

Yungang Grottoes (China)

No 1039

Identification

<i>Nomination</i>	Yungang Grottoes
<i>Location</i>	Datong City, Shanxi Province
<i>State Party</i>	The People's Republic of China
<i>Date</i>	29 June 2000

Justification by State Party

An early masterpiece of Chinese cave art, the Yungang Grottoes are an important component of cave art not only for China but for the world. They belong to the period between the mid 5th and early 6th centuries (the early years of the reign of Emperor Heping and the era of Emperor Zhengguang of the Northern Wei Dynasty). The cutting of the grottoes started in 460 CE; it was intensively carried out till 490, and lasted until 520 CE. The exquisite carvings cover a large surface area and deal with a rich variety of themes. The statues are made in a typical Imperial style. The Yungang grottoes are different from other grottoes cut earlier in China and are characterized by their integration in the distinctive processes of nationalization across China, developing a style of their own in Chinese cave art. The large number of images and written records in the Yungang Grottoes are key elements in showing the development and changes of style in Chinese cave art and the religious beliefs in northern China during the mid 5th and early 6th centuries CE, and made major contributions to the innovation and development of Chinese cave art. They have a historical, artistic, scientific, and appreciative value irreplaceable by any other grottoes cut earlier in China.

The Yungang Grottoes are one of the great treasure houses of ancient statuary in the world. The site has 252 caves and niches, containing over 51,000 statues, the over 18,000m² of carved surface extending for 1km. The grottoes are the most important testimony of the highest quality of artistic achievement of Chinese Buddhist carving art in the second half of the 5th century CE. Various caves contain majestic statues or have decorations that are world-famous in their bright colours and in their important and even rare themes.

The Yungang Grottoes have made important contributions to the reform and development of cave art, regarding laws of aesthetics in religious art in the language of carving. They are an excellent example of the development and transition of the Buddhist art of India and Central Asia (the Gandhara and Mathura art of ancient India) into the Buddhist art of China in the short time-span of thirty years. These transitions

include various aspects of forms, themes, and concepts that reflect the aesthetic and ethical values of Chinese culture. So far as their artistic style is concerned, they reveal a marked revolution of localization of the styles of foreign statuary.

The Yungang Grottoes stand as a special evidence to the great blending of the Chinese nation in the 5th century CE, and an outstanding representative of the rooting of early Buddhist art in the central areas of China. Datong was not only one of the biggest metropolitan centres in the world of the 5th century CE, but also a hub for the absorption of culture and art from India and other Central Asian countries, and the blending of the cultures and arts of the various states in the Western regions and those of the various nationalities living in various Chinese regions with a highly developed economy and culture.

The Yungang Grottoes are the best works produced during the second period of the prosperity of Buddhist cave art in the world. The Five Caves, cut by Tan Yao, an eminent monk, to symbolize Emperor Dao Wu, Emperor Ming Yuan, Emperor Tai Wu, Emperor Jingmu, and Emperor Wen Cheng of the Northern Wei Dynasty have tried to bring out, in artistic form, the magnificent, simple, and vigorous appearance of the statues, and to impart, in religion, thinking about the perpetuity of Buddhist law.

Criteria i, ii, iii, and iv

Category of property

In terms of the categories of cultural property set out in Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a *monument*.

History and Description

History

Datong, known as Pingcheng in ancient times, became the capital of the Northern Wei Dynasty between 398 and 494 CE, and thus the political, economic, and cultural centre of their kingdom. It kept its importance up to 523, when it was deserted following a revolt. The statues of the Yungang Grottoes were completed in sixty years (460–525 CE); this period marks the peak of development in Buddhist cave art of the Northern Wei Dynasty. When the first emperor assumed the throne, Buddhism flourished and in 460 the monk Tan Yao started the carving of the Five Caves; since then, these grottoes have become the centre of Buddhist art in North China. Between 471 and 494 the worship of Buddha was diffused among the imperial members and nobles. Thus, as many as twelve large caves and as many as 70% of the total number of the big caves were dug and Chongfu Temple was built. By 525 CE the initial project, sponsored by the court, was mostly completed, but low-ranking officials and monks continued to dig more caves and carve statues. These caves number more than 200; although they are relatively small, some are of excellent quality. During the Liao Dynasty, wooden shelter structures were built in front of the caves, turning the grottoes into temple buildings, such as the Ten Famous Temples. In 1122 CE, these temples were destroyed in a war. Four-storeyed wooden-structured garrets, each with five rooms, were constructed in front of Caves 5 and 6, and three-storeyed structures with three rooms each were in front of Cave 7 in

1651 CE. Since the foundation of the People's Republic of China in 1949, the major caves and the wooden structures in front of them (caves 5, 6, and 7) have all been conserved. The grottoes are protected and are open to the public.

Description

The Yungang Grottoes, known as Wuzhoushan Grottoes in ancient times, are located on the southern foot of the Wuzhou Mountains, in the Shi Li River valley, 16km west of Datong City. They consist of 252 caves of various sizes housing more than 51,000 statues; the site extends much as 1km east–west. Three main periods can be identified in the construction: the early period (460–65 CE), the middle period (c 471–94 CE), and the late period (494–525 CE). The nominated area is about 350ha and the buffer zone is 850ha. Apart from the grottoes, the nominated core area includes the remains of a castle, a defence wall, and a beacon tower of the Ming Dynasty on the plain above the grottoes. In front of the grottoes, in the river valley, there are some recent constructions, including offices and tourism facilities. To the east of the core area (within the second protection zone) there is a workers' village. In the north-western part of the buffer zone there are the Wuguantun coal mines. Other mines and villages exist to the east outside the protection area.

