

麦积山石窟艺术研究所
日本筑波大学世界遗产专攻 合编

麦积山石窟

环境与保护调查报告书

主 编 花平宁

副主编 魏文斌 八木春生

麦积山石窟艺术研究所 合编
日本筑波大学世界遗产专攻

麦积山石窟

环境与保护调查报告书

主 编 花平宁

副主编 魏文斌 八木春生

封面设计：周小玮

责任印制：王少华 张 丽

责任编辑：李 净

图书在版编目（CIP）数据

麦积山石窟环境与保护调查报告书 / 麦积山石窟艺术研究所，日本筑波大学世界遗产专攻编. —北京：文物出版社，2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3218 - 1

I. ①麦… II. ①麦…②日… III. ①麦积山石窟 - 文物保护 - 调查报告 IV. ①K879. 244

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 140517 号

麦积山石窟环境与保护调查报告书

麦积山石窟艺术研究所
日本筑波大学世界遗产专攻 合编

*

文物出版社出版发行

（北京东直门内北小街 2 号楼）

邮政编码：100007

[http: //www. wenwu. com](http://www.wenwu.com)

E-mail: web@wenwu.com

北京宝蕾元科技发展有限公司制版

北京京都六环印刷厂印刷

新华书店经销

889 × 1194 1/16 印张：12. 5

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5010 - 3218 - 1 定价：190. 00 元

序

甘肃省文物局 廖北远

麦积山石窟艺术研究所与日本筑波大学从 2006 年开始，合作开展了环境调查与保护方面的试验研究，取得了一系列的成果，并完成了调查报告书。希望我能为报告书写个序，在此我仅谈点个人的认识。

众所周知，麦积山石窟以其精美的北朝造像和特殊的环境景观在中国古代石窟寺中独树一帜。其北朝造像以泥塑为主，而且发展脉络清晰，代表了中国石窟寺中北朝泥塑造像的最高水平，具有无穷的魅力，形成了天水地区古代佛教艺术强烈的地方特点；而与麦积山石窟寺相依存的特殊景观，与文化遗存共同构成了麦积山这一文化遗产的突出价值。正是因为有这样的价值，麦积山石窟被列入丝绸之路整体申报世界文化遗产的备选点。

对于这样一处特殊的文化遗产包括其所依存环境景观的保护，是麦积山石窟目前面临的重大任务。近些年，当地政府十分重视麦积山保护范围内环境景观的恢复，大面积曾被垦为耕地的坡地退耕还林，一些不符合景观风貌的建筑被改造或拆除，使得麦积山周围的景观更符合历史的原貌。然而，对于环境科学系统的调查和研究工作还未能得到重视，限制了对于环境保护的深入开展以及由此而开展的麦积山这方面价值的进一步发掘。麦积山石窟艺术研究所多年来做了大量的文物本体的保护与监测工作，许多病害严重的塑像和壁画得到了修复，洞窟内小环境的监测已纳入了常态化。但以前的保护修复工作基本上都停留在长期积累的经验式的手工水平上，科学的分析研究基础上的保护工作显然不够，在此基础上科学的理论性的修复报告也明显存在一些差距，致使许多比较成功的修复工作并不被外界所知。

让我们欣慰的是，以上两方面关系到麦积山石窟保护的重大课题，现在终于得到了重视和加强。麦积山石窟艺术研究所与日本筑波大学世界遗产专业五年来合作开展的环境调查与保护方面的试验研究，正是从亟待加强的问题展开，可以说弥补了麦积山石窟保护的不足。对于自然和人文环境的系统调查以及窟外气候、洞窟内小环境气候的监测有助于石窟保存的内部和外部环境规律的掌握，并应用于石窟文物本体的保护；崖体岩石的强化试验，对于比较松散的麦积山砂砾岩来说，可以有益于洞窟内裸露岩石的强化保护；用科学的配方反复试验泥塑造像修复材料的构成、耐久性等，可以为以后麦积山泥塑造像的修复起到指导作用；利用 X 射线摄影进行洞窟内壁画构造的观察，可以了解麦积山壁

画的制作技法、结构和程序，进而应用于壁画的修复保护；利用先进的设备测试震动对于栈道以及洞窟内文物的影响，可以帮助采取一些积极的措施，减少震动造成的栈道和文物的损坏。以上等等方面的调查与试验，无疑将会对麦积山石窟未来的保护提供科学的依据和指导，这是本次合作调查的最大收获。双方的合作还将继续深入开展，相信麦积山石窟的保护将会步入科学的轨道，并取得可喜的成绩。

