

好一部“石上图像史诗”

——《云冈纹饰全集》印象

本报记者 赵永宏

《云冈纹饰全集》

当千年风霜拂过云冈石窟的岩壁，那些曾被北魏匠人赋予生命的纹饰，在光影间低语着失落的文化密码。当沉睡千年的云冈纹饰被唤醒，历史的回响便再度清晰地激荡于今人的心灵。云冈纹饰，这些镶嵌在石壁上的“明珠”，正以一种特别的姿态重新向世人呈现，讲述着一段段令人向往已久的“美丽”故事。当18卷《云冈纹饰全集》亮相2025年石窟寺保护与传承学术研讨会

现场，立刻引起与会嘉宾驻足欣赏。这部由中国民间文艺家协会主席潘鲁生担任主编，山东大学刘燕担任执行主编的“石上图像史诗”，以全面系统的呈现方式，填补了该领域长期存在的学术空白，梳理了云冈纹饰的谱系构成和图例方式，建立了“云冈纹饰样本”的数字化案例库。其宏大的体量与精深的洞察，同时也成为解读北魏佛教艺术与多元文化融合的权威图典，成为连接丝绸之路

路造型艺术的文脉。

潘鲁生在《云冈纹饰全集》序言中对“纹饰”的内涵进行了全面解读：“‘纹饰’一词来自于我国传统的造型艺术概念，具有与图案、纹样相近的意涵。从字面上看，纹饰包括‘纹’与‘饰’两个方面：纹即纹样，主要解释纹的名物是什么；饰即装饰，说明纹样结构和装饰方法，要符合某种装饰目的、结构和要求。在一定意义上，二者是相辅相成的关系。自古以来，中国各族人民创造了类型丰富的纹饰形态，每个历史时期都形成了代表性的纹饰造型特征。从新石器时期彩陶纹饰，到青铜器、画像石、瓷器、纺织品、玉器等历代器物上的纹饰，这些既有民族文化特征又有时代印记的纹饰体系，包容在物质和精神文明发展历程中。汉唐以来本土纹饰与佛教东传过程中各民族的纹饰融合，形成了庞大的富有包容性的中华纹饰体系。《金会典》有‘纹饰以金’的记载，其意涵是指附饰于建筑、器物、服装上的装饰性花纹。以纹饰质，以纹表意，是中国人思想内质的外在表现。在佛教美术中，纹饰所表达的符号内涵符合佛教‘以艺术入志’的宣传和布道主旨，由此形成具有装饰意味的纹饰体系构成。”

记者轻轻翻阅《云冈纹饰全集》，惊

讶地发现，这部巨著几乎全面覆盖了云冈石窟所有纹饰图样。它打破了过往研究偏重造像本体而忽视纹饰的局限，将目光聚焦于洞窟的每一处细节——从窟顶藻井、佛龛边饰到壁面浮雕、柱础雕花，乃至衣物褶皱与装饰器物。这种系统性收录，为学界提供了一份前所未有的基础性资料库，让曾被忽视的“配角”成为理解石窟整体艺术构思的关键钥匙。一边翻阅《全集》，一边理解潘鲁生对“纹饰”的解读，不免心生对编撰团队的致敬。《云冈纹饰全集》对云冈纹饰蕴含的民族交流交融的历史基因、云冈纹饰形制与色彩、云冈纹饰与石窟寺建筑、云冈纹饰与佛教文化传播、云冈纹饰与世界其他文明纹饰的比较均进行了深度挖掘与探索。

《云冈纹饰全集》不仅收集图像，更以严谨的学术方法对诸多云冈纹饰进行科学分类与溯源研究。编撰团队以建筑空间与纹饰艺术形制为分类依据，分18卷，涵盖10类纹饰谱系，绘制纹饰近2万幅，包括《造像纹饰卷》《背光纹饰卷》《天衣璎珞卷》《飞天伎乐卷》《窟顶纹饰卷》《门窗纹饰卷》《龛券纹饰卷》《塔柱纹饰卷》《故事纹饰卷》《边饰纹饰卷》等，每卷包含研究云冈纹饰的专论、实物文献、线描图稿、雕刻图稿和色彩图稿。《云冈纹饰全集》建立起清晰的逻辑

云冈石窟第1窟窟顶纹饰(局部)

辑框架，将纷繁复杂的图案梳理成有机体系。尤为可贵的是，书中深入挖掘了这些纹饰背后的文化密码：追溯其如何继承中外佛教艺术基因，又如何吸收融合汉地传统纹样，最终在北魏平城熔铸为独具特色的云冈风格，生动印证了文明交流互鉴的宏大历史图景。作为视觉研究的基础，《云冈纹饰全集》图像精度的学术价值至关重要。宿白先生据《大金西京武州山重修大石窟寺碑》分析，云冈石窟的建造“自和平初迄正光五年，计六十四年”。尽管历经1500余年的风化侵蚀，相当数量云冈洞窟的壁面纹饰及石刻龕像已经损毁，但综合考察现存254个编号洞窟，仍可探究其雕刻纹饰的整体面貌。《云冈纹饰全集》力求真实还原纹饰的形态、质感和细微层次。这种对图像真实性与艺术表现力的极致追求，为纹饰的形式分析、风格演变研究及后续的数字活化利用提供了无可替代的原始依据，具有

