

应县释迦塔的龙图案

程乃莲

应县释迦塔位于山西应县县城内西北角佛宫寺院内,是佛宫寺的主体建筑。释迦塔始建于辽清宁二年(1056),即北宋至和三年,为全国重点文物保护单位。

释迦塔平面呈八角型,总高六十七点三一米,底层直径三十点二七米,是我国现存最高大、最古老的重楼式木结构塔,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。塔分九层,五个明层,四个暗层,外观为五层六檐。其建筑、装饰以及塔内的彩塑像等,都具有极高的艺术价值。释迦塔运用多种装饰手段,图案样式丰富,装饰华丽,精美古朴。尤其是释迦塔里外到处可见的龙图案,造型之丰富、数量之多为全国罕见。

1. 释迦塔内龙图案的分布

释迦塔一层龙图案样式最多,变化也最为丰富。其中,一尊全塔最大的彩塑佛像身上就有龙纹五十余条。这尊大佛高十一米,是我国现存的最高的室内彩塑佛像。大佛结跏趺坐于束腰莲花座上,手指纤细,面容饱满柔和,表情安静慈祥,“女相”之特征明显。大佛身披通肩式袈裟,袈裟上主要是忍冬卷草纹和龙纹。龙纹用沥粉堆金法绘制,有云龙、团龙和行龙,三爪或五爪,大小不一,形态各异。在大佛袈裟的胸前正中有一行龙,三爪,身型瘦长,尾部呈波浪状向后伸展。大佛袈裟在腹部并排着三组团龙,头部向下或向上,首尾呼应,相互嬉戏在金色云朵中。大佛莲座束腰部前面、后面各有一二龙戏珠图,五爪双角,张口伸舌。莲座由八大力士托举,另有八条五爪立龙盘柱,八龙颜色不同,张口瞪目,健壮威猛,一爪托举莲座,一爪紧抱柱子。

大佛前方顶部有一藻井平棋。平棋外边缘都为绿地红色宝相花纹,中间为九块长方形图案,每块有一云龙,色彩艳丽,形象生动,姿势各不相同。平棋藻井龙图案的造型特点是龙尾向前盘绕后龙爪,这是辽代龙图案的典型特征。

释迦塔第二层龙图案集中在主佛身上。二层佛坛呈长方形,居中为主佛,左右排列着二菩萨和二胁侍菩萨。菩萨体态匀称,造型生动。主佛释迦牟尼端坐在华丽的莲花须弥座上,袈裟有龙纹镶边,龙纹共

有十条,均采用高浮雕手法造型。主佛身上共有龙十八条,均为四爪龙。

释迦塔第五层顶部为宝伞法盖藻井,中心为太极八卦图。在乾、坤、巽、兑、艮、震、离、坎下各有一四爪龙,龙爪细似鹰爪,龙角不分叉,身段矫捷有力,表情生动,未露凶猛之色。藻井两旁的横梁上,里外面各有一二龙戏珠图,共四组八条龙,五爪。龙周围有白色和红色花朵型祥云,层层叠叠像牡丹一般,画法很少见。

2. 释迦塔外部龙图案的分布

释迦塔外部每层檐下斗拱间隙的小块泥墙和所有瓦当上都有龙图案。

斗拱间的小块泥墙上绘彩色龙,均为四爪。这些龙随斗拱之间的空间大小变化而变化,色彩、形态各异,造型生动。每层有小墙八面,第一层每面墙有龙六条,其余五层每面墙有龙四条,全塔檐下共有彩色龙二百零四条。

一层小块泥墙上的龙造型质朴而浪漫,每条龙都各具性格,颜色多为黄色,也有白、蓝、绿、红等色,都是彩云围绕。其中一条龙造型很特别:头部扁长,后爪与尾部相接,龙颈呈“之”字形折叠弓起,龙腹上拱,龙尾则下拱,充满张力,富有动感。一层的龙皆体型瘦长,细颈,头部毛发呈螺旋状分散开来,每面龙图案都有历代重描痕迹。

二层外檐下的龙图案,因所处位置相对隐蔽,保存较为完整。与一层龙图案相比,龙的姿态也更加多样,颜色更加鲜艳,显得格外醒目。因泥墙变窄,龙纹图形也相对小一些,此层龙纹的特点是龙头部在画面中心,侧面低头,颈部从左边朝上弯曲,身躯向右边自上而下起伏,一只龙爪撑天,一只龙爪撑地,张口瞪目,仿佛要挤破狭窄的画面。其他的特征和一层外檐的龙纹图相一致。

其他几层外檐下的龙图案,因经长年风雨侵蚀及历代重描,其原貌无法考证,只在一些挂着匾额的泥墙后尚保存原样,这些龙细腻传神,刻画精准,有较高的艺术水平,只是后代重描过的较为粗糙。