2011年5月12日

目 录

第一章 共同调查的缘起及经过	1
一、共同研究的背景及目的	1
二、共同调查的内容与经过	2
三、共同调查的参与者	3
四、麦积山石窟的早期考察	3
第二章 麦积山石窟的价值评估	7
一、麦积山石窟的价值	7
二、麦積山石窟の歴史的価値—麦積山石窟の編年研究	12
第三章 麦积山石窟周边环境与景观调查	60
一、麦积山石窟五十年变迁概要	60
二、麦积山石窟周边环境与景观调查	67
三、麦积山石窟年度环境观测及第 133 窟年度小环境监测	81
第四章 麦积山石窟保护相关调查研究	96
一、麦積山洞窟寺院の保存修理と活用	96
二、麦积山石窟早期修复材料试验、筛选及修复评估	102
三、麦积山地质及岩石构造、成分的基本情况	109
四、麦積山における保存修復科学共同調査	112
五、麦积山石窟危害生物基本情况调查	126
六、麦积山石窟栈道震动调查报告	134
七、麦積山石窟古写真との比較研究	145

第五章 麦积山石窟壁画相关调查研究	155
一、麦積山石窟壁画片の調査－壁画の材料・構造	155
二、麦積山石窟壁画の光学調査	165
第六章 三维扫描技术的应用	174
一、レーザー計測を活用した文化遺産情報のビジュアライゼーション	174
二、文化遺産情報のビジュアライゼーション	176
第七章 合作调查的成果及麦积山石窟今后保护方向	185
一、合作调查的成果	185
二、麦积山石窟今后保护方向	187
编后记	190

第一章 共同调查的缘起及经过

一、共同研究的背景及目的

2005 年,日本筑波大学人间综合学科世界遗产专业副教授八木春生来麦积山石窟考察时,提出筑波大学世界遗产专业欲与麦积山石窟艺术研究所合作开展麦积山石窟环境调查的设想。并与麦积山石窟艺术研究所就合作开展调查的具体事宜进行了初步的沟通。

日本筑波大学为日本国立综合性重点大学。该校分多个学群,其中第三学群设有艺术学系,系里设有人间综合科学研究科,下又设有世界遗产专攻。该科是日本大学中唯一的专门从事研究世界文化遗产及其保护的专业,分硕士和博士课程专攻,主要授予学位为世界遗产学。近年来,开设了多个领域的教学与研究,主要有文化领域的理念、世界遗产中心、海外研修、遗产保护理念、遗产的保护与利用及管理、遗产的现状与历史分析、遗产的保存与修复技术等,该专业将研究及学生培养的视野放在全世界的范围内,培养了一大批从事世界文化遗产保护、管理、利用以及研究的专门人材。

麦积山石窟在 21 世纪初即开始了申报世界文化遗产的工作,作为中国古代优秀的佛教石窟类文化遗产,麦积山石窟以其精美的雕塑、丰富的内涵以及人文与自然完美的结合,而享誉世界。在此之前,敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟以及重庆大足石刻申遗成功,而曾被誉为四大石窟之一的麦积山石窟步子迈得却迟了一些,使得其申遗的路子显得艰难起来。同类型的世界文化遗产,中国已经有了四处,因而单独申遗,麦积山石窟已经不大可能。2007 年,国家文物局提出联合中亚五国将“丝绸之路”作为文化线路进行整体申遗。中国的河南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等六省区的 40 多个与丝绸之路关系密切的遗产点被作为备选点进行申报工作。甘肃省为陆路丝绸之路最为重要的通道,留下了大量宝贵的各类文化遗产,从东到西分布着石窟寺、城址、古墓葬、驿站等反映中西文化交流的众多文化遗产。特别是石窟寺,不但开凿时代早,而且延续时间长,最能反映古代东西方文明的交融和互相影响。位于河西走廊西端的敦煌莫高窟早于 1987 年因其无可争议的重要价值而被列入世界文化遗产名录。而同样重要的麦积山、拉梢寺、炳灵寺、金塔寺、榆林窟等,这次都被列入备选点准备申报。

麦积山石窟位于甘肃省的东部,石窟所在的山区林木茂密,自然环境优美,自古被誉为“秦地林泉之冠”,秦州八景之一的“麦积烟雨”享誉世界。作为一处文化遗产,其所依存的自然环境景观是其重要的不可或缺的组成部分。保护文化遗产,必然要保护其相关的依存的自然景观。自然与人文景观是互相补充互相关联的,二者不可偏废。一处文化遗产都有与其相关联的特殊自然景观,麦积山石窟也是如此。麦积山石窟所在的山体是其存在的根本,而周围的环境景观更是与石窟紧密相连。纵观麦积山石窟的选址、洞窟的营造、造像与壁画的制作、文化遗存的保存与保护都离不开周围的自然环境。因此,在研究麦积山石窟古代文化遗存的时候,其所依附的自然环境也是必须要进行深度研究的课题。周围环境

对麦积山石窟的影响，非常深远，并且自始至终伴随着麦积山石窟的发展变化。尤其是现阶段对于麦积山石窟的保护，更要研究其所依附的自然环境对文化遗存影响的规律，从而更深入地理解文物与环境的互相关系，进而达到保护文化遗产与自然景观的目的。

