

漫谈山西省千手观音的造像

□ 王一菁

佛教自汉朝末年由印度传入我国,距今有近两千年的历史。它在中国的传播与发展,和封建社会各个时期的政治、经济、思想和文化等方面有着密切的联系。伴随着佛教传入的佛教艺术,逐渐独立发展。建寺造像成为时代风尚而风靡各地。这为那时的艺术家和民间工匠们,提供了充分发挥创作能力的场所,他们把外来佛教雕塑艺术中的形式,融合在我们民族传统的文化艺术之中,使得我国的雕塑艺术更加丰富和成熟。现我国境内存有大量珍贵而精美的佛教雕塑,它们成为研究佛教艺术不可缺少的重要资料,这些雕塑不仅反映了时代的特点,且有鲜明的地方特色。

在佛教的神佛中,观音的造像最多,形象最富于幻化,形态姿势最为丰富。但是,尽管观世音具有千

姿百态的造像,自唐以后,观世音的形象就逐渐定型:头束浅花蔓冠,长发数绺垂肩。圆脸丰润,秀眉弯长,樱桃朱唇,横披天衣,袒胸露臂,挂璎珞,戴项饰,罗裙锦绣。观音原名观世音,是梵文的音译,又译作“光世音”、“观世自在”。唐朝时,因避太宗李世民名讳,略去“世”字,简称观音。按佛经上记载,观音本是古代印度一个国家的太子,名叫不眴,后来出家,修成菩萨,观音通常与大势至菩萨一起,为阿弥陀佛的左右胁侍,合称西方三圣。观音菩萨本来是男性。我国唐代以前寺庙中的观音塑像也是男性,女相观音造像约兴于唐代。佛教传说,观世音菩萨在“普渡众生”时能作三十二种变化,既然他有三十二种变化,那么女相当然也是应化身之一。所以观音传入中国后,其形象逐渐中国化、女性化、人格化,形成了特别的观音形象。

观音众多的形象中,最有名的就是千手千眼观音。元代书法家赵孟頫的夫人管仲姬信佛,擅长绘画,她刊印了一本《观世音菩萨传略》,书上说观世音菩萨是我国东周妙庄王的第三个女儿,妙庄王依次

图一 太原崇善寺千手观音

图二 太原崇善寺千手观音

为女儿择婿,大公主、二公主依父命各自成家,只有三公主一心向佛,矢志不嫁,拒绝了父命。妙庄王一怒之下,将三公主赶出了家门,断绝了父女关系。后来妙庄王突然身患疾病,巫师说,只有亲生女儿的一手一眼,方可救得生命。妙庄王家人求到大、二公主名下,两位女儿惜身自保,不愿为父施舍。只好向出家修行的三女儿求救。三女儿非常慷慨地献出了一手一眼。妙庄王病好了后,痛惜三女儿残废,亲往探望,三公主笑了笑,伸出一只手,只见手中生眼,眼中生手,竟有千手千眼,从此,妙庄王夫妇也信奉了佛教,随观音一同修行。这就是“千手千眼观音”的来历。

密宗的千手千眼观音是唐代新出现的几种佛教造像题材之一,唐代后期受吐蕃和南诏的影响,佛教造像题材出现了密宗仪坛造像。作为密宗六观音之一的千手千眼观音,随着密宗的兴起,逐渐被许多寺院、石窟作为主尊供奉。据传由唐代杨惠之始创,但唐代遗物罕见,现存最早的大多属宋、辽时代。千手观音造像的类型大致可分两种:一种体态健壮、广额大眼,造型敦实浑厚,神态庄严,身着通肩大衣,下着裙,艺术上表现出庄重、威严的感觉;另一种体形修长,薄衣透体,姿态温婉动人,神态超凡脱俗,给人以亲切、可信的感觉。前者受到西域风格的影响,造像健美庄严,充分体现宗教的威严、肃穆。后者受中国传统民族文化的熏陶,突出了神像端庄、宁静而秀丽的美。千手观音造像从内容和形式上亦可归纳为三种类型:一、立式,千手观音站立于莲花台上;二、结跏趺坐式,千手观音端坐在多级莲花台上;三、善跏趺坐式,千手观音垂双脚踏于莲花台上。

古代的艺术匠师们冲破了佛教造像的仪规,创造出许多充满浓厚世俗生活情趣的千手观音的造型,在一定程度上淡化了宗教艺术的神秘感,使得佛教造像更为亲切动人。从中国大量的观音造像上看,完全仿造印度佛教的作品非常少见,塑像经中国匠师的认知理解,消化沉积,融汇升华的漫长过程,逐渐演变为随时代前进与人们审美意识更新而产生的典型的中国式样的观音雕塑。这些具有各个

