

“大美之颂·云冈石窟的千年记忆与对话” 展览盛放上海宝龙美术馆

2020年12月25日，由云冈石窟研究院院长张焯与著名策展人王纯杰共同策划，雅昌文化集团、云冈石窟研究院、宝龙美术馆联合主办的“大美之颂·云冈石窟的千年记忆与对话”展览在上海宝龙美术馆盛大开幕。

山西省、大同市相关领导，国乐艺术家、当代五弦琵琶演奏代表方锦龙，山西上海商会、新晋商协会会长杨纪文，雅昌艺术教育单元总经理肖伟文、宝龙美术馆副馆长吕美仪等出席开幕式。

开幕式上，主持人介绍了“云冈守护者”概念并宣布上海站“云冈守护者”名单，山西上海商会、新晋商协会会长杨纪文，国乐艺术家、当代五弦琵琶演奏代表方锦龙获此殊荣。随后，主持人介绍了首届云冈石窟文创设计大赛相关信息。

此次展览展出了80余件云冈珍品文物和利用3D打印技术1:1还原的全球最大单体石窟——云冈石窟第12窟音乐窟。展览首次引入当代艺术作品的板块，隆重推出10位中国优秀当代艺术家的作品，构建当代艺术与传统艺术的对话。

张焯表示，“这次展览吸收了当代艺术家的作品进来，是一种历史传承与发展的新模式。云冈石窟在当时的来看，就是一种创新的模式。如今我们把它与今天的艺术品放在一起，虽然表面上是传统与现代，实际上是不同时代对先进观念的不同展示，这样可以丰富我们的眼界和认知。”王纯杰表示，“云冈是中西文化交融、对话后的成果。这种对话非常重要。不同艺术形态放在一起

后，将产生新的创新，给予人们新的启发。”
本次展览，由雅昌文化集团、云冈石窟研究院、上海宝龙美术馆主办，京东方协办。

展览将持续到2021年3月28日。展览精心设计了4大单元板块，给观众带来极致视觉体验：丝路寻佛记(文献)、匠心造丹青(文物)、石语破天惊(3D打印与数字互动)、化象之境(当代艺术)。

云冈石窟是佛教艺术东传中国后第一次由一个民族用一个朝代雕凿成皇家风范的佛教艺术宝库，吸收和借鉴了印度、中亚文化，汲取希腊、罗马艺术元素，是不同文明交流融汇的结晶。

云冈石窟的研究始于金代曹衍《大金西京武州山重修大石窟寺》，继以清初朱彝尊《云冈石窟记》。但真正学术意义上的研究，则是百年之事。最初半个世纪的云冈研究，以日本学者居多，大村西崖、塚本靖、关野贞、常盘大定、小野玄妙等，主要探讨云冈石窟的建筑特征和艺术源流；中国学者则重在解析云冈历史与建筑，介绍邻邦的研究成果。

本次展览整理了一系列重要的出版物和老照片，记录了近百年来云冈石窟的考古研究文献及成果，从1906年伊东忠太的《山西云冈的石窟寺》到2019年张焯主编的《云冈石窟全集》，可以感受到云冈石窟在中国建筑史和雕塑艺术史研究中所发挥的作用。

云冈石窟背依武州山，面对武州川，林渊锦簇，清幽精美。主要洞窟45个，大小造像59000余尊。云冈石窟的开凿从文成帝和平初年(460年)起，一直延续至孝明帝正光五年(524年)止，前后60余年。云冈石窟把一个王朝无尽的思想、无尽的语言和一个民族永恒的灵魂雕进了一壁岩石，雕成了与人间相对应的丰富生动的世界。

本次展览精选具有代表性的文物进

行展示，分为石雕塑像、陶塑、金铜造像、碑刻、建筑构件、器具、墓葬文物等七类，共计120件，并配以图文讲解。这些文物，构成了较为全面、系统的北魏历史文化、生活艺术等方面内容，让观众认识了解云冈石窟的独特文化魅力，呈现云冈石窟研究院学术研究成果。

跟随脚步往前，进入一条石窟文化长廊，这里包含北朝经典墓葬壁画、数字动画放映厅等多元化石窟文化展示板块，更设有大型文物修复模拟空间，观众不仅可以全方位了解石窟文化，还能近距离探秘文物修复现场。

一眼千年，光阴似箭，守护的故事里已沧海桑田。对历史文物而言，再多溢美之词都显得苍白。文物并不是冷冰冰的摆件，它们有传奇的前世今生，它们是生活在民族血液中的基因密码，记录着我们的过去，也昭示着我们的未来。每一个人都是文物的守护者，每一件文物都是活着的传承。