基于此，日本筑波大学世界遗产专攻与麦积山石窟艺术研究所决定联合对麦积山石窟的环境进行调查，涉及到地质构造、岩石结构、植被、水文、光照等，并密切联系洞窟塑像及壁画以及所依附的崖体等，根据一系列调查的结果，制定出麦积山石窟塑像、壁画以及崖体的保护方案。这就是合作调查的目的。

二、共同调查的内容与经过

通过双方的共同协商，确定了调查与研究的范围和内容。

（一）现场调查研究

1. 讨论课题

- a. 麦积山石窟价值评估。
- b. 麦积山石窟编年研究。
- c. 洞窟壁画和塑像的保存与修复。
- d. 石窟地质构造和地下水的调查。
- e. 植被及景观的保护。
- f. 围绕上述课题而展开的修复材料和工艺方法研究。

2. 调查项目

- a. 红外线、紫外线等光学方法在洞窟壁画、塑像构造方面的运用。
- b. 壁画表面渗出物的调查与分析。
- c. 石窟及周边地区地下水的调查。
- d. 壁画颜料的调查与分析。
- e. 光照条件下壁画褪色机理的研究。
- f. 窟区内小环境的气象监测。
- g. 石窟岩体、壁画及塑像材料的老化试验。

（二）调查的过程

2005年12月，麦积山石窟艺术研究所花平宁、魏文斌赴日本筑波大学，就双方合作进行协商，并签署了合作协议。协议包括合作目的、方式、内容、人员交流、技术支持等。2006年开始至2010年3月，筑波大学参与调查的人员先后十余次来麦积山，共同开展了地质、植被、水文、光照等方面的调查；对壁画颜料进行了采样分析；对塑像材料进行了实验研究；对洞窟环境进行了长期的监测，在一些洞窟内安装自动温湿度计进行科学记录；利用红外照相机对烟熏壁画以及漫漶题记进行识别。同时，双方对麦积山石窟的价值及石窟的编年也开展了合作研究。2010年7月，双方合作参与人员在麦积山就合作调查的初步成果进行了总结和交流。

（三）人员交流

除了对麦积山石窟的调查外，双方商定麦积山石窟艺术研究所派出人员访问日本筑波大学，并参观学习日本的文化遗产保护。

2005年12月份，花平宁、魏文斌赴日本，除了与筑波大学签订合作协议外，还考察了日本的文化遗产保护。2006年9月，麦积山又派遣参与合作调查的保护室业务人员马千和董广强赴日本交流学习。两次考察，不但参观了大量的日本文化遗产，并参与了文化遗产保护的会议，了解了日本的文化遗产保护情况，尤其是关于文化遗产保护的观念和做法，对于麦积山石窟的保护具有十分重要的借鉴意义。

同时，筑波大学世界遗产专攻每年派出数名从事保护与考古调查的教师和学生来麦积山进行合作调查。五年来，先后有30余人次参加了麦积山合作的项目。

双方人员在合作的过程中，互相配合，共同交流，不但取得了一系列的成果，而且加强了联系，为今后长期合作打下了坚实的基础。

三、共同调查的参与者

麦积山石窟艺术研究所：花平宁、魏文斌、马千、董广强、岳永强

日本筑波大学：日高健一郎、沢田正昭、斋藤英俊、八木春生、黑田乃生、松井敏也、上北恭史、末森薰

四、麦积山石窟的早期考察

麦积山石窟虽然是镶嵌在丝绸之路的一颗璀璨的艺术明珠，但由于地处深山老林，交通不便，加之栈道长期毁坏未通，无法登临进入洞窟，故近代以来很少有人涉足。

大村西崖是日本东洋美术史家，密教研究者。静冈县人，幼名盐泽峰吉。由于被大村家收为养子，所以改名为西崖，号归堂。毕业于东京美术学校雕刻科。历任京都市立美术工艺学校教谕，及东京美术学校副教授、教授等职。1915年，大村西崖著《支那美术史雕塑篇》，在此书中，引用了北周庾信《秦州天水郡麦积崖佛龕铭》一文，国外始知大都督李允信在天水麦积山建七佛龕事。但这条资料并没有引起人们对麦积山石窟的重视。

