

壁画大展、文艺交响……

传统文化的现代化表达：让这个假期不一般

本报记者 赵永宏

云冈石窟景区礼佛大道南广场壁画展览现场

秋日的阳光洒在武州山下，为沉默的砂岩佛像镀上一层温暖的光辉。第20窟露天大佛依旧以那穿越千年的慈悲目光凝视着芸芸众生，展示着与众不同的文化风采。今年国庆、中秋假期，云冈石窟景区以“沉浸式体验+文化赋能”为核心，从游览氛围、互动体验到服务细节全方位焕新，让游客在千年石窟的文化浸润中感受节日喜庆。

游览氛围全面升级，“快闪式”观展让石窟游更有文化品位。10月1日，由中国壁画学会、云冈研究院、大同市文物局主办，山西省灵岩云冈石窟保护基金会、大同云冈文化旅游产业发展有限公司、大同市博物馆、大同市辽金文化艺术博物院、大同市古建筑保护研究院

协办的“云冈·千年回响——第五届全国壁画大展”第一展区在游客服务中心、昙曜广场、云冈美术馆、礼佛大道南广场、山堂水殿精彩亮相，这些地方又是游客开启云冈石窟游的必经之地。假日期间，游客每到一地，便可欣赏中国壁画，并打卡留影，为石窟游增添了亮丽一笔。

走进云冈美术馆展厅，壁画艺术的千年流变在眼前徐徐展开。这组命名为“时空交响”的展品，云冈题材与评委当代作品并置，实现了传统与当代的视觉对话。这些作品或继承云冈传统壁画的精髓，或探索当代壁画语言的新可能，共同构成了一部流动的视觉史诗。那些在石壁上凝固了千年的佛教故事、

飞天形象、供养人图景，通过当代艺术家的匠心独运，获得了新的生命表达。值得注意的是，不少作品刻意打破了壁画必须依附于建筑墙壁的传统概念，以独立艺术形态存在，却又在精神内涵上与云冈石窟的艺术基因保持着深刻联结。这种“离壁而存，神交千年”的创作理念，本身就是对传统壁画艺术的一次创造性转化。

“云冈·千年回响——第五届全国壁画大展”的独特价值在于它构建了一场跨越时空的艺术对话。当观众在不同的区域欣赏完当代艺术家的壁画创作，再步入石窟亲眼目睹北魏时期匠人留下的原始壁画时，两种不同时代的艺术表达便在心中产生了微妙碰撞。那些曾经被固定、被视为历史遗存的石窟艺术，因为有了当代作品的呼应而变得生动起来；而那些当代创作，也因有了千年艺术传统的参照而显得底蕴深厚。这种布展智慧，让静态的文物与动态的创作形成了一种文化上的呼应，实现了“以今释古，以古启今”的良性循环。

如果说“云冈·千年回响——第五届全国壁画大展”是跨越时空的视觉对话，那么，云冈研究院与山西大同大学合作举办的“云冈石窟诗词民族管弦乐”演出，则是一场感官与精神的盛宴。当小提琴的旋律在石窟前响起，当古老的音符与现代交响乐共鸣，云冈石窟不再仅仅是供人瞻仰的文物古迹，而成为了一个活态的文化场域。演出的选址极具匠心——不是传统的音乐厅，而是石窟前的广场，这种演出环境的特殊性，让音乐不仅仅是听觉享受，更成为与千年石窟直接对话的媒介。

特别令人感动的是那场在昙曜五窟前举行的演出。当大学音乐系教授以云冈石窟为灵感创作的新曲首次奏响，当指挥家的手臂在古老的石壁前扬起，所有的创作仿佛完成了从北魏到当代的时空穿越。音乐中的石窟与石窟中的音乐相互激荡，创造出一种超越单一艺术形式的综合审美体验。这种艺术实践打破了文物景区传统观光模式的局限，让游客不再是被动的观看者，而成为沉浸式文化体验的参与者。一名观众动情地说：“此时此刻，我在云冈石窟听到了一种声音，传统与现代、视觉与听觉、永恒与瞬间的多维对话，展现出前所未有的文化深度与艺术高度。”

