961年,云冈石窟被列入首批全国重点文物保护单位。1973年9月15日,周恩来总理陪同法国总统蓬皮杜来云冈石窟参观访问,做出三年修好云冈石窟的指示。这次维修使一大批濒临倒塌的洞窟得以治理,石窟面貌焕然一新。

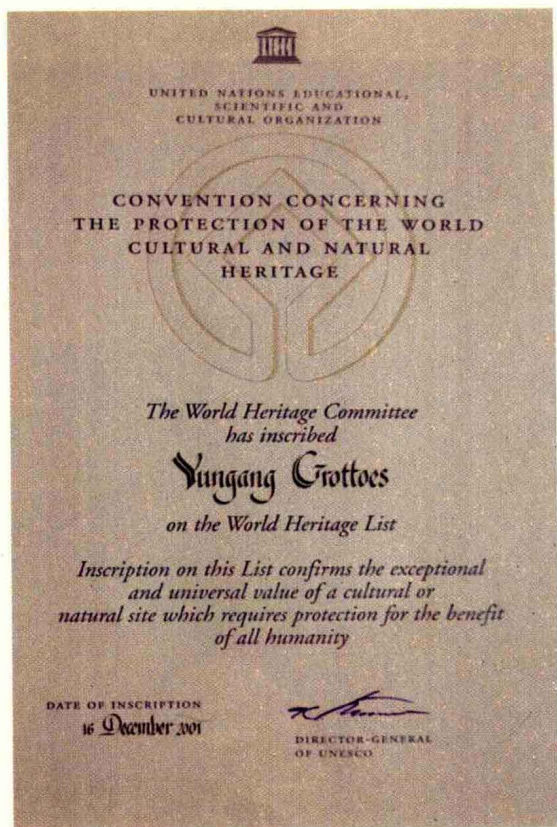
1999年11月,云冈石窟正式启动申报世界遗产程序,并对石窟内外进行了全面环境整治。2000年6月23日,申报文本送交巴黎联合国教科文组织世界遗产中心。

2001年3月3日,国际古迹遗址理事会专家拉菲克·姆高博士来到云冈石窟,进行实地考察。他充分肯定了石窟的价值,并说:“云冈石窟在中国石窟艺术及其发展史上占有非常重要的一页,给我留下了深刻的印象。感谢当局的支持和研究所工作人员的奉献,使这一人类宝贵的遗产得到了很好的保护。”

2001年12月14日,在芬兰赫尔辛基召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第二十五届会议上,云冈石窟以符合世界文化遗产六项遴选标准中的第一、二、三、四项的优异成绩,在5分钟之内即获得大会一致通过,被正式确认为世界文化遗产,成为21世纪中国第一个列入《世界遗产名录》的项目。

世界遗产委员会在其评估报告中指出:

“云冈石窟坐落在山西省大同市,有254个洞窟和5.1万余尊雕像,代表了公元5世纪和6世纪中国佛教石窟艺术的杰出成就。由昙曜主持开凿的昙曜五窟造像组合形式一致,布局设计严谨统一,成为中国石窟佛教艺术史上第一次造像高峰时期产生的经典巨作。

云冈石窟《世界遗产证书》

同意其列入的理由:

(1) 云冈石窟是中国早期佛教石窟艺术的杰作。

(2) 公元5世纪由皇家主持开凿的云冈石窟是中国传统文化与南亚、中亚佛教雕刻艺术相融合、碰撞所产生的结果。

(3) 云冈石窟形象地体现了中国佛教信仰的巨大影响力和持久生命力。

(4) 佛教石窟艺术传统在云冈产生了较早的重要影响,形成了独特的风格和艺术魅力。”

昙曜五窟全景

二、云冈石窟的建造

云冈石窟史称武州山石窟寺。明嘉靖年间在武州山上建云冈堡后,遂将石窟寺改称云冈石窟,约定俗成,流传至今。云冈石窟的开凿,是佛教自两汉之际传入中国后第一次由国家主持营造的大规模石窟工程。