真正将麦积山石窟引入国人视野的是天水学者冯国瑞先生，冯先生祖居天水，出于对家乡的热爱，他整理家乡文献，搜集了大量历史古籍中有关麦积山石窟的历史材料。

1941年，冯先生和朋友赵尧丞、聂幼蒨等同行首次到麦积山实地考察，以“对证古本”的方式去找古迹，抄录碑文，勘察地理环境，并对洞窟做了编号，发现以前从未有人谈到的壁画，颇有收获。随后写成《麦积山石窟志》，由“陇南丛书编印社”石印300本发行。该小册子是国人对麦积山首次考察研究的成果，当时在《大公报》、《益世报》和《燕京学报》等新闻媒体均有相关报道，对宣传麦积山石窟胜迹起到很大作用。麦积山石窟始继敦煌之后显扬于世。《麦积山石窟志》石印小册在当时成为麦积山石窟唯一的介绍性读本。《志》中对麦积山石窟历史沿革、造像、壁画、建筑及有关碑刻铭文做了较全面的介绍和考证。全志包括12部分：1. 甘肃诸石窟中之天水麦积山佛龕。2. 秦汉间麦积山之史迹。

3. 西魏大统时之再建麦积山佛龕。4. 北周李允信之建造麦积山七佛阁与庾信之作铭。5. 散花楼遗迹间之六朝壁画与藻井画。其中附记民国九年（1920）天水天主教堂意大利国教士盗取麦积洞窟壁画事；6. 造像。7. 建筑。8. 六朝唐宋明人之摩崖。9. 宋明清人之石刻。10. 瑞应寺。11. 胜迹。12. 艺文附录。全志涉及的范围比较广泛，基本上对麦积山石窟遗存的各个方面都有反映，可以说是这一阶段对麦积山石窟全面记录的集大成者。难能可贵的是冯先生还涉及到了甘肃其他一些石窟如敦煌石窟、凉州石窟、泾州石窟及河州炳灵寺石窟等。还对麦积山石窟的有些问题进行了考证，如始建年代、庾信刻铭等，并对石窟造像进行分期，同时也涉及到了秦州地区史地的考察。当时因西崖栈道未通，西崖三大洞窟（127、133、135窟）未曾登上考察，故未述及。

1945年，北京大学教授阎文儒调查麦积山石窟，1960年阎文儒第二次考察麦积山石窟，中国佛教协会、甘肃省博物馆和敦煌文物研究所参与，对麦积山所有洞窟进行了全面考察。这些考察成果集中发表于1984年甘肃人民出版社出版的《麦积山石窟》一书。

1947年，敦煌艺术研究所李浴到麦积山调查，撰写调查报告，内容三项：（一）石窟寺创修源流考——说明石窟创建年代及麦积山石窟历史地理环境；（二）石窟内容记略——调查169个洞窟的雕塑和壁画内容；（三）碑记摩崖录识——抄录麦积山各种碑文题记，考证作者事迹及其他著作。报告约万字，惜未曾刊印。

1951年辜其一先生在考察麦积山石窟之后，发表关于麦积山石窟建筑艺术的专论《麦积山石窟及窟檐记略》，内容包括：石窟历史、石窟及佛龕、装饰及妆奁、石造窟廊之制度，这是学者首次对麦积山建筑艺术的专题研究论文。

1952年9月底，由中央政府文化部组织中央美术学院、西北军政委员会文化部、敦煌文物研究所三单位组成的考察团，在对永靖炳灵寺完成首次勘察后，又组织麦积山考察队。由常书鸿先生带队，参加人员有段文杰、史苇湘、范文藻、王去非、孙儒偶、窦占彪等，冯国瑞先生作为甘肃省文教厅官员及麦积山石窟首次个人踏察者也随队考察。勘察队从11月1日开始至12月1日结束，历时30天，对重点洞窟进行摄影、测绘和临摹工作，共发现石窟157个。这是麦积山石窟有组织勘察工作的开始。勘察小组对133窟10号造像碑及北魏造像评价极高，对有关建筑装饰艺术材料倍加注重，勘察小组的工作情况汇总为勘察报告，促使中央政府文化部在北京组织进一步的勘察。

1953年7月，中央人民政府文化部社会文化事业管理局组织麦积山石窟勘察团以做进一步的勘察研究。团长吴作人，团员有王朝闻、常任侠、冯国瑞、李瑞年、罗工柳、邓白、孙宗慰、萧淑芳、戴泽、陆鸿年、吴为、张鸿宾、程新民、张建关等共15人。王朝闻、常任侠、冯国瑞为研究组，罗工柳、李瑞年、孙宗慰、萧淑芳等为绘画摄影组，张建关、程新民、张鸿宾为翻模测绘组。勘察团在32天工作中，写出《麦积山石窟勘察团工作报告》和《麦积山勘察团工作日记》。勘察团成员的临摹、特写和外景照片、翻模作品及测绘洞窟图纸等研究成果，后于1954年均选编入《麦积山石窟》图册刊印。研究者们编录的《麦积山石窟内容总录》共录编194个窟龕，相比西北文化部勘察小组新增37个窟，每个编号洞窟内容均涉及窟形、时代、建筑、造像、壁画、题记诸方面，有十多个窟因不通只给编号，窟内情况不明。此次编号一直沿用至本世纪初。勘察团的《报告》、《日记》及《内容总录》的发表，引起国内外研究我国古代佛教艺术、古代雕塑史和美术史界人士的极大关注，并一致肯定了麦积山石窟的重要性，它可与敦煌莫高窟、大同云冈和洛阳龙门三大石窟齐名。