The grottoes of the *early period* (460–65 CE) are composed of five main caves (16–20); these magnificent and simple caves were dug under the direction of the monk Tan Yao and are named after him. For the layout of the grottoes, large caves were dug to house the giant statues, 13–15m tall. They have a U-shaped plan and arched roofs, imitating the thatched sheds in ancient India. Each cave has a door and a window. The central images have tall bodies and occupy the major part of the caves, while on the outer walls a thousand Buddhist statues are carved, a feature rarely seen in the tradition of Chinese history of grotto carving. Buddhas of the past, present, and future, a thousand Buddhas standing together, are the dominating subject matter. The styles of the statuary reflect some of the characteristics of the Liangzhou Grottoes and the Gandhara and Mathura statues, demonstrating a strong foreign flavour, especially in clothing and jewellery. For the human forms, features of the ethnic groups (tall, robust, powerful) living in northern China at that time may have been imitated, thus creating a new model for Buddhist statuary.

The grottoes of the *middle period* (c 471–94 CE) are located in the east and in the middle of the grotto area. They form the essence of the Yungang Grottoes, consisting of large caves, including four groups of twin caves (caves 1 & 2; 5 & 6; 7 & 8; 9 & 10) and one group of triple caves (caves 11–13). Cave 3, the biggest cave of the site, was mainly carved in this period (with the exception of the three statues of the Tang Dynasty). In this period there was a rapid development of the Han style and many new subject matters and combinations of statues were introduced, shifting the attention to creation of law-enforcing images and various kinds of adornment; thus the Buddhist cave art of Indian origin developed into a local art. These caves are square in plan, usually with chambers both in front and in the rear. Some caves have so-called *stupa* pillars, carved out of rock, in the centre and others can have ritual passageways carved in the rear wall. In caves with a square plan, carvings on the walls are divided into upper and lower bands and right and left sections. Level caisson ceilings are carved on the roofs in most cases. On both sides

of the outer walls there are high double-floored attics, and monuments stand high in the centre of the courtyard. The shelters in the style of wooden structures are supported by octagonal pillars, each carved with a thousand Buddhas. The walls inside the caves are covered by long rolls of paintings divided into different layers and columns. All these reflect the layouts and traditional arrangements of halls in vogue in China during the Han Dynasty. The themes of the statues are varied: prominence is given to Sakyamuni, Maitreya, Prabhutaratna, Manjusri, and Vimalakirti and various moments of the life and activities of Buddha. Much attention is given to vestiary: there are thousands of statues of dignified and amiable Buddha, elegant deities, heavenly kings, powerful warriors, and lively flying *apsaras*, all reflecting the social background and characteristics of the period, and also gradual maturing in the style and skill of carving.

The grottoes of the *late period* (494–525 CE) are located in the west of the grotto area, mainly Caves 21–45, Cave 4, those in the Dragon King Temple Valley between Caves 4 and 5, the small niches in the cliffs of Caves 11–13 and also Caves 14 and 15. In total, over 200 caves and niches were cut in this period. These caves are of medium and small size with varied and complicated irregular shapes. Decorations were also carved on the cliff around the door of the caves. There is a tendency towards simplification of the contents of the statuary and stylizing the forms, but with a new look of delicacy and gracefulness. Apart from Buddha in seated position, Buddhas were carved sitting face to face and warriors were carved at the cave door.

After the completion of the construction of the grottoes, there were various events that affected the site. At the time of Emperor Chongxi and Emperor Qingning of the Liao Dynasty (1049–60) there was an important project including the construction of the so-called Ten Temples of Yungang, in front of a series of caves, but these were destroyed by fire in 1122. In the period of Emperor Shunzhi of the Qing Dynasty (1651 CE), funds were raised for the construction of wooden garrets in Caves 5 and 6, resulting in the creation of the Ancient Temple of the Grotto Statues. During the same dynasty, several efforts were made to rebuild the shelters of some caves, to carve and re-paint some statues. The period also includes some inscriptions.

Management and Protection

Legal status

The Yungang Grottoes are owned by the People's Republic of China. In 1961 the Grottoes were declared a major cultural heritage site to be protected at the national level. The site was listed as a special place open to overseas tourists in 1983 (like the Imperial Palace, the Great Wall, and the Dunhuang Grottoes) and was included in the State plan on tourism.

In 1997, the municipal government promulgated the Regulations of Datong City on the Protection and Management of the Yungang Grottoes, the first local regulations in China for the protection of major cultural heritage areas, making an important contribution to the protection and management of the Yungang Grottoes.

The site has different degrees of protection: a. the key area, including the grottoes, the Ming structures on the plain, and

an area in front of the caves in the river valley; b. an outer protection area, including an area of controlled reconstruction; and c. a buffer zone surrounding the area, which includes parts of the plain north and south of the river. Each area is protected according to various civic, cultural, environmental, and urban planning laws and regulations. The regulations concern density, height, content, form, and size of the buildings and settlements.

The boundary of the site has been identified both above and below ground, taking into account the fact that Datong is a major coal-producing area and there are mines around the site. In an area of 300m from the outer protection area, any mining is banned with a collapse angle of 70 degrees.

The rural villages and buildings near the site have a total of 1700 inhabitants, and there are some 2300 employees. The villages do not present a hazard to the protection of the site, but the general policy is to encourage removal of population to other areas and to ban any new arrivals. All buildings in the neighbourhood which could be considered to disturb the setting of the site will eventually be removed.

Management

In 1952 a special organization was set up for the conservation of the grottoes, now known as the Yungang Grottoes Institute of Shanxi. This institute has organized a systematic survey and documentation of the site and the statuary between 1973 and 1999, and has set up an office for reception and publicity for the site, together with the necessary staff and professionally trained guides. Tourist facilities have been set up in various key areas of the site, as well as other services such as offices, a laboratory, a projection room, and guest rooms. The Yungang Grottoes Institute of Shanxi pays special attention to promoting the coordinated development of tourism in order to prevent unfavourable influences on the cultural heritage. The number of visitors has varied from year to year: it has been above 200,000 per year since 1980. Safety precautions are taken to avoid any damage caused by visitors in peak periods. The Grottoes are open to the public and the government promotes the site in the media. In the past decade, a highway and a coal transportation road have been re-routed to avoid pollution to the site.

