

《小石匠》绘本：把历史烘热了给孩子

《小石匠：云冈的故事》绘本封面

云冈石窟是佛教传入中国后第一个由国家支持开凿的石窟群，规模很大，东西长约1公里，现存45个大洞窟，每个大洞窟还附带一些小型窟龕，石窟共有5万多尊造像，最大的造像高达17米，最小的只有2厘米。2001年，云冈石窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

这样一座气势宏伟的文化遗产是如何建造而成的？它曾经有过怎样的历史？又如何向孩子传递呢？由北京大学艺术学院教授郑岩和画家李星明联手创作的绘本《小石匠：云冈的故事》

讲述了北魏年间一个小石匠跟着师父来到山西大同开凿云冈石窟的故事，以小石匠的个人成长和内心世界的突破为故事线，展现了云冈石窟的开凿过程、北魏时期的民族融合、佛像造像艺术风格的变化等历史、文物知识，赞颂古代劳动人民执着专注、追求卓越的工匠精神。

在书中，老石匠延续以往的传统与习惯，采用“古法”进行雕刻，饱含着他对远方故乡的无限怀念。而小石匠采用的“新样”雕刻风格活泼，当他得到老石匠和人们的认可时，内心也得到开悟

云冈飞天

并真正实现了成长，最终独立承担起一座大窟的开凿。云冈石窟的建造离不开工匠们的坚定信念、长年累月的专注和毕生的投入，正如郑岩在后记中所说，史书中记载了皇帝和高僧的所作所为，但却没有留下千千万万工匠的名字。这本书把历史的写法翻转过来，让“小人物”站到台前，因为如果没有他们辛勤的工作，就不会有如此伟大的艺术遗产。

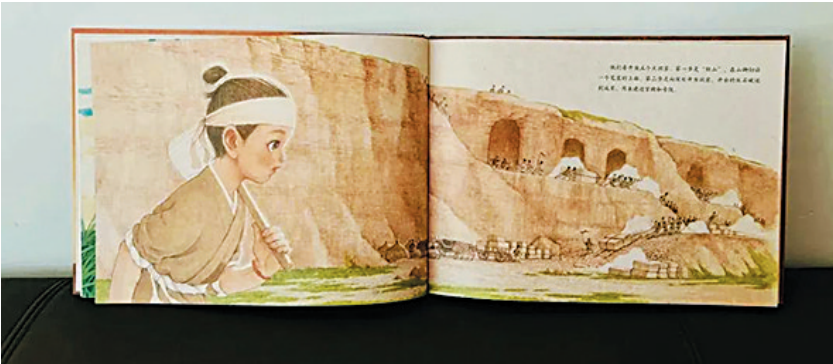
郑岩以云冈的诞生、流变为主线，通过塑造和小读者年龄相仿的主角小石匠，拉近了孩子们与这座石窟的距离。在艺术品的感染下，在对位的代入感中，当小读者回忆起那些高大肃穆的佛像时，它们便不再属于遥远陌生的历史，而是小石匠曾经来过的地方，是小石匠曾经打造的作品。可以说，孩子们见证了具象化的石窟匠人们去制造辉煌的过程。如此，他们真实地感受到了“文明”“文化”等抽象概念背后非常具体的一代人，理解了“制造中国”中突出的人的努力奋斗、人发挥的作用。

文物就像一个索引，可以帮助我们找到历史、文化和自己。《小石匠：云冈的故事》的绘画作者李星明曾获得第七届丰子恺图画书奖首奖。在创作时，他实地采风，查阅大量的资料，力求让画面的每一个细节都能达到最佳的叙述效果，从后记中可以看到很多创作背后的故事。

一位手工造纸的师傅建议用手工仿古宣纸，于是，李星明找到了一种雁皮古法生宣纸。天然的植物纤维让纸张有着像石头一样的肌理，古色盎然。但是，这种纸并不好控制，颜色干燥以后，会比预想的要浅得多。他只好一遍又一遍地晕染，但过一段时间回头再看，画好的颜色竟然又被它“吃”了一层，变淡、变浅，就像石窟里的佛像正在被风化侵蚀一样。“这调皮的纸，真是让人又爱又恨。”

封套还有一个特殊的设计：为了模拟山崖岩石粗糙的纹路和手感，选用了特殊的云宣纸并进行了模切处理。李星明说，希望它粗糙的质感，能带读者回到小石匠生活的时代，理解那些没有留下名字，却为云冈石窟付出毕生心血的石匠虔诚、坚定的信念……

