

1500多年前的音乐会，可以来这里“听”！

云冈石窟第十二窟“音乐窟”局部图

云冈石窟第十二窟“音乐窟”：合掌弹指的“音乐总指挥”

“你知道1500年前的音乐会是什么样的吗？”

这里乐伎击鼓敲钟、怀抱各式乐器，弹奏天籁之音；舞伎彩带飘飞、婆娑起舞，演绎绝美舞蹈……这场音乐会来自公元5世纪的北魏王朝，鼓乐齐鸣的恢弘、天人之际的摇曳都被一斧一凿刻入了洞窟的石壁之上。步入深14米的云冈石窟音乐窟，抬头望，门拱、壁面、窟顶，层层叠叠地雕刻着不同的乐舞形象，仿佛一支气势磅礴的“乐队”，展示着当时西凉、龟兹、高丽、天竺以及中原地区各种乐舞荟萃一堂的盛况。千年前的音乐会都有哪些乐器奏响？刻在石头上的音乐，又能否穿越时光供现代人欣赏呢？

这就是素有“音乐窟”之称的云冈石窟第十二窟，它以恢宏壮丽的伎乐雕刻和华美浪漫的艺术氛围举世闻名。在这里，我们既能看到中国传统的排箫、卧篥篥，也能看到沿着丝绸之路流传至此的琵琶、箏、筑等乐器。西侧石壁上有倒弹琵琶的乐伎，南壁正中还有扭腰送胯、合掌弹指的“音乐总指挥”。

云冈石窟讲解员梅杰：据统计，音乐窟的乐器达到了20多种、500多项，是名副其实的东方维也纳金色音乐大厅。

云冈石窟坐落于山西大同西郊的武周山南麓，历经风雨两千年，20世纪

后才逐步回到大众视野，并被世界熟知。而对音乐窟的专业考古研究则始于上世纪80年代。

云冈博物馆原馆长赵昆雨：我们那时候研究石窟会用到竹梯子，在梯子头上接触洞窟的位置绑上棉布，让它接触没有雕刻的壁面。一部梯子架起来是7米高，再高的地方就需要把两部竹梯子绑起来就是14米高，我踩在上面就像橡皮筋上的一颗石子一样弹来弹去。我们会逐窟逐壁面全部看，还看不到的地方，就会买一个望远镜，那时候望远镜是非常奢侈的。作为一个研究者，你必须到洞窟里头去“爬”，才知道乐器的位置和整个洞窟的关系，和壁面的关系，头脑中才有了架构。

就是用这些赵昆雨口中所谓的“笨办法”，考古专家们逐步摸清了音乐窟里乐器雕刻的形制、演奏方式以及乐队的组合形式等，让北魏宫廷乐队风貌和社会音乐制度逐步被人认知，就连宋代就已失传的中国传统乐器——卧篥篥也再度现世，揭开了神秘面纱。

赵昆雨：卧篥篥是有通柱的，像琵琶、吉他一样。古人在雕刻卧篥篥的时候用心良苦：琴是一个正侧面，雕刻的则是侧正面，还能交代出乐伎的左手拿着一个方形的拨片。

1500多年前的工匠们在栩栩如生

的雕刻中，为后人留下了可供辨别的细节。赵昆雨说，对石窟的考古研究要长期而持续，精美的雕刻中隐藏着太多“密码”，常看常新。

赵昆雨：1500年前的雕刻家，在石窟里面留下很多的话，不是用嘴说的，是用凿留下来的。只要你有足够的积淀、对它有足够的了解，你就会收听到来自1500年前古人的留言。如果把云冈石窟比作一座宏大的宫殿，你一生的时间也不过是在这个宫殿里头的

一个角落看一下，它太博大了。

云冈石窟的开凿全部完成于北魏时期，大约历时64年，现在主要保存下来的洞窟有254个，石雕造像59000多尊，代表了公元5世纪世界雕刻艺术的最高水平。除音乐窟外，研究人员共在云冈石窟的25个洞窟中发现了乐伎乐器的形象，这些“凝固的艺术”以独特的方式展现出北魏时期多民族交往、交融的音乐风貌。云冈研究院文博研究员王恒说，那时的北魏就像