云冈石窟第12窟为廊柱式殿堂窟，俗称“音乐窟”，属于北魏时期开凿的云冈中期工程，以其恢宏壮丽的伎乐雕刻、华美浪漫的艺术氛围著称于世。洞窟平面呈长方形，分前后室，前室北壁上方的天宫乐伎手持各民族乐器，宛若一支“交响乐团”，集中反映出北魏宫廷乐队的时代风貌，是研究中国古代音乐史的珍贵资料。

窟内现存乐器共有14种49件，大致可分为三类：弹拨乐器、吹奏乐器和打击乐器。在千年的岁月里，鼓乐齐鸣，琴瑟相和的北魏梵音，彩带飘飞、舞姿曼妙的歌舞飞天，一直在塞外古都大同的星空低旋回响，无不体现着东西方文化艺术交融以及北魏社会乐舞发展的时代特征，是中国音乐史上弥足珍贵的绝版遗存。

在展览现场，由浙江大学文化遗产研究院与云冈石窟研究院联合完成的

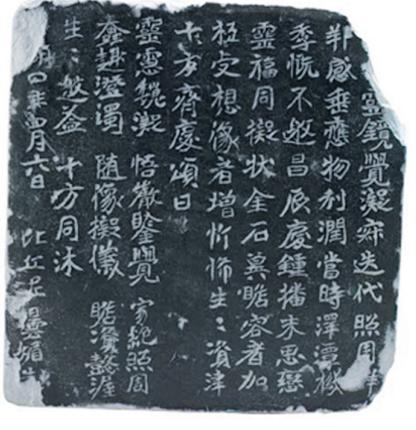
内首个1:1可拆卸3D打印数字化石窟惊艳亮相。复原石窟高8.5米、宽12.2米、人深14.5米，由于体积庞大，且颜色特别丰富，导致扫描、测绘和搭建的难度极高。历时6年，拍摄55680张照片，色彩还原度达到95%以上，只为了能让观众身临其境地感受云冈第12窟音乐窟的独特魅力。

展览现场设有VR数字互动装置，用科技手段增加传统文化的趣味性，给观众带来极致视觉体验。除此之外，展览还邀请了新媒体艺术家冯楚宸创作新媒体艺术作品——《观乐》。艺术家利用多媒体互动装置将沉睡千年的云冈石窟十四乐伎唤醒，手持古乐器争相演奏。

在这个声乐世界里，过去、现在与未来共存，现实、神话和信仰同在，远古艺术与现代科技在同一时空下对话，所有边界被模糊、被跨越。观众可以看到更多难得一见的细节，与古代音乐人互动，共同奉献一场跨时空跨地域的时光视听盛宴。

王纯杰为展览引入当代艺术作品，通过绘画、影像、装置、雕塑、行为、摄影、声音等多元方式展开这一场跨时代的艺术对话，探讨传统艺术中“意象”及“意境”在当代社会的语境中如

何启迪创意和激发新的可能性。
当代艺术板块共展出10位艺术家的20余件当代艺术作品。他们从佛学文化中得到启迪，并通过装置雕塑、录像行为、绘画书法等多样性的艺术语言来呈现他们的感悟和体验。他们的创作具有独特的文化气质和艺术风格。他们的作品整体联结在一起，推行而逐层呈现出自然与人的合一之境、时间维度转换的过程之境、有意与无意间的心身贯通之境。以空间、时间、意识三层维度的叠加，交织成当代艺术语言的意象之境。

张焯应邀在上海宝龙美术馆作专题讲座

本报讯(记者 梁有福)2020年12月26日上午，云冈石窟研究院院长张焯应邀在上海宝龙美术馆4楼作了一场题为“云冈石窟——东方佛教的第一圣地”的专题讲座。在将近两个小时的时间里，张焯围绕云冈石窟开凿的历史背景、艺术特

色和对中国乃至世界佛教的重大贡献，作了详细深入的解读。上海宝龙美术馆有关领导和100多位上海市民到场聆听。

张焯从佛教东传开始娓娓道来。他首先讲述了从佛陀涅槃五百年后，印度佛教开始传入于异国它壤茁壮成长。随后，他从

佛教东传的波浪式轨迹、云冈石窟开凿的历史因缘、东方佛教艺术的旷世绝唱、平城时代对中国佛教的重要贡献这四大方面清晰地阐述了云冈石窟作为东方佛教第一圣地的缘由。张焯还分

