



# 我们为何如此钟爱云冈石窟？

## ——人民日报记者对话北大学者、云冈研究院院长杭侃



云冈石窟的艺术与历史特点

人民日报记者采访杭侃

**记者：**各位人民日报客户端的网友们，大家好！今天很高兴地请到了云冈研究院院长杭侃，来和我们聊一聊云冈石窟的历史与艺术特点。杭院长您好，欢迎参加我们的访谈。我们发现，现在虽然是冬天，但是云冈石窟游客的数量仍然很多。这个变化，您觉得是什么原因？

**杭侃：**我们过去有比较明显的淡季，现在是旺季很旺，但淡季也不淡。说明大家对云冈的关注现在越来越多了。尤其是2023年，我们参观人数已经突破了300万人次了。在五一长假和十一长假期间，我们的参观人数，最多的一天都超过5万，这个变化确实非常非常明显。

**记者：**这些方面咱们做了哪些努力呢？

**杭侃：**这几年我们在云冈石窟的保护、研究、管理利用方面都做了一些努力。云冈石窟在1961年的时候就被国家公布为第一批文物保护单位，那个时

候只有不到200处文物点设立为国家级的文物保护单位。但从那个时候开始，云冈石窟的保护工作其实已经开始了。但真正的保护工作应该是1973年的时候，周恩来总理提出了云冈石窟的三年保护，实际上我们的危岩体加固工程，应该是整整持续了有50年。去年的时候，我们的第三窟又进行了大规模的搭架维护，这个时候危岩体加固才告一段落。你对比一下民国时期的老照片和我们现在的照片，就可以看出来，有些地方风化了几十年，还是可以用触目惊心来形容的。

实际上，我个人理解，我们下一步的工作是更加困难。简单地说，有显示度的危岩体，比较好解决的问题，我们花了50年时间解决了，但是有一些老大难的问题啊，比如说风化的问题、渗水、洞溶等这些问题，更难处理的问题可能留给我们了。

因此，要花更大的力气在研究上面。因为保护的前提是研究。光靠云

冈研究院是不够的，我们就联合了北京大学、中国地质大学、浙江大学、武汉大学等等一起申报课题，共同建设我们的实验室。因为云冈现在也在逐步建设开放型的实验室，在课题的申报、工程的实施、包括日常的维护方面发力。有一个标志性的工作是2023年5月，国家文物局和山西省人民政府签署协议，共建云冈研究院。同时国家文物局给云冈有一些重点的科研基地：一块就是传统意义上的研究，还有一块就是我们的数字化，因为现在的保护离不开数字化。然后还有一块，就是我们保护的科学技术本身，所以在这个基地里面，我们等于在三驾马车，三个方向我们都会加强。

**记者：**我注意到您提到了云冈文物的数字化。那么，为什么这些文物需要数字化，数字化取得了哪些成就呢？

**杭侃：**您的提法非常好。为什么要做数字化？第一就是通过云冈石窟的老照片一个一个地对比，一个东西都有它的生命周期。我们现在的云冈石窟经历过1000多年之后，其实可以说是一个老年的状况。那么我们做的工作是尽量给它延年益寿。但是他总有一个生命的过程，所以我们更多地希望能够把目前的状况永久地保存，在数字化的这个方面实现一个永生。到底哪道裂缝在哪？需要采取什么样的措施？采取科技手段延缓这种衰老。在这个基础之上第一个就是保存。

第二个是保护、研究、展示都需要用到数字化。因为现在大家已经能够感觉到数字化，它一定会带来一个革命性的变革，在各行各业里面都会带来。在过去我们实现不了，传统的这种测绘，只能留一个大概的形象，现在的测绘已经到了0.5毫米的精度了，所以我们在保存资料这个方面肯定是离不开数字化的。还有一个就是，刚才介绍了云冈在2023年十一期间最多的一天有

5万多人，给我们的管理带来了很大的压力。因为有现在的数字技术，我们就可能有更多的传播手段。最近，我们在深圳博物馆开了一个大展，3D打印了云冈石窟的第12窟，十几米高的塑像，这样还是比较有冲击力。过去展览就比较单一，人们体会不到文献里面记载的“真容巨壮”“穷诸巧丽”这一面。现在通过3D打印技术，结合出土的文物，大家就有比较直观的感受，就给我们的展示宣传带来了新的形式。所以数字化现在成为一个必须的手段。

