

浅谈中国古代石窟艺术特点——麦积山石窟

李 帅

(哈尔滨师范大学 美术学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

[摘 要] 通过到西北写生和考察,对我国著名的“四大石窟”之一的麦积山石窟有了更深一层的了解和认识。麦积山石窟艺术,以其精美的泥塑艺术文明中外。其中数以千计的与其真人大小相仿的圆塑,极富生活情趣,被视为珍品。同时,在壁画、雕塑中也同样反映舞蹈、乐器、为研究古代音乐等方面提供了宝贵的资料。通过对佛、菩萨、飞天等形象的塑造,反映了佛教对现实世界的精神启迪。

[关键词] 麦积山石窟 雕塑 壁画

在悦耳的鸟鸣声、潺潺的流水声和瑞应寺的钟声里,麦积山迎来了它新的一天。踏着古人的足迹我们采风考察来到了“东方雕塑陈列馆”——麦积山石窟。

说到麦积山,我们就不能不感叹造化的神奇。且不说它酷似农家麦垛的独特造型,单就是它壁立千仞却又扑面而来的那种气势,就足以让人高山仰止了。

在麦积山的历史上,西魏文皇后乙弗氏不能不说是一个悲剧性的人物。北魏分裂成东魏、西魏之后,两国都想拉拢北方的柔然国以牵制、打击对方。先是东魏将公主嫁给柔然国国王,西魏文皇帝在知道这一情况后,也听从建议迎娶了柔然国王的长女。西魏文皇后乙弗氏在这种情况下,先是隐居在都城长安,后来因新皇后猜忌又来到儿子武都王所在的天水麦积山削发为尼。就是这样,他仍然为新皇后所不容,最终因柔然国起兵而被文皇帝赐死。据传乙弗氏死后就葬在麦积山的四十三号洞窟,当时叫作寂陵,直到西魏文皇帝死后,乙弗氏才被她的太子儿子迁到西安与文皇帝葬在了一起。

麦积山位于甘肃省天水市东南约45公里处,是我国秦岭山脉西端小陇山中的一座奇峰,山高只142米,但山的形状奇特,孤峰崛起,犹如麦垛,人们便称之为麦积山。山峰的西南面为悬崖峭壁,石窟就开凿在峭壁上,有的距山基二三十米,有的达七八十米。在如此陡峻的悬崖上开凿成百上千的洞窟和佛像,在我国的石窟中是罕见的。

麦积山周围风景秀丽,山峦上密布着翠柏苍松,野花茂草。攀上山顶,极目远望,四面全是郁郁葱葱的青山,只见千山万壑,重峦叠嶂,青松似海,云雾阵阵,远景近物交织在一起,构成了一幅美丽的图景,这图景被称为天水八景之首的“麦积烟雨”。在我国的著名石窟中,自然景色以麦积山为最佳。

麦积山石窟属全国重点文物保护单位,建自公元384年,后来经过十多个朝代的不断开凿、重修,遂成为我国著名的大型石窟之一,也是闻名世界的艺术宝库。麦积山石窟艺术,以其精美的泥塑艺术闻名中外。历史学家范文澜曾誉麦积山为“陈列塑像的大展览馆”。如果说敦煌是一个大壁画馆的话,那么,麦积山则是一座大雕塑馆。这里的雕像,大的高达15米多,小的仅20多厘米,体现了千余年来各个时代塑像的特点,系统地反映了我国泥塑艺术发展和演变过程。这里的泥塑大致可以分为突出墙面的高浮塑,完全离开墙面的圆塑,粘贴在墙面上的模制影塑和壁塑四类。其中数以千计的与真人大小相仿的圆塑,极富生活情趣,被视为珍品。

麦积山的塑像有两大明显的特点:强烈的民族意识和世俗化的趋向。除早期作品外,从北魏塑像开始,差不多所有的佛像都是俯首下视的体态,都有和蔼可亲的面容,虽是天堂的神,却象世俗的人,成为人们美好愿望的化身。从塑像的体形和服饰看,也逐渐在摆脱外来艺术的影响,体现出汉民族的特点来。