释迦塔外檐的瓦当上都有龙纹。一层八面共四

百个瓦当,二层八面共三百三十六个,三层三百二十个,四层三百二十个,五层三百零四个,六层二百八十八个,全塔瓦当龙纹共一千九百六十八个。

应县释迦塔内外共有各种装饰龙纹图二千二百九十四条,造型达数百种,其龙纹图案数量之多,内容之丰富,形式之多样,造型之生动为全国罕见,可以说是集中国龙图案之大成,有极高的艺术价值。这座千年宝塔因龙的装点,更显高贵威严。

3. 释迦塔龙图案析

应县释迦塔龙图案,形式多样,内容丰富,依照其不同的风格特点以及这些龙图案出现的不同位置,可将其大致分为三种类型。

一、护法龙天。这种龙为护法龙,随佛教从印度传来。在佛教的经典里,龙为天龙八部众之一,有神力,能护持佛法,是佛教的护法神。印度佛教中的护法龙天,其造型如蛇,而并不像我国寺庙中的龙。佛教传入中国,护法龙天的造型就演化为具有中国特征的龙,包括蛇身、驼头、鹿角、兔眼、虎口、鹰爪、马鬃、鱼鳞及鲤须等。应县释迦塔的龙图案皆具有护法之意,佛座上的彩绘龙及立体龙的护法意义尤为明显。

二、祈福祥龙。这种龙主要是寓意吉祥,祈求幸福和风调雨顺,这是源于中国本土的一种龙。民间传说,龙是一种善变化、兴云雨、利万物的神异动物,我国人民把龙称为龙王爷,包含着敬意。每逢天旱少雨时,为保庄稼丰收,就求龙王爷降雨。这种龙,在全国各地都有发现。山西大同九龙壁一块石碑上,就有民间洗龙求雨的记载。龙纹的雏形最早见于新石器时代的文化遗产中。红山文化遗物中发现了龙形的玉器饰物,马家窑文化遗物中发现了绘有体态似鱼、生两爪、披鳞类似龙形象的彩陶壶,商周时期的玉器、石雕及青铜器装饰,均大量采用了龙形纹样,同一时期的甲骨文、金文中已出现数十种“龙”字,这些文字均以表现扭动的虫形身躯为特征。秦汉时,龙的身躯转为修长而柔细,头、尾、爪、鳞及须等基本齐备。南北朝以后,龙的形象更加复杂、丰富,头部增大、双角耸立、项部和鬣、须加长且富于变化。唐、宋(辽)时期,龙的造型趋于完善,并开始走向程式化。明清时期是龙纹最后定型阶段,龙的外形增强威猛、华贵和狞厉的特性。应县释迦塔建于辽代,龙的造型更多继承和延续了唐代的遗风,龙头圆而丰满,脑后披鬣,

鼻子近似狮鼻。尤其是第一层平棋和五层横梁上的龙,雍容华贵,飞腾于彩云之中,无有狞厉之势,更多体现的是吉祥祈福之意。

三、皇权象征的龙。这种龙作为皇权象征,是中国传统中至高无上、受人崇拜的神龙。历代帝王为了稳固自己的统治地位,都把自己称作真龙天子,以示皇权神授。龙的形象被朝廷垄断,宫廷建筑与御用器物均以龙纹装饰,使龙具备了高贵、至上的内涵。皇帝坐的椅子称龙椅,皇帝穿的衣服称龙袍,皇帝高兴了是龙颜大悦,生气了称龙颜大怒等。辽代统治者虽为契丹人,但他们很早就形成了对龙崇拜的观念。远在辽建国之前,契丹族的始祖奇首可汗就称其居所“为龙庭”,后改称“龙化州”。据《辽史》记载,天显元年(926),辽太祖耶律阿保机驾崩时,“于城上见黄龙缭绕,可长一里,光耀夺目,入于行宫。”这是辽代统治者自喻真龙天子的记录。应县释迦塔是“辽清宁二年田和尚奉敕募建”(应县释迦塔第三层明代匾额)的一座皇家寺塔,所有的龙纹图案皆具有皇权的象征,第一、二层大佛身上的龙纹图案中,这样的特征尤其突出。

4. 释迦塔龙图案的艺术价值

作为一种文化现象,龙与中华民族文化的各个领域保持着广泛而深刻的联系。龙图案在不断演变的漫长过程中,逐渐将中华民族的精神、民族文化等融合在一起,使这一艺术形象成为民族的象征。应县释迦塔的建筑艺术和彩塑艺术、壁画艺术和装饰艺术——尤其是龙图案等,随着时间的推移而越来越绽放出更加绚丽的光辉。应县释迦塔上那两千多条龙纹图案,集历代龙形象之大成,可谓龙艺术之宝库,为人们研究龙艺术提供了丰富而翔实的资料,对于丰富现代图案艺术创作、平面设计、建筑装饰艺术等都有着重要的意义。

本文为山西省哲学社会科学“十一五”规划 2010 年度课题“应县佛宫寺释迦塔艺术研究”的成果之一。

(作者单位 山西大同大学艺术学院美术系)

责任编辑 韦平