

毛君炎

字重辉，号文焕，1949年生于上海，籍贯江苏无锡。自幼爱好美术，1978年考入中央美术学院师资班，随邵大箴教授专修西方美术史专业。1993年移居美国，曾获得美国路易斯设计大奖。

官方天猫二维码



官方微信二维码



ISBN 978-7-5480-8093-0



定价:78.00元


中国三大石窟

艺术
巡游

The Artistic Journey of the
Three Grottoes in China

毛君炎

著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

序

一

葛朗

曾任上海戏剧学院副院长、硕士研究生导师
上海邦德学院院长

我和君炎是同年（1949年）出生的好朋友，在上海太原路一条曾被称为台拉新村的弄堂里一起长大。记得当年家门口有一个绿草如茵的小花园，还有两口水井，小伙伴们闲余时间在这儿嬉戏打闹，度过无忧无虑的童年。君炎的爷爷身材高大，说话声音洪亮，对小孩管教严格，他一般不让孩子在外玩耍太长时间，有时候他爷爷出来一声吆喝，大家都作鸟兽散。记得他爷爷当年曾邀请一位著名书法家单孝天先生教君炎书法，天

天写字，还亲自给孩子们讲解《古文观止》，背诵唐诗宋词。君炎的父亲是一个颇有艺术气质的建筑师。君炎曾告诉我，当年旅美时，在自己简单的行装里，携带着父亲当年给孩子们购买的全套连环画《水浒传》《三国演义》等，这些图书的绘画作者几乎囊括了当时国内如贺友直、戴敦邦、顾炳鑫、刘旦宅、徐宏达等最优秀的画家。君炎长期旅居国外，这些浸润着中国文化历史和艺术的东西，就一直陪伴着他。和我们一起玩耍的还有一位富有艺术天赋的小名叫咪咪的伙伴，他能按照连环画中的画面，例如《三国演义》各路英雄，《水浒传》中的一百零八将，用橡皮泥塑造出来，那数百个栩栩如生的小泥人形象让我们着迷。君炎经常跟随咪咪一起绘画、塑型……我们弄堂邻居中还有著名京剧、越剧演员，出版家，外交家，集邮家，等等。君炎后来作为知名画家、中外美术史学者投身于艺术事业几十年，与我们儿童少年时期的生活环境有着良好的人文气息和浓郁的文化艺术氛围不无关系。

在《中国三大石窟艺术巡游》一书出版前，我先睹为快，浏览了全部书稿。除了精美的彩色和黑白图片，君炎在本书中还提供了多幅钢笔淡彩画，这是他多次考察三大石窟艺术时亲手绘制的。这些作品，有的可以追溯到几十年前君炎在中央美

院攻读硕士学位时跟随导师考察三大石窟的实地手绘。君炎作为一个资深的学者和画家，在书中凭借其丰富的艺术阅历和厚重的人文积累，为我们介绍三大石窟的历史、文化与艺术的同时，奉献了亲手绘制的精美画作。作者面对着这些无比辉煌的建筑、雕塑、壁画、碑刻，用炽热的色彩和跃动的线条，自由洒脱地喷射胸内的激情，描绘心中的意象。在阅读文字的同时，欣赏这些奔放潇洒、充满东方灵性的写意抒情艺术作品，会有一种很好的阅读审美体验。我想到了君炎的导师、著名美术评论家邵大箴先生在评论德国表现主义雕塑家巴拉赫的作品时，说过这样一句话：“贯穿于他所有作品的基调是一种内心的激奋之情。”我以为，将这句评语移赠给君炎，也似无不可。本书的浏览，是一种轻松、舒适却又高贵和雅致的享受，也是一种追求品质的精致的阅读。本书没有艺术专著的精深厚重，也不似普通游记的通俗浅显，是让读者随着阅读的演进，对中国三大石窟的艺术殿堂作一次赏心悦目的艺术巡游。我认为，这是本书独特而亮丽的特色。