山西大同大学音乐学院青年教师刘彬很享受能够参与这样的活动。在他看来，云冈石窟的这次文化实践，其意义远不止于丰富游客的假期生活。它实际上探索了文化遗产在当代社会中的活化路径——如何让文化遗产真正走入当代人的精神世界？“这种跨艺术形式的对话与融合，让古老的文化基因在当代语境中重新绽放生命力。”

云冈研究院文化遗产艺术研究中心副主任王晨说，从“云冈·千年回响——第五届全国壁画大展”到“云冈石窟诗词民族管弦乐”演出，我们看到了传统文化现代化表达的成功案例。壁画大展不是简单的文物陈列，而是激发当代创作灵感的源头；文艺交响不是生硬的附庸风雅，而是寻找古今情感共鸣的尝试。更为深刻的是，这种文化实践重塑了我们与历史的关系。在云冈石窟，历史不再是教科书上冰冷的知识点，而是可感知、可互动、可共鸣的活态

存在。当游客在壁画前驻足，在音乐中沉思，他们实际上是在与千年前的无名匠人进行一场心灵对话——那些开凿石窟的工匠、绘制壁画的画师、雕刻佛像的艺人，他们的审美追求、精神世界与艺术智慧，通过当代人的欣赏与诠释，获得了永恒的回响。

这个假期，当“00后”游客戴着AR眼镜，通过虚拟技术看到壁画原初的色彩，同时耳边响起融合了古代乐器和现代音乐的全新编曲，那种震撼与共鸣是单纯观光无法比拟的，文化遗产就这样自然而然地融入了当代文化艺术生活。而这种文化体验在国庆期间显得意义非凡。人们通过感受中华优秀传统文化的博大精深，自然而然地增强了对民族文化的认同与自信。云冈石窟作为世界文化遗产，它所承载的不仅是佛教艺术精华，更是中华民族海纳百川、兼收并蓄的文化胸怀。千年以前，犍陀罗艺术风格与中国传统艺术相融合，造就了云冈石窟独特的艺术韵味；今天，传统文化与现代艺术再次融合，又是文化创新精神的当代延续，而云冈的千年回响，必将在现代艺术中激起恒久的涟漪。

千年石窟邂逅双节盛景，云冈石窟景区在2025年国庆中秋假期持续火爆，8天的时间累计接待游客数突破36.4万人次，再创新高。云冈研究院相关负责人表示，假期中，云冈石窟景区在继续加强文物保护巡查和监测的基础上，实现了文物保护与游客接待量、游客满意度的双向提升，这份成绩的背后，离不开景区每一位工作人员和社会各界人士的奉献和坚守。在充分复盘并借鉴

以往节假日成功运营经验的同时，景区进一步优化服务与管理举措，采取网络预约、提前和延时开放、实时监测、动态预警等方式，并新增多处主题展览及精品文艺演出。一系列精准有效的措施不仅实现了游客的科学分流，更在严守安全底线的前提下，最大限度地提升了游客的游览舒适度，这个假期，游客在云冈石窟的体验非同一般。

“云冈石窟诗词民族管弦乐”演出受青睐

“云海相望——云冈石窟艺术特展”申城亮相

云冈第12窟“音乐窟”的1:1复制窟完整落位于上海虹口区今潮八弄

“双子星”布展模式，构建兼具学术性与体验感的观展路径

本报讯（记者 赵喜洋）10月10日，“云海相望——云冈石窟艺术特展”在上海趣看美术馆及今潮八弄开展。本次展览由云冈研究院主办，上海市虹口区文化和旅游局、《旅游时报》、大同云冈数字科技有限公司、崇邦集团协办，趣看美术馆和北京点晴未名文化传媒有限公司承办。

本次云冈石窟艺术特展以大规模、高精度复原及数字化形式集中呈现，汇聚云冈文物、3D复原石窟、当代艺术作品近百余件（其中多件珍贵展品、文物为首次亮相展出），VR交互

体验以及原创数字艺术作品30分钟，借助激光造影、当代艺术创作等多元媒介，完整呈现云冈石窟开凿、保护乃至当代活化的全历程。

本次展览创新采用“双子星”布展模式，构建兼具学术性与体验感的观展路径：户外展区以云冈第12窟“音乐窟”为核心，为观众打造视觉、听觉、触觉交织的沉浸式场景；室内趣看美术馆展区则层层递进——经由“化相”单元感受造像美学的具象化，在“传摹”单元见证匠人技艺的代代延续，于“光息”单元体验光影间的艺术