1956年，日本友人名取洋之助应邀来华参加纪念鲁迅逝世二十周年活动后考察麦积山，几乎拍摄了

全部能通洞窟的雕塑作品，后与日本美术史专家町田甲一合作著文，由岩波书店出版图文并茂日文本《麦积山石窟》一书。1956年日本《每日新闻》报道麦积山新闻，同年，日中友好协会主持召开了麦积山石窟等照片展览。町田氏还发表《论麦积山石窟的北魏佛像》一文。将麦积山石窟正式地推向了海外。

美术史界人士也就麦积山石窟艺术及雕塑的风格、流布情况和继承等问题撰写专论或评价。王朝闻先生《麦积山石窟艺术》一文，从美学思想创作原则、绘塑技巧等方面分析了麦积山的雕塑及绘画所取得的杰出成就。史岩先生《麦积山石窟北朝雕塑的两大风格体系及流布情况》，从雕塑技法和样式上，将麦积山石窟北朝雕塑分出两种类型（每一类型各分前后期），对每型均从头型、脸型、发髻、眉目、姿态、服饰、衣褶作法、塑造技法诸方面来做前、后期对比，以寻找其不同阶段的变化及发展线索。可以说这是第一篇对麦积山石窟造像进行分类分期研究的专门文章。周石先生《从麦积山石窟谈古代雕塑的继承问题》中谈到麦积山石窟佛教雕塑艺术作品充满生活的气息和人民健康的高尚情感，艺术家通过作品表现活生生的现实社会的人，对其以后的现实主义艺术发展起到很大作用。创作者突破佛教教义题材的束缚来表现他心目中的现实社会和生活中的人物和情感，是艺术家积极健康向上的生活态度所决定的，麦积山石窟雕塑作品中表现的不断追求形神兼备，以传神为主的民族的雕塑传统，是我国雕刻艺术的最优秀的传统之一。这些优秀的传统和现实主义创作态度都是我们应该继承并发扬光大的。梅剑龙在《巧夺天工的佛塑艺术——试谈天水麦积山石窟艺术的成就》中指出“麦积山石窟艺术的价值和历史价值是无法估计的，麦积山石窟艺术所创造的辉煌业绩，是我们人类文化的骄傲”，“作品光辉地展示出古代艺术家们精湛的创作技巧和他们的观察生活的能力；他们的辛勤劳动，不仅给后代艺术家留下了丰富的遗产，同时也给后代的历史家提供了研究古代人民生活的极其珍贵的资料”。洪毅然1957年春率西北师范学院学生到麦积山石窟考察学习，与麦积山保管所同志一道对43窟后壁洞室进行详细勘察、测绘和照相，并对地面部分清理，经研究最终确认其即为史载之西魏文皇后乙弗氏“寂陵”之墓室，进而认定43号崖阁为“寂陵”遗存。另有李丁陇、温廷宽、常任侠和傅抱石等知名美术家，均在不同刊物上撰文充分肯定和高度评价麦积山石窟艺术的成就及其在美术史上的地位。雕塑家刘开渠把麦积山石窟誉为“我国历代的一个大雕塑馆”。通过上述国内外学者的调查、评介和研究，使麦积山石窟的价值更加彰显于世，引起了国内外学界的重视，并为后来开展更加深入的研究奠定了基础。1961年，国务院公布麦积山石窟为第一批全国重点文物保护单位之一。

60年代初，进一步开展对麦积山石窟的调查与研究。以北京大学阎文儒为首，中国佛教协会、甘肃省博物馆和敦煌文物研究所参与，对所有洞窟进行全面考察。1963年，甘肃博物馆文物工作队与甘肃省图书馆组织部分专业人员对重点洞窟进行了测绘、摄影和文字记录。“文革”开始，研究工作基本停顿，这些调查活动的部分资料也散失了许多，但在文革后陆续发表的成果中可以看到，这是继中央文化部麦积山勘察团的调查之后所进行的更为严格细致的调查和研究工作了。

70年代，国家文物事业管理局指示进行全国性文物保护工作，麦积山文物保管所很快发表了有关新通洞窟的报告。报告中对50年代勘察团未能登临考察的新通10多个窟龕及两方刻石题记予以重点介绍。特别重要的新发现是78窟右侧基台上剥出的18身供养人画像及榜题“仇池镇□（经）生王□□供养十方诸佛时”等材料，成为研究麦积山石窟早期洞窟问题重要的考古学层位关系和服饰、史地研究方面的新证据。另外，3号千佛廊通4号散花楼的栈道旁崖石上题记“麦积山胜迹始建于□秦成于元魏经七百年□□名额绍兴二年岁在壬子兵火毁历至十三年尽境□宁国泰□□二十七年丁丑六月……”，也成为研