君炎的《中国三大石窟艺术巡游》的出版，对于我们深入理解当下“一带一路”的战略构想也很有意义。博大精深的三大石窟文化是中国古代社会的百科全书，中西方文明在这些古

丝绸之路上的要塞重镇会聚交融，形成一种以中华文明为主、中西文明兼而有之的文明类型，成为世界古代文明交流融合的典范。三大石窟文化向世人表明：不同文化、不同文明之间可以同时存在、互相促进、共同发展。“一带一路”一端承接历史，一端指向未来；一端连着中国，一端通向世界。“一带一路”不仅关乎政治、经济、贸易、资金、设施的全方位的开放，也关乎世界不同文化、文明的交流融合和发展。《中国三大石窟艺术巡游》透露着这样的信息：不同文化、文明的互学互鉴，是中国三大石窟的精神支点，是她魅力永恒的精髓所在。

2018年11月

序 二

杨恒达

中国人民大学教授

君炎兄又有新书要出版了！作为西洋艺术史的专家，君炎兄这次出版的这本书却是专门谈论中国三大石窟中的艺术的，颇有比较艺术史之感。依据他扎实的西洋艺术史功底和他多年绘画实践积累的艺术鉴赏眼光，加上他 20 世纪 70 年代末和 80 年代中期对几个石窟的认真考察和同时留下的笔记与现场速写、油画、水彩画等，以及当年聆听名家讲座记下的宝贵笔记，他完成了这部图文并茂的专著，融艺术鉴赏、艺术理论、历史

故事、文化思想于一体，与一般探讨三大石窟艺术成就的著述多有不同之处。尤为不同的是，君炎在参观国外一些著名博物馆时，始终不忘探究中国三大石窟艺术藏品流落到世界各地以后的去向问题，他对这些艺术品做了详细的记录和描述，在他的书中突出了国内三大石窟保存下来的艺术品及其流落到世界各地的大量艺术品之间的内在关联和艺术整体性，这是为完整把握中国三大石窟艺术成就，为恢复其艺术原貌作出的一份积极贡献。

君炎这部著作的主体部分是关于三大石窟的三篇，一篇探讨一个石窟，尤以首篇最为突出，详细讨论了敦煌石窟的艺术宝藏，并作出了十分专业的点评。

正好在我写这篇序言的时候，我在上海的一位老同学带着女儿来看我。她在一家文化公司工作，策划组织过到敦煌的高端文化考察。她一谈起敦煌，就激动起来，滔滔不绝，赞叹热爱之情溢于言表。她不是仅仅出于职业的原因才对敦煌怀有深情，而是发自内心的佩服、震惊。她从小接受西方文化较多一点，也亲身体验过西方的文化艺术和生活方式，对于佛教的文化和艺术，她一开始并没有特别的兴趣。但是一接触到敦煌的艺术，她立刻就被佛教的这种高超的艺术手段和艺术境界震撼到了，

对其佩服得五体投地。她对敦煌壁画上留下的独特色彩也赞赏有加。一个从小在上海长大的小女孩，甚至宁愿在大西北的荒漠中长期待下去，就为了追求与探索荒漠中的这块瑰宝。我在这个小女孩身上看到了中国年轻一代对有深度文化含量的艺术的渴望，看到了敦煌文化超越时代的魅力。我想，当年君炎兄跟着汤池教授去敦煌考察的时候，一定也是被这样的艺术魅力所吸引、所震撼，以至于40年过去了，当年他所看到的敦煌的一切，却依然历历在目。在国外的几十年时间也没有抹去他对敦煌的记忆，相反，今天借助于他当年的笔记和现场临摹，他对敦煌艺术的印象更清晰了，对其思想文化内涵的悟性也更深刻了，甚至有了著书的冲动。

中国的三大石窟以敦煌石窟价值最高，宝藏最丰富，艺术成就最不可估量。君炎兄此书正是将敦煌突出为重中之重，花了大量心血在收集资料、请教专家、编排内容上。为了帮助读者更好地读懂三大石窟，尤其是敦煌石窟的文化价值、艺术价值，君炎专门用了第一篇中的很大篇幅来谈三大石窟艺术的佛教背景和佛教内涵。正如西方文艺复兴的艺术脱离了基督教背景和基督教内涵，将无法成为西方灿烂文化的重要组成部分，中国的三大石窟艺术同样紧密地关联着佛教文化，成为中国文