1. 云冈石窟的开凿

4世纪末,北方鲜卑族拓跋部逐渐强盛,控制了黄河流域以北大部分地区。东晋太元十一年(386年),拓跋珪在盛乐(今内蒙古和林格尔)建立代国,同年改国号为魏,史称北魏。为了进一步统治中原,拓跋珪于天兴元年(398年)迁都平城(今山西大同),在此营宫室、建宗庙、立社稷,进行了一系列建设。此后,平城作为北魏的统治中心,历经六帝七世,长达近百年。云冈石窟就开凿于这一时期。

武州山是北魏时期的灵山圣地。明元帝拓跋嗣曾多次到武州山祈祷,并封该山为“常祀”之地。第一任“道人统”(北魏早期统管全国僧务的最高僧官)法果和许多僧人常住于此。自明元帝以来,北魏皇帝曾七次到武州山祈雨、拜佛,遥祭祖宗。武州山逐渐成为北魏王室祈福的神山,并很快地成了京都佛教圣地。因此,云冈石窟的开凿也就理所当然地选址在武州山。

北魏皇帝笃信佛教,是云冈石窟开凿的重要原因。

定都平城后,北魏皇室开始接触并信奉佛教,在京城建立佛寺及僧人居所,设立专门管理僧徒的官职“沙门统”,并与西域诸佛教国家频繁交往,还延请西域高僧前来讲佛。以龟兹为代表的西域佛教艺术也随之东传到平城。

但在太武帝执政期间,北魏发生了灭佛事件,佛寺被毁,佛像被焚,僧人被杀,社会随之陷入动荡,甚至连太武帝本人也无端变疯,最后被太监宗爱杀死。人们纷纷怀疑这是灭佛招致的因果报应。

因此,兴安元年(452年),文成帝拓跋濬即位后,

第一件大事就是恢复佛法,重建寺院,其势头之大超乎常规,且一呼百应。他先后任命僧人师贤、昙曜为沙门统,并用赤金25万斤为太祖以下五帝铸释迦像五座。紧接着,便投入大量人力物力,在武州山开凿石窟。

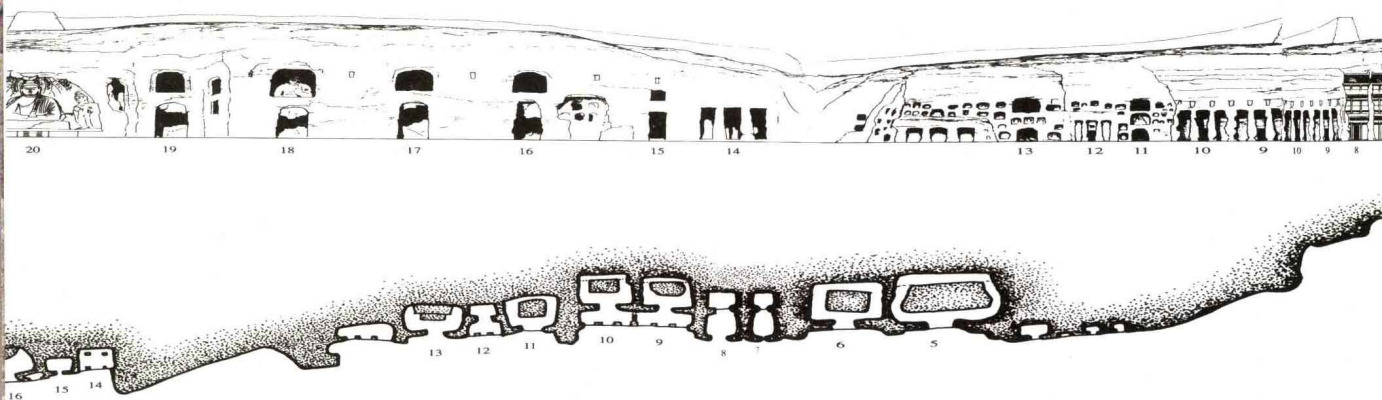
和平元年(460年),文成帝命高僧昙曜在武州山凿石开壁,开窟五所,为太祖以下五位皇帝各造大像一座,拉开了云冈石窟大规模开凿的序幕。

