

石壁上开出世界文明交响之花

——云冈石窟国际化传播之路探析

本报记者 赵永宏

大气磅礴的云冈石窟12窟复制窟

2026年初夏，塞纳河畔的巴黎中国文化中心，一场名为“交融而合——云冈石窟中的东西方文化交流”的展览吸引了法国文化界人士、艺术爱好者及当地民众的目光。展览现场，3D打印技术高精度复刻的整墙雕塑前围满了观众，法国观众法比尤斯感慨，先进技术让大体量文化遗产得以跨越数千公里来到法国，让他可以近距离感受千年石窟的恢弘气象与艺术魅力。一位名叫利亚娜的观众则对石窟中丰富的乐器雕刻印象深刻，她说当晚的音乐会让展览中可见的云冈石窟变得可以“听见”。

这并非云冈石窟首次亮相法国。2026年春节，“云冈石窟之光·巴黎回响”光雕秀在巴黎中国文化中心上演，吸引四千余名法国观众到场观看。正是法国观众的热情，让云冈石窟于今夏以展览、音乐会等形式“重返”塞纳河畔。从武周山麓到塞纳河畔，这座拥有1500余年历史的石窟群，已经探索出一条独具特色的国际化传播之路。

从“不可移动”到“跨越山海”

云冈石窟是中国首座由皇家授权开凿的石窟，也是公元5世纪世界石窟艺术的重要代表。2001年，云冈石窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，5.9万余尊石窟造像镌刻下多元文明交流互鉴的文化印记。然而，石窟不可移动的特性，始终是制约其国际传播的核心瓶颈。

数字化技术正在打破这一瓶颈。目前，云冈研究院已完成三分之二洞窟的数字化采集，其中第13窟数字化重建

与三维信息系统构建项目，突破了大型单体高浮雕石窟寺整体洞窟高精度三维建模的技术难题。2025年5月，云冈研究院与国际摄影测量与遥感学会联合主办“云冈数字化保护与创新学术研讨会”，围绕数字化成果、前沿技术应用等核心议题展开深入探讨，为中国乃至全球文化遗产的科技化传承树立了标杆。

在此基础上，云冈石窟的海外展示从“实物复刻”走向“沉浸体验”。巴黎展览在传统图文展陈和文物复制展品的基础上，融入数字沉浸空间、分层导览和AR互动解说等多元形式，并重点复刻云冈第12窟“音乐窟”的艺术场景。联合国教科文组织“数字创新、传输与出版”教席代表马修·基尼乌评价称，高精度复刻、数字沉浸和虚拟现实等技术手段打开了通向世界文化遗产传播的新路径，让人踏上穿越时空的旅程。

展览也完成了从单一展陈到复合体验的迭代。巴黎系列活动由沉浸式展览、“云冈石窟之音·巴黎回响”主题音乐会与“圣俗的交响——云冈石窟中的音乐图像”专题讲座三大板块组成，在图像、造像、光影、音乐与学术阐释之间，立体呈现云冈石窟所承载的丝路气象与文明交流内涵。正如巴黎中国文化中心副主任朱晓云所言，希望借助数字技术让珍贵文化遗产以更开放、可持续的方式走向公众。

以学术为根，培育“云冈学”国际话语

国际化传播的生命力，根植于扎实

的学术研究。近年来，“云冈学”的学科体系建设不断推进，为国际传播提供了坚实的学术支撑。

2025石窟寺保护与传承学术研讨会上，来自中国、日本、意大利、美国、巴基斯坦的专家学者围绕文化遗产保护建言献策。来自意大利的北京大学考古文博学院教授魏正中以《国际化中国佛教石窟寺研究》为题，建言中国应在石窟寺领域进行长期国际合作，并对核心考古材料进行专业译介，启动中国佛教石窟寺英文数字平台建设。

5年来，“太原理工大学云冈学与文物保护研究院”“山西大同大学云冈学院与云冈文化生态研究院”“山西大学云冈学研究院暨北京大学——山西大学云冈学研究中心”相继成立，逐步构建起“大云冈学”研究框架和学科体系。“云冈云”数字资源管理平台及“云出云冈——云冈学文献知识库”的建设，实现了云冈学研究资料的全球共享。