Conservation and Authenticity

Conservation history

There are records indicating that some of the grottoes were rebuilt in 640 CE during the Tang Dynasty. According to another source, the monk Yan restored the old statues every time he went to Heng'an. A massive project was launched between 1049 and 1060 CE and the so-called Ten Temples of the Yungang were built in the areas linking the front of the caves with the cliffs. These temples were destroyed in a fire in 1122 CE. An inscription discovered in Cave 13 indicates the restoration of 1876 statues during the Liao Dynasty. There are indications such as holes on the cliff or stylistic clues that some restoration works were carried out during the Liao and Jin dynasties. In 1651 CE funds were raised to rebuild wooden attics with four storeys and five rooms in Caves 5 and 6, as well as some side halls, passageways, and gates in order to create the Ancient Temple of the Grotto Statues. During the Qing Dynasty efforts were made to rebuild the shelters of some caves and re-carve and repaint

some statues. The bright colours in Caves 5, 6, and 9–13 indicate such repainting.

A few of the caves have suffered damage, such as collapse of the rock of the front walls, weathering of the carved details, or damage to the limbs of statues. Because of being built in sandstone, there has been weathering due to water erosion, and there are cracks in the ceilings and back walls of most caves. These have been sealed, but seepage continues to occur in some caves in rainy seasons. Problems exist in particular in the northern part of the caves, ie against the hillside. In spite of many efforts, new technology needs to be developed to solve this problem, which is due to a multiplicity of causes. An additional problem on the site is caused by pollution from the industrial areas of Datong, an industrial city using coal as a fuel as well as from the truck traffic from the coal mines, which used to pass in front of the caves. As a result, coal dust has deposited on the statues. Measures have already been taken in order to correct this problem and a new road has been built elsewhere, thus considerably reducing the dust in the area. The nearest mine to the north-west of the caves has been closed.

From 1950 to 1973 conservation work concentrated on monitoring the climatic conditions in the caves and their study, survey, and documentation. There has been some rescue work on various statues and caves, as well as grouting and solving problems related to water infiltration. From 1974 to 2000 work focused on reinforcing the caves, re-attaching fallen parts, filling and consolidating the cracks, and controlling and monitoring climatic changes. The area is subject to great changes in temperature (–25 +37°C), and the average relative humidity is 50–90%. Datong is in a seismic area and it is exposed to Mongolian sandstorms. In fact, planting trees has been useful in reducing the sandstorm damage. There has been collaboration with the Getty Conservation Institute and the Geology Institute of Giessen University, Germany, in the studying and monitoring the climate.

The Plan for the Development of the Yungang Grottoes, implemented in 2000, and the Ten-Year Programme for the Development of Yungang Grottoes have aimed at strengthening the management structures and improving the protection, study, presentation, promotion, and conservation of the site. The programme also includes raising awareness of the local people. The protection of cultural heritage and the environment and the development of the local economy have been considered as parts of a coordinated management effort of the site. Taking into account the various problems of the context, the grottoes are in a fairly good condition and can be considered to be some of the best preserved examples of Chinese cave art.

Authenticity and integrity

The caves and statues of the Yungang Grottoes have retained their historical authenticity, although they have been subject to repairs and restorations in the centuries subsequent to their construction. These include the construction of wooden temple fronts, such as the Ten Temples in the 12th century, destroyed in fire soon afterwards, and other structures in the 17th century. The more recent works have mainly focused on the conservation of the statues, consolidation of the grottoes, and the improvement of management. Nevertheless, most of the statues and grottoes date from the original construction in the 4th and 5th centuries. Most of the statues have retained their original colour scheme, though some statues were

repainted in the 17th century. Subsequent interventions have not made substantive alterations to this heritage. The site can therefore be considered to satisfy the requirements of the test of authenticity and integrity.

Evaluation

Action by ICOMOS

An ICOMOS expert mission visited the site in February–March 2001.

Qualities

Buddhist art was introduced from India to China in the 3rd century CE, and it reached its greatest development here in the period from the 5th to the 7th centuries, during the Northern Wei and Tang Dynasties. The Yungang Grottoes are considered to be the classical masterpiece of the first peak in Chinese history, and an outstanding example of the second period. The statues of the Five Caves built by Tan Yao (Caves 16–20), the first to be carved in Yungang, including the statue of "Buddha in the Open," represent the integration of the Gandhara and Mathura art of ancient India with Chinese concepts. This is the first large group of grottoes cut under government control, in part reflecting Chinese imperial policies and in part representing an acceleration of the process of integrating Buddhist art into Chinese heritage.

Comparative analysis

Three sites of Buddhist cave art have so far been inscribed on the World Heritage List in China: Mogao Caves (inscribed 1987: criteria i, ii, iii, iv, v, vi), Longmen Grottoes (2000: i, ii, iii), and the Dazu Rock Carvings (1999: i, ii, iii). Buddhist cave sites have also been inscribed in India: Ajanta Caves (1983: i, ii, iii, vi), Ellora Caves (1983: i, iii, vi), and Elephanta Caves (1987: i, iii); others are in Sri Lanka – the *Golden Temple of Dambulla* (1991: i, vi) – and in the Republic of Korea – *Sokkuram Grotto* (1995: i, iv).