究最早开窟年代问题的主要资料。这些重要新材料的公布，引发随后的学界关于麦积山石窟最早开凿年代及早期洞窟（尤以 74、78 窟为主）的争论，客观上起到了“一石激起千层浪”的作用。张宝玺先生发表论文，首次就开窟年代及最早洞窟造像壁画进行专门探讨，文中通过对史料及碑刻所记“六国共修”及“次七国重修”的综合分析，认为麦积山佛教活动史可上溯到东晋十六国的后期，其开凿年代晚于敦煌莫高窟，与天梯山、炳灵寺大体上属同时，早于云冈石窟及龙门石窟。在对 74、78 二窟的研究中，从历史地理、服饰史角度并结合考古发掘中的服饰形象资料，详细考证分析仇池镇供养人题记，认为供养人绘制上限在文成帝复法后，下限在太和改制前，即 452~486 年间。关于早期洞窟，作者认为与 74、78 这两个公认的早期窟同期的有 51、57、90、165 窟及 70、71、75 等龕。

以上列举了麦积山石窟 20 世纪 70 年代之前的一些考察活动。总的来讲，在 1949 年之前，考察活动基本上是相关学者个人行为。而在 1949 年之后，政府组织了相关的考察活动，并且集考古、美术、测绘等方面专业人员的勘察（组）团对麦积山石窟进行科学的、详尽的考察和研究，是政府行为的正规的学术调查和研究，为今后的研究奠定了基础。勘察报告及内容总录的发表及对洞窟的编号，运用石窟考古的理论更加专业化的对勘察情况进行科学地记录，避免了由于描述不规范所造成的诸多混乱，客观上有利于国内外学者的研究和资料引用，在一定程度上也使得麦积山石窟更加为世人重视，其自身的历史、艺术的价值得以彰显，从而带动了麦积山石窟研究的发展。

本章作者：花平宁、魏文斌、董广强

第二章 麦积山石窟的价值评估

一、麦积山石窟的价值

麦积山石窟作为中国早期开凿的重要石窟寺，具有多方面的价值。

1. 麦积山石窟是中国古代的泥塑艺术宝库之一，具有重要的历史、科学和艺术价值，并反映了5~18世纪这一地区传承不断的佛教思想和信仰

麦积山石窟的造像主要以泥塑为主，现存北朝以来的各种泥塑造像3500余身，其神态栩栩如生，时代特色鲜明，内容丰富、题材广泛，是世界泥塑艺术史上的瑰宝。其中北朝至隋唐阶段的泥塑造像是最精华的部分，集中展示出源于古印度的佛教艺术经丝绸之路传入中国，并完成佛教中国化的整个历史进程，是外来佛教造像艺术中国化、民族化和世俗化的生动再现，达到了宗教内涵与造型艺术的高度统一，具有永恒的艺术魅力。麦积山石窟现存的洞窟建筑、造像与壁画艺术、古代文书等都是杰出的古代建筑、艺术和文献实物资料，对于研究古代陇右地区的历史、建造技术、雕塑与绘画艺术等具有十分珍贵的价值。

麦积山石窟自5世纪以来，一直是关中以西佛教活动的中心，与周围地区关系密切，直到19世纪仍然是关陇地区佛教信仰的重要地区。这里所保留的造像、壁画内容以及一些重要的佛教文献，反映了历史上不同时期的佛教思想和信仰，是研究中国古代佛教发展史不可或缺的宝贵实物资料。

2. 麦积山石窟是中国北朝佛教艺术嬗变的杰出代表

外来的佛教艺术自中亚、河西走廊传入中原后，在5世纪初至6世纪末前后经历了两次造型艺术上的重要变化：一次是由“胡貌梵相”转为“秀骨清像”，另一次则由“体态清秀”再次转为“敦厚圆润”，这两次变化为隋唐时期中国佛教艺术的繁荣打下坚实基础。麦积山石窟的造像则真实记录下这种变化轨迹。由于秦州自古以来特殊的地理位置，各种文化因素在这里碰撞、交融，形成了麦积山石窟造像博大、包容的艺术特征，无论是来自西域、长安、洛阳还是南朝的佛教艺术样式，都在这里与当地的造型艺术相融合，并形成了以世俗化、人性化和民间化为主要特征的雕塑和绘画艺术风格，成为陇右地区的佛教艺术中心。对关陇、川北地区佛教石窟艺术的发展也产生重要影响，充分体现出麦积山石窟作为古代丝绸之路上佛教文化中继站和传承点的非凡意义。