时期分洞窟地为师生们详细介绍了云冈石窟雕刻艺术的宏伟精妙，分析了石窟造像的艺术流派，展现了西来佛法逐步中国化、世俗化的演进过程。

此次讲座让上海市民更加深入地了解了山西大同的云冈石窟，感受到了中国佛教艺术第一个巅峰时期经典艺术的魅力。

梦想点亮历史

——“大美之颂·云冈石窟的千年记忆与对话”展览开幕论坛小记

本报记者 赵喜洋

《大美之颂——云冈石窟的千年记忆与对话》是2020年整个艺术圈最后一个年末大展，非常难能可贵。2020年12月25日，展览在上海宝龙美术馆盛大开幕，开幕前怎少得了精彩的开幕论坛，由宝龙美术馆副馆长吕美仪主持，云冈石窟研究院院长张焯、著名策展人王纯杰、著名艺术家郭工、雅昌云冈项目负责人武林四位嘉宾参与，向大家分享此次大展背后的故事。

云冈石窟研究院院长张焯首先发言。他说：“云冈石窟在宝龙美术馆办展是非常荣幸的。云冈石窟是世界文化遗产，是中国三大石窟里唯一的皇家工程，是我们祖国最有价值的文化遗产，云冈石窟堪称是中西文化交流产生的一颗奇迹。大佛西来，从西域走到平城，走向云冈，我们希望云冈走向全国、走向世界。云冈景区拥有着大佛的厚重历史，更有现代人不懈努力的汗水滋润，我们‘云冈人’大力开展废物利用，大家都称我为‘垃圾收废站站长’。随着现代科技的发展，我们有责任留住历史，留住记忆。大同是中国的能源重化工基地，有100年的工业历史，通过考察和摸索，希望把佛教文化与煤矿遗迹结合起来，通过一种新的艺术形式，把历史留给我们的后人，这是我们的理想，也是我们的追求。”

著名艺术家郭工老师1992年时曾在云冈石窟有过半年的工作经历，同时是云冈申遗总会场设计者，与云冈的缘分颇深，此次展览贡献出自己最好的作品，并阐述了其与佛教文化的渊源。郭工老师说：“看得出目前在发扬和传播传

统文化的过程中，大家结合3D打印技术、VR技术、数字媒体技术等对古老建筑做出很多努力和贡献。希望中国的艺术品在道统构建方面继续努力，把文化传承转化为思想脉络，把每一个阶段的对话梳理清楚。”

王纯杰在2015年曾策展“敦煌莫高窟与当代艺术的对话”，产生很好的反响。王老师说：“第一次去云冈石窟感到非常震撼，这是佛教雕刻艺术最高峰，感受最深刻的是各种文化的交融，佛教文化中国化的起点就来自云冈石窟，在交流过程中产生自己的艺术风格，这是弥足珍贵的。佛教艺术已经超越宗教，走向美学精神，影响了我们当代的很多中国艺术家，这是中国的文化产物。”论坛上，王老师还介绍了此次参展的当代艺术家作品，通过对作品的解说，让大家了解到当代艺术与传统艺术在创作过程中有异曲同工之妙，用艺术的方式修心、在时间流逝的过程中感受空间的变化，文化是需要对话、积累的，通过参罗的方式不断发展。

雅昌云冈项目负责人武林谈到从项目的筹备、运输、布展到开幕，所有的心路历程，感触最深的是在9天的时间把云冈石窟12窟完整复原，120件文物展品和20多件当代艺术品摆放妥当，这是大家共同努力的结果，期待云冈石窟在上海乃至全国、全世界发光发热。

精彩的开幕论坛，让大家更加深刻地了解到此次大展的意义。

省考古研究院研究员张庆捷在云冈作专题讲座

本报讯(通讯员 曹彦)2020年12月24日下午，应云冈石窟研究院邀请，山西省考古研究院研究员张庆捷在该院文保中心三楼会议室，作题为《古丝绸之路与黄河两岸的粟特人》的专题讲座。

讲座中，张庆捷深入浅出，结合虞弘墓、安伽墓等大量墓葬实物资料及文献资料，展示了黄河流域汉唐入粟特人生活的方方面面，如入粟特人的信仰、入粟特人的职业与生活、入粟特人的历史作用。最后得出以下结论：丝绸之路的出现是世界文明史的奇迹，张骞“凿空”之功泽流万世；黄河两岸居住着无数入粟特人，他们进入中原王朝各个阶层，生活多姿多彩；古代黄河流域是民族融合之地，东西方的交流丰富了中国文化、物质的内容；民族融合与文明互动的结果是，孕育了多民族大一统观念，促进中华民族共同体健康成长。

讲座后进行了互动，张庆捷对专家学者提出的学术问题给予了解答，精彩的讲座赢得了与会专家学者的热烈掌声。

我就站在你面前，看你有几分像从前

——“大美之颂·云冈石窟的千年记忆与对话”展览侧记

本报记者 赵永宏 见习记者 赵小霞

云冈石窟那么美那么震撼，即使每天都有全国各地的友人来参观，可是这都还不够，人们行走的步伐跟不上风沙抚摸的速度，云冈石窟研究院院长张焯说：“云冈人有一个梦想，让石窟可以行走世界，让世人感受它的壮观，感知它的温度，了解它的故事。”