**记者：**您说得非常好。我还有一个比较好奇的问题，我们常说，国内有几大著名的石窟，有龙门、敦煌莫高窟、麦积山石窟，与这些石窟相比，您觉得云冈有什么特点和历史地位呢？

**杭侃：**确实，这几大石窟各个的艺术价值都非常高，但是侧重点不一样。云冈石窟，用我导师宿白先生的话说，就是它产生了一个“云冈模式”。因为北魏是经过了西晋分裂之后几百年的动乱，然后又重新统一了北方。因为统一了，所以中外交流就畅通了，这是一个前提；第二个前提，就是在这几十年当中，就不断地往现在的大同移民。云冈石窟是国家工程之一，集中了北中国的人力、物力和财力。

东起辽宁义县万佛堂，西到开窟时间比云冈石窟还早的敦煌，都受到了云冈模式的影响。云冈的影响遍及北中国地区，这个是学术界都公认的。

在这个几百年动乱时期，大家都痛苦，所以不同的政权其实都尝试过汉化。在中原建立政权，佛教起到安抚人心的一部分作用。从实际的效果来看，确实取得了比较好的效果，这是一个当时国家推行的政策。从历史的发展看，它在凝聚人心、民族融合方面也起到了比较大的作用。

另一方面，它是一个国家工程。所以它才能以那么震撼的这个视觉冲击

力去影响大家。所以它的“真容巨壮”“穷诸巧丽”这些都是国家工程才能达到的。这些我们就可以跟敦煌做一个对比。敦煌的壁画非常丰富，但是有些在敦煌出现的题材就不会在云冈出现。比如早上起来刷牙洗脸、婚丧嫁娶，甚至生病了看病，到最后入墓，这个内容非常丰富，这些内容不会出现在云冈。包括一些题材，在云冈也很少。这是国家工程限定的一些东西——洞窟的性质不一样，所以它的表现形式不一样。概括起来说，它第一个特点是为当时国家统治去做的一件事，是一个国策；第二个就是国家工程。

**记者：**云冈石窟里面有很多外来的因素，甚至有些是外国人的形象，为什么会这样出现这种现象？

**杭侃：**这个是大正常了。拿梁思成他们的话来说，仅从建筑的方面来说，可以看到中外文化交流的迹象比比皆是。比如，他说仅取一个柱子，既有希腊罗马的爱奥尼克柱式，又有波斯柱式等。当时丝绸之路畅通的时候，这个地方的外国人很多，文献里面也都有记载。这么一个背景下开凿的云冈石窟，里头有很多的中外文化交流、民族融合的材料，其实这是挺正常的一个事。

**记者：**也就是说，它有世界性。

**杭侃：**对。作为世界文化遗产它是具有世界性。比如说云冈石窟的第18窟，在主尊旁边，两旁都有弟子像。弟子像就明显地表现出了欧罗巴人种的这个面相，拿到欧洲的文艺复兴时代，都应该是艺术杰作。

另外，在云冈石窟的早期，就是第一期石窟外来影响比较多。但等到第二期，就是孝文帝和冯太后统治的时候，这个时候应该说不仅仅是开启了中国石窟艺术中国化的过程，而且是大规模石窟艺术中国化的过程。这个时候我们就会发现雕刻的布局可能又回到汉代的传统。比如建筑，里头的那些建

筑就完全是汉式的仿木构的那个楼阁，虎殿顶的那种宫殿。更明显的是服装，样式就变多了，褒衣博带式服装，影响后代很深。

**记者：**近年来，常常会看到一个词叫“云冈学”，“云冈学”是一个什么样的概念？近年来我们在“云冈学”上取得了哪些成就？

**杭侃：**“云冈学”这个概念也是学术不断深化的一个表现。有不同的学者对有些重大的选题，比如说敦煌学，对研究对象范围比较广、研究的内容涉及比较多的，提出建立专门的学术去进行研究，“云冈学”也是在这种背景下产生的。“云冈学”的核心内容，当然还是云冈石窟的本体保护研究。但就像我刚才说的，云冈石窟的影响不仅仅是一个云冈的问题。它是在北中国地区产生了广泛影响的，包括平城的历史、地理这些学术也是它的一个研究对象。

我们在不断加强人才培养，尤其是在山西大学，我们成功地申报了教育部的目录外二级学科，现在一年能够招收十几名“云冈学”方向的研究生。通过山西大学、石窟联合研究生院招生的一些方式，我们在不断地加强人才培养。

一个学科要是能走得远，首先还是要夯实它的基础。这个基础工作呢，我们现在也正在做，比如说我们获得过两次全国十大考古发现，这个都是云冈学研究的特别基础的材料。我们去年把山顶石窟的报告出版了，窟前的另外一次全国十大考古发现2023年年底出来。另外就是每一座洞窟的详细报告，要给学术界提供这样的详细的报告，然后才能有更多的人去做研究。简单地来说，建设“云冈学”第一是夯实基础工作，第二就是学科前沿要推进一些课题。

