

本版图片说明:
①云雾笼罩的麦积山 新华社发
②白云生处 冯玉龙
③花团锦簇 瞿娟
④天水伏羲城 冯乐凯

《丝绸之路石窟艺术丛书·麦积山石窟》——

书卷上的“东方雕塑陈列馆”

□ 张子涵

天水以东,秦岭西段北麓,一座孤峰拔地而起。远远望去,它就像一座层层叠起的麦垛,故名“麦积山”。古人曾以“青云之半,峭壁之间,镌石成佛,万龛千室”来形容它的奇绝。自十六国后秦开凿以来,麦积山历经北魏、西魏、北周、隋唐、宋元明清的漫长营建,现存221个洞窟,近4000件造像、近1000平方米壁画,被誉为“东方雕塑陈列馆”。2014年,麦积山石窟作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的重要组成部分,入选世界文化遗产名录。

然而,与它的声名相比,人们对麦积山石窟的了解却并不充分。长期以来,相关资料零散分布,系统梳理与整体呈现相对不足。正是在这样的背景下,由郑炳林、魏文斌教授联合主编的《丝绸之路石窟艺术丛书·麦积山石窟》的出版,显得尤为可贵。

《丝绸之路石窟艺术丛书·麦积山石窟》全书共十册,按时代分卷,对麦积山石窟的建筑、雕塑与壁画进行了系统整理与深入阐释,不仅整合了既往的研究,而且在方法与材料层面取得了新的突破。

从碎片化到古今贯通

这套丛书最大的贡献,在于它让零散的历史片段被整合,形成可读的石窟营建史。过去的研究,大多聚焦于个别洞窟或某一类分析,缺乏统一分期与类型学框架。丛书从宏观视野出发,对各洞窟进行系统梳理,并通过精细考证,建立起了清晰的石窟发展序列。

例如对北魏早期洞窟的梳理,书中通过大量细部比对,指出第74窟和第78窟中的穹窿顶、三世佛题材、主像高大占据窟内大部分空间等特点,与云冈县曜五窟高度相似,供养人的帽子、服饰为太和改制前的胡服,结合第78窟中出现的具有时代特点的“仇池镇”题记,确定这两窟的开凿年代为北魏献文帝天安元年至孝文帝太和元年间(466年—477年)。这一判断为麦积山北魏早期洞窟的断代找到了可靠的相对年代标尺。

又如第115窟,该窟佛座上有“景明三年”(502年)题记,是麦积山北朝洞窟中唯一现存

的明确纪年,这让一批形制与造像组合相似的洞窟,得以准确定位至北魏景明至正始年间(500年—508年)。这一时期的造像风格正由早期的“胡貌梵相”向“秀骨清像”过渡。第114窟中,正壁主尊穿着汉式袈裟,而两侧造像仍然穿着旧制服饰;影塑的飞天体态轻盈、飘带飞扬,呈现出南朝的造像特点。这种新旧并存的现象,在孝文帝汉化改革与南朝文化北传的历史背景下,说明艺术风格的演变就是一部可视的文明交流史。

丝路视野下的地域风格生成

麦积山石窟位于古代秦州,连接着关中平原与河西走廊,自古以来就是丝绸之路东段的咽喉要冲。丛书将麦积山艺术风格的转变,置于跨地域、跨文化的交流背景中,为我们揭开了麦积山地域风格的形成原因。

北魏时期,麦积山造像受到犍陀罗艺术、凉州模式与云冈模式的多重影响。以第78窟中佛像的发纹为例,其旋涡状的处理与犍陀罗地区的传统息息相关,经西域传入中原后,出现在云冈石窟与太和年间的各类造像中,而麦积山正是传播路线上的关键节点。

西魏时期,因为朝堂政局动荡,麦积山的艺术风格出现了新的重大转折。西魏文帝的皇后乙弗氏因谗言出家,后被迫自尽,于是“凿麦积崖为龕而葬”,经过史料对比与考古实证,第43窟的外观与内部结构,完全仿照地面陵墓设计,就是史书中乙弗皇后的“寂陵”。而其西侧的第44窟中,造像风格摆脱了北魏晚期“秀骨清像”的特点,面容逐渐圆润,书中敏锐地指出,这种“突变”的风格,与之前的第123、第158窟等存在明显差异。第44窟的功德主极有可能就是乙弗氏之子武都王元戊,他为麦积山带来了长安的工匠,带来了都城最新的造像样式。这一论断,将艺术史分析与政治史、民族关系史深度勾连,展现了丛书跨学科研究的学术雄心。