在这个辞旧迎新的时刻，不妨来宝龙美术馆小憩一下，比起逛车水马龙、摩肩接踵的小镇和商业街，在美术馆里足不出“沪”感受壮美的云冈石窟，是值得打卡的事情，走进宝龙美术馆，穹顶盘旋一条银光闪闪的巨龙，像是踏入了仙境一般。

喜欢看佛像吗？那欢迎你来到这。有人喜欢称云冈石窟12窟为音乐窟，但我更喜欢称它为起舞的信仰。当你进入美术馆6号厅，你的眼神就很难不停在1:1复制的洞窟上，嘴角上扬，眼里放光，感慨这奇迹般的作品。

云冈石窟12窟带着行走世界的梦

想起航，它在原有3窟、8窟打印洞窟的基础上实现可拆装可运输可移动，积木式地搭建重复使用。云冈石窟不同于敦煌壁画，它是大体积洞窟、高浮雕佛像，历时6年利用3D打印技术实现完全复制，水平堪称世界第一，云冈在文物保护方面走在世界前列。

在音乐窟前，把时光拨转到1600年前，钟声带你穿越回古老的北魏王朝，一曲一舞带你领略鲜卑族统一北方的豪情和信念，云冈石窟浩荡的佛窟就是历史的见证。

在展厅内，最大的亮点当属音乐窟，但同时展览现场设有VR数字互动装置，新媒体艺术家冯楚宸创作的新媒体艺术作品——《观乐》、120件文物。做文创设计的邵先生告诉记者，他认为《观乐》这幅作品让他眼前一亮，利用数字媒体呈现古老文化艺术更符合现代年轻人的趣味，唤醒沉睡千年的云冈石窟十四乐伎，身着幻彩霓裳灵光再现，手持古乐器争相斗艳，置身其中流连忘返，这样的创新影响深远，是让大家认识云冈的好契机，同时还提出一些小想法，希望云冈也可以与其他品牌做联名，让艺术走进生活，比如做云冈系列奶茶；学习艺术市场管理的孙女士是位留洋学生，观赏海内外许多展览，对云冈这次的大展表示赞赏，在她固有的印象里，展览方面西方

强，没想到国内也有这么好的展览，云冈音乐窟很震撼，VR眼镜这种沉浸式的体验，让人们有了立体赏佛的实感，感觉可以触摸佛像每一寸肌肤，叹为观止，唯一不足是缺少详细讲解，真的是迫不及待想知道云冈的前世今生。

当这里聚集的人越来越多，讲解越来越细致时，是的，我被这讲解吸引了，一位先生在给前来看展的人们做公益讲解，他讲道佛像身边的石狮子是来源于希腊的狮子座，佛像散发的光芒是西方文化中强调光的启发作用。这位詹先生说：“上海本身就是一个比较国际范儿的都市，上海有很多当地的年轻人在疫情之前旅行首选欧洲国家，这次让大家知道上海有云冈石窟这样一个展览是非常好的，对上海的年轻人来说，非常好非常有意义。”詹先生说自己是敦煌文化守望者、博物馆教育推广人，钟爱佛学美术，希望用自己的方式让更多的人了解并喜欢传统文化，也提出一个小建议，希望云冈也可以发起云冈文化守望者计划，让更多爱好者参与进来，自主自发地广泛传播云冈千年来的精华。

如果说云冈千百年的记忆让人深刻，那么10位当代艺术家通过绘画、影像、装置、雕塑等多元方式呈现的20余件作品，通过空

间、时间、意识三层维度叠加交织成当代艺术语言的化境之象，让现代人更深刻体会到书画同源，不管古代匠人还是现代艺术家在作品的打磨上都超越时空，让我印象深刻的一件作品是邵译农的《木本心.No.1》，把一棵树的树干分成六段，日复一日将这些树干一层一层地打磨、粉刷、上漆，为树干增加“色彩年龄”，以每半个月增加一张纸的厚度，一干十年，树木才增长出几厘米厚度的色彩树轮。这样的作品十年才能做一件，这样的创作与古代工匠磨石造像打磨上色的过程如出一辙，虽时过境迁，但精神理念依旧存在，这就是艺术的真谛。

云冈石窟作为文化融合的奇迹，艺术价值和文物研究价值都不可估量，对中国乃至世界都具有重要意义，期待你们带着认真和激情走进宝龙美术馆，感受东方石窟艺术的精魂，领略云冈石窟的千年记忆与对话。