生命，最终抵达“神往”单元开启古今文明对话。

云冈研究院相关负责人表示，这种“古今并置”的策展逻辑，既体现云冈文化的在地性与地缘性表达，也为学界与公众提供了观察石窟艺术传承与创新的学术视角。本次展览具有以下五大亮点：

其一，全球最大1:1复原窟首次展出。本次展览的核心体验是云冈第12窟“音乐窟”的1:1复原窟完整落位于上海虹口区今潮八弄。

云冈石窟第12窟内壁上雕刻着手持琵琶、箏、古琴等中西乐器的伎乐天，加上千姿百态、随着音乐起舞的飞天，组成了中国最早的“宫廷交响乐团”。为了精准还原这一艺术瑰宝，云冈研究院技术团队采用三维激光扫描与近景摄影测量技术，建立毫米级精度三维模型，复刻洞窟岩石肌理与造像细节。本次展览还特别注重声觉维度的复刻。观众步入其中，不仅能近距离观看石窟的细节，还能聆听来自云冈石窟的声音。

其二，消失千年的云冈“西立佛”首次公开展出。本次展览呈现“文物背后科技力量”的重磅展品，即云冈研究院最新修复成果——云冈西立佛复原像，此项展品为首次在上海公开展出。

根据1992年发掘出土的众多佛像石块，云冈研究院借助三维扫描、数据计算等现代数字技术，再通过人工智能辅助，对西立佛做出了虚拟修复和缩小比例的3D打印形象。站在3D打印的西立佛前，观众将透过佛像残损的痕迹，探寻其“前世今生”。

其三，获联合国教科文组织奖项的云冈乐舞从学术到台前完美呈现。在沉浸于“音乐窟”之后，观众还可以欣赏到以该石窟飞天等形象姿态为蓝本高度还原的云冈乐舞展演。这支乐舞由本次展览的执行策展人、2022年北京冬奥会开幕式分场导演田畴执导编排，巧妙将石壁上“沉睡”千年的伎乐塑像转化为真人演绎。展览期间每周末和节假日，这支云冈乐舞都将在今潮八弄上演。

其四，全新数字艺术化表达，重新定义沉浸式光影。本次展览的另一个核心亮点，是位于趣看美术馆展区的沉浸式多媒体光影厅“光息”单元，观众将在光影空间内开启一场“30分钟，穿越1500年”之旅。

“光息”展厅的内容创意取自云冈

石窟中的传统乐器、经典纹样与传承故事。观众可以在此“穿越”回北魏时期，通过激光雕刻技术亲历千年石窟的开凿场景，也可以于佛窟深处仰望精妙造像的变化流转，还可以体会学者与艺术家们对文化遗产的持续守护与再创作，如同观赏一幅流动的云冈艺术长卷。

其五，定制级妆造看展，化身飞天一秒千年。展览还为国潮爱好者特别增设北魏妆造体验环节，游客可购买“妆造”票，享受现场提供的定制妆造服务：全套妆造依据云冈石窟壁画、造像服饰复原，每一处细节均参考石窟文物与史料记载精心打造，力求复刻北魏时期的服饰美学。游客可现场挑选心仪服饰，在专业人员的协助下完成造型，随后身着北魏服饰漫步展区，以更具代入感的视角感受千年文明。

此次《云海相望——云冈石窟艺术特展》，通过前沿科技将崖壁间的千年艺术转化为可观看、可感知、可移动、可传承的体验，不仅是对云冈石窟文化遗产的展示与传承，更是数字化浪潮下文化与科技融合的创新实践。