隋唐时期,麦积山壁画中出现大量来自萨珊波斯风格的联珠纹装饰,麦积山石窟再次成为丝绸之路上的重

镇,通过河西走廊吸收了中亚、西亚的艺术风格。而宋元时期窟龕中所见的茶马贸易题记、藏传佛教造像,都见证了天水在区域交通与经济网络中的地位。正是本书这种对多元文化的精细分析,成功论证了麦积山“地域风格”是在持续交流与互动中形成的结果。

图像资料与问题导向的结合

丛书中收录的图像均是现场实拍的高清图像,很多洞窟壁画与造像细节都是首次呈现在公众面前。不仅更新了麦积山石窟研究的资料库,更通过与各卷核心议题相配合的形式,实现了以问题为导向的资料阐释。

如第133窟“万佛洞”,该窟规模宏大,结构复杂,内有大量的影塑佛像,呈现出繁复的“千佛”效果。既有整体空间的铺陈,也有局部细节的放大,向我们展示了石窟的宏观排布与细节特征,仿佛得以置身其中细品。第9龕内的弟子阿难俗称“小沙弥”,通过高清的图像,将那抹会心的微笑,表现得淋漓尽致。这尊北魏晚期造像,以其天真未凿的神情,成为“秀骨清像”风格世俗化的极致表达,体现了北魏晚期的造像越来越强的写实化与个性化特征。本卷还详细著录了窟内的18通造像碑,其中第10号“佛传碑”上,通过二佛并坐、交脚弥勒、释迦牟尼三个小龕,表现法华三世佛观;左右的小格中又雕刻了燃灯授记、乘象入胎、树下诞生、九龙灌顶、深山剃发、降魔成道、涅槃等经典的佛传故事及维摩诘变。书中将这组细腻精致的图像组合精辟地描述为“将三世佛、佛传与维摩图像组合”的典型范式,溯源至云冈第6窟与龙门宾阳中洞,是经典图像在麦积山的地方性诠释。

与此同时,第127窟的壁画也十分具有示范意义。该窟保存了《西方

净土变》《维摩诘经变》《涅槃变》等大型经变画,是中国石窟寺中现存最早的大型经变画之一。这些来源于长安地区的佛寺壁画,在麦积山第127窟中得以留存,成为北朝晚期寺院壁画的“活化石”。如书中展示的《萨埵太子本生》中,用细密手法描绘北朝城池的全景图,通过俯视鸟瞰的角度展现了城池,是北朝时期建筑形制与城市布局的完美实例。

对于影塑造像的研究,书中细致分析了造像的类型学与标准化的模件生产。早在北魏太和至景明时期,麦积山石窟就出现了大量贴塑在壁面或龕内的影塑造像,这些影塑不仅题材丰富,而且多窟中的影塑在大小、形象上完全一致,是使用相同的模具制作而成。揭示了北魏麦积山石窟营建时工匠团队的专业性,他们生产出标准化的影塑造像,根据洞窟的需求来进行组合配置。这种营建模式,不仅保证了造像的统一性,更提高了效率,是理解北朝石窟营建的重要线索。

《丝绸之路石窟艺术丛书·麦积山石窟》的出版,标志着麦积山研究进入系统化发展的新阶段。丛书不仅是兰州大学敦煌学研究所数十年学术积淀的集中展示,更是响应国家加强石窟寺保护利用、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的切实举措。

丛书采用中英对照形式编写,英文翻译在保持学术严谨性的同时兼顾国际传播,为海外学界研究中国石窟艺术提供了重要参考。其意义不仅在于资料整理,更在于构建

了一个可持续深化的研究框架,把学术推向世界。

当然,作为一部大型学术著作,丛书仍存在进一步完善的空间,如部分术语尚可以增加简要的说明,便于大众读者的理解;对五代、宋金时期的论述相对简略,部分窟龕对历史内涵的阐述还有待未来新资料的补充。但总体而言,这些细微的问题并不会影响本书的重要价值。

正如郑炳林教授所言:“麦积山石窟的雕塑风格融合了中华文明、印度文明、希腊文明和波斯文明的精华,是丝绸之路佛教艺术传播、发展的一个缩影。”这部丛书,让这个缩影变得清晰、系统、可感。

(《丝绸之路石窟艺术丛书·麦积山石窟》,郑炳林、魏文斌主编,读者出版社出版)