据人民日报客户端



1955年，宿白先生(前排左五)和北京大学历史系考古专业1952级同学在云冈实习



2000年8月，宿白先生(左四)考察云冈石窟

一部一千五百余年的“石头史书”，一张承载历史之深沉的文化名片，一座承载全世界赞誉的国之瑰宝，它的名字是云冈石窟。

云冈石窟是公元5世纪中国石刻艺术之冠，是中外文化交流融合的见证，亦是古代劳动人民智慧的结晶，更是当代人引以为自豪的世界文化遗产。在一代代人的努力下，云冈石窟不断镌刻着世界文明成果。在一代代人的探索下，云冈学从不断开拓走向更加完善。而北大却一直在这条路上走得很从容、很坚定。如考古学家宿白、杭侃等以毕生研究还原历史真相，展现千年前的繁荣辉煌。在北大百周年纪念讲堂的展览中，

与美轮美奂的造像来一次思想对话；在北大美育实践课《云冈乐舞的跨媒介表达》上，与千年之前的飞天之舞，来一场惊艳之遇；云冈石窟与北大因年见之惊艳相识，因学术之愈深相伴，因传承之使命相守，解读千年智慧，守护文化遗产，以技术促新生。

**一、云冈石窟在北大**

岁月失语石有言，千年一窟看云冈。于云冈一窥真容巨壮与世法所希，于北大一窥云冈之美之冰山一角。由云冈研究院、北京大学会议中心、北京大学教务长办公室主办的融·云冈经典艺术展日前在百周年纪念讲堂成功举办。凭北大

与云冈石窟之深厚渊源，首次将云冈艺术以展览形式引入北大，介绍云冈学术研究成果，以3D打印技术复原云冈造像，对话历史，探寻文明。展品中有云冈第13窟七立佛列像，佛像体形高大，衣饰华丽飘逸，场面壮观，气势非凡，为何如此排列？经历了怎样的修补？太多的谜团仍存留于此。第10窟须弥山，其复刻亦在展览之中，依托北大丰硕学术研究成果，讲堂举办艺术展讲座，邀请云冈研究院院长、北京大学考古文博学院杭侃教授分享《作为世界遗产的云冈石窟》，解读云冈密码，对话千年艺术。邀请北京大学艺术学院郑岩教授揭秘“谁是云冈石窟的作者”，探寻中国早期美术史中的工匠踪迹，展讲结合，普及知识，方寸之间，饱览精华。郑岩教授主讲《谁是云冈石窟的作者》犹如一部刻在山崖岩石上的史书，作为世界文化遗产的云冈石窟雕刻艺术于此凝固与流传，过往岁月于此停驻。

云冈石窟第19窟主尊依山而建，东西绵延，由北魏皇室集中全国人力物力兴建，是新疆以东最早出现的大型石窟群。

昙曜五窟全景在长达一千多米的崖面上，现存主要洞窟45座，造像59000余尊，大小窟龕254个，石窟规模宏大，造物内容丰富，雕刻技艺精湛。

云冈石窟是中外文化交流、碰撞、融合诞生的伟大艺术宝库。“融·云冈经典艺术展”，首次将云冈艺术以展览形式引入北大。展览按照云冈石窟分期，分为“真容巨壮”“穷诸巧丽”“法相绵延”三单元。展览中可以看到，20世纪初至今百余年具有重大意义的云冈学术研究成果，可看到3D打印技术复原造像艺术。把有限的“时间”放进无限空间，在云冈元宇宙中，您可参与“拼沉睡的立佛”“测大佛的高度”“补北魏的颜色”“辨演奏指挥家”等趣味游戏，或全景漫游云冈石窟景区。

**二、北大学者在云冈**

中国佛教考古学开创者宿白先生在《平城实力的集聚与“云冈模式”的形成和发展》中写道：“云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群，又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力所兴建……它所创造和不断发

## 云冈之美，在北大！

展的新模式，很自然地成为魏国领域内兴建石窟所参考的典型。所以，东自辽宁义县万佛堂石窟，西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟，无不有云冈模式的踪迹，甚至远处河西走廊、开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。”