图三 平遥双林寺千手观音

时代和各个地区不同风格、不同流派的造像,是我国雕塑艺术上的精华。

用泥塑、铜铸、木雕创作造像的成品制作,在世界雕塑史上,只有中国盛行,也可说是中国的独创。这些塑造艺术,当然和中国传统文化有着密切的关系。我国宋代以后,寺院泥塑、木雕和铜铸像空前的发展。在山体上开挖石窟的举动,是由于受到印度的影响,而宋代城镇经济的发展刺激了寺庙建筑的建设。寺庙祠堂的建筑材料以木构框架为主,所设置的雕像也以木雕、泥塑为最多,这些材料的耐久性较差,保留至今的为数极少。其中塑像保存完好的,首推山西境内最为丰富。三晋文化遗产气势宏大,浑厚朴质,生活情趣浓郁,样式多样,凝聚着人民的智慧和审美感情,给传入山西的佛教艺术发展带来深远的影响。山西也是我国明代地表文物保存最多的省份,为我们了解明代佛教造像艺术演变提供了可贵资料。

明代造像,在造型上是唐、宋两代的继承和延续,而在一部分的制作中,仍然表现了它的时代特点,即是在形象、表现手法上更趋重于写实,注意于

图四 平遥双林寺千手观音

细节的刻划。山西的明代千手观音造像尚存较多，由于明代是佛教造像走向世俗化的发展时期，所以一般的宗教偶像的造像，也有不少出色的制作。

位于太原市东南崇善寺大悲殿内的明洪武年间彩塑——千手千眼 11 面观音像（图一、图二），塑像高度为 8.5 米，全身贴金，比例精确，肌肤细腻，造型奇特。千手观音身姿秀美，面目慈善，雍容华贵，额上以朱记为饰，坠耳环，颈下饰项圈，胸前、膝间，甚至双臂都饰繁富的璎珞。全身比例适度，衣饰流畅，天衣贴体，璎珞严身，有很强的装饰性，且用对称的处理方法，加强了整体形象端庄严肃的宗教气氛。观音菩萨直身立于莲花座上，44 只手臂，有两手合十于胸前；另有两手上下相合于腹前，施禅定印。其余手臂如孔雀开屏一样从上、左、右三个方向伸展，每只手都雕得纤细柔美，手中各拿着各种不同的器物，千姿百态，无一雷同。手臂和衣纹，采用优雅的左右对称方式，雕工细腻，技术纯熟。下垂的衣纹随手臂的动态而改变的裙襞十分细致，极富韵律，在衣纹线条的表现和形态的刻划上显得优美真实，对于衣饰的处理，更符合于绮丽多姿的菩萨的身份样式。而且体肢修长，裙带曳地，襞褶展转自如，与腰彩相衬，有类柔软的垂幔，充分表露出整个身躯的形象美。这一雕像由于身躯完整，特别显出姿

体挺秀，丰盈圆满。所表现的还不只是美的形体，而是凭借着神界的菩萨来表达人世间的美的典型。造像真实性和浓郁的人情味相结合，对神态的刻画既显出佛陀的慈悲大度，又表现了母性温婉善良的性格，是明代彩塑艺术中的珍品。

平遥县双林寺是山西的明代千手观音精彩造像的又一体现（图三、图四），双林寺菩萨殿中明代彩塑千手观音塑像，造型别致，塑有 26 只手臂，当胸双手施说法印。姿态优雅，形体统一，呈结跏趺坐式端坐于布满悬塑百尊菩萨的七间西庑中央。头戴龕形额子宝冠，额正中一朱记，胸佩珠宝璎珞，衣带垂于身前，更折回披臂上后随体下垂，衬出手臂之灵活生动，下体围红裙，26 只臂腕各戴宝钏，各有所事。人物面貌丰腴，姿态生动，璎珞、天衣、臂环、腕镯等饰物，富丽而不烦琐，表情端丽矜持，神韵高雅含蓄，手指塑造纤巧柔软，塑工精湛。傅天仇教授在他写的《访古代雕塑》一文（见《文物》1961 年 12 期）中，对于保存明代彩塑最多的山西平遥县双林寺曾说道：“到了平遥，就好像到了一个巨大的雕塑博物馆一样。以双林寺来说，就有很多好的雕塑……那里的雕塑主要是明代的，也有其他时代的作品。直到今天，双林寺里还保存了好几千身彩塑。这些塑像比较完整，同时看来都是出自高手。所以作为研究遗产来讲，很有价值。……平遥的雕塑，妙在内容不违经文，却又有大胆的独创，处理的活泼生动。造像的形式，美而概括，既有人的特征，又不像具体的某人，更有鲜明的典型性格。因此，菩萨姿态娴静，而造型含有善良的特征。尤以造型能准确的反映出人物性格更为可贵。因为以角度转折与高低起伏的不同，显示人物性格不同的特征，是衡量一件作品水平的重要方面。衣纹处理美而简明，既帮助了姿势，又显