延兴元年(471年)以后,由于皇亲贵族崇佛祈福之风愈演愈烈,除皇室外,上层官吏、僧尼等也相继开窟造像,掀起了云冈石窟开凿的第二个高潮。

太和十八年(494年),孝文帝迁都洛阳。此后,云冈石窟的皇家开凿工程基本结束。然而,遗留在平城的中下层官吏、邑义信众、僧尼等继续营窟造像,至正光末年(524年)的三十多年里,先后开凿了一大批中小型窟龕。

这些石窟均雕凿在侏罗纪云冈统透镜体砂岩上。岩石成分主要为长石和石英。这层砂岩上部较坚硬,

云冈石窟分布图

下部较疏松,宜于开凿。根据优越的地理条件,石窟雕刻大师巧妙地利用这层砂岩的水平和垂直分布规律,精心安排窟室布局和雕像选形。凡是岩石坚固的地方,则精雕主件;凡是岩石较为疏松的地方,则雕以支、撑、坐、台等次要部件。

六十四年的雕凿,形成了一处大型石窟寺。整个石窟依山开凿,主体窟群东西绵延1公里,有大小洞窟254个,其中主要洞窟45个,附洞209个。石窟中共雕佛龕1200多个,雕刻面积达1.8万平方米,大小造像5.1万余尊,最大的佛像高17米,最小的仅0.02米。

根据山势起伏,石窟分东、中、西三部分。洞窟编号由东向西依次排列,东部窟区4个窟(编号为第1~4窟);中部窟区9个窟(编号为第5~13窟);西部窟区32个窟(编号为第14~45窟)。

但这些仅仅是云冈石窟的主体窟群。根据中国古籍记载,历史上窟区范围“栉比相连三十余里”,规模相当宏伟。据现存遗址调查,云冈向西约3公里处,有吴官屯石窟造像;十里河对面,有鲁班窑石窟造像;经

鲁班窑、吴官屯一直往西15公里处,有高山镇焦山寺石窟造像。经考证,这些遗存均属于云冈石窟的范围,与历史记载是一致的。

云冈石窟这一由皇家主持开凿的大型石窟工程,形象化、艺术化地把北魏王朝的政治、经济、文化记录在一壁山崖之上,历经沧桑,距今1500多年。它的开凿,上承西域、凉州石窟的营造模式,下启遍布各地的石窟寺建设,开创了中国石窟史上的一个新时代。