据《中国教育报》

上三图为《小石匠：云冈的故事》绘本内容

从犍陀罗到云冈

——盪顶形龕的形制与内涵

冉万里

龕形对于造像内涵的表达具有重要的辅助功能。然而，此前研究多将龕形提炼为独立的类型学要素，忽视了其与造像题材的整体关系，不利于以更为宏观的视角看待龕形的传播、发展、演变问题。本文整合犍陀罗地区和云冈、龙门石窟等地现存盪顶形龕的形制与题材，对此类龕形从犍陀罗向云冈的传播、佛教造像的中国化进程提出了新的认识。

一、犍陀罗造像中的盪顶形龕

犍陀罗造像大多以盪顶形龕表现兜率天宫、迦毗罗卫王宫，龕内造像题材主要为交脚弥勒菩萨说法，灵梦托胎、阿斯坦占相等发生于王宫中的佛传故事。

根据开间数和盪顶与圆拱尖楣、平顶的组合关系，可将犍陀罗地区的盪顶形龕分为五种，其中第一种（三开间，中间盪顶、两梢间平顶）、第二种（单开间，盪顶）对我国影响最为强烈。

二、云冈石窟及其影响下的盪顶形龕

刻意模仿与融合创新是盪顶形龕发展演变过程中的两条主线，二者交叉并行、贯穿始终，其间伴随着不断地中国化的尝试与替代。

以云冈石窟现存盪顶形龕为例。首先，龕内题材多为交脚弥勒、龕楣雕刻天宫伎乐，整体模仿弥勒菩萨兜率天宫说法的场景，严格遵循了传自犍陀罗地区的粉本样式。佛传故事较少使用盪顶形龕，但也能在适宜的位置上添加交脚弥勒形象，证明北魏工匠对盪顶形龕的文化内涵确有深刻认识。

其次，云冈早期洞窟已针对盪顶形龕进行中国化的改造尝试，如将犍陀罗盪顶形与汉式庑殿顶相结合，但由于做法杂糅，不符合时人审美观，遂未流行。中后期洞窟则采取不同路径，保留了传统的三开间形制和龕内的交脚弥勒题材，只是将建筑元素转变为汉式。冉教授特别指出，此类龕的本质仍为三开间盪顶，其开凿逻辑与同时期为安置七佛而设、无开间、仅有大屋顶的屋形龕不同，侧面证明了题材对于龕形的决定作用。

云冈石窟盪顶形龕的中国化尝试

云冈盪顶形龕的融合与创新主要有三点表现。第一，题材内容的多样化，出现立佛、坐佛、交脚弥勒以及多层供养菩萨。第二，两侧菩萨由坐姿改为站立，从听法菩萨变成胁侍菩萨，这是云冈盪顶形龕的重要创新，其影响极为深远。第三，出现五开间的盪顶新形制，晚期逐渐加入维摩诘、中国楼阁式塔等新题材。

云冈三开间盪顶形与两侧站立菩萨的新组合，对以龙门石窟为中心的洛阳地区、长安地区北魏时期造像碑等同类佛龕都产生了重要影响。与此同时，各地盪顶形龕也不断创新，如龙门石窟用下坠的花绳代替下垂的帷幔，又如河南偃师水泉寺石窟的龕楣高耸、帷幔加长。

三、盪顶形龕的泛化和形式化

盪顶形龕的泛化，是将其作为一种普通龕形来对待，不再以之表现特定的题材、赋予特殊含义。盪顶形龕的形式

化，是将盪顶作为一种建筑装饰，其装饰意义逐渐大于所要表现建筑样式的象征意义。

泛化和形式化殊途同归，在云冈石窟中已经存在，如圆拱龕楣外添加了富于装饰意味的双层盪顶；龙门石窟中也有所表现，如圆拱尖楣龕与盪顶形、下坠花绳的结合，盪顶上添加的砌吻、宝珠装饰等，均是盪顶形式化的体现。

四、关于盪顶形龕的传播路线问题

经过对比，克孜尔石窟、莫高窟北凉至北朝石窟在表现弥勒菩萨兜率天说法时，均未使用盪顶形龕。鉴于此，盪顶形龕从犍陀罗向云冈的传播可能存在一个点对点的直接路线。正如宿白先生所说，佛教艺术的传播确实存在自发源地直接传至接受地，然后再由中心向周围地区传播的可能。根据文献和考古出土反映当时中外文化交流的诸多证据推测，中间传播者可能是活动于平城地区的大月氏人。