The Chinese caves are distinguished from the other Asian sites because of their particular qualities, resulting from integration with Chinese culture and local characteristics. The earliest caves are those in Mogao, which range from the 4th to the 14th centuries, integrating influences through the Silk Road connections. The Longmen Grottoes start in 495 and continue till the mid 8th century; they perpetuate the style of Yungang, though the sculptures are stylized, showing a hierarchical verticality, and the bas-reliefs are softer in character. The Dazu caves represent a relatively late period from the end of the 9th to 13th centuries.

The Yungang Grottoes represent a turning point in Chinese cave art, due to numerous new factors. They differ from the other Chinese regions, such as Mogao, which have strong influences from India and Central Asia. While developing a century later (starting in 460) than the Mogao caves, Yungang distinguishes itself by being the first imperial commission in China, and thus clearly reflects the political ambitions of the time. The decoration represents one of the first manifestations in China of the Buddhist art that the Tuoba tribe (who founded the Northern Wei Dynasty and chose Datong as their capital) brought from Central Asia and India through Gandhara. The first period of Yungang represents the classical representation of cave art in China,

and the middle period is also an outstanding example of that particular epoch.

ICOMOS recommendations for future action

The State Party is encouraged to monitor the situation within and around the site of the Yungang Grottoes, particularly regarding mining activities, pollution, and the development of tourism. It is recommended that a long-term comprehensive preservation programme should be prepared with clearly formulated objectives to eliminate and mitigate the hazards caused by deterioration.

Brief description

The Yungang Grottoes, in Datong, with their 252 caves and 51,000 statues, represent the outstanding achievement of Buddhist cave art in China in the 5th and 6th centuries. The Five Caves created by Tan Yao are a classical masterpiece of the first peak of Chinese art, with a strict unity of layout and design.

Statement of Significance

The Yungang Grottoes were built in a relatively short time (460–525 CE) and constitute a classical masterpiece of the first peak of Buddhist cave art in China. The site integrates influences from southern and central Asian regions with Chinese culture. It is distinguished by being the first Imperial commission in China, reflecting the political ambitions of the time. Yungang also gives this art a clearly Chinese and local spirit, which was important for the later artistic developments in the country.

ICOMOS Recommendation

That this property be inscribed on the World Heritage List on the basis of *criteria i, ii, iii, and iv*:

Criterion i The assemblage of statuary of the Yungang Grottoes is a masterpiece of early Chinese Buddhist cave art.

Criterion ii The Yungang cave art represent the successful fusion of Buddhist religious symbolic art from south and central Asia with Chinese cultural traditions, starting in the 5th century CE under Imperial auspices.

Criterion iii The power and endurance of Buddhist belief in China are vividly illustrated by the Yungang grottoes.

Criterion iv The Buddhist tradition of religious cave art achieved its first major impact at Yungang, where it developed its own distinct character and artistic power.

Bureau Recommendation

That the Yungang Grottoes be inscribed on the World Heritage List on the basis of *criteria i, ii, iii, and iv*.

ICOMOS, September 2001

Grottes de Yungang (Chine)

No 1039

Identification

<i>Bien proposé</i>	Grottes de Yungang
<i>Lieu</i>	Datong, province du Shanxi
<i>État partie</i>	République populaire de Chine
<i>Date</i>	29 juin 2000

Justification émanant de l'État partie

Chef d'œuvre séculaire de l'art rupestre chinois, les grottes de Yungang sont un exemple majeur de cette forme d'art, non seulement pour la Chine mais aussi pour l'humanité tout entière. Elles appartiennent au milieu du Ve siècle et au début du VIe siècle (les premières années du règne de l'empereur Heping et l'ère de l'empereur Zhengguang, de la dynastie des Wei du nord). Le creusement et la sculpture des grottes commencèrent en l'an 460 de notre ère, et se poursuivirent intensivement jusqu'en 490, puis plus épisodiquement jusqu'en 520. Les magnifiques sculptures couvrent une large surface, avec un riche traitement thématique. Les statues présentent le style impérial typique. Les grottes de Yungang diffèrent des autres grottes sculptées antérieurement en Chine, et se caractérisent par leur intégration aux processus de nationalisation survenant dans toute la Chine, développant un style à part dans l'art rupestre chinois. La kyrielle d'images et d'archives écrites des grottes de Yungang jouent un rôle essentiel dans la démonstration du développement et de l'évolution du style dans l'art rupestre chinois et les croyances religieuses de la Chine du nord au milieu du Ve siècle et au début du VIe siècle après J.-C. Elles ont une valeur historique, artistique et scientifique irremplaçable comparée à d'autres grottes chinoises plus anciennes.

Les grottes de Yungang abritent l'une des plus grandes réserves de statuaire ancienne au monde. Le site compte 252 grottes et niches, plus de 51 000 statues, sur plus de 18 000 m² de surface sculptée s'étendant sur plus d'un kilomètre. Les grottes sont le plus remarquable témoignage de l'exceptionnelle qualité artistique de l'art de la sculpture dans la Chine bouddhiste dans la seconde moitié du Ve siècle. Diverses grottes contiennent des statues majestueuses, ou des décorations célèbres aux quatre coins du monde pour leurs vifs coloris et leurs thèmes majeurs, voire rares.

Les grottes de Yungang ont énormément contribué à la réforme et au développement de l'art rupestre, du point de vue des lois esthétiques de l'art religieux exprimé par la sculpture. Elles sont un excellent exemple du développement

et de l'intégration de l'art bouddhique d'Inde et d'Asie centrale (l'art du Gandhara et de Mathura de l'Inde ancienne) dans l'art bouddhique chinois sur un bref laps de temps, 30 ans. Ces transitions incluent divers aspects de formes, de thèmes et de concepts, reflétant les valeurs esthétiques et éthiques de la culture chinoise. En ce qui concerne leur style artistique, elles révèlent une révolution marquée de la localisation des styles de la statuaire étrangère.

