

"大足石刻浓浓的人间气息 给我强烈震撼"

·对话央视《石窟中国》导演秦川

央视纪录片《石窟中国》导演秦川正在拍摄 纪录模式,同时要面对除敦煌石窟之外的众

多陌生石窟,重新演绎中国石窟的前世今

材。首先中国是世界第一石窟大国。截至

2021年的最新普查结果显示,全国共有石

窟寺2155处,摩崖造像3831处,共计5986

处。再次是国土面积大,960万平方公里区

域内,石窟遍布大江南北、长城内外,犹如

撒在辽阔中华大地上的一粒粒珍珠,而我

们的任务是捡拾沿路散落的珍珠,再把它

们串联成一条美丽的项链。难度之大,前

白先生按照丝绸之路佛教传播线路,自西向

东,由北向南,将全中国的石窟群划分为四

大区域,即新疆地区、中原北方地区、南方地

区、西藏地区。2021年4月,我们拿着宿白

先生的这张"联络图",开始了中国石窟寻访

番、库车、敦煌、瓜州、武威、临夏、天水、庆

阳、平凉,固原、延安、西安、大同、太原,洛

阳、郑州,邯郸、锦州、杭州、绍兴,南京,大

足、广元、安岳等地展开搜寻。按照四大区

域石窟群的造像特点、艺术风格、历史文化

价值,最终选择了新疆克孜尔石窟、库木吐

喇石窟、柏孜克里克石窟、敦煌莫高窟、榆林

窟、武威天梯山石窟、永靖炳灵寺石窟、天水

麦积山石窟、固原须弥山石窟、大同云冈石

窟、洛阳龙门石窟、辽宁义县万佛堂石窟、南

京栖霞寺石窟、西湖飞来峰石窟、四川广元

千佛崖石窟、安岳石窟、重庆大足石刻作为

在学术和艺术、学者和观众之间,并试图在

中间搭一个桥。我们不能为了吸引眼球搞

纯粹的故事化,大讲特讲国王征战的故事,

还有帝国的覆灭、盗宝什么的。这种故事看

完之后,我们得到的只是娱乐。人文历史类

纪录片,我们绝对不能以娱乐片的态度去对

待它,特别是不能完全娱乐化。但完全变成

现实人物的纯纪实故事似乎也不行,这样很

难承载一段历史,很难承载厚重的文化。显

示记录可以拍到感动人的故事,但是承载不

大梁和钢筋,是作为支柱存在的。但它的

讲述方式可以是灵活多样的,可以表现现

实人物的故事。《石窟中国》就加入了很多

有人物活动的现场记录,在讲述故事的同

时穿插石窟的历史文化内容,但是这有个

度的把握,学术占了主体就很沉闷;人物活

动占了主体就稀释了学术含量,关键是这

人文纪录片的学术思想就像建房子的

了一定的学术性和文化含量。

每一个人文历史类纪录片导演都游走

重点解读石窟。

在将近一年的时间里,我们先后到吐鲁

中国石窟考古学泰斗、北京大学教授宿

从来没有碰到比这个片子更大的题

生,又谈何容易!

所未有。

□ 新渝报记者 邓小强

12月21日至23日,由秦川、安秋、奇博 文三人担任执行导演摄制的3集纪录片《石 窟中国》,在央视9台纪录频道播出。《石窟中 国》以石窟艺术中国化为主线,全面展示了 中国石窟艺术发展演变的历史轨迹,其中于 第三集后半段对大足石刻的艺术价值做了

《石窟中国》是秦川导演团队在央视播 出的第16部纪录片。秦川导演团队深耕敦 煌学、石窟文物主题纪录片拍摄领域已达18 年之久。不过,秦川直言,他从来没碰到比 这个片子更大的题材,这次要重新演绎中国 石窟的前世今生,对于他和团队来说,感到

父母恩重经变相、养鸡女、牧牛图…… 拍摄前实地考察时,大足石刻世俗化的内容 表现让秦川感到格外亲切,也给了他很多灵 感。走出大足宝顶山石刻景区之时,秦川已 经决定把第三集的片名定为《人间》。

在《人间》这一集,秦川用7分多钟的时 长,向观众讲述大足宝顶山石刻和北山石刻 的父母恩重经变相、观音造像以及石雕大师 刘能风学艺的故事,诠释了大足石刻"三教 合一"的艺术特点。

12月25日,新渝报记者对秦川导演进 行专访,听他讲述《石窟中国》纪录片的拍摄 故事和他眼中的大足石刻之魅。

"从来没有碰到比这个片子

新渝报记者:《石窟中国》这部纪录片制 作周期多长,项目难点是什么?

