

对话杭侃：从物质到数字，从想象到科技的“共生”

编者按

由北京市文化投资发展集团主办的2022首届北京艺术双年展于2022年12月30日拉开帷幕。作为2022首届北京艺术双年展的主展览单元之一的“唤醒石头里存在的生命”也已惊艳亮相。该单元展由云冈研究院院长杭侃担任策展人，展览通过“穷诸巧丽”“因岩结构”“真容巨壮”三个单元，借助数字技术，与观众一起从全新的视角领略云冈石窟的迷人风采。“凤凰艺术”就此对杭侃进行了专访，本期“走进云冈”特转载这次专访内容，敬请关注。

2022首届北京艺术双年展国家对外文化贸易基地(北京)展览现场

凤凰艺术：可以跟我们谈谈云冈石窟对您个人来说的意义吗？

杭侃：1993年年底，我第一次调查云冈石窟，转眼30年过去了，这期间我发表了一些云冈的研究文章，但

是到现在还是觉得很多问题没有解决，所以云冈对于我个人来说，是一直都有研究兴趣，也有很多研究的课题的。

不时有人让我用最短的词汇去

北京艺术双年展展厅内景

展览单元简介

第一单元 穷诸巧丽

“穷诸巧丽”取自唐代高僧道宣《续高僧传·昙曜传》中对于云冈石窟的赞美，“龕之大者，举高二十余丈，可受三千许人，面别镌像，穷诸巧丽，龕别异状，骇动人神，栴比相连三十

余里”。本单元将以云冈石窟中最具装饰意味的题材，结合二维动画和当代艺术家云冈题材的作品，邀请观众直观地感受云冈石窟的艺术魅力。四世纪末(公元398年)成为北魏首都的平城，在近一个世纪的时间里，不仅是北中国政治、经济、军事和

北京艺术双年展的主展览单元之一的“唤醒石头里存在的生命”展览现场

《唤醒石头里存在的生命》2022 动画

概括云冈，我用的是“经典”，云冈石窟是中国佛教艺术的经典之作。云冈石窟在2001年入选世界遗产的时候，评价是云冈石窟“代表了5世纪至6世纪时期中国高超的佛教艺术成就。昙曜五窟整体布局严整，风格和谐统一，是中国佛教艺术发展史的第一个巅峰。”

“什么是经典？经典是过去的，但是又是常常常新的东西。我希望将来能够通过我们的工作，让大家更多地感受到经典艺术的魅力。”

凤凰艺术：云冈石窟作为我国珍贵的世界遗产，本次展览有哪些不同于其他展览的地方？

杭侃：中国的佛教艺术举办了一些展览，概括地讲有两类，一类是出土文物的展览，比如云冈研究院获得过两次全国十大考古新发现，一次是云冈山顶佛教寺院遗址，一次是云冈窟前遗址，都有比较重要的考古新发现，我们举办过展览；还有一类是利用现代技术进行洞窟复制，展览复制的壁画和洞窟，比如敦煌现在正在北京做的展览，云冈研究院也利用3D打印技术，完整地复制了高达10米的第12窟，第12窟又被称为“音乐窟”，这些展览也很受观众喜爱。

这次利用北京艺术双年展的机会，我们想尝试一下传统的展览方式和当代艺术的结合，用当代艺术表现我们对佛教艺术的理解。

凤凰艺术：可以讲讲《唤醒石头里存在的生命》这个主题是如何确立的吗？

杭侃：这个主题是来自于一位西方雕塑家的话，在雕塑家眼里，石头是有生命的，我想古今中外的雕塑家应该都有同感，这句话说出了雕塑家的心声。关键是这样的主题怎么和具体你要表现的内容相结合，我们在讨论展览的时候，参展的艺术家郭淳提出可以“复活”云冈石窟的人物、动植物、装饰纹样，这样我们设计制作了一个三维、一个二维、一个互动的

项目，希望通过展览让观众感受云冈的魅力。

凤凰艺术：可以谈谈您是如何选择本次的参展艺术家的吗？

杭侃：展览是一项综合性很强的活动，要考虑到主题、展品、场地、资金等多种因素，确定好展览形式，我们就寻找能够表现好这种形式的艺术家，这次我挑选的艺术家都对云冈石窟有着自己的理解和擅长的表现形式，比如梁力强先生，他是山西画院的画家，长年在云冈写生，作品多次参展，但更打动我的是他对云冈造像的理解，其他的艺术家也是各有所长。