学术研究的国际化与传播实践的国际化正在形成良性互动。云冈研究院副院长何建国在巴黎展览开幕式上回顾了云冈与法国的文化渊源：从法国汉学家沙畹考察云冈，到今日云冈跨越山海来到巴黎，展览完成了一场跨越欧亚的文明重逢。云冈石窟蕴含的犍陀罗艺术、秣菟罗艺术风格与印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米扬石窟并称世界三大石窟艺术宝库，其学术研究天然具有国际对话的基础。这种文明交融的基因，使云冈石窟在“一带一路”背景下的国际传播中占据独特的叙事优势。

从“门票经济”到“全球游客的云冈体验”

国际化传播不仅发生在展厅和学术殿堂，更体现在每一位到访者的切身感受中。随着中国240小时过境免签政策全面放宽优化，前往云冈石窟的外籍游客日益增多。云冈石窟景区的服务能力也在加速与国际接轨。

近年来，云冈研究院启动了一线工作人员旅游英语培训，涵盖讲解员、安保人员、保洁人员、售票员等重点岗位，课程融入了餐饮、住宿、交通、观光等现实生活场景。景区增设了境外银行卡受理设备、英文标牌标识、外语讲解和现场英文咨询服务，在游客服务中心增设移民事务服务站，为境外游客提供签证预约、紧急求助等服务。来自希腊的一名游客说：“我感觉到云冈石窟的服务很周到，工作人员用英语进行的讲解帮助我更好地了解中国文化。”

来自美国的自媒体博主丽萨用6期视频讲述云冈石窟的文化内涵，从手印到二佛并坐，她把云冈石窟蕴藏的文化密码一一解读，在社交平台发布后引起不少关注。

我市英语高级导游冷栗琛说，云冈石窟景区内，英语、法语、日语交织的语言此起彼伏，已成为暑期云冈游一大独特风景。来自世界各地的游客驻足在第20窟露天大佛前，仰望着这尊高约13.7米的北魏佛像，他们对云冈石窟表现出了极大的兴趣。

携程等旅行平台围绕云冈石窟这一世界级文化IP，将文化体验融入旅游服务，构建全球游客的“云冈体验”。

北魏美食文创产品成为让文化遗产“走进日常”的载体。在云冈石窟第7窟对面“小南唐”的茶舍内，来自印度尼西亚的“90后”青年莫里对“北魏茶食”赞不绝口：“这几款结合当地文化的精致茶点，让你有一种回味无穷的感觉，把这份独具大同韵味的记忆带回家，是非常有意义的云冈体验。”

国际传播的深度挑战

云冈石窟的国际化传播已取得显著成效，但仍有更深层的课题需要进一步解答。

世界建筑文物保护基金会与云冈研究院已就石窟寺整体保护计划、与纽约大都会艺术博物馆合作推广“数字化成果等事项展开座谈交流，这种深度国际合作有望进一步拓展云冈石窟的全球学术网络。

在云冈研究院综合部副部长赵瑞春看来，从长远看，云冈石窟的国际化传播需从“走出去”升级为“走进来”——不仅让世界看到云冈，更要让世界理解云冈所代表的文明交流互鉴精神。连日来，云冈研究院全体同仁又在紧锣密鼓地筹备2026年云冈石窟保护与传承国际性论坛。“云冈文化的国际传播与叙事表达，是一篇大文章，可以提升北魏平城的世界影响力，提升古都大同的国际知名度，从而让世界文化遗产云冈石窟的文明内涵更加开阔。”赵瑞春说。

正如云冈研究院院长杭侃所言，云冈石窟是一部镌刻在石头上的史书，“我们有义务把它保护好、研究好、展示好、传承好”。从巴黎展览的沉浸式体验到数字化技术的全球共享，从英语服务的全面升级到文创产品的活态传承，云冈石窟正在以多元路径向世界讲述一个文明交融的中国故事。这条路没有终点，但每一块石壁上的雕刻，都在回响着跨越千年的文明交响。

一方面，这些影像的史料价值是毋庸置疑的。它们记录了云冈石窟在一个特定时间切片中的真实面貌，提供了中国本土影像档案中可能缺失的信息。大同市一位文艺评论家在评价此书时感叹：“日本人了解中国文化这么深刻，而且有些建筑都已经被毁了，如果找照片的话也只能在日本图书馆里面找。”

“镜子”照见了什么

《东洋镜：云冈石窟》的出版，提出了一个值得认真对待的问题：我们如何审视这些由日本学者和摄影师在20世纪初记录下来的中国文化遗产？“东洋镜”之前，他主编的“西洋镜”丛书和“遗失在西方的中国史”系列已经积累了相当的影响力——“西洋镜”自2015年以来已出版45册，翻译整理了200多万字海外汉学家和记者的著述，刊印了上万张国内难得一见的高清影像。