化艺术中的瑰宝。

君炎在谈论佛教背景的时候，很注意深入浅出地用具体的例子来说明三大石窟艺术品所反映的佛传故事。君炎认为，要读懂三大石窟的佛教艺术，首先要了解三个最基本的佛教常识：1. 佛教的诞生和形成，即“佛传故事”；2. 佛教传入中国的时间和路线；3. 中国佛教的特点。这是打开三大石窟艺术宝藏的钥匙。有了这三把钥匙，就能更深入理解三大石窟艺术的内容和魅力了。君炎在第一篇中所做的工作，就是要把这三把钥匙交到读者的手上。

君炎接着便从 336 年莫高窟开窟谈起，其历经早期（南北朝时期）、盛期（隋唐时期）、晚期（五代、宋代、西夏、元代时期）几个发展阶段，突出介绍了各个时期独具特色的艺术形式、艺术成就和代表作。君炎根据艺术品外观特色下的佛教文化内容，分析了以三大石窟艺术为代表的我国佛教艺术的来龙去脉，脉络十分清晰。例如，他在分析彩塑造型艺术的时候，指出了早期石窟中大型弥勒彩塑身上的标准古希腊艺术特征，还指出了洞窟中佛像身上的服装所反映的印度犍陀罗佛像艺术传统。而到了唐代，中原艺术风格对敦煌艺术产生了深刻影响，正如君炎兄在“盛期”一节所指出的那样：“彩塑的数量大增，

塑造手法细腻，彩绘技术熟练，色彩丰富，特别是数量可观的菩萨像，无论在造型、姿态、表情还是衣饰上都刻画精致，注重内在精神面貌的表现，微妙至极，这是中国艺术史上彩绘塑像方面难以逾越的高峰。”

敦煌佛教艺术中成就最高、影响最大的，是其大型壁画。君炎花了不少笔墨在分析描述壁画的内容和成就上。尤其如敦煌西方净土变壁画，让人们看到了米开朗琪罗的《创世纪》和拉斐尔的《雅典学院》《基督变容图》那样的风格，但是场面更加宏大，气势更加恢宏，涵盖内容更加丰富，而且成画时间要比那批文艺复兴的优秀代表作品早好几百年。君炎对莫高窟中相当重要的经变图“维摩诘经变”的艺术价值十分看重。这是根据《维摩诘经》的内容画下来的一组壁画，以《问疾品》为主体。敦煌第 220 窟和第 103 窟内两铺“维摩诘经变”图给君炎留下了深刻印象。图中维摩诘和文殊师利两位菩萨相对而坐，他们各自的神态、姿势、衣着，显示出各自的身份、意图、见解。他们身前身后侍立着的僧俗两界人物，一个个神态各异，表现出对两位主角间辩论的不同反应。从这种不同人物个性的处理上可以看出当时佛教艺术所达到的水平。

在按朝代先后讨论敦煌艺术之后，君炎又给我们讲述了藏

经洞的故事。20世纪藏经洞的发现本来是件了不起的大好事情，却也包含着令人痛心的故事。这里从发现了藏经洞及其中5万多卷经文与其他古文物，却不识其惊人价值的王道士说起，主要通过讲述三个分别来自英国、法国、美国的考古淘宝者斯坦因、伯希和、华尔纳，从无知的王道士手中获取了价值连城的文物的故事，揭露了藏经洞最珍贵的一万多卷经文、绢画以及整个莫高窟一些十分珍贵的艺术品如何流落海外的事实。所幸这些文物大多还保存在海外的博物馆里，可以供人参观和研究，而王道士拿来在国内送人情和廉价出卖的文物，却早已不知去向。最为可惜的是，经华尔纳、白俄士兵和画家张大千之手，莫高窟的一部分珍贵文物遭到毁灭性破坏，再也不可能复原了。