极高的文献价值与实用价值。有专家指出，《云冈纹饰全集》远远超越了艺术史的价值。这些纹饰是北魏社会精神信仰、工艺水平、审美趣味乃至中外交流的直接反映。通过对造像、平基藻井、虎殿龕、飞天伎乐等的深入呈现，我们得以窥见北魏王朝的文化自信与开放包容，体味其宗教信仰与世俗生活的交织。它为历史学、考古学、民族学、设计学等多学科研究提供了不可多得的实物佐证，为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展奠定了坚实的图像基础。《云冈纹饰全集》属于鸿篇巨制，其定价自然限制了更广泛读者群体的需求，令普通艺术爱好者望而却步。为此，有关人士建议，可以尝试出版《云冈纹饰全集》普及版或大众版，让那些心怀“纹饰梦”的普通读者和设计师也能领略“大书”风采，并将它应用于社会生活的方方面面。

2025年石窟寺保护与传承学术研讨会发言选登(四)

石窟寺考古与研究专场：石窟寺考古调查与研究议题

大同市博物馆文博研究馆员曹臣明：以石质为视角试论平城地区佛教石窟与造像的发展特点

以宿白先生“云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群”论为基础，将魏晋南北朝时期北方佛教石窟造像分为西北、北部平城和东南三大地区，指出北部平城地区大型窟和大型造像数量众多。其原因一是平城作为北魏都城具备资源优势，二是地质条件适宜，该地区侏罗纪砂岩硬度与稳定性适中，层理结构利于揭取，虽不易精雕细刻(精细石雕用其他石料)，但这一特性恰是云冈石窟成为新疆以东最早大型石窟群及形成自身特色的有利因素，同时对比说明西部、东南部地区因地质条件不同，石窟开凿与雕像呈现不同特点。

甘肃省文物考古研究所文博研究馆员吴荏：陇东新发现石窟与云冈

近年新发现的甘肃镇原县蒲河沿岸的田园子石窟及薛李石窟，洞窟形制有中心柱窟、佛殿窟等，三世佛是主要造像内容，且造像特点明显，其开凿年代为北魏。蒲河是丝绸之路东段北道的主要支脉，可称为“蒲河古道”。沿河而上可到固原、出萧关。沿线新发现的北魏时期的石窟成为这条道路上重要的节点，用实物连接起丝路东段北道支脉。薛李石窟深受云冈石窟二期洞窟的影响，且其介于云冈石窟和河西地区

石窟之间，反映了蒲河流域是古丝绸之路佛教文化传播的重要通道之一，说明其与平城紧密联系，对研究佛教传播路线意义重大。田园子石窟从洞窟形制到内容都反映出云冈、洛阳地区石窟对其影响。

云冈研究院文博研究馆员刘建军：坍塌与重建——云冈第9、10窟窟檐建筑的研究

云冈的窟檐建筑问题最早从1933年梁思成先生到实地调查就已经引起了学界注意。日本侵华期间，可能受梁先生启发于1938、1940年采用探沟方法对云冈部分洞窟窟前和洞窟窟顶进行考古调查、发掘。20世纪70年代云冈石窟文物保管所在第12窟外崖面上方发现了仿木构建筑石雕虎殿式屋檐的遗迹，同时复原了第9、10窟北魏石雕仿木构窟檐建筑的一部分。这是窟檐建筑研究的阶段性成果。这次研究主要是通过上述几次考古发掘中出现的遗迹现象和所获得出土文物为基础资料，结合所在洞窟外立壁崖面分布大小窟龕的错综复杂关系，充分地利用遗迹与遗物之间相互关系和20世纪拍摄珍贵照片等资料，运用考古学研究和历史建筑学方法对这组洞窟窟檐建筑的坍塌与重建问题进行专门研究。

北京大学教授魏正中(意大利)：凿岩筑法界：龟兹石窟寺诸特征刍议

龟兹石窟寺呈现出诸多独特之处，使其有别于印度以及中国新疆以东地

区的石窟寺。这些差异体现在多个方面，包括寺院布局、窟群组合、洞窟建筑以及洞窟内容(包括所表现的主题和风格)。丝绸之路北道的其他一些石窟寺也具有这些特征，但它们未对甘肃及更东地区的石窟产生实质性影响。此前学界已识别出其中部分特征，但还未将这些特征进行综合考察。龟兹石窟寺之所以与汉地情况不同，可能是因为它们依赖于当地强大的物质文化，同时还受到了一种特定形式的佛教教派的影响，而这一教派的传播并未越过新疆的边界。