麦积山石窟是中国北朝佛教造像保存最为完整的石窟寺之一，也是唯一能全面展示5~18世纪中国雕塑艺术发展演变历史进程的“雕塑陈列馆”。它不仅是关陇地区的佛教艺术中心，而且是外来佛教艺术经西域传入中原地区的杰出代表。与以石雕为主的龙门、云冈、大足石窟相比，麦积山的造像以泥塑为主，后秦和北魏早期的作品融合了古代印度、中亚、西域和中原造像艺术的特点，如佛身披

偏袒右肩袈裟、体态魁梧（图1）。菩萨上身袒露，斜披络腋，饰三珠冠等。北魏中晚期造像在中原佛教艺术样式影响下，呈现出“秀骨清像”和“褒衣博带”的时代特征，在题材组合、艺术风格、塑作技法、美学思想等方面都取得重大突破，从而形成鲜明的地方特色，特别是众多高度不足20厘米的影塑造像，内容丰富、神态传神、塑作精美，是麦积山石窟与众不同的造像形式。北朝时期第133窟的“小沙弥”（图2）、第121窟的“窃窃私语”（图3）、第123窟的童男童女（图4）、第44窟佛像（图5）等泥塑造像都是脍炙人口的精美造像。代表了北朝时期泥塑造像的最高水平，艺术成就极高。

图1 第78窟佛像 北魏

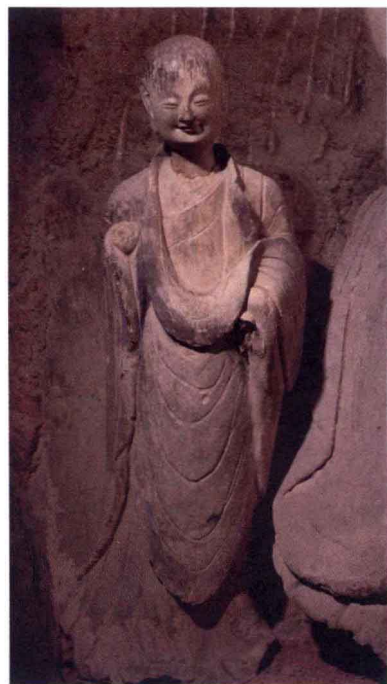

图2 第133窟“小沙弥”北魏

图3 第121窟菩萨与弟子(“窃窃私语”)北魏

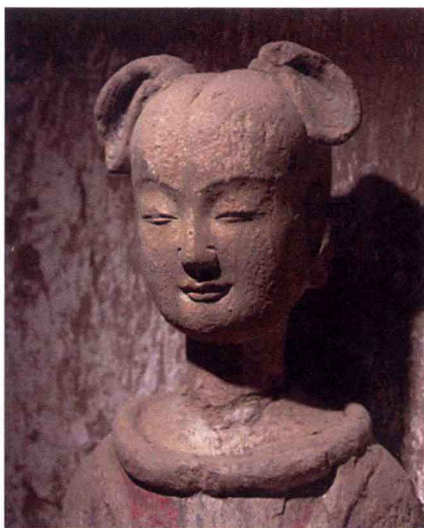

图4 第123窟童女(局部)西魏

图5 第44窟佛像 西魏

麦积山石窟壁画数量不多,但保存有中国石窟寺现存最早的大型经变画,对中国佛教绘画艺术的传播产生了重要作用,并影响到包括敦煌在内的整个河西走廊地区北朝晚期到隋唐时期经变画的发展。第127窟是保存壁画最多的一个洞窟。该窟正壁绘涅槃经变、左壁绘维摩诘经变、右壁绘西方净土变、前披绘睺子本生、正披及左右披绘萨埵太子舍身饲虎本生(图6)、前壁下部绘地狱变,窟顶绘帝释天,这些壁画是北朝时期的壁画精品,具有很高的艺术水平。第26、27窟的法华经变和涅槃经变也是北周时期重要的成熟的经变画。北周第4窟的“薄肉塑”伎乐飞天组画,绘塑结合,构思奇妙,是中西文化结合的典范,不见于其他石窟(图7)。

图6 第127窟壁画《舍身饲虎》(局部)西魏

图7 第4窟“薄肉塑”飞天 北周

3. 麦积山现存的窟龕及栈道是中国古代石窟建筑工程技术的典范

在麦积山距地面20~80米,面积约10000平方米的悬崖上,各种大小窟龕和摩崖造像通过纵横交错、上下多达14层的栈道相连,其间又点缀多座崖阁,远眺极为壮观,令人叹为观止,堪称古代人类建筑艺术的杰出范例(图8)。整个窟龕建筑群开凿于5世纪初,终结于7世纪初。在300多年的时间里,后秦、北魏、西魏、北周、隋、唐时期的僧侣和佛教信徒在这里持续不断地开窟造像,最终