“东洋镜”是“西洋镜”的姊妹篇，定位明确：找寻遗失在日本的中国史。“东洋镜”与“西洋镜”形成了一种互补的视角结构——一个收集西方人眼中的中国影像，一个“打捞”日本学者和摄影师记录的中国面貌。两者并置，构建了一个更完整的“他者视角下的中国”影像谱系。

赵省伟的“镜”与“史”

《东洋镜：云冈石窟》是赵省伟主编的“东洋镜”丛书的第11辑。赵省伟毕业于厦门大学历史系，自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版。在“东洋镜”之前，他主编的“西洋镜”丛书和“遗失在西方的中国史”系列已经积累了相当的影响力——“西洋镜”自2015年以来已出版45册，翻译整理了200多万字海外汉学家和记者的著述，刊印了上万张国内难得一见的高清影像。

“东洋镜”是“西洋镜”的姊妹篇，定位明确：找寻遗失在日本的中国史。“东洋镜”与“西洋镜”形成了一种互补的视角结构——一个收集西方人眼中的中国影像，一个“打捞”日本学者和摄影师记录的中国面貌。两者并置，构建了一个更完整的“他者视角下的中国”影像谱系。

赵省伟的“镜”与“史”

《东洋镜：云冈石窟》是赵省伟主编的“东洋镜”丛书的第11辑。赵省伟毕业于厦门大学历史系，自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版。在“东洋镜”之前，他主编的“西洋镜”丛书和“遗失在西方的中国史”系列已经积累了相当的影响力——“西洋镜”自2015年以来已出版45册，翻译整理了200多万字海外汉学家和记者的著述，刊印了上万张国内难得一见的高清影像。

“贝壳与云冈科技服务团”访问云冈研究院

贝壳与云冈科技服务团访问云冈石窟

本报讯（记者 赵喜洋）近日，北京科技大学科技史与文化遗产研究院“贝壳与云冈科技服务团”来到云冈研究院，开展以实地调研、保护实践、巡展服务、访谈问卷为主的科技服务与调研活动，旨在探索数字时代世界文化遗产——云冈石窟的保护、传播与高校教育融合路径。

出征前，团队成员广泛搜集并整理了与云冈石窟、高校巡展相关的历史文献、档案资料和研究论文，多次组织专题讨论，深入了解山西的历史文化与博物馆进高校的巡展机制。此外，北京科技大学科技史与文化遗产研究院邀请云冈研究院院长杭侃到北科大作题为“云冈是什么”的学术报告。杭侃用深入浅出的语言，将这座世界文化遗产的“前世今生”剥开揉碎，为团队成员构建了立体的认知框架，为实地调查提供了丰富的背景资料和理论依据。

出征前，北京科技大学科技史与文化遗产研究院还对服务团成员进行了系统的安全培训与要点强调，并举行了庄严的出征仪式。

来到大同，在云冈研究院相关部门的鼎力支持下，团队成员深入石窟区进行现场考察，详细了解石窟文物保护修复、数字化采集及遗产监测管理等工作流程。调研期间，团队重点关注了云冈石窟数字化保护的技术路径——三维激光扫描、高光谱成像等技术在高浮雕造像数据采集中的应用，以及3D打印复制窟的制作流程与展示方式。团队成员还系统了解了数字化保护的方法，

对“科技赋能文化遗产”有了直观而深刻的认识。

在云冈研究院文物保护实验室，团队成员参与了石窟微生物病害分析与保护的实践工作。团队成员将洞窟壁面上的微生物样本放在显微镜下观察其形态，了解彩绘病害识别技术、微生物标本库建设思路，以及人工智能技术在石窟造像数字化研究中的创新应用。通过实践，团队成员对科技与文保的深度融合有了切身体会，也为后续分析数字巡展的科技传播机制积累了宝贵的实证素材。

团队在北京科技大学科技史与文化遗产研究院参与了“融·云冈艺术高校巡展”首展的接待与服务工作，在接待工作中近距离观察了高校师生及公众的观展反馈，在服务中收集了关于展览叙事方式、数字化展陈手段传播效果的资料，为后续服务与问卷设计奠定了坚实的实证素材。

服务团围绕云冈石窟数字化传播及高校巡展的教育成效，同步开展了定向访谈与问卷调查工作。团队在云冈研究院和巡展现场分别访谈了石窟文物保护专家、数字化技术及展览策划人员，重点就数字化保护的技术瓶颈、巡展内容与高校学科的融合路径、公众教育目标的实现程度等问题进行深入交流，获取了专业视角下的评价与建议。