在宿白先生整理北大图书馆善本书籍时发现了2100余字的《大金西京武州山重修大石窟寺碑》，此碑文所述的自唐迄金云冈的兴修设置有着极高的史料价值。

后来，他在一次大规模的雁北文物考察团勘察时又一次来到了大同云冈，此后在半个多世纪的教学与研究之中，他筚路蓝缕、开启山林，为云冈学的建立奠基。

1978年，他以一篇《云冈石窟分期试论》推翻了日本学者的分期和方法论，从根本上改写了云冈研究的基础。他“小处着手，大处着眼”的治学方法，为中国石窟寺考古学提供研究思路。考古学家徐苹芳说：“落花流水春去也，长广教授所代表的中国石窟寺研究的时代已经结束，以宿白先生为代表的中国历史考古学家所创立的中国石窟寺考古学已经建立。”

1993年，杭侃因一篇论文与云冈石窟结缘，毕业于北大，师从宿白先生的他如今已是云冈研究院院长，他在考古领域不断深耕，以讲好云冈故事为己任，北大学者在云冈的道路上传承不断、步履不停。杭侃说：“考古工作是比较平淡的。每次云冈石窟搭架子时，我们都很珍惜，因为云冈石窟很高大，搭一次架子不容易，我们上去考察时，还能看到在下面难得一见的景象。”

彭明浩在北大求学时，师从杭侃攻读博士，以此为契，他结合自己古代建筑学科背景出版专著《云冈石窟的营造工程》，以宏观、中观、微观三个角度考察云冈石窟，体现北大考古人学术与精神的传递。

三代师徒，代代相继。北大与云冈学的深厚渊源在这份坚守与深耕中愈加厚重。

**三、飞天之美，舞越千年**

《云冈乐舞的跨媒介表达》是结合云冈经典艺术展览，北大教务长办公室指导讲堂开展的美育实践课程在“云冈学”框架下积极探索云冈乐舞，将静态的云

冈石窟造像化为生动的舞蹈。石窟中的飞天伎乐，舞越千年，千年前的文化遗产“活”了起来。在这个课程上，师生共同创作了实验作品《莲韵梵音》，基于云冈石窟、北朝造像等遗产，以当代舞蹈形式，打破艺术边界，跨媒体创新，同学们手持莲花，翩翩起舞，以多场域、沉浸式展演形式，将灵动身姿融入艺术展览，穿越千年的历史，将云冈石窟的飞天造像呈现在世人眼前，如梦如幻。

除了研习舞蹈、制作音乐、设计服装、纪录影像之外，师生也共同前往考古文博学院图书资料室查阅《云冈石窟全集》等，考证历史，汲取灵感。

作为课程课汇报，这场莲韵飞天在百周年纪念讲堂李莹厅继续上演。同学们登上专业舞台，以中国传统文化为引，以云冈石窟遗产为魂，以历史传承创新为任，以剧场艺术形式让千年之前的飞天舞人近在眼前。新媒体研究院2023级硕士王子璇说：“在展览的石像壁画前起舞，更像是一场跨越千年的对话，那些蓬勃的，绚丽的，一切有关过去的都能在云冈石窟独特的大气、雄浑与古拙中找到痕迹。当凝固的石刻有了灵魂，当悠扬的乐伴伴随舞姿翩跹，我们的心灵也逐渐飘向那古老的时空，沉溺于它的辉煌。”

据北京大学融媒体中心

生命科学学院2022级博士许诗蕊说，为捕捉北魏造像的神韵，我们舞蹈组的同学通过翻阅《云冈石窟全集》中的石窟造像以研习舞姿造型，理解“云冈飞天”造型的浑厚有力有别于“敦煌飞天”的轻盈灵动；为溯源早期佛教音乐的音律节奏，音乐组的同学钻研石窟中的多种乐器以重现天乐乐章；为汲取着装要素，设计组的同学则结合历史资料，追寻造像中的服饰要素来源使其更符合历史特征。尽管各个小组媒介形式不同，但师生们始终忠于云冈乐舞的精神内核以达到互相配合映衬和内在统一。

法学院2023级本科生朱思源说，在首演看见我们设计的服装从纸面跃到现实，随着舞蹈而飘飞变换时，心中的满足感油然而生。在与老师和其他组的同学相处的过程中，我感受到了她们对于这次活动的热情、坚持。为此，我深信云冈石窟将会借助北大这一卓越的航船，通过网络媒介的传播，为它带来新生的活力，在历史长河中继续散发耀眼的光芒。

石头造像的神韵，伎乐飞天的灵动，文化交融的结晶，在考古与学术中发现云冈，在展出与复刻中热爱云冈，在剧场与舞蹈中对话云冈。



云冈艺术展览开幕式上的沉浸式表演