秦川:《石窟中国》是一部反映全国石窟 艺术发展历程的纪录片,由中央广播电视总 台影视剧纪录片中心全额投资,央视国际传 媒有限公司摄制。2021年3月启动拍摄。鉴 于我和我的团队20多年来一直拍摄敦煌石窟 文化题材,这个项目就交给我们来执行了。

本片总导演王新建曾执导过大型纪 录片《河西走廊》,他明确了本片的创作指 导思想,就是要避免过多的纯学术解读, 多用有故事、有现场、有情节、有细节、有 温度的人物串接历史叙述,换一种讲故事 的方式,对中国石窟文化进行全新的展示 和解读。主题挖掘上,要从石窟发展演变 的历史轨迹中,找到石窟艺术中国化这个 主脉,体现中国人吸收和改造外来文化的 强大自信,体现中华文明多元交融、开放 包容的精神特质。这个主题显然与我们 之前的石窟纪录片都不一样,更能体现时 代发展的要求。

然而,要突破我们20年来形成的固有的

来说,有哪些关于我国优秀传统文化的重新 认识?对于普通观众,你希望他们通过本片

来和输出"

秦川:我们经常讲增强中华文化自信, 但很多人并没有多少切身的感受。通过拍 摄这部纪录片,我们深切体会到,石窟文化

"石窟文化是中华民族第一 次大规模走向世界的一次文化拿

新渝报记者:拍摄这个纪录片对您自己

就是中国优秀传统文化的结晶。 2000多年前,佛教石窟艺术从印度向世 界传播,却在中国留下最多的石窟和最美的 造像。就在我们拍摄结束的2021年12月 底,当时正好就在大足拍摄期间,就得到了 全国石窟普查的最新数据:全国共有石窟寺 2155处,摩崖造像3831处,共计5986处。

遍布大江南北、长城内外的石窟,犹如 撒在中华大地上的一串串珍珠,见证了佛教 艺术中国化的全过程。

我们发现,石窟文化是中华民族第一次 大规模走向世界的一次文化拿来和输出。 既把古印度的石窟艺术拿来,同时又把中国 优秀传统文化融进去。彰显着中国人改造 外来艺术的强大文化自信。

中国工匠、画师在拥抱西来艺术的同 时,也对其加以"本土改造"。经过古人的本 土化改造与多元素吸引融合,中国石窟的思 想艺术已远超它的原始形态,体现了民族融 合性、创造力,彰显开放包容、兼收并蓄的精 神标识。经过中国消化的石窟文化,对中国 后世和周边国家都产生了深刻影响。

佛陀一路东行,一路换装易容,一路调 整表情,最终与五千年中华文明融为一体。 这是因为佛教的慈悲为怀与中国文化信守 的仁爱和平情投意合。

我认为,以石窟造像艺术为代表的中国 优秀传统文化不能一直埋在流沙里,藏在山 野间,而应该被更多的观众认识、了解、热 爱。我们的纪录片就是要通过镜头让广大 观众看到,中华民族曾经有过怎样高贵优雅 的人文情怀、怎样惊世骇俗的艺术创造,从 而唤醒民族文化记忆,树立中华文化自信。

"从宝顶山下来,我就把第三 集的分集名定为《人间》"

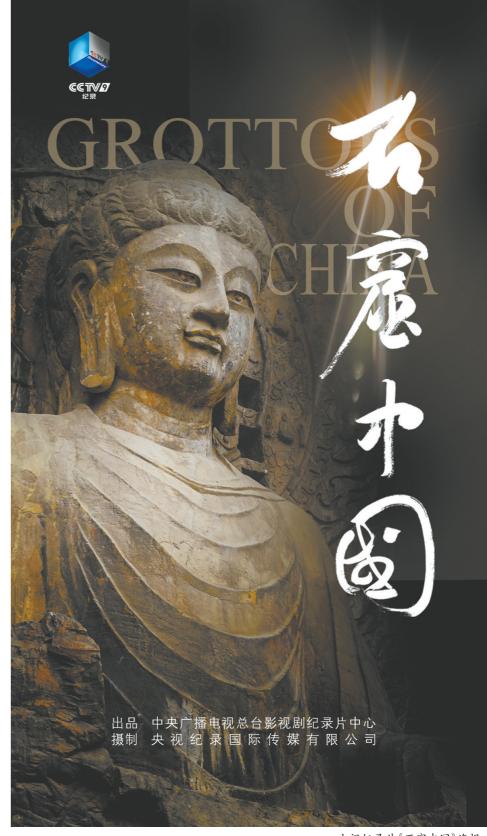
新渝报记者:拍摄本片以前,您过去实 地参观过大足石刻吗?通过本次拍摄,如果 和其他四大石窟相比较的话,您对大足石刻