Les grottes de Yungang sont un témoignage particulier de l'incroyable métissage de la nation chinoise au Ve siècle après J.-C., et une représentation exceptionnelle de l'enracinement de l'art bouddhique dans les régions centrales de la Chine. À l'époque, Datong n'était pas seulement l'une des plus grandes métropoles mondiales de l'époque, mais également un nœud où fusionnaient la culture et l'art de l'Inde et d'autres pays d'Asie centrale, et un lieu de métissage des cultures et des arts des divers États des régions occidentales et de ceux des diverses nationalités vivant dans les régions chinoises avec une économie et une culture mieux développées.

Les grottes de Yungang sont les plus belles œuvres produites pendant la seconde période de prospérité de l'art rupestre bouddhique dans le monde. Les Cinq Grottes, sculptées par Tan Yao, un éminent moine, symbolisant l'empereur Dao Wu, l'empereur Ming Yuan, l'empereur Tai Wu, l'empereur Jingmu et l'empereur Wen Cheng de la dynastie des Wei du nord, s'enorgueillissent de la munificence, de la simplicité et de la vigueur des statues, et représentent, dans la religion, une pensée sur la perpétuité de la loi bouddhique.

Critères i, ii, iii, et iv

Catégorie de bien

En termes de catégories de biens culturels, telles qu'elles sont définies à l'article premier de la Convention du Patrimoine mondial de 1972, il s'agit d'un *monument*.

Histoire et description

Histoire

Datong, connue sous le nom de Pingcheng en des temps plus reculés, est devenue la capitale de la dynastie des Wei du nord entre 398 et 494 après J.-C. et, par là, le centre politique, économique et culturel de leur royaume. Elle conserve son statut jusqu'en 523, époque à laquelle elle est désertée suite à une révolte. Les statues des grottes de Yungang sont achevées sur une période de 60 ans (460-525 après J.-C.), qui marque l'apogée du développement de l'art rupestre bouddhique de la dynastie des Wei du nord. Quand le premier empereur monte sur le trône, le bouddhisme s'épanouit et, en 460, le moine Tan Yao entame la sculpture des Cinq Grottes ; depuis lors, ces grottes sont devenues le centre de l'art bouddhique en Chine du nord. Entre 471 et 494, le culte du Bouddha se diffuse parmi les membres de la famille impériale et les nobles. Ainsi, 12 grandes grottes et 70 % du nombre total des grottes sont sculptées, et le temple de Chongfu est érigé. En 525 après J.-C., le projet initial, soutenu par la cour, est quasiment achevé, mais des officiels de rang moindre et des moines continuent de sculpter des grottes et des statues. Ces grottes sont plus de 200 et, quoique relativement petites, elles sont pour certaines

d'excellente qualité. Sous la dynastie des Liao, des cabanes de bois sont construites en face des grottes, les transformant en temples, tels les célèbres Dix Temples. En 1122 après J.-C., ils furent détruits au cours d'une guerre. Des structures en bois, de quatre étages et cinq pièces chacune, sont bâties en face des grottes 5 et 6, et trois autres de trois étages et trois pièces chacune en face de la grotte 7 en 1651 après J.-C. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, les plus grandes grottes et les structures de bois face à elles (grottes 5, 6 et 7) font toutes l'objet de mesures de conservation. Les grottes sont protégées et ouvertes au public.

Description

Les grottes de Yungang, jadis connues sous le nom de grottes de Wuzhoushan, se trouvent au pied du versant sud des montagnes Wuzhou, dans la vallée de la Shi Li, à 16 km à l'ouest de Datong. Elles se composent de 252 grottes de tailles diverses, abritant plus de 51 000 statues ; le site s'étend sur un kilomètre d'est en ouest. Trois grandes périodes de construction sont identifiables : la première époque (460-465), l'époque intermédiaire (environ 471-494), et la dernière époque (494-525). Le bien proposé pour inscription fait environ 350 hectares, et la zone tampon 850. Hormis les grottes, le bien proposé inclut les vestiges d'un château, un rempart défensif et une tour de la dynastie Ming sur la plaine au-dessus des grottes. Face aux grottes, dans la vallée, se dressent quelques constructions récentes, notamment des bureaux et des installations touristiques. À l'est du bien proposé (au sein de la seconde zone de protection) se trouve un village ouvrier. Les mines de charbon de Wuguantun sont au nord-ouest de la zone tampon. D'autres mines et villages existent à l'est, en dehors de la zone de protection.

Les grottes de la première époque (460-465) se composent de 5 grottes principales (16-20) ; ces grottes magnifiques et simples sont creusées sous la direction du moine Tan Yao et portent son nom. De grandes grottes sont creusées pour abriter les statues géantes (13 à 15 m de haut). Elles présentent un plan en U et des toits voûtés, sur le modèle des maisons au toit de chaume de l'Inde ancienne. Chaque grotte dispose d'une porte et d'une fenêtre. Les représentations centrales se caractérisent par de grands corps et occupent la majeure partie des grottes, tandis que sur les parois extérieures un millier de statues bouddhiques sont sculptées, un trait rare dans l'art rupestre de tradition chinoise. Les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir, un millier de Bouddhas rassemblés, sont le sujet dominant. Les styles de la statuaire reflètent certaines des caractéristiques des grottes de Liangzhou et des statues du Gandhara et de Mathura ; leurs inspirations étrangères sont évidentes, spécialement en ce qui concerne les vêtements et les bijoux. Pour les formes humaines, les traits des groupes ethniques (grands, robustes, puissants) vivant en Chine du nord à cette époque pourraient avoir été imités, donnant ainsi un nouveau modèle à la statuaire bouddhique.