深圳市文物考古鉴定所文博研究馆员任志录：关于北魏平城墓葬出土火坛的讨论

北魏平城墓葬中的石质火坛是鲜卑人具有特色的火供器具，用以祭祀和供养祖宗。北魏平城火坛的渊源主要来自于印度、犍陀罗佛教，也部分受到草原萨满教、罗马、萨珊的影响。而内在的文化环境是火坛出现于鲜卑墓葬的原因，这里既有鲜卑人火供旧俗的基础，也有佛教恭敬火的思想指引，又有汉人尊祖敬宗的文化范式。而火坛又与汉人采用的博山炉形式上有别，既体现出自身民族的特色，也进一步靠近了汉文化，总体上是一种社会进步的产物。

山西大学副教授郝军军：云冈石窟研究的又一里程碑——读《云冈石窟窟前遗址考古发掘报告》

窟前建筑是云冈石窟的重要组成部分

部分，学界历来十分重视。《云冈石窟窟前遗址考古发掘报告》详细记录了1992-1993年云冈石窟窟前遗址发掘成果，体例完备、内容全面，为今后研究提供了大量新的考古材料。此外，作者还对发掘材料进行了充分研究，结论审慎可靠，是研究云冈石窟的又一里程碑之作。

云冈研究院文博副研究馆员小中：第20窟坍塌与西立佛修复的再思考

云冈第20窟主坐佛是云冈的形象大使，其露天的原因是横贯山体的红色泥质岩层蠕变，叠加火灾、地震等因素引发前壁倒塌所致。前壁坍塌后，东西侧壁也因岩层失稳导致上层石块持续坍塌。北魏时立壁倒塌后石被用于礼佛台、河坝等窟前工程。1940年和1992年两次考古发掘，出土了大量外壁坍塌石雕刻残件。另依据考古遗迹可知北魏时武州川河道距窟约25-30米，且窟前曾有北魏和辽金两个历史时期木构建筑，均毁于火灾。从地面大柱穴遗迹位置看，北魏建筑物梁孔是插在前壁上的，第20窟因前壁倒塌木构倾覆后起火烧毁。此外，西立佛身軀雕刻在大面积泥质岩层上，在前壁没有坍塌之前，北魏工匠就用好砂岩石替补泥质岩层，进行西立佛修复工程，初次垒砌后因结构失稳倒塌，后来将石块移到窟外堆放，被起火的建筑物覆盖。1992年出土其残块130余块，2014-2024年十年间完成石块拼接、数字化虚拟修复、立佛3D打印、西立佛考古报告等工作。西立佛整体归安复位以及对外展示工作仍需下一步研究推进实施。

从“第一目击者”到“第一施救者”

——云冈研究院开展健康知识讲座和急救技能培训小记

本报记者 赵喜洋

科普主题活动现场

对模拟“患者”开展胸外按压

心系职工健康，赋能服务升级。为筑牢职工健康防线，提升一线服务保障能力，近日，云冈研究院积极开展科普主题活动。活动分为健康知识讲座、急救知识培训以及模拟急救实践三个部分。

云冈研究院相关人士表示，通过此次科普活动，旨在进一步增强广大职工的安全健康防护意识，倡导健康自律的生活习惯，积极预防和控制职业病、办公室常见病以及急慢性心脑血管疾病的发生，培养和提升职工群众遇到突发公共卫生事件的应急处置能力。

在健康知识讲座环节，特别邀请到安全健康教育网山西站讲师、公益事业先行者阎伟。他针对办公室常见骨骼性疾病的预防和锻炼以及高发急慢性心脑血管疾病的防治等知识进行了讲解。结合临床案例与人体工学原理，他现场示范科学坐姿、日常拉伸、缓解疼痛等技巧，帮助职工掌握实用的健康管理方法。急救知识培训中，来自山西省红十字会急救培训讲师乔泰通过图文并茂演示与实践教学，系统讲解心肺复苏的核心技能，从判断患者意识、呼吸状态到规范实施急救操作，以通俗易懂的语言拆解每一个步骤，重点强调黄金救援时间内的操作要点，让职工深刻认识到从“旁观者”转变为“施救者”的重要性。在模拟急救实践环节，该院职工和青年志愿者积极参与演练。他们在专业老师的指导下，有序对模拟“患者”开展

胸外按压、人工呼吸等操作，认真规范动作细节，展现出良好的学习热情与实践应用能力。现场一名志愿者说，通过沉浸式体验，切实提升了面对突发状况时的应急处置能力和心理素质。云冈研究院相关负责人表示，今后，云冈研究院将持续发挥工会桥梁纽带作用，常态化开展健康知识普及与技能培训，以健康而充满活力的职工队伍为基础，打造更具人文关怀的文旅服务标杆，为推动云冈石窟文化传承与旅游事业高质量发展注入强劲动力。

讲师示范如何缓解颈椎疼痛

关于云冈石窟景区调整暑期开放时间的公告

尊敬的游客朋友们：

为进一步践行“以游客为中心”的服务理念，持续提升云冈石窟世界文化遗产地的旅游体验，积极应对暑期旅游高峰带来的服务需求变化，云冈研究院决定从7月7日至8月31日景区开放时间调整为每日7:30至18:00(18:00停止检票)。

请广大游客出行前及时关注景区官方公告，合理安排行程。特此公告。

云冈研究院
2025年7月2日