3D打印石窟进行拼装

一块巨大的磁铁，吸引着八方来客汇聚平城，也就是如今的山西大同。“统一”和“多民族”成为北魏文明最重要的两个元素。

王恒：在平城时代，人们来自四面八方，人口数量大。当时全国3000多万人，这里就聚集了100万，这个比例就相当于现在在一个6000多万人口的城市。看一下地球仪，北纬40度转一圈，既可以游牧又可以农耕。今天来了，明天走了，经常在换人，多元的文化形式到了一块儿。

与国内其他石窟相比，云冈石窟既有印度、中亚、西亚的艺术元素，也有希腊、罗马的建筑造型、装饰纹样和相貌特征，反映出云冈石窟与世界各大文明之间的渊源，云冈研究院历史与民族融合研究中心北朝文化研究室副主任侯瑞表示，这在中华艺术宝库中是独一无二的，对后世中国文化艺术的发展也有着深远的影响。

侯瑞：这些面带微笑的佛像和各种各样的艺术形象，是佛教艺术进入到中国本土以后，很好地本土化的中西文化元素交流交融的产物。

云冈造像大多在砂岩体上雕琢而成，经过上千年风雨侵蚀，多少有些风烛残年的状态。如何才能让历史瑰宝“青春永驻”？这就必须提到云冈石窟已有所成的数字化保护。云冈研究院文博研究员何勇介绍，从2003年开始，云冈石窟逐步运用激光扫描技术、三维信息采集技术和3D打印技术等手段，

建立石窟数字档案，实现石窟信息的永久保存。

何勇：每天每人大概能拍1万张到2万张照片，拍照要隔离自然光，所以要从晚上六、七点钟开始，一直要拍到晚上11点、12点，回来以后还要把当天的数据重新检验一遍，没有问题后再导入硬盘。这洞窟外边热、里面凉，尤其到了晚上，经常会有研究人员像我咳嗽，都属于普遍性的。

2017年底，云冈石窟最大的洞窟第3窟西后室原比例3D打印复制项目落户青岛，让高10米的坐佛可以“走”出洞窟；2018年11月，第18窟的一部分完成复制，15.5米高的立佛来到北京；而第12窟音乐窟的复制窟则采用轻型材料制作，可以像积木一样组装拆卸，开启了“行走”世界之旅。

何勇：我们一直在加速数字化采集。目前，我们从全部采集工程的1/2，已经发展到将近2/3。预计在2030年之前实现全部洞窟的数字化采集工程。

近日，国产游戏《黑神话：悟空》火爆全网，“悟空宇宙”中出现的每一帧壁画、塑像为世人惊叹，也让游戏中原型之一的云冈石窟再次出圈。一批批游客走进云冈，阅读这部镌刻在石头上的史书。一眼千年，世界在这里“大同”，云冈石窟展现给世人的，不仅仅是北魏平城时代的繁荣富强，更凸显了中华民族开放包容的文化自信，也成为不断焕发新生的悠久传承。

(来源：央视新闻客户端)

工作人员对石窟进行三维激光扫描

游客在挑选毛绒小佛挂件

秋风送爽，清凉怡人。经历过暑期如潮的客流之后，如今，云冈石窟景区依然吸引许多游客前来旅游观光，有的游客与大佛隔空“击掌”合照，有的游客细致观察静坐的石窟，聆听千年前的刀刻斧凿之声。伴随着山西省文化和旅游局“跟着悟空游山西”活动的火热启动，为进一步吸引游客打卡，活动特别设置了与游戏

云冈文创爆款频出

本报记者 赵小霞

“梦幻联动”环节，在各个古建景点设置打卡装置。在云冈石窟景区内，游客可以在打卡点领取通关信物主题明信片等文创礼物，盖章打卡各个游览景点。

打卡点设在云冈文创空间·密密主店外。据了解，游戏通关信物主题明信片每日限量仅400张，由于游客的需求量大，明信片供不应求。密密主店主说：“尤其是年轻人对《黑神话：悟空》这个游戏特别着迷，有一位游客曾两次购买云冈石窟门票，就是为了领取游戏通关明信片。有时候明信片发完，为了让游客满意，我们会把店里的明信片送给游客。”