君炎关于云冈石窟、龙门石窟的描述给我们展现了气势宏伟的佛龕和佛像。巨大的佛像是东方佛教的特色，西方宗教不允许崇拜偶像，所以基督教的上帝是没有像的，只有三位一体的耶稣基督有像，而且一般都是耶稣被钉在十字架上的受难像。《马可·波罗游记》称中国的佛教徒为“偶像崇拜者”，道出了西方宗教与东方宗教的区别，但是从石窟的巨大气势来看，它还是象征着与世俗世界截然不同的彼岸世界的绝对精神。而石窟中存在的许多小佛龕、小佛像，也象征着佛的彼岸世界的

精神会以大大小小的佛像形式出现在世俗世界里。从莫高窟到云冈石窟、龙门石窟的佛像艺术成就，正是以这种精神气势达到了难以超越的艺术境界。另外，“龙门二十品”的魏碑书法，也是龙门石窟值得骄傲的石刻艺术。

君炎在描述三大石窟艺术的每一篇里，都分别有专门的一节来记录国外收藏该石窟精品的情况。关于敦煌石窟，君炎介绍了在大英博物馆、法国国家图书馆和卢浮宫、德国柏林国家博物馆和柏林人类文化博物馆、俄罗斯圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆和俄罗斯东方研究所圣彼得堡分所、印度新德里国家博物馆、美国哈佛大学艺术博物馆等博物馆的收藏品。关于云冈石窟，君炎介绍了纽约大都会艺术博物馆、法国巴黎吉美博物馆的收藏。纽约大都会艺术博物馆也收藏了不少龙门石窟的艺术珍品。

总之，君炎此书深入浅出地讲述了中国三大石窟佛教艺术的故事，将十分裨益于深化、细化广大读者对三大石窟艺术的理解和欣赏。

2019年3月

前言

《中国三大石窟艺术巡游》是我以 20 世纪 70 年代末和 80 年代中期的石窟考察笔记和速写为基础，融合多年来在世界各国博物馆里的参观记录，整理而成。“文革”结束后我在中央美院师资班和研究生班学习，汤池教授带领我们去三大石窟考察实习，并听取了常书鸿、段文杰、樊锦诗、史苇湘、任继愈、耿世明等著名学者的讲座。当时在学习中如饥似渴，写下了丰富的笔记，又在洞窟里画了上百幅现场速写、油画、水彩，收获极大，终生难忘。

此书也是总结我 40 年来对中国宗教艺术的思考与在美学上的认识。特别对于东方艺术和西方艺术的比较，并不仅仅在艺术形式上，而更有深度地在哲学、文学、历史学等各方面进行比较与思考，总结出中国佛教艺术的特点和发展变化过程。

20 世纪 90 年代初移居纽约后，我一直关心着这三大石窟的艺术品流落在国外各博物馆的情况，利用现有条件，尽力记录和收集敦煌、云冈、龙门石窟艺术精品的收藏现状，并拍摄大量图片，用自己的画笔勾勒记录这些艺术品的构图和布局，写下观后感。这三大石窟在 20 世纪上半叶流散到国外的珍品成千上万，难以计数。近 20 年来我格外关注它们的信息。特别是敦煌藏经洞里的 5 万多件藏品，除了中国国家图书馆收藏的 16000 多件以外，还有 34000 多件珍品如今收藏在何处，情况如何，有哪些精品，那些代表作品的画面是什么样子的，我尽力都加以记录和表述。

如今还没有一本著作把三大石窟流落到世界各地的艺术珍品和国内石窟现状结合在一起作全面论述，此书很浅薄地加以叙述，希望能为日后出版学术性更强、图片更为清晰的图书起到抛砖引玉的作用。

目 录

I	序一	葛 朗
V	序二	杨恒达
XII	前言	
0 0 1	第一篇	
	总论	
0 0 2	1. 以“一带一路”构想，弘扬东西方文化交流	
0 1 1	2. 中国佛教的三个基础知识	