调研结束后，团队整合实地考察、参与观察、访谈记录和问卷数据，对云冈石窟数字化传播的现状与问题进行了系统梳理。

市图书馆重点推荐《你好云冈——云冈石窟通识手册》

本报讯（记者 赵喜洋）近日，市图书馆在该馆“新书阅读区”重点推荐《你好云冈——云冈石窟通识手册》，受到读者青睐。

《你好云冈——云冈石窟通识手册》由云冈研究院文莉莉编写，山西出版传媒集团、山西科学技术出版社出版。这是一本面向大众的云冈石窟通识科普读物。全书以通俗的叙事、趣味的插画，系统地介绍了云冈石窟的前世今生：从北魏王朝开凿石窟的时代背景，到1—20座洞窟的造像艺术、历史典故；同时讲解了

石窟历经千年的沧桑变迁，还普及了文物风化、病害的成因，以及石窟保护、拓印、文物修复等专业知识。

市图书馆相关负责人介绍，本书跳出了枯燥的学术文献，用讲故事的方式，把石窟背后的佛教文化、北魏民族交融历史，以及文物守护背后的故事娓娓道来。这是一本符合年轻人需求的自主导览手册，一本学生研究学习手册。它将历史与现实连接起来，读完这本书才真正读懂千年石刻所承载的厚重历史与文化力量。

《遇见云冈》

莲与忍冬：中国式浪漫

本报记者 赵小霞

《魏书·释老志》评价其“雕饰奇伟，冠于一世”——奇伟的，可不止佛的面容，更是满壁纹样。云冈装饰图案的本源是佛教文化和艺术，花卉、植物、动物等图案成为这一时期的主流装饰题材，如典型的佛教纹样——莲花纹、忍冬纹等，在昙曜五窟佛教美术中被广泛使用，并贯穿云冈早、中、晚三期。

关于云冈纹样，研究的人前赴后继。早在1933年，梁思成、林徽因、刘敦桢踏勘至此，断言云冈装饰“十之八九为外国传入的母题”；尤其那些回折卷草，根在希腊，经波斯、犍陀罗一路跑到武周山，谁料它们后来竟成了中国花样最普通者，唐宋一切卷草，无例外都由这几化出。

遇见云冈，先遇见光——第20窟露天大佛的背光，是把佛经里的“常光相”凿成了图案：头光一圈双瓣莲，再外一圈人定坐佛，最外跳荡火焰纹；身光层层铺展，肩焰腾起，飞天捧花，坐佛半隐。在这儿，光是有叶脉、有衣褶、有呼吸的。

再仰头，撞见窟顶的莲池：第7窟后室六方藻井，方井心翻出宝装团莲，四十八身飞天围着打转，有的窃窃私语，有的共托摩尼宝珠。那是“斗四”藻井，天顶被改成了一方净土。中期平基上也总镇着一朵大团莲，方圆之间，藏着北魏人对宇宙的揣想。

顺着石壁滑下去，目光会停在忍冬边饰上：单叶、波形、桃形、锁状、缠枝环形……它们贴着龕楣、绕进门框，甚至爬上佛的衣领。这些“洋草”被平城匠人削去地中海的繁苛，捻成中土那股流畅又抒情的长线，一壁连续排列，像用形式美法则缝出的一件衣裳。

再细看，是那些“量体裁衣”的适合纹样——第9窟后室门拱顶部，摩尼宝珠六棱外翻火焰，托盘开成一朵仰莲；第10窟后室门拱上，博山炉自下而上：仰莲、联珠、忍冬、重重山岳。第10窟南壁龕楣更妙，中心一朵重层团莲，四角各雕一簇三叶忍冬，严丝合缝。

此前中原饰纹多以龙凤为尚，自云冈起，莲与忍冬竟悄悄接管了中国的器物衣冠。可你真站在山下便懂——龙没走，凤也没远，它们和犍陀罗飞天、地中海莨苣、印度莲花，在砂岩上汇成一脉。后来人叫它“中国式浪漫”，源头却是那场盛大的相遇。