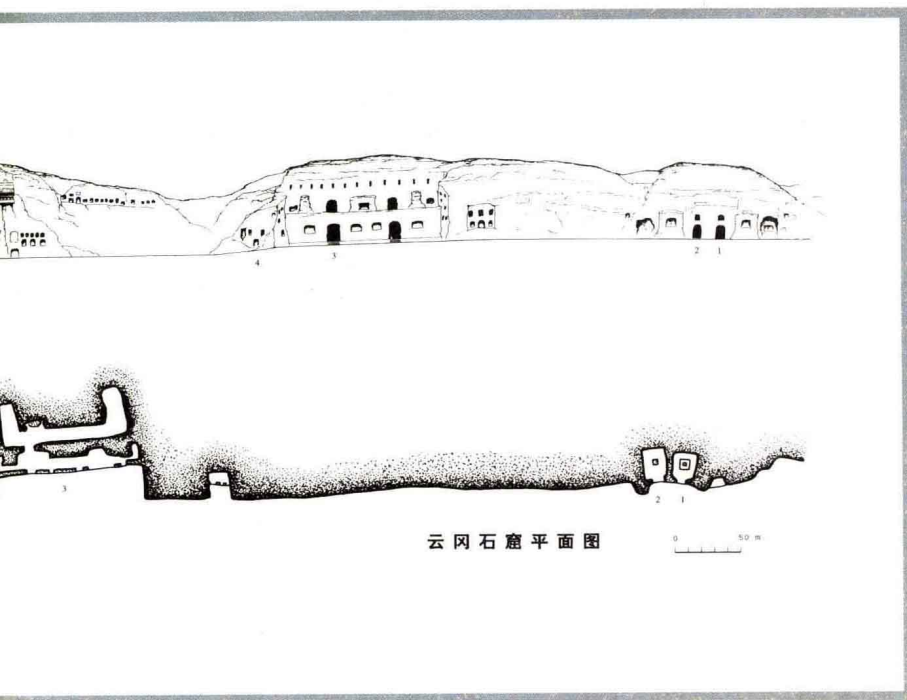
2. 云冈石窟的续建

北魏孝昌二年(526年)发生政变后,平城陷废,武州山石窟寺逐渐沉寂冷落。

隋唐时期,云冈石窟曾有过开凿和续建。唐贞观十五年(641年),当地守臣对个别洞窟进行修建,沉寂一时的石窟寺又繁盛起来。唐咸亨三年(672年),俨禅师又一次修建,并称石窟寺为“孝文石窟”。据考证,第3窟后室的三尊“西方三圣”大像,即为唐初雕刻。

云冈再次出现大规模的修凿工程是在辽、金两代。

大同曾是辽国的西京,也是辽代重要的佛教圣地。辽重熙十八年(1049年)至清宁六年(1060年),皇室对武州山石窟寺进行过长达12年的修整工程。当时在第1到20窟前与崖面相接处,兴建了巨大的木结构建筑,史称“云冈十寺”,即通乐寺、灵岩寺、鲸崇寺、镇国寺、护国寺、天宫寺、崇福寺、童子寺、华严寺和兜率寺;同时对1876尊佛像进行了整修,还对个别洞窟的佛像

云冈石窟平面图

第11窟胁侍菩萨像，为辽代补刻

进行彩饰。

辽保大二(1122年)金宗翰攻占大同时,云冈十寺毁于兵火。后来金代重修,但到明朝末年又因战火被烧毁。从现今遗留在洞窟崖壁上的梁孔、椽眼以及地面上的柱础遗迹推测,当年云冈十寺的修建工程是非常浩大的。

金代也将大同作为西京,并多次在武州山石窟寺大兴土木。天会九年(1131年),宗翰委烟火司3000人,将窟区前的武州川向南移百余米,以防河水侵蚀石窟。皇统三年(1143年),禀慧法师化缘集资,重修灵岩大阁九楹、门楼四所,又建造石围墙,并覆盖以瓦。此次修建历时三年半,花费

银钱约2000万。大定六年(1166年),又重修云冈十寺。

元代时,武州山石窟寺僧侣如云,仍有造像。据《山西通志》载,石窟寺“内有元时石佛二十龕”。至今

在第4窟南壁和33窟北壁上,仍存元代的墨书题记。

明代为了防范外族入侵,于嘉靖三十七年(1558年)、万历二年(1574年),先后在石窟寺建起上、下两座城堡,称“云冈堡”。云冈石窟之名即由此而始。在云冈堡周围,还建有烽火台八座。