图五 五台山金阁寺千手观音

出性格。是造型美的综合,有的雕塑既完整又像新的一样。”这些都充分证明当时工匠们在五官造型及全身动态特征塑造中已达到极高的水平,实为明代千手观音的杰作。

此外,山西省五台山金阁寺内明嘉靖年间的铜铸像千手观音像(图五),高达17.7米,为五台山第一大佛像,也是五台山诸寺中最高大的观音塑像。系明嘉靖三十年(1551年)十方代藩睿王铸造。民国时,在铜佛的外面覆盖泥皮进行了贴金彩绘。铜像遂隐入泥中。这尊观音头顶阿弥陀佛,胸佩智慧镜,身披袈裟,头戴香云盖,不露发髻,额上饰朱记。赤裸双脚立于莲花座上,观音眉毛弯曲,面颊丰润,眼睛细眯,耳垂细长。塑像威严肃立,肌体的结构起伏,肩较宽,胸部饱满挺直,体格健壮。胸前饰璎珞,衣带从颈部下垂经前胸至手臂后飘下,头部俯视,颜面、五官造型都有特点,至于手臂的曲伸高低,衣褶的走势和起伏背向,宝冠的形式和图案纹样以及雕刻技法,都在统一之中求得多样变化。千手观音有42臂,当胸双手合十,两边各有20只手,共40只手,手中分别执箭、弓、射、甘露瓶、金刚杵、宝戟、宝剑、宝印、锡杖、宝轮、杨枝、念珠、供器、莲花等法器,手手不空,显得英姿勃勃。在塑造艺术手法上运用一柔一刚的特点,前者应用服饰璎珞的曲线,表现出绮丽秀美的体躯,后者则用硬直疏略的衣纹,显示出雄强健劲的气质。这种表现手法说明当时雕工们在塑造佛教造像上所运用的现实主义技巧,已明显地体现在创作实践中。其在造型特点和风格上,又具有一种神秘古朴的气质,在某种程度上,受到西域佛教造像模式的影响。塑像有典型的藏式佛教造像的风格,藏式观音多额头平广,额角分明,眉眼细长,耳垂尖巧细长,袈裟多袒右肩,莲座边缘多饰连珠纹,菩萨和佛母多戴五佛冠,宝缙飘垂,面型多成芝麻面,佩圆形大耳珰,饰臂钏、“U”字形项链、手镯和脚镯,珠宝璎珞严身,身体多呈“S”形造形,曲线流畅优美。从五台山千手观音的造型及规模看,此造像具有相当高的艺术水准,是古代匠师智慧的结晶,是明代藏传佛教艺术的珍品。

观音菩萨在佛教中是“美”的化身,“善”的代表。由于佛经上说观音菩萨“神通三昧,变化现身”,使古代雕塑家们对其制作有较为广泛的自由,彩塑观音菩萨成为一定历史时期审美观念的体现。它不但有丰富的想象内容,而且具有深刻的现实根源。同时由于我国造像技法的演变,千手观音造像艺术绮丽

和神秘的色彩显得更为强烈,更具有鲜明时代和地方特征。

在山西省这些千手观音造像中,其共同之处有:

观音容貌丰腴,额上以朱记为饰;上身无衣仅以衣带披肩,下着裙裳,有带系结于腰间,彩带从颈后垂身前再折回,披手臂上后随体下垂;观音胸前有璎珞,或圆形珠串,或绶形佩玉,且左右对称;皆肩出千臂,手臂各有圆形臂环,腕有环钏等饰物,充满装饰色彩;除胸前、腹上双手外,每掌各持一物,且每物各不相同等。

千手观音造像艺术,是我国佛教艺术宝库中观音塑像的一个缩影,为我们了解明代佛教造像的审美理想,艺术方式以及造型手段和技巧、风格的形成和演变,为我们探索佛教及其艺术传入中国,特别是密宗在中国各个地区继续发展演变的特色,提供了重要的形象资料。

(作者工作单位:太原市晋祠博物馆)