伏羲风华 书文共鉴

□ 窦永锋

伏羲,风姓,号太昊,位居“三皇之首”“百王之先”,被尊为中华人文始祖。《史记》载“伏羲至纯厚,作易八卦”,他以

其深邃的智慧,肇启中华文明。伏羲文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分。伏羲文化蕴涵着兼容并蓄、开放包容的团结精神,筚路蓝缕、自强不息的进取精神,追新逐奇、不断开拓的创业精神,道启鸿蒙、开天辟地的创新精神,是中华民族哲学思想、人文精神和价值观念的源头。

天水作为伏羲文化的发祥地,崇祀伏羲由来已久。三阳川的卦台山相传就是伏羲画卦之地,秦州西关古城伏羲庙为全国现存规模最大的祭奠伏羲建筑群。文献记载,春秋秦文公十年(公元前756年)发起官祭伏羲,成为后世祭祀伏羲的早期记录。1988年,天水市人民政府正式举办公祭伏羲大典,后逐年丰富内容,日新不已。伏羲祭祀典礼中除各种仪式的呈现之外,祭文也是核心要素。历届祭文,皆为知名学者、词家才俊至情至性之作,其文言约意丰,恭肃典雅,堪称经典。2006年,“太昊伏羲祭典”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

天水拥有悠久文化,大地湾遗址、画卦台遗址、伏羲庙景区、麦积山石窟,蕴含着丰富而灵动的文化基因,“羲皇故里”宛如一部记载着数千年人文历史的鸿篇巨制。天水杨清

汀先生是一位学者型书法家,他先后深挖陇右文化资源禀赋,立足天水地域独特优势,积极探索文创产业发展的新途径,策划主编的《大哉羲皇·华夏卷首——公祭中华人文始祖伏羲祭文墨编》,不仅突出了伏羲文化元素,而且将“鉴古”与“赏美”结合,既古典典雅富有新意,又兼具书卷气与人文气息,更将传统工艺与现代设计完美结合,成为一项重要艺术成果。

书法作为中国传统艺术形式,与伏羲文化中的“观物取象”“立象尽意”哲学思想高度契合。天水自古文风昌盛,文化底蕴深厚,书画历史悠久。

2023年6月,经天水市文化和旅游局、天水市文学艺术界联合会共同策划,对伏羲大典祭文进行了系统整理。随后,由天水市书法家协会精选6位书法名家(杨清汀、刘玉璞、李靖、王永斌、马春林、王健鹏),按照统一格式用小楷分年度恭写,画家倪明涛绘制版画插图《华夏人文始祖伏羲》,萧云儒为此作序、杨清汀策划主编的《大哉羲皇·华夏卷首——公祭中华人文始祖伏羲祭文墨编》,由西泠印社出版社出版。

《祭文墨编》以伏羲文化为载体,以弘扬伏羲文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范为根本,以生动讲述伏羲画卦故事为主线,以聚焦擦亮伏羲始祖文化首位品牌为目标,不仅具有重要的文化历史性,而且具有一定的艺术典藏性,是对伏羲文化的艺术化呈现、创造性转化、创新性发展。从艺术化呈现角度而言,《祭文墨编》以精化制作、物化呈现、

活化利用为宗旨,是经过多方支撑、共同发力打造的文化精品,整体装帧典雅考究,外装函套分竹函和锦缎函两种,一函六册,内页采用古朴雅致的经折装,纸张分手工宣和特种纸精印两种,双色印刷,夹板采用仿宋锦包,并且每套各夹带编号藏书票。

《祭文墨编》在设计制作与出版过程中,坚持继古维新、古为今用,把艺术创造力和伏羲文化物性转化融合起来,把伏羲文化亘古常新的生命力和激活本土艺术家创新力结合起来,阐释“生生之谓易”的哲学内涵,对传承和弘扬伏羲文化具有积极的推动作用。此书以易学为体,以文化为魂,蕴含伏羲文化根脉,坚持把书法艺术和伏羲祭文的人文价值相融合,既体现了图书出版的文献价值,又充实丰富了伏羲文化的精神内涵。

以杨清汀为代表的祭文书写者,始终站在宏阔的视域当中,尊崇技道并进,书文互彰,以虔敬之心精益求精。展卷观来,诸家小楷书作或儒雅本真,或正大洒脱,或潇洒平和,或劲健清雅,书卷之气与金石之气兼而有之,对着力展现天水历史之美、文化之美、人文之美有着积极意义。

从创新性发展思路解读,《祭文墨编》对赓续伏羲祭典传统、深挖伏羲文化根源、讲述伏羲画卦故事、提升地域文化软实力等方面赋予了新的动能。

(《大哉羲皇·华夏卷首——公祭中华人文始祖伏羲祭文墨编》,杨清汀主编,西泠印社出版社出版)