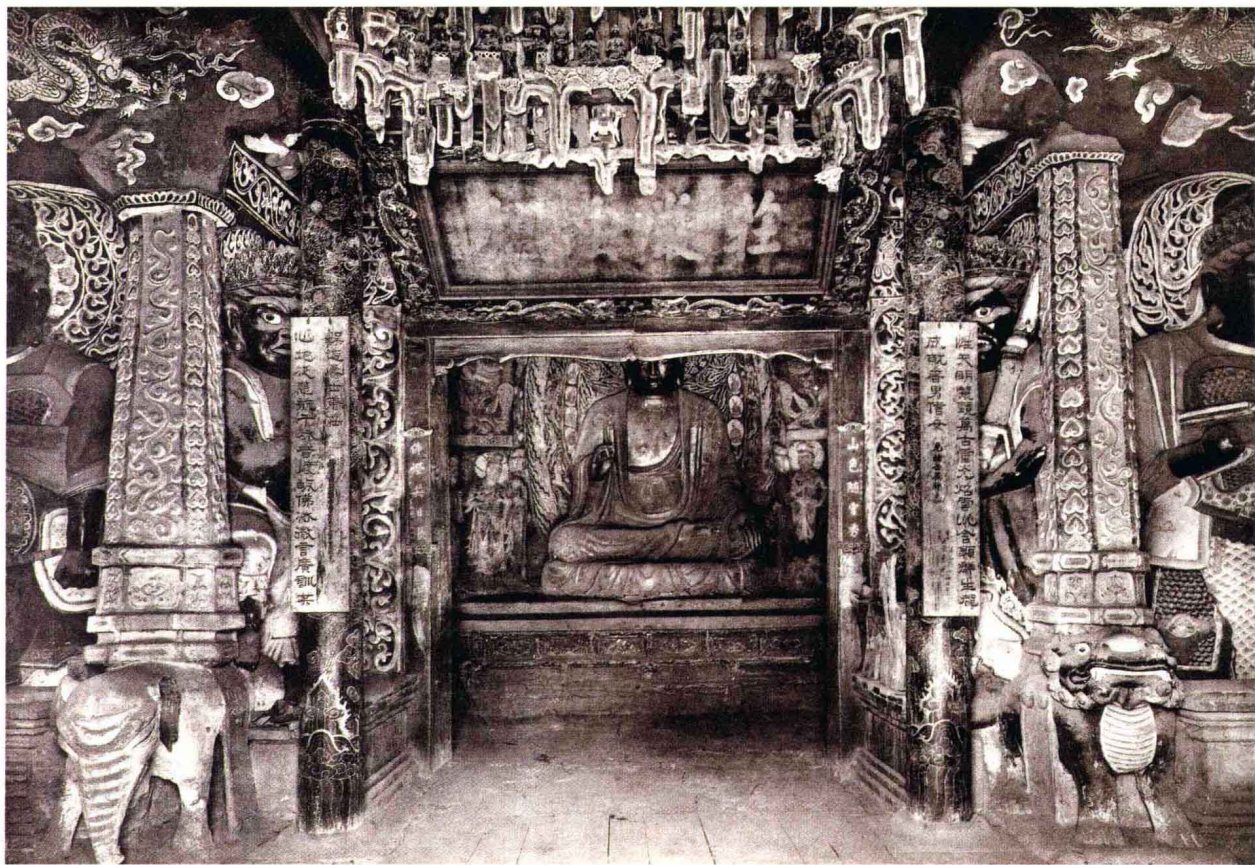
到了清朝,云冈石窟又得以重修。清顺治六年(1649年),宣大总督佟养量募集官资重修云冈第5、6、7窟窟檐,并按照清代格局兴建寺院。之后,又以此为中心,增建配殿、过殿、山门等,形成了较为规整的寺院格局,名曰“石佛古寺”。

在康熙、乾隆、同治、光绪年间,多次对云冈石窟进行修葺和洞窟佛像的重新泥塑、彩绘、贴金。第5、6窟的彩绘,即为清代施彩。光绪十七年(1891年),兴和(今内蒙古自治区兴和县)王永昌又对五华洞施以彩绘,并金装了大佛的全身。

康熙三十五年(1696年),康熙帝亲征噶尔丹,回师途中到云冈石窟游览,并御书“庄严法相”匾额,后悬挂于第6窟门拱上方。

民国时期,曾于1920年对云冈石窟进行过修葺。1932年,山西骑兵司令赵承绶在石窟东南部修建别墅,如今成了云冈石窟的接待室及东花园。

康熙帝御书“庄严法相”

