

石窟寺变身博物馆，洞窟内外皆风景

随着游戏《黑神话：悟空》的火爆，取景地之一、位于山西大同的云冈石窟迎来了一大批游客。“10年！集齐四大石窟。”在北京工作的计算机测试工程师万众伟先行一步，于去年就完成了云冈石窟“打卡成就”。不久前整理照片，他才发现自己还去过莫高窟、大足石刻和龙门石窟，于是将感慨分享到社交平台上。在他看来，虽然历史已成往事，但我们仍能通过洞窟里流传下来的佛像、壁画等，了解到当时人们的生活状态，“这很吸引我”。

“石窟寺是文明交流互鉴的结晶和历史见证，中国石窟寺彰显了中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性。”8月19日，在甘肃敦煌举行的2024·石窟寺保护国际论坛开幕式上，国家文物局副局长关强表示，经过70多年的努力，中国重要石窟寺重大险情基本消除，石窟寺保护利用水平显著提升，文化影响力日益增强。

我国的石窟寺分布广泛，规模宏大，体系完整，集建筑、雕塑、壁画等艺术于一体。根据国家文物局组织开展的全国石窟寺专项调查结果，全国共有石窟寺2155处，摩崖造像3831处，共计5986处。

目前，中国的石窟寺有莫高窟、大足石刻、龙门石窟、云冈石窟4项被列入世界文化遗产；乐山大佛是世界文化与自然双遗产的组成部分；麦积山石窟、炳灵寺石窟、克孜尔石窟、郴州大佛寺石窟以及飞来峰造像，则均是世界文化遗产的组成部分。

“石窟寺遗址不仅是景点，还是博物馆。”中国古迹遗址保护协会理事长宋新潮认为，我们要探索石窟寺展示的“博物馆化”，“多维度展示石窟寺遗址的价值，让每一处遗产都‘活’起来。”

深挖文化内涵 探索遗址展示的“博物馆化”

鲜少有人能够看遍莫高窟内的所有壁画。这不仅因为洞窟数量众多，也是敦煌研究院在文物保护的基础上，有效平衡客流的结果。

敦煌研究院文化弘扬部部长雷政广介绍，莫高窟共有洞窟735个，其中有壁画、塑像的492个。在这492个洞窟中，具备开放条件的占18%，即130个左右。再除去要被修缮的，每年可以为公众开放的洞窟仅约70个。

“洞窟的空间狭小，壁画材质脆弱，年久多病。”雷政广说，过量的游客参观增大了洞窟的利用强度，不均衡的客流还会打破洞窟相对恒定的微环境，这些都向莫高窟的旅游开放管理工作提出挑战。

当前，敦煌研究院已制定一整套从可行性评估、方案制定、服务实施到评估改进的开放管理流程；开展研究，核定洞窟的游客承载力；在每个洞窟部署环境监测系统，让洞窟内的指标保持在相对可控的状态之下。根据洞窟的时代、位置、保存状况和可观赏性，研究院还设计了洞窟参观线路，以合理有效地分流疏导游客，提升游客的参观体验。

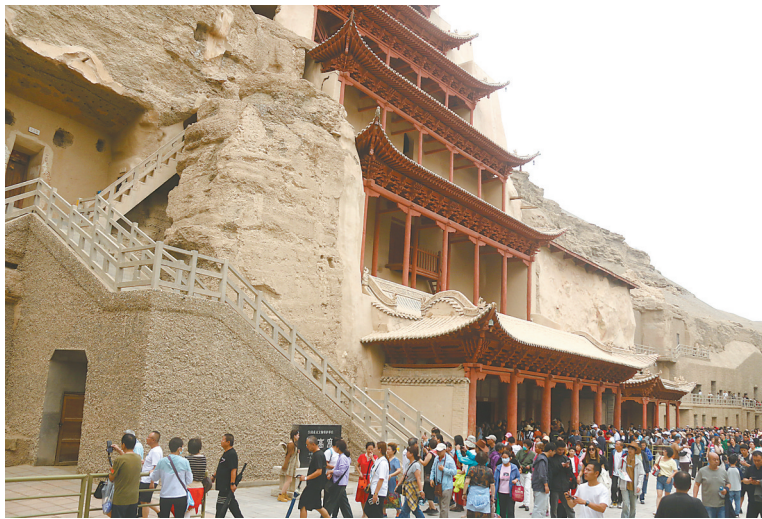
“游客不能在莫高窟的洞窟内拍照，也不能一次把所有洞窟看完。”万众伟说，自己理解这是文物保护的需要，只是从游客的角度来说，他希望能够看到更多的洞窟，尽可能多地了解石窟的特点。