秦川:重庆大足石刻声名显赫,我也仰 慕已久。但老实说,直到去年5月《石窟中 国》前期调研才第一次去大足。当我们跟着 佛陀东行的脚步跨越千山万水,登上大足宝 顶山时,中国石窟艺术的千年交响进入了最 后的华彩乐章。

走进云雾缭绕的大佛湾,如腾云驾雾进 了天宫。层层叠叠的雕塑、震撼人心的卧 佛,连同仙境一般的山河景色,把我看得目 瞪口呆。你要知道,我是在敦煌出生的,我 那个被沙漠包围的家乡,山头上一颗草都不

大足石刻对我的强烈震撼就是浓得化 不开的人间气息。和莫高窟、云冈石窟、龙 门石窟、麦积山石窟相比,大足石刻最大的 不同就是"儒释道"三教合一,就是完全褪去 了印度、西域造像的痕迹,彻彻底底的中国 化、世俗化了! 所有佛菩萨都是纯正的中国 面孔,所有的说法场景、修行场景都是川渝 地区市井生活百态的真实再现。艺术造型 贴近生活、贴近百姓,非常民俗化、社会化、 民间化,因而非常亲切感人。

这正是晚唐、两宋时期佛教中国化的最

央视纪录片《石窟中国》海报。

大特征——世俗化。与中原石窟的皇家背 景不同,川渝石窟主要由民间力量开凿。 工匠的创作空间更加自由,他们用这些中 国人面孔的神佛菩萨形象,将诸神从佛坛 请回了人间,也让大足成为中国石窟史上

从宝顶山下来,我就把第三集的分集名

新渝报记者:大足石刻造像众多、博大 精深,如何最终敲定拍摄主题和内容?

秦川:以宝顶山、北山、南山、石门山、石 篆山"五山"为代表的重庆大足石刻,是中国 南方最大的石窟群。限于篇幅,我们不可能 全部展示"五山"的面貌,最后精选出宝顶山 和北山两处石刻造像,来体现南宋石窟艺术 的精华。

首先出场的当然是宝顶山大佛湾的视 觉中心,31米的巨型涅槃佛及佛首前弟子的 俗世人物形象。

涅槃佛首不远处即是"释迦降生"九个 龙头洗浴刚刚出生的释迦牟尼。

接着是充满田野气息的"牧牛图",表达 禅宗平民化的修行思想。

宣扬轮回、善爱、行孝等教义的世俗生 活百态,是大佛湾的看点。大足石刻研究院 院长黎方银为我们现场讲读了父母恩重经 变相,解释了儒家行善、行孝思想如何融入

大足北山80%都是观音造像,被誉为中 国观音陈列馆。我们把镜头对准了一尊不 足1米的数珠观音,也叫"媚态观音"。

我们花了一整天的时间,拍摄杀猪匠出 身的大足石雕非遗传承人刘能风雕刻"媚态

观音"的过程,拍摄中与从黑龙江来的90后 插图师小麦不期而遇,她与刘能风的互动让 这个段落更加动人。

在国宝窟转轮经藏窟,兰州大学敦煌学 博士、大足石刻研究院大足学研究中心主任 米德昉,为我们现场讲解不同形态的菩萨雕

新渝报记者:由于篇幅有限,成片中删 掉了一些拍摄好的大足石刻的内容,主要是 哪些造像内容?

秦川:因为本片只有三集共150分钟,要 从全中国20多个省市自治区近6000座窟龛 的佛教造像中精选,难免挂一漏万。尤其是 大足石刻作为本片收尾阶段的高潮部分,很 多内容就不能展开细读。我们不得忍痛割 爱,删去了很大篇幅。包括宝顶山华严三 圣、千手观音、柳本尊行化图、十大明王,北 山石刻水月观音、孔雀明王窟、十三观音变 相窟等,还有黎方银院长解读华严三圣大像 构造之谜、小佛湾石刻造像等内容,还删掉 了北京工业大学师生在大足的现场教学互 动环节。

新渝报记者:如果今后继续拍摄石窟主 题纪录片,还想拍摄何种主题、何种视角的

秦川:真希望有《石窟中国》第二季、第 三季,把我们这次的遗憾都弥补了。尤其是 大足石刻所代表的世俗化佛教,如何融入中 华文化的血脉当中? 石窟艺术与川渝地区 百姓生活有什么关系? 大足地区为什么会 出现"村村有大佛,户户阿弥陀"的独特景 观? ……我们期待着再次的大足之行。

个比例的拿捏。

央视纪录片《石窟中国》截图

《石窟中国》摄制组采访大足石刻研究院院长黎方银。(本版图片均为受访者供图)