Les grottes de l'époque intermédiaire (471-494) se trouvent à l'est et au milieu de la zone des grottes. Elles forment l'essence des grottes de Yungang, avec de grandes grottes, dont quatre groupes de grottes jumelles (grottes 1 et 2, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10) et un groupe de grottes triples (grottes 11-13). La grotte 3, la plus grande du site, a en grande partie été sculptée à cette époque (exception faite des 3 statues de la

dynastie Tang). À cette période, on constate un rapide développement du style Han, et de nombreux nouveaux sujets et combinaisons de statues font leur apparition, l'attention se tournant vers la création de représentations visant à faire respecter la loi et de diverses formes d'ornements ; ainsi, l'art rupestre bouddhique d'origine indienne se transforme en art local. Ces grottes présentent un plan au sol carré et, habituellement, une salle à l'avant et à l'arrière. Certaines grottes possèdent des piliers centraux ornés de *stupa*, sculptés dans la pierre, et d'autres des passages rituels taillés dans la paroi du fond. Dans les grottes de plan carré, les sculptures des murs se divisent en niveaux supérieurs et inférieurs, et en section droite et gauche, avec, dans la plupart des cas, des plafonds en caisson. Des deux côtés des parois extérieures se trouvent de hautes structures à deux étages, et des monuments élevés se dressent au milieu de la cour. Les structures de bois sont soutenues par des piliers octogonaux, chacun sculpté d'un millier de Bouddhas. Les murs intérieurs des grottes sont couverts de longues bandes de peintures divisées en différentes couches et colonnes. Toutes reflètent les dispositions et les aménagements traditionnels des salles en vogue en Chine sous la dynastie des Han. La thématique statuaire est variée, avec une prédominance de Shakyamuni, Maitreya, Prabhutaratna, Manjusri et Vimalakirti, ainsi que divers moments de la vie et des activités du Bouddha. Une grande attention est accordée au sanctuaire ; on y recense des milliers de statues de Bouddhas dignes et aimables, de divinités élégantes, de rois célestes, de puissants guerriers et de vifs *apsara* volants, reflets du contexte social et des caractéristiques de la période, et également de la maturation progressive du style et des techniques de sculpture.

Quant aux grottes de la dernière époque (494-525), elles se trouvent à l'ouest du site, et il s'agit principalement des grottes 21-45, de la 4, de celles de la vallée du Temple du Roi Dragon entre les grottes 4 et 5, des petites niches dans les falaises des grottes 11-13 ainsi que les grottes 14 et 15. Au total, plus de 200 grottes et niches sont creusées à cette époque. Petites ou de taille moyenne, elles sont de formes variées, irrégulières et complexes. Des décorations sont également sculptées sur la falaise autour de l'entrée des grottes. Une tendance nouvelle à la simplification de la statuaire et à la stylisation des formes s'amorce, parallèlement à une délicatesse et à une grâce plus grandes. À part un Bouddha assis, des Bouddhas sont sculptés assis face à face, et des guerriers dans l'entrée de la grotte.

Après l'achèvement de la construction des grottes, divers événements affectent le site. À l'époque de l'empereur Chongxi et de l'empereur Qingning de la dynastie des Liao (1049-1060) commence un important projet comprenant la construction des Dix Temples de Yungang devant les grottes, mais ceux-ci sont détruits par un incendie en 1122. Sous l'empereur Shunzhi de la dynastie des Qing (1651), des fonds sont levés pour construire les structures de bois des grottes 5 et 6, aboutissant à la création du Vieux monastère des Bouddha de pierre. Sous la même dynastie, on tente plusieurs fois de reconstruire les structures en bois de cette grotte, de sculpter et de repeindre certaines statues. De cette période datent également quelques inscriptions.

Gestion et protection

Statut juridique

Les grottes de Yungang appartiennent à la République populaire de Chine. En 1961, les grottes de Yungang ont été déclarées patrimoine culturel majeur, protégé au niveau national. Le site est classé site spécial ouvert aux touristes étrangers en 1983 (comme le palais impérial, la Grande Muraille, les grottes de Dunhuang), et a été inclus dans le plan d'État du tourisme.

En 1997, le gouvernement municipal a promulgué le règlement de Datong sur la protection et la gestion des grottes de Yungang, le premier règlement local en Chine pour la protection de zones majeures du patrimoine culturel, contribuant énormément à la protection et à la gestion des grottes de Yungang.

Le site bénéficie de différents degrés de protection : a) la zone principale inclut les grottes, les structures Ming dans la plaine, et une zone en face des grottes dans la vallée ; b) une zone de protection extérieure, comprenant une zone de reconstruction contrôlée, et c) une zone tampon qui entoure le site, y compris des sections de la plaine au nord et au sud de la rivière. Chaque zone est protégée conformément à diverses lois et réglementations civiques, culturelles, environnementales et d'urbanisme. Le règlement concerne la densité, la hauteur, le contenu, la forme et la taille des bâtiments et des plantements.

La limite du site a été identifiée à la fois au-dessus du sol et en sous-sol, considérant que Datong est un haut lieu de la production du charbon, et que des mines encerclent le site. Dans un rayon de 300 m à partir de la zone de protection extérieure, toute activité minière est bannie, avec un angle d'affaissement de 70 degrés.

Les villages ruraux et les bâtiments proches du site comptent au total 1700 habitants, et il y a quelques 2300 employés. Les villages ne présentent pas un risque pour la protection du site, mais la politique générale consiste à encourager le déplacement de la population vers d'autres zones, et à interdire de nouvelles arrivées. Tous les édifices du voisinage qui pourraient être considérés comme des éléments perturbateurs du paysage seront, à terme, démolis.