游客不仅被游戏吸引，而且被密密主店原创设计的云冈文创吸引，记者看到一位女士指着展架上的一排毛绒小佛对同伴说：“看，这就是电瓶车挡风玻璃处挂的小佛。”她开心地拿了两个，随后在店里左逛右逛。密密主店主介绍：“这款毛绒挂件是我们店里的爆款，游客非常喜欢，为了更好地宣传，我们在云冈石窟景区内的电瓶车前都挂了这个佛头，效果很好。”

走进密密主店内，第一感受便是色彩非常艳丽，设计大胆而前卫。“这个品牌是一群来自上海的80后、90后设计团队设计开发，他们喜欢传统文化，喜欢云冈石窟历史文化，他们在广泛借鉴一线城市文创产品的多种风格，听取云冈研究院有关研究专家的建议之后，结合当年年轻人的工作、生活、心理特点，设计研发了多款云冈文创产品。”密密主店主说。

这位店主说，“密密主”的名字和形象也很奇特，来自云冈石窟的金刚力士。在云冈石窟北魏皇家雕刻的金刚力士出现之前，金刚一直是单体的形象出现，而成对出现的金刚力士从此成为

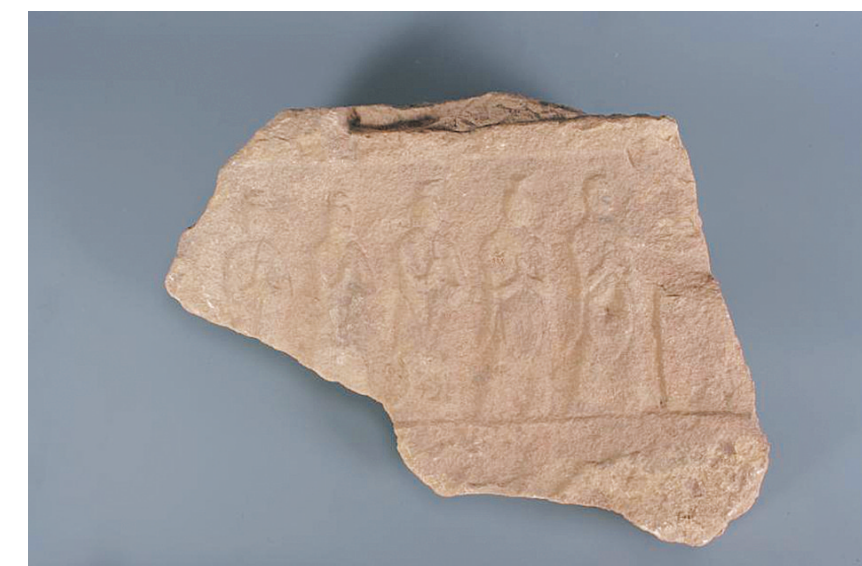
定式，这是佛教艺术的重大改变，也是密密主标识采用云冈力士形象的原因。

在抖音、快手、小红书、视频号等社交平台，博主们纷纷发布这样的心情与文创配图：“看到云冈小佛，想去云冈石窟的心达到了顶峰。”“谁还没有收到这个云冈最美佛像冰箱贴啊，真的太逼真了。”“文创脑袋狂喜，云冈石窟的文创真的太好逛了，帆布包、毛绒挂件、笔记本，通通都想带走。”“云冈石窟文创真的好好在设计开发，根本买不完。”“带着大圣的通关文牒去云冈石窟盖章，没想到遇见了大圣同款金箍手绳。”

在云冈文创空间·密密主店外，一名外地游客说，云冈系列文创出圈，来云冈石窟的游客不仅见识到了气势宏伟的云冈造像，而且被各种各样的云冈文创深深吸引，云冈文创产品总能令人耳目一新。

云冈博物精粹

北魏供养人行列

所谓供养人，就是具有供养行为的人，即开窟造像、修建寺庙的功德主或者虔诚信徒，不同的供养人有着不一样的愿望，期望得到的回报也不相同，同时也基于供养人物质条件的差异，不同阶层的人，供养方式也有很大的不同。