形成了这处关陇地区最为壮观、宏伟的石窟寺景观。它不仅是古丝绸之路之上人类宗教活动史上的一个奇迹，也是5~7世纪中国北方地区佛教艺术空前发展和繁荣的历史见证。麦积山石窟崖面建筑群规模壮观，类型丰富，有洞窟、帐形龕、崖阁、长廊等多种建筑形式，甚至出现以崖阁作为陵寝的方式。各个时期的洞窟都有其时代特点，北魏早期的敞口大龕、北魏中期的方形平顶三壁两龕窟、北魏晚期的三壁三龕窟，以及众多小龕的形式；西魏时期开始出现与洞窟结合的崖阁建筑形式；北周流行仿帐式洞窟，内部结构华丽复杂，外部帐幔流苏，并根据造像题材的变化，流行七佛洞窟，七佛的布局又有各种变化形式，有一字形七龕的形式，也有正壁一龕三壁各三龕或者正壁一龕三壁无龕的形式，龕型有圆拱龕，也有带有龕楣龕柱比较华丽的龕。北周第4窟是仿木构建筑形式宏伟的建筑，是目前国内石窟保存最完美规模最大的仿木构石窟建筑，是研究北朝建筑最为直观的珍贵图像资料（图9）；隋代洞窟流行平面马蹄形穹窿顶的形式。这些珍贵的建筑实体历经千年仍保存基本完整，在同时期石窟寺中独一无二。

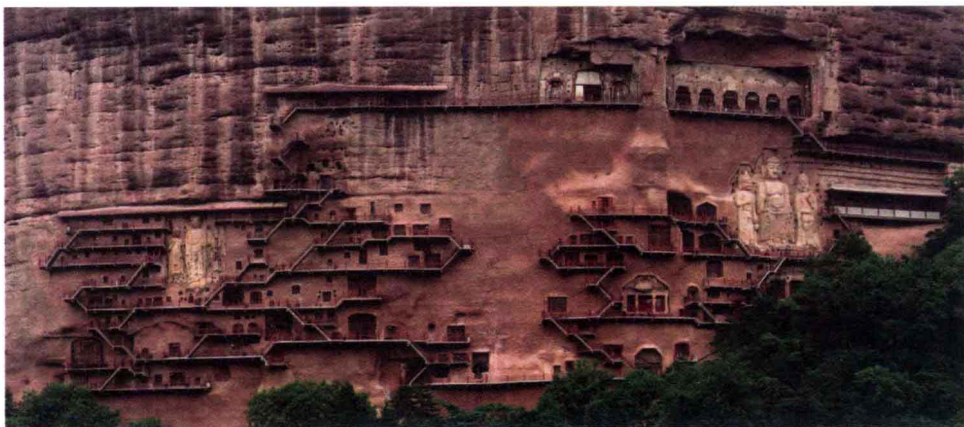

图8 麦积山石窟栈道全景

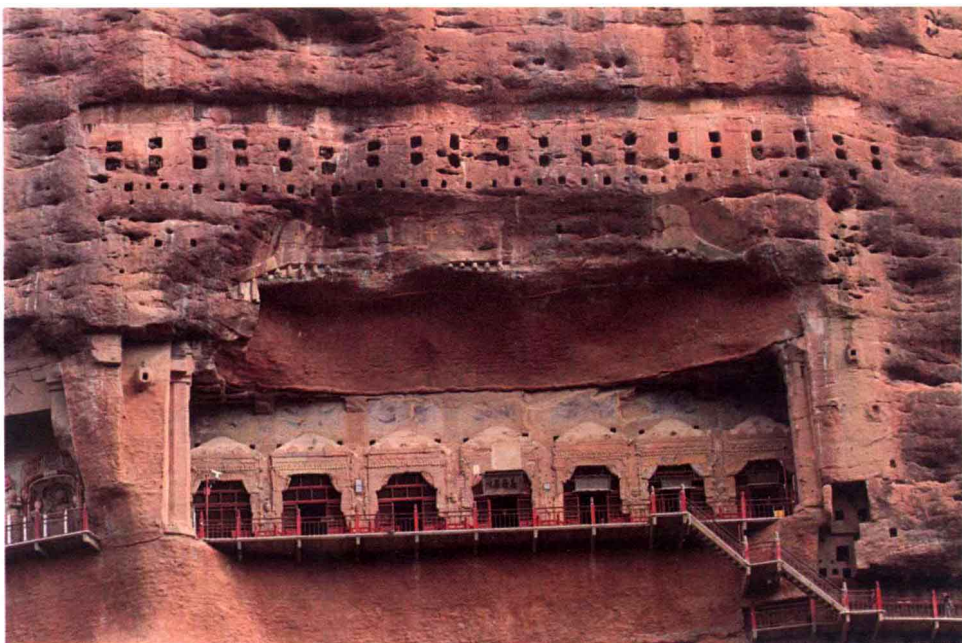

图9 麦积山第4窟崖阁建筑