据悉，“云海相望——云冈石窟艺术特展”将持续至明年3月26日。

云冈西立佛复原像，首次在上海公开展出

“云冈·千年回响——第五届全国壁画大展”开展

云冈石窟、华严寺、善化寺、市博物馆设有展区

本报讯（记者 赵永宏）10月1日，由中国壁画学会、云冈研究院、大同市文物局联合主办的“千年回响·第五届全国壁画大展”开展。

“全国壁画大展”作为中国壁画学会推动学术研究与发展的平台，自2004年创立以来，始终秉承由张仃、侯一民、周令钊、李化吉、袁运甫等艺术先驱奠定的学术脉络。本届展览集中呈现近10年来国内壁画创作的优秀成果，近300件作品从800余件投稿中遴选而出，展览区域涵盖云冈石窟景区、华严寺、善化寺及大同市博物馆四大展区。展览不仅展出近年落成的壁画力作，云冈主题创作及实验性探索，更特别设置华严寺、善化寺传统壁画实物展区，使观众得以直面创作现场，体会古今壁画的延续与共鸣。

此次大展，旨在构建一个跨越千年的对话场域：当代壁画创作成果将与珍贵的古代文化遗产直接呼应。这不仅是对壁画艺术社会文化功能的集中审视，更是一次深度的“活化”探索。云冈石窟展区展出全国壁画入选及推荐作品，从老一辈艺术家到新生

代创作者，呈现当代壁画在题材与形式上的创新实践，探讨壁画在城市景观与文化建设中的功能与价值，为观众呈现老一代壁画艺术家的经典之作，推介具有潜力的壁画作品及新兴创作力量。善化寺与华严寺中的寺观壁画再造项目始于2009年，由中央美术学院孙景波、王颖生主持创作绘制，项目持续三年之久，参与人员超过150人，所有画师均来自中央美术学院。从主创稿件设计到古法绘制过程，都精益求精，最终完成了这一项传统壁画新作的大规模实践，这也是传统壁画在当代的创造性转化与创新性发展。

中国壁画学会始终是全国壁画艺术家发展的重要平台。本次展览用画笔描绘时代气象，以壁画传承民族文脉，为提升文化自信、实现中华民族的伟大复兴贡献壁画艺术的独特力量。

据悉，本次展览至2026年2月28日结束。

“石窟里的融合之路”系列大型直播

全网累计浏览量突破千万

本报讯（记者 赵永宏）近日，“石窟里的融合之路”系列大型直播活动圆满落幕。活动联动位于洛阳、大同、邯郸的三大皇家石窟，通过沉浸式直播，带领网友深度领略龙门石窟、云冈石窟、响堂山石窟的石刻艺术，并以专业的角度让观众切身感受到三大文化血脉的交融与共鸣，赢得网友一致好评与广泛认可。

该活动由龙门石窟、云冈石窟、响堂山石窟与洛阳日报社联合推出，通过三大石窟梦幻联动，8天的深度直播，带领网友们见证石窟里的艺术融合。

“好几个关注的号都在同步这个直播，很权威！”“直播弥补我的遗憾了！”“讲得真好！”……每场直播，都有众多网友在评论区进行互动，或赞美造像精彩，或点赞专家讲解。

为呈现最佳效果，本次直播在内容

与选址上做了细致规划，旨在通过沉浸式镜头，带领观众“走进”那些为保护而暂不开放的珍贵洞窟，从云冈的西域雄浑，到响堂山的北齐变革，再到龙门的大唐典雅，让网友们“零距离”感受三大石窟艺术波澜壮阔的中国化历程。

本次直播活动依托文字、海报、短视频等多元优质内容，构建了立体的传播矩阵。同时，活动成功聚合了广泛的媒体资源，包括郑州日报、青岛日报、顶端新闻、观天下、天眼新闻、粤广央视网、先锋新闻、河南省文化和旅游厅官方微博等40余家主流媒体、官方机构及文博领域关键意见领袖，形成了强大的传播合力。

据悉，截至9月30日，“石窟里的融合之路”系列大型直播共进行8场直播，全网累计浏览量突破1300万。

云冈石窟景区关于调整开放时间的公告

亲爱的游客朋友：

自10月9日起，云冈石窟景区开放时间调整为每天8:00—17:30。请您及时关注“云冈石窟官微”、“云冈石窟文旅”公众号，或搜索“云冈研究院”、“云冈石窟文旅”小程序，了解景区最新动

态，合理安排行程。

感谢您的关心和支持，云冈石窟景区期待与您再次相遇！

云冈研究院
2025年10月8日