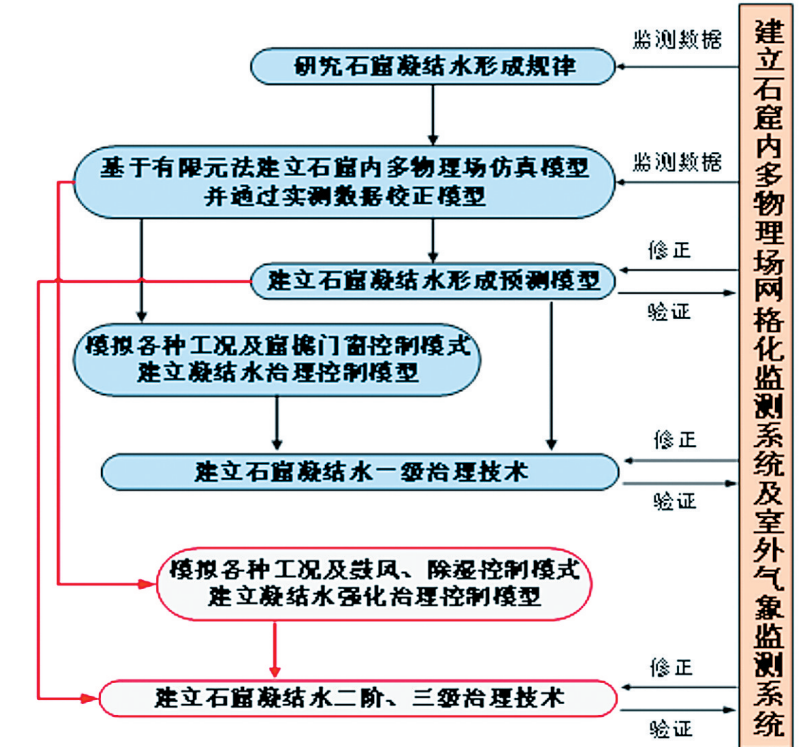
五、结语

第一，云冈石窟及其影响下出现的盪顶形龕与特定题材源自犍陀罗地区，其传入与模仿、改造及中国化交织并行。

第二，云冈石窟能够精准把握盪顶形龕的龕形和特定题材，必然有与之相对应的人群，即活动于平城一带的大月氏人。

第三，从犍陀罗到云冈石窟的传播路线上，中间环节罕见盪顶形龕及其表现的特定题材，说明盪顶形龕有别于传统的渐进式传播，而是直接从犍陀罗传入，然后在云冈的影响下传向周围地区。

云冈一课题入选省级“揭榜挂帅”项目

石窟监测系统示意图

本报讯（记者 赵喜洋 通讯员 张少俊）1月28日，山西省科技厅发布《2022年度山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目成功揭榜公告》，云冈研究院参与揭榜的《云冈石窟石质文物内部凝结水监测与治理关键技术研究》项目名列其中。

《云冈石窟石质文物内部凝结水监测与治理关键技术研究》项目是山西省文物局、山西省科技厅贯彻落实山西省委《关于加强云冈文化遗址保护和创建云冈学的实施意见》的重大举措，经过近一年的紧张筹备，该项目于2022年12月28日通过山西省科技厅专家组评审。

石质文物内部凝结水监测与治理关键技术是大型石窟寺保护亟待解决的国际难题，对全面提升凝结水

监测与评估水平、揭示石质文物内部凝结水形成机制、突破洞窟内部环境调控的技术瓶颈、制定凝结水治理成套解决方案，以及最终有效减缓石窟风化，保护人类重要文化遗产具有重大意义。

本项目今年1月正式启动，聚焦石质文物内部凝结水形成规律以及凝结水对复杂风化石质文物的破坏机制这两大科学问题，开展凝结水监测与综合智能治理的关键技术与方法研究。预计2025年底实现凝结水的实时智能感知，构建融“自然通风+人工调控”于一体、具有自适应反馈功能的凝结水治理智能解决方案，为相关石窟文物保护提供技术支持，为保护好云冈石窟乃至亚洲同类型文化遗产做出贡献。

云冈石窟盪顶形龕的融合与创新