三、云冈石窟的雕刻艺术

云冈石窟堪称5世纪后半叶中国佛教雕刻艺术的“陈列馆”。按照其石窟形制和造像风格,可分为早、中、晚三期。早期洞窟带有古印度、古龟兹的造像特征。中期洞窟开始出现汉化的演变趋势,晚期洞窟完成了佛教艺术中国化的发展进程,形成了一种新形的石窟艺术风格。

1. 气势恢宏的早期洞窟

早期洞窟,位于云冈石窟群西部,开凿于文成帝和平初年(约460~465年间),又称文成时期石窟。这一时期的洞窟由当时著名高僧昙曜主持开凿,俗称“昙曜五窟”,即今第16~20窟(见第4页照片)。这些洞窟气势雄伟,规模宏大,技艺精湛,是中国早期佛教艺术的杰作。

昙曜五窟以大像的雕刻最为突出,五尊大佛分别象征北魏开国的五位皇帝。当时昙曜为了取悦皇帝,也为了推广佛法,把帝王和佛合二为一,既表现了佛祖的至高无上,也突出了皇权的尊严威力。因而早期洞窟充满了皇家气息。

五窟主像形体高大、气势磅礴,高度均在13米以上,占据窟内主要空间。洞窟平面皆为马蹄形,穹隆顶,摹仿古印度草庐形式,一门一窗,外壁满雕千佛,这在中国石窟史上十分罕见。

五窟题材以三世佛(过去佛、现在佛、未来佛)和千佛为主。这些造像既保留了古印度犍陀罗(Gandhara)、秣菟罗(Mathura)艺术风格,又具有鲜明的少数民族文化特征。最具典型的是,佛像服饰沿袭古印度和凉州地区的外观,容貌摹拟当时中国北方游牧民族的特点,因而形成了中国石

