

谈谈麦积山石窟造像的文化特色

赵明 周越

麦积山石窟与莫高窟、云岗石窟、龙门石窟并称为中国的“四大石窟”，属全国重点文物保护单位，也是闻名世界的艺术宝库。像其他石窟文化一样，麦积山石窟见证了历史与艺术的发展，反映了佛教文化的兴衰。对麦积山石窟文化的探寻，可以使我们清晰得见中国历史上佛教文化及与之相关的社会生活现实。

一、麦积山石窟的天然特色

麦积山石窟位于甘肃天水城东南45公里处、秦岭山脉西端小陇山中的一座奇峰，周围山奇林郁，溪石联映，风景优美，素有“秦地林泉之冠”之美誉。这座山海拔1742米，但山顶离地面只有142米，山的形状奇特，孤峰突起，因其外观形状“如民间积麦之状”而得名。麦积山石质皆为紫褐色的水成岩，其山势陡然起独峰，最初有许多天然岩洞。全部窟龕开凿在山崖峭

壁之上，分布于东、西两崖。由于麦积山山体为第三纪沙砾岩，系红土与砂石构成的砾岩，石质结构松散，只能开凿窟龕，不易精雕细镂，不宜造像，所以，这里的塑像都是泥塑，并且故以精美的泥塑著称于世。绝大部分泥塑为彩妆。我国著名雕塑家刘开渠称之为“东方雕塑陈列馆”。个别石制造像碑是用他处石材移至此地雕成的。泥塑配料讲究，其胎至今保存完好。泥胎外原有彩塑，今已大多剥落了。一些有彩绘者，是通过历代不断补绘而保存下来的。由于千余年来，秦陇地区地质变化不断，许多窟龕已面目全非，但所幸者，由于位于深山中，未遭到大规模的人为破坏，尤其是本世纪初末被外国“探险队”发现，麦积山石窟至今才保存得较为系统。

二、麦积山石窟的开凿历史

麦积山石窟开凿于十六国时期的

后秦（公元384—417年），以后南北朝时期的北魏、西魏、北周和隋、唐、宋、元乃至明、清等十几个朝代，都在这里不断地开凿和修缮，现存造像中以北朝造像原作居多。麦积山现存大小窟龕194个，54个位于南崖，140个分布在西崖，除少数窟龕内已空外，共保存了从公元4世纪末到19世纪约1500年间的泥塑、石雕7200多件，壁画1300多平方米。后秦时期，佛教在关中得到大力传播，麦积山石窟即是此时开凿的。按照时间，石窟的营造大致可分为三个阶段：十六国和南北朝时期是第一阶段，也是石窟开凿的高潮期；隋代、唐代为第二阶段，但现在保存下来的作品已不多；宋代是第三阶段，是麦积山石窟兴建的又一个高峰，并具有较高的艺术水平和一定的地方色彩。

三、麦积山石窟的塑像及特点

麦积山石窟的塑像除早期作品外，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，体现出强烈的汉民族意识和世俗化的趋向。

十六国和南北朝阶段初期（约公元384—494年），窟龕多为平面方形、平顶或圆顶，内置三世佛、七佛或千佛，创始阶段雕像彪悍雄健，手法近于云岗石窟之昙曜五窟。佛像多为方面大耳，头梳高肉髻，额广平正，眉高目长，颌口微闭，身披偏袒右肩袈裟；菩萨像多为长方面孔，鼻直口方，面含笑容，上身袒露，薄衣贴体。此阶段中期（约公元495—534年），由于民族融合加剧，开窟造像的艺术手法迅速汉化，且形式日趋多样。窟龕主要为方形，平顶，低坛基，左右各开一龕，并有藻井等装饰。部分窟龕内

出现十大弟子形象，并绘有佛教壁画。佛像的面相普遍变长，五官缩小，眉如新月，双目半睁，唇薄且翘，略带微笑，身披通肩袈裟，垂于座前；菩萨面相清秀，满含笑容，身调细长，装束繁褥，衣带飘舞，风姿潇洒。此阶段后期（约公元557—581年），窟龕的规模和结构趋于宏大，多为崖阁式大窟。窟内造像以七佛为主，周围有弟子、菩萨。造像摆脱了以前秀骨清相的特点，代以敦厚壮实的风格。佛像面相丰满圆润，粗颈宽肩，腹部突出，头梳低平肉髻，衣饰为紧窄通肩大衣或下垂袈裟，菩萨衣饰多变。此阶段的代表性作品为第121、127、4、3、9、85等窟。

隋代（公元581-618年）：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。初唐时期（公元618-712年）：石窟营造进入新发展期——雕塑丰满夸张，代表作品为第5窟。

至宋代，麦积山石窟的营建又迎来了一个高峰。宋代佛像面相略长而丰润，身姿挺拔有力，眉眼多上撩，别具神彩。宋代窟龕中还出现了大量的罗汉、力士像，虽深沉、激奋，极尽夸张之能事，却使人感觉自然合理，不失真实。各组塑像中，尽管个体的身份、体量等都不尽相同，但却通过手势、动作和神态等因素，有机地结合在一起。此外，这些窟龕中的一些塑像是就前朝塑像加塑而成的，在姿态手印都不改变的情况下，仍然保持了各部分的协调统一，呈现出宋塑的独特风格，充分显示了宋代工匠对生活的深刻洞察力和高超的艺术水平。宋代石窟及塑像，至今仍保存了很多，主要的有第36、90、43、165等窟。南宋以后，开窟造像的活动逐渐转入一直以来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。麦积山造像受当地社会环境的影响着重表现了当地的人与情，逐渐演变成写实的风格，使佛教造像在生活中似曾相识，使人剧增对佛国世界的亲切感，从内心虔诚信奉。

四、麦积山石窟壁画

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。

宗教文化以佛教为主，反映了三佛、七佛，西方净土等内容，从壁画和雕刻石碑中反映佛本生和佛传故事是佛教文学的一种重要形式，如睺子本生、萨陲那太子舍身饲虎、涅槃等。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。

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，多姿更其特色，有泥塑、雕刻、绘画以及薄肉塑四种形式。虽然飞天的故乡在印度，但麦积山的飞天却是中外文化共同孕育的艺术结晶，是印度佛教天人和中国道教神仙融合而成的中国化的飞天。她没有翅膀，没有羽毛，她是借助云彩而不依靠云彩，只凭借飘曳的衣裙、飞舞的彩带，凌空翱翔的美丽少女，是中国古代艺术家最具天才的杰作。同时，在壁画、雕塑中也同样反映舞蹈、乐器，为研究国古代音乐等方面提供了宝贵的资料。

五、麦积山石窟的地方文化特色

麦积山石窟的一个显著特点是洞窟所处位置极其惊险，石窟大都开凿在悬崖峭壁之上，石窟之间全靠架设

在崖面上的凌空栈道通达。游人登上这些蜿蜒曲折的凌空栈道，不禁惊心动魄。所谓“峭壁之间，镌石成佛，万龕千窟。碎自人力，疑是神功。”可见当时开凿洞窟，修建栈道工程之艰巨、宏大。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的七佛龕，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。

麦积山石窟由于保存得相对完整，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。而麦积山的造型文化无论在泥塑、雕像、壁画、石窟建筑等方面无一不体现了其特有的民族的、地域的、历史的文化演进与变革。

（作者单位：沈阳建筑大学）