麦积山的洞窟很多修成别具一格的“崖阁”。在东崖泥塑大佛头上15米高处七佛阁,是我国典型的汉式崖阁建筑,建在离地面50米以上的峭壁上,开凿于公元6世纪中叶。麦积山石窟虽以泥塑为主,但也有一定数量的石雕和壁画。麦积山石窟

被列为国家重点文物保护单位,新架和修复了1300多米的凌空栈道,使游人能顺利登临所有洞窟。麦积山石窟的造像最大者达16米,最小者仅为10余厘米。其中第44窟造像被日本人称为“东方的维纳斯”。西秦的78窟、128窟的造像的僧衣细致地绘出了图案。建于七十余米高的七佛阁上塑像俊秀,过道顶上残存的壁画精美绝伦,其中西端顶部的车马行人图,无论从哪个角度看车马所走方向均不相同,堪称国内壁画构图之经典之作。

麦积山石窟保留有大量的宗教、艺术、建筑等方面的实物资料,丰富了中国古代文化史。麦积山石窟保留有大量的宗教、艺术、建筑等方面的实物资料,丰富了中国古代文化史。真实地反映了那个时代艺术家对美好生活的无限向往和审美取向。麦积山石窟也曾是“有龕皆是佛,无壁不飞天”,但由于多雨潮湿,壁画大多剥落,但仍保留北朝时期的西方净土变、涅槃变、地狱变及睺子本生、萨陲那太子舍身饲虎等本生故事、壁画中描绘的城池、殿宇、车骑和衣冠服饰多具有汉文化特色,反映这一时期的现实生活。尤其是飞天,多姿多采更具特色,有泥塑、雕刻、绘画以及薄肉塑四种形式的飞天。

建筑艺术:麦积山石窟开凿在悬崖峭壁之上,洞窟“密如蜂房”,栈道“凌空飞架”,层层相叠,其惊险陡峻为世罕见,形成一个宏伟壮观的立体建筑群。其仿木殿堂式石窟崖阁独具特色,雄浑壮丽。洞窟多为佛殿式而无中心柱窟,明显带有地方特色。

麦积山石窟群中最宏伟,最壮丽的一座建筑是第四窟上七佛龕,又称“散花楼”,位于东崖大佛上方,距地面经约八十米,为七间八柱庑殿式结构,高约九米,面阔三十米,进深八米,分前廊后室两部分。立柱为八棱大柱,覆莲瓣形柱础,建筑构件无不精雕细琢,体现了北周时期建筑技术的日臻成熟。后室由并列七个四角攒尖式帐形龕组成,帐幔层层重叠,龕内柱、梁等建筑构件均以浮雕表现。因而,麦积山第四窟的建筑是全国各石窟中最大的一座摹仿中国传统建筑形式的洞窟,是研究北朝木构建筑的重要资料,真正如实地表现了南北朝后期已经中国化了的佛殿的外部 and 内部面貌,在石窟发展史上具有重要的意义。

隋唐时期,麦积山的开窟造像活动依旧兴盛,但由于自然和人为的原因,现存的作品已不多了,仅有少量的壁画和雕塑。雕塑形象较为拘泥呆板。其代表为第13、14窟等。

南宋以后,开窟造像的活动逐渐转入相对平静的四川地区。麦积山石窟虽仍有零星兴建,但在艺术上已无新鲜之处了。

麦积山石窟是中国古代石窟艺术的代表之一,由于保存得相对完整,所以比较生动具体地揭示了佛教雕像、佛教艺术在中国的发展,在中国艺术史上占有重要地位。同时也为我们后人对雕塑艺术的学习和研究提供了最有利的条件和素材,对雕塑专业水平的提高和创作生活有着很大的帮助,是我国乃至世界的真正的文化和艺术瑰宝。

【参考文献】

[1]阎文儒.麦积山石窟[M].甘肃人民出版社.

[2]张锦秀.麦积山石窟志[M].甘肃人民出版社.

作者简介:李 帅(1985—),男,哈尔滨师范大学美术学院雕塑系研究生,研究方向:雕塑艺术创作与研究。