在这之中，最值得注意的衍生产品就是供养人像。供养人像主要包括画像、雕像等，一般是出资绘制或建造圣像、开凿石窟的信众，为了表示虔诚、留记功德和名垂后世，在宗教绘画或雕像的边角或者侧面画上或雕刻自己和家族、亲眷和奴仆等人的肖像，这些肖像统称为供养人像。尽管供养人像在传统基督教中也有所呈现，但这样的形式在佛教中最为盛行。

这件造像为砂岩质地，1992年于窟前采集。佛龛下方形铭石右侧的五身供养人，身材修长，双手合掌、面

向左侧。首位为僧人，后四人为束发髻的女性供养人。前二人着僧衣，后三人上身着交领宽袖衣，下着长裙。石雕高34.5厘米、宽约46厘米、厚约13厘米。

在云冈数以万计的佛教造像雕刻中，供养人的出现反映出了北魏时期的社会特征，虽然供养人的雕刻数量有限，再加上其雕刻位置的不明显，所以在过去的岁月中，没有得到人们的足够重视。在云冈石窟中，几乎每个洞窟都有供养人的雕刻，他们或簇拥在佛龛周围，或位于窟内四壁下部，或龛下，雕刻两旁。云冈石窟供养人的雕刻虽不是石窟雕刻中的主要题材，但它确实客观真实地描述了当时社会的发展概况，无论他在哪个位置，都扮演着重要的角色，为被供养人提供物质和精神上的支持。

云冈研究院 李丽梅

云冈“大家谈”①

“乐为云冈鼓与呼！”

位于山西大同城西16公里武周山麓的世界文化遗产云冈石窟，是一座巨大的、令世界注目、充满了无穷魅力的“雕刻艺术博物馆”。云冈石窟也是与印度以阿旃陀石窟为代表的犍陀罗佛教艺术、阿富汗以巴米扬石窟为代表的巴米扬石窟齐名的世界三大石窟，被誉为东方艺术瑰宝。

云冈石窟也是国内外学术界公认的与甘肃敦煌莫高窟、河南洛阳龙门石窟齐名的中国石窟“三圣”之一。石窟寺是佛教寺庙的一种建筑形式，起源于古印度。两千年前随着佛教的东传汉文化，石窟寺艺术这一建筑形式也随着佛教从著名的丝绸之路传入了中国。云冈石窟在存世为数不多的世界石窟寺群体当中，因其规模宏大、题材多样、内涵丰富、

融汇东西、雕刻精美而享誉世界，具有不可替代性和里程碑性。云冈石窟开凿于1564年前的北魏王朝，现存洞窟45个，佛教造像59000余尊，最大的佛像17米，最小的佛像只有2公分。1500年前，云集在武周山边的万名能工巧匠，用近百年的时光，在冰冷坚硬的岩石之上，以慈悲的佛心雕刻出了柔美感人的佛国世界。

云冈的佛像都带着慈爱的微笑，这微笑，是全世界最美的微笑，令人动容，也温暖了每一位到此观光的游客的心。云冈石窟不仅是鲜卑拓跋的，也是中国的，更是世界的瑰宝！此生有幸，我与云冈石窟结下了不解的深厚之缘。作为全国高级导游员，近40年来，我数百次走进云冈石窟，为五湖四海的游客讲述云

冈石窟的前世今生。能让游客知晓云冈，爱上云冈，我很自豪，也很骄傲。

永远铭记无数贤者对云冈石窟的评价。梁启超先生说：“就只这宝贝，全世界别处无二！”钱穆先生说：“赏云冈石刻，诚千古罕见！”一代鸿儒陈寅恪先生在105年前留给我们赞美云冈石窟的诗令人感慨：“当时伟绝一世，自古不坏惟真空。”我们也不会忘记蔡元培先生、刘海粟先生在上世纪初对云冈石窟保护的关注：“云冈石窟，为世所珍，严加保护，而示来叶！”

多么好，此生能与云冈石窟“邂逅相遇”，注定了我和云冈石窟一生“迢迢愿兮”的不解之缘。

我将不懈努力，用我的毕生精力，乐为云冈鼓与呼！ (朱孟麟)

国家高级导游朱孟麟