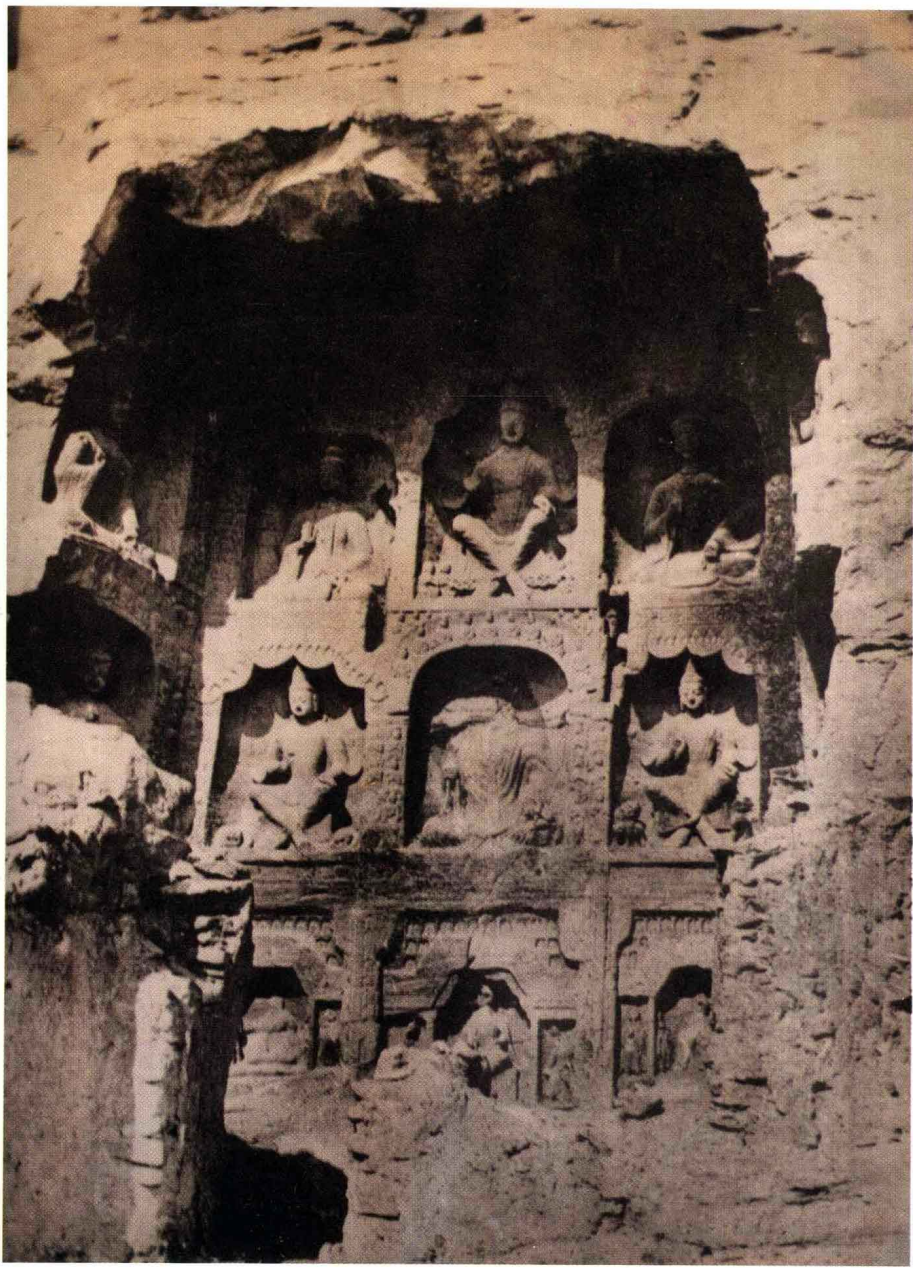
窟雕刻史上独特的云冈早期风格。

第16窟

第16窟东西宽12.5米,深8.7米,高15.15米。北壁主像释迦牟尼高13.5米,赤脚站立于莲花台上,肉髻高耸为波状发纹,右手上举施无畏印,左手轻抬呈说法印,英俊挺拔,一派帝王风范,象征当时下令开凿云冈石窟的文成帝拓跋濬。

第16窟主像释迦牟尼

第16窟外壁东侧附洞雕像, 19世纪法国人沙畹拍摄

窟内四壁以及洞窟外部壁面, 满雕千佛, 与高大的主佛形成强烈的对比, 烘托出浓郁的宗教气氛。

洞窟中还雕刻了一些佛龛。其中南壁窟门上方两侧尖拱龛的龛楣上部, 雕有手持箏、排箫、横笛、琵琶、胡笳等乐器的乐伎, 个个发髻高耸, 姿态优美, 是云冈石窟中最早的伎乐雕刻。

在第16窟外壁东侧有一个附洞, 虽前壁已塌毁, 但造像雕刻非常精美。窟中北壁整齐地排列着九个不同形状的佛龛, 可惜其中三个佛龛的主像于1934年被盗, 现存于美国纽约大都会博物馆和法国巴黎色黎努斯基博物馆。从19世纪法国人沙畹拍摄的老照片中, 我们可以看到这三尊精美的雕像。

第17窟

第17窟主像交脚弥勒菩萨高15.6米, 是云冈石窟最大的一尊交脚弥勒菩萨像, 形体魁武伟岸, 象征还没有继位就死去的景穆帝拓跋晃。现面部及腰部以下风化严重, 双臂也因岩层结构及后期风化作用造成断裂残损。但其装束依然清晰可见, 头戴高宝冠, 胸前佩有蛇饰及长璎珞,

戴臂钏及手镯, 束腰收腹, 下着长裙, 斜披络腋, 衣纹简洁流畅, 具有浓厚的异域情调。

窟内东、西壁保存比较完整。盂形帷幕龛内分别雕有高5.3米的坐佛像和高6.7米的立佛像, 均着通肩大衣, 肉髻高耸, 挺拔健硕, 与主像弥勒共同组成三世佛。东壁坐佛的两侧雕胁侍菩萨像, 北侧菩萨的宝冠正中有化佛, 南侧菩萨的宝冠正中刻宝瓶; 佛座下方