在莫高窟数字展示中心，观赏敦煌石窟艺术高清数字电影，为游客的参观体验提供了补充。去年，敦煌研究院基于AR、VR技术，上线“数字藏经洞”展馆；同时，积极开展研学活动，让游客在旅游参观的同时进一步体验敦煌文化。

游客在重庆大足石刻景区游览(7月7日摄)。

新华社发

△8月30日，游客在世界文化遗产甘肃省敦煌市莫高窟游览。 新华社发

◁游客戴上VR眼镜，沉浸式感受敦煌文化的魅力。 新华社发

▽麦积山石窟。

深挖石窟寺遗址的文化内涵，探索遗址展示的“博物馆化”，各地也在努力。近年来，龙门石窟研究院利用新技术，运用互联网思维，着力打造“数字龙门”；新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所多次在各地举办龟兹石窟历史文化、艺术等相关展览。

石窟寺展示 一草一木皆风景

历经千余年，石窟寺见证着古代中国的历史、传统、艺术、文学等。它不是脱离环境的单独存在，周边的山水、寺观遗址、古道聚邑等，都是和石窟寺紧密关联的有机系统。

坐落于四川成都大邑县的，药师岩石窟近年来颇受游客欢迎。这里不仅有峡谷、河坝，还有诉说着历史的摩崖造像。沿着药师岩和沿线的风景徒步，是不少年轻人的选择。

杜凡丁是北京清华同衡规划设计研究院遗产保护与城乡发展分院总规划师，他和团队正在参与川渝石窟寺国家遗址公园建设的前期研究和规划设计工作。“我们应对石窟寺进行‘全要素’展示。”在他看来，建设石窟寺国家遗址公园，要将石窟、寺、山水、古道凝为整体，扩大展示面，丰富展示内容。

麦积山石窟艺术研究所研究员李天铭认为，对于大多数石窟寺类型遗产，在其保护管理与展示弘扬工作中至少存在两大局限：一是忽视整体环境，将石窟寺欣赏等同于雕塑和壁画的欣赏；二是过于强调视觉，将观看作为进入石窟寺欣赏的唯一方式。前者使得石窟寺文化内涵拘囿于洞窟之内，剥离了其赖以生成的历史地理环境；后者将石窟寺的价值被“剪裁”为访客目光中呈现的艺术品形象，忽略了石窟寺欣赏同样需要听觉等感官信息，以了解文物传递的内在价值信息。

展览、舞蹈、电影…… 博物馆延伸到景区外

展览、舞蹈、电影……不只游览，当前的石窟寺正以多样化的方式，展示自身的文化魅力，将“博物馆”延伸到景区之外。

在重庆，大足石刻数字博物馆、元宇宙景区“云游·大足石刻”、8K球幕电影等，一批数字文旅项目上线。大足石刻相关展览多次在国家博物馆、苏州博物馆、深圳南山博物馆等举办。大足石刻研究院还与龙门石窟研究院联合推出“云上龙门 走进大足”直播活动等。

在敦煌，“数字敦煌”中英文版全球上线，开创了文化遗产全球共享新模式；“敦煌遗书数据库”“数字敦煌·开放素材库”“数字藏经洞”博物馆等的运行，面向国内外讲好敦煌故事，传播中国声音。

把石窟艺术元素引入现代舞美设计，将传统文化与现代艺术结合，河南卫视推出舞蹈《云窟万象》《龙门金刚》等。河南卫视视觉工作室资深数字美术师宋乐介绍，《龙门金刚》利用三维扫描技术重现了龙门石窟的主窟“大卢舍那像龕”；舞蹈则源于“敦煌舞系”中的飞天乐伎舞和金刚乐伎舞。“在表演过程中，舞者与石窟雕塑互动，让雕塑的细节和历史背景得以阐释，重新诠释了石窟艺术的精神内涵。”

甘肃省文物局副局长仇健表示，要加强石窟寺的价值阐释，推动洞窟、壁画、塑像等通过展览展示、数字化等方式，走出洞窟、走向百姓、走向世界，让文物价值以大众喜闻乐见的方式广泛传播。

据中国青年报