Gestion

En 1952, un organisme spécial a été mis sur pied pour la conservation des grottes, l'Institut des Grottes de Yungang du Shanxi, comme il s'appelle aujourd'hui. Cet institut a organisé une étude et une documentation systématique du site et de la statuaire entre 1973 et 1999, et a installé un bureau de réception et de publicité pour le site, doté du personnel nécessaire et de guides ayant reçu une formation professionnelle. Des installations touristiques ont été mises en place dans diverses zones principales du site, ainsi que d'autres services comme des bureaux, un laboratoire, une salle de projection, des chambres d'hôte. L'Institut des grottes de Yungang du Shanxi prête une attention toute particulière à la promotion du développement coordonné du tourisme, afin de prévenir d'éventuelles influences défavorables sur le patrimoine culturel. Le nombre de visiteurs varie d'une année sur l'autre, et dépasse 200 000 par an depuis 1980. Des mesures de sécurité ont été prises

pour éviter que les visiteurs, à la pleine saison, ne causent des dégâts. Les grottes sont ouvertes au public et le gouvernement promeut le site dans les médias. Ces dix dernières années, une autoroute et une route de transport de charbon ont été détournées pour éviter de polluer le site.

Conservation et authenticité

Historique de la conservation

Des archives indiquent que certaines grottes ont été reconstruites en 640 après J.-C. sous la dynastie des Tang. Selon une autre source, le moine Yan a restauré les vieilles statues chaque fois qu'il allait à Heng'an. Un projet de grande envergure a été lancé entre 1049 et 1060, et les Dix Temples du Yungang ont été construits dans les zones reliant l'avant des grottes aux falaises, avant d'être détruits par un incendie en 1122. Une inscription découverte dans la grotte 13 indique la restauration de 1876 statues sous la dynastie des Liao. Il existe des indications comme des trous dans la falaise ou des indices stylistiques qui donnent à penser que des travaux de restauration ont été effectués sous les dynasties des Liao et des Jin. En 1651, des fonds ont été levés pour reconstruire les structures de bois de quatre étages et cinq pièces dans les grottes 5 et 6, ainsi que quelques vestibules latéraux, passages et portes, afin de créer le Vieux monastère des Bouddha de pierre. Sous la dynastie des Qing, des efforts ont été faits pour reconstruire les abris de certaines grottes et re-sculpter et repeindre certaines statues. Les couleurs vives des grottes 5, 6, 9-13 indiquent qu'elles ont été repeintes.

Quelques grottes ont été endommagées, par exemple du fait de l'effondrement des roches des façades avant, de l'usure des détails sculptés ou de dégâts aux membres des statues. Les grottes sont creusées dans le grès ; elles ont donc subi une certaine érosion due à l'eau, et les plafonds et les parois arrières de la plupart d'entre elles comportent des fissures. Elles ont été colmatées, mais cela n'empêche pas les infiltrations dans certaines grottes à la saison des pluies. Des problèmes existent notamment dans la partie nord des grottes, c'est-à-dire celles qui se trouvent à flanc de la colline. En dépit de nombreux efforts, il faudrait développer de nouvelles technologies pour résoudre ce problème aux causes multiples. L'autre danger pour le site est la pollution émanant des secteurs industriels de Datong, ville industrielle où le charbon est le combustible de prédilection, et de la circulation des camions à partir des mines de charbon et qui passent devant les grottes. Ce trafic a pour conséquence le dépôt de poussière de charbon sur les statues. Des mesures ont déjà été mises en œuvre afin de régler ce problème et une nouvelle route a été construite, ce qui a permis de réduire considérablement le dépôt de poussière dans la zone. La mine la plus proche située au nord-ouest des grottes a été fermée.

De 1950 à 1973, des travaux de conservation se sont concentrés sur la surveillance des conditions climatiques dans les grottes, leur étude et leur documentation. Diverses statues et grottes ont fait l'objet de travaux de sauvetage, ainsi que de travaux de jointoiment et d'efforts pour résoudre les problèmes liés aux infiltrations d'eau. De 1974 à 2000, les travaux se sont axés sur le renforcement des grottes, la remise en place des parties tombées, le bouchage et la consolidation des fissures, le contrôle et la surveillance

des changements climatiques. La zone est en effet sujette à d'importantes variations de température (de - 25 à + 37°C), et l'humidité relative moyenne est de 50 à 90 %. Datong est en outre une région de secousses sismiques, exposée aux tempêtes de sable de Mongolie. En fait, il s'est avéré utile de planter des arbres pour réduire les dégâts dus à ces tempêtes. L'institut de conservation Getty et l'institut de géologie de l'université Gessen, en Allemagne, collaborent à l'étude et à la surveillance du climat.

Le plan de développement des grottes de Yungang, mis en œuvre en 2000, et le programme décennal de développement des grottes de Yungang visent à renforcer les structures de gestion et à améliorer la protection, l'étude, la présentation, la promotion et la conservation du site. Le programme inclut également la sensibilisation des autochtones. La protection du patrimoine culturel et de l'environnement, et le développement de l'économie locale sont considérés comme s'inscrivant dans un effort de gestion coordonnée du site. En tenant compte des divers problèmes afférents au contexte, les grottes sont toutefois en assez bon état, et peuvent être considérées comme l'un des exemples les mieux préservés de l'art rupestre chinois.

Authenticité et intégrité

Les grottes et les statues de Yungang ont conservé leur authenticité historique bien qu'elles aient fait l'objet de réparations et de restaurations au cours des siècles qui ont suivi leur construction avec, également, la construction de temples en bois, comme les Dix Temples au XIIe siècle, détruits par un incendie peu de temps après, et d'autres structures au XVIIe siècle. Les travaux les plus récents se sont principalement concentrés sur la conservation des statues, la consolidation des grottes et l'amélioration de la gestion. Néanmoins, la plupart des statues et des grottes datent de la construction originale aux IVe et Ve siècles. La plupart des statues ont conservé leurs couleurs d'origine, quoique certaines aient été repeintes au XVIIe siècle. Les interventions subséquentes n'ont pas altéré de façon notable ce patrimoine. Le site peut donc être considéré comme satisfaisant les critères d'authenticité et d'intégrité.