凤凰艺术：能给我们介绍一两件令您印象深刻的作品吗？

杭侃：我想介绍一件三维的作品《一眼千年》，一眼千年也是我们经常听到的一句话，但是我们这里的一眼千年，一开头就是云冈一件佛眼的实物，这件佛眼是云冈流失海外文物中唯一一件回流的文物，这件文物是我的导师、中国佛教考古的创始人宿白先生在访美之后，通过他的牵线重新回到云冈研究院的，所以它有特别的意义。

通过佛眼，我们看浩瀚宇宙、芸芸众生，我们会看到宇宙之眼，也会看到芥子须弥，片中反复出现的点，不仅仅代表佛眼、星辰，其实也是想表现云冈研究院最近一些年做的数字化的工作，这种工作要通过三维数字化的扫描，扫出来的造像是一个一个的点，这些点和扫描的精度有关，呈现出来的是点云，所以这些点和点之间都是相通的，我们通过这个片子，展现从无到有又划归虚无的世界，从朴素到繁盛又回归朴素的轮回。由虚幻的宇宙到实体的造像再到数字化采集的石窟点云数据，呈现了从物质到数字，从想象到科技的主题。短片以超越古今的视角，体现永恒的力量如光如尘，无所不在、无时无刻。

云冈石窟第三窟组像

不有，静观白云苍狗。

我介绍的第二件作品，是云冈研究院宁波先生主持完成的云冈石窟第十窟的须弥山。这座浮雕位于云冈石窟第十窟窟前室北壁明窗与拱门之间，须弥山层峦叠嶂，山间有茂密的丛林和竞争的动物。两侧三头四臂的阿修罗天与五头六臂的邬摩罗天手托日月，充满了异域风情。云冈石窟是中国的，也是世界的，我们希望通过这件作品，让观众看到云冈艺术“穷诸巧丽”的一面，也看到它的世界性。

凤凰艺术：对于传统物质文化与新兴媒介的结合您有怎样的看法？

杭侃：我是想走结合之路的，我们的祖先是富有创造力的，云冈石窟是他们创造的一个艺术经典，但是如果只展出文物，那么再好也是祖先的创造；通过新的媒介，我们可以表现我们对于经典的理解，可以实现我们的再创造，而这种再创造，我以为才是我们文化自信的源泉，才是我们应该努力追求的。

凤凰艺术：什么样的“新”与“旧”的结合才是好的结合？

北京艺术双年展的主展览单元之一的“唤醒石头里存在的生命”展览现场

关于策展人

杭侃

杭侃：男，1965年5月生，江苏南通人。1998年7月获得博士学位，到上海博物馆工作。2003年11月调入上海市历史博物馆。2007年9月调回北京大学考古文博学院。现任云冈研究院院长，教授、博士生导师。曾任上海市历

史博物馆副馆长、法人代表，北京大学考古文博学院副院长、院长，山西大学副校长。主要研究方向为佛教考古、宋元考古、博物馆学。

发表《云冈第20窟西壁坍塌的时间与云冈五窟最初的布局》《河北定县两塔基出土净瓶的几个问题》《清明上河图再研究》等论文。出版有《参差集》《东京梦清明上河图》《中华文明传真》两宋卷和辽金元卷、《永远的三峡》等。曾组织实施和参与策划了“草原瑰宝——内蒙古文物精品展”“雪域藏珍——西藏文物精品展”(上海博物馆)、“奇迹天工”(中国科技馆)、“秦汉与罗马”(北京世纪坛)、“寻找致远舰”(北京大学)、“中国与世界”(云冈研究院)等三十多个大型展览及图录的编写工作。曾入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，获北京大学十佳教师、国家教学成果二等奖。

主要社会兼职有中国考古学会宋辽金元明清专业委员会主任、全国社会科学基金评委、教育部教学指导委员会历史学类专业指导委员会副主任、住建部历史名城委员会副主任等。