关注大同日报融媒体中心 查看更多精彩视频

一部影集里的云冈石窟与百年学术史

——《东洋镜：云冈石窟》印象

本报记者 赵永宏

近日，记者在我市一家书店“淘”到一本书。这本书就是由北京日报出版社出版的云冈石窟黑白影像集《东洋镜：云冈石窟》。该书的照片拍摄于一百多年前，拍摄者是一位日本摄影师，编选者也是日本人，首版于1921年，而其最终以中文精装本的形式呈现在中国读者面前，却是在百年后的今天。作为“找寻遗失在日本的中国史”第11辑重点内容，《东洋镜：云冈石窟》应运而生。该书堪称“云冈石窟尚未被严重破坏前的200张珍贵照片——继法国汉学家沙畹、日本学者伊东忠太等之后又关于云冈石窟的珍贵海外史料”。

翻开这本书，给人的感觉不是沉浸式展览，亦不是数字复刻那样的“当下体验”，而是一份来自1916年和1921年的凝固记录——253张照片中的200张，覆盖云冈石窟石佛寺古寺及30座洞窟的外观与内部细节。

两次拍摄，253张底片

1916年，山本明从父亲山本赞七郎手中接管了晚清的山本照相馆。山本赞七郎是晚清民初活跃于北京的著名摄影师，山本明接手后做的第一件大事，便是在当年9月与照相馆另一位摄影师岸正胜一同前往云冈石窟和龙门石窟考察。他们的工作方式在当时堪称严谨：按照石窟编号，逐一、全面地进行拍摄记录。

5年后的1921年5月中旬，日本雕塑家新海竹太郎与日本画家川忠顺邀请山本明前往云冈拍摄。两次行程合计拍摄照片253张，由新海竹太郎与川忠顺编选后出版。此次中文版《东

洋镜：云冈石窟》从中精选200张照片，涵盖昙曜五窟、中期第一至第十五窟及后期西部窟群的部分小窟。

山本照相馆在当时的北京是颇有影响力的影像机构。山本明子承父业后，不仅拍摄了云冈和龙门，还留下了大量北京及周边的历史影像。这些底片后来被辑为《震旦旧迹图汇》，于1933年在东京山本写真场再版，其中云冈石窟部分独立成辑，共100幅。

学术坐标中的位置

要理解这本书的分量，需要回到20世纪初云冈石窟研究的学术谱系中。1902年，日本建筑学家伊东忠太在考察大同辽金建筑时“发现”了云冈石窟，随后发表考察报告，讨论了云冈雕像的来源问题。这是近代学术界对云冈石窟的首次系统性关注。

1907年，法国汉学家沙畹来到云冈，他的《北中国考古图录》第一次发表了云冈石窟的照片，为中国石窟研究留下了最早的影像记录。此后，瑞典学者喜龙仁、日本学者关野贞和常盘大定等人陆续前往考察，云冈石窟逐渐成为国际汉学与美术史研究的重要对象。

山本明的拍摄，正处于这一学术热潮的延长线上。与沙畹的“考古使命”式记录和伊东忠太的建筑学视角不同，山本明的镜头更偏向于全面性的影像存档——按照石窟编号逐一拍摄，覆盖30余个洞窟。这种“逐一、全面”的工作方法，使他的照片在系统性上具有独特优势。

一个不可忽视的事实是：云冈石窟在20世纪经历了严重的自然风化和人

为破坏。山本明镜头中的许多石窟细节，在后来的岁月中已经消失或严重损毁。这些照片所记录的，是云冈石窟“尚未被严重破坏前”的面貌。从这个意义上说，它们不仅是学术史料，更是文物保护工作中不可替代的参照依据。正如云冈研究相关学者所说，综合研究不同时期的图文记录，可为今天的石窟保护提供直接依据。

赵省伟的“镜”与“史”

《东洋镜：云冈石窟》是赵省伟主编的“东洋镜”丛书的第11辑。赵省伟毕业于厦门大学历史系，自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版。在“东洋镜”之前，他主编的“西洋镜”丛书和“遗失在西方的中国史”系列已经积累了相当的影响力——“西洋镜”自2015年以来已出版45册，翻译整理了200多万字海外汉学家和记者的著述，刊印了上万张国内难得一见的高清影像。

赵省伟的“镜”与“史”

《东洋镜：云冈石窟》是赵省伟主编的“东洋镜”丛书的第11辑。赵省伟毕业于厦门大学历史系，自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版。在“东洋镜”之前，他主编的“西洋镜”丛书和“遗失在西方的中国史”系列已经积累了相当的影响力——“西洋镜”自2015年以来已出版45册，翻译整理了200多万字海外汉学家和记者的著述，刊印了上万张国内难得一见的高清影像。