Évaluation

Action de l'ICOMOS

Une mission d'expertise de l'ICOMOS a visité le site en février-mars 2001.

Caractéristiques

L'art bouddhique, venu d'Inde, fut introduit en Chine au IIIe siècle de notre ère, et y a atteint son apogée entre le Ve et le VIIe siècle, sous les dynasties des Wei du nord et des Tang. Les grottes de Yungang sont considérées comme un chef d'œuvre de la première apogée dans l'histoire chinoise, et un exemple exceptionnel de la seconde époque. Les statues des Cinq Grottes construites par Tan Yao (grottes 16-20), les premières sculptées à Yungang, dont la statue du Bouddha en plein air, représentent l'intégration des arts du Gandhara et de Mathura de l'Inde ancienne dans les concepts chinois. C'est le premier grand groupe de grottes creusé sous le contrôle du gouvernement, reflétant d'une part les

politiques impériales chinoises et d'autre part l'intégration de l'art bouddhique dans le patrimoine chinois.

Analyse comparative

Trois sites chinois d'art bouddhique ont jusqu'à présent été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont : les grottes de Mogao (inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 1987 sur la base des critères i, ii, iii, iv, v, et vi), les grottes de Longmen (2000 : i, ii, iii), et les sculptures rupestres de Dazu (1999 : i, ii, iii). Des sites rupestres bouddhiques ont également été inscrits en Inde : les grottes d'Ajanta (1983 : i, ii, iii, vi), les grottes d'Ellora (1983 : i, iii, vi), les grottes d'Elephanta (1987 : i, iii) ; au Sri Lanka : le Temple d'or de Dambulla (1991 : i, vi) ; en République de Corée : la grotte de Sokkuram (1995 : i, iv).

Les grottes chinoises se distinguent des autres sites asiatiques par leurs caractéristiques particulières, résultant de leur intégration à la culture chinoise et aux caractéristiques locales. Les plus anciennes grottes sont celles de Mogao, qui vont du IVe au XIe siècle, et intègrent des influences venues des interactions avec la route de la soie. Les travaux dans les grottes de Longmen commencent en 495 et se poursuivent jusqu'au milieu du VIIIe siècle ; elles perpétuent le style de Yungang, quoique les sculptures soient stylisées dans une hiérarchie verticale, et que les bas-reliefs soient de caractère plus doux. Les grottes de Dazu représentent une période relativement tardive, de la fin du IXe au XIIIe siècle.

Les grottes de Yungang représentent un tournant dans l'art rupestre chinois, du fait d'une multitude de facteurs nouveaux. Elles diffèrent d'autres régions chinoises, comme Mogao, qui présentent de fortes influences venues d'Inde et d'Asie centrale. Tout en se développant un siècle après les grottes de Mogao (en commençant en 460), Yungang se distingue en étant la première commande impériale en Chine, et en reflétant ainsi les ambitions politiques de l'époque. La décoration représente l'une des premières manifestations, en Chine, de l'art bouddhique que la tribu Tuoba (fondatrice de la dynastie des Wei du nord, qui a fait de Datong sa capitale) a rapporté d'Asie centrale et d'Inde via le Gandhara. La première époque de Yungang constitue la première représentation classique de l'art rupestre en Chine, et la période intermédiaire est elle aussi un exemple exceptionnel de cette époque particulière.

Recommandations de l'ICOMOS pour des actions futures

L'État partie est encouragé à surveiller la situation à l'intérieur et aux alentours des grottes de Yungang, particulièrement en ce qui concerne les activités minières, la pollution et le développement touristique. Il est recommandé qu'un programme de préservation détaillé sur le long terme soit préparé avec des objectifs clairement formulés afin d'éliminer et d'atténuer les dangers causés par la détérioration.

Brève description

Les grottes de Yungang, à Datong, avec leurs 252 grottes et leurs 51 000 statues, représentent une réussite exceptionnelle de l'art rupestre bouddhique en Chine au Ve et au VIe siècle. Les Cinq Grottes créées par Tan Yao sont un chef d'œuvre classique de la première apogée de l'art chinois, avec une stricte unité du plan et de la conception.

Déclaration de valeur

Les grottes de Yungang ont été construites sur un laps de temps relativement bref, de 460 à 525 après J.-C., et représentent un chef d'œuvre classique de la première apogée de l'art rupestre bouddhique en Chine. Le site intègre des influences des régions d'Asie du sud et d'Asie centrale dans la culture chinoise, et se distingue en étant la première commande impériale en Chine, reflétant ainsi les ambitions politiques de l'époque. Yungang confère aussi à cet art un esprit clairement sinisé et local, à l'influence prépondérante pour les développements artistiques ultérieurs du pays.

Recommandation de l'ICOMOS

Que le bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des *critères i, ii, iii, et iv* :

Critère i L'ensemble de la statuaire des grottes de Yungang est un chef d'œuvre de l'art rupestre bouddhique chinois.

Critère ii L'art rupestre de Yungang représente l'heureux mariage de l'art symbolique religieux bouddhique de l'Asie du sud et de l'Asie centrale et des traditions culturelles chinoises, à partir du Ve siècle de notre ère, sous l'égide impériale.

Critère iii Les grottes de Yungang sont le témoignage vivant de l'étendue et de la force de la foi bouddhiste en Chine.

Critère iv La tradition bouddhique de l'art religieux rupestre s'est pour la première fois véritablement affirmée à Yungang, où elle a développé son caractère et son identité artistique propre.

Recommandation du Bureau

Que les grottes de Yungang soient inscrites sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des *critères i, ii, iii, et iv*.

ICOMOS, septembre 2001