

魏晋南北朝时期麦积山石窟造像艺术探究

闫佳梅 (新疆师范大学美术学院 新疆乌鲁木齐 830000)

摘要:自西汉张骞通西域之后,开辟了有利于中西文化交往的丝绸之路,从而为佛教传入中国创造了必要的条件;体现这种佛教文化的载体就是中国的几大石窟。麦积山石窟也囊括其中,但其雕塑造像与其它石窟的佛教造像不同,它是以泥塑著称于世,而且具有鲜明的地方艺术流派以及作者个人的风格特色。

关键词:魏晋南北朝时期;麦积山石窟;造像艺术

魏晋南北朝时期是“精神上极度自由,极度解放的一个时代,也就是艺术精神最浓重的一个时代。”这时期的文化主要体现在两个方面:一是玄学;二是儒佛道三教的合并。所以说,这种复杂的文化背景深深的影响了麦积山石窟艺术在魏晋南北朝时期的发展和它的技法特色。

麦积山石窟位于我国甘肃天水境内,是国内保存魏晋时期洞窟和泥塑最为丰富的石窟寺。佛教的传播和发展与中国的传统文化相结合,形成了中国独具特色的佛教艺术,且沿着丝绸之路形成一个石窟群。且麦积山石质结构松散,不易精雕细镂,所以,以精美的泥塑著称。我国著名的雕塑家刘开渠将其称之为:“东方泥塑陈列馆”。

一、魏晋南北朝时期麦积山石窟艺术的造型特点

印度佛教传入中国后,印度的装饰性雕塑和中国的写意性雕塑相互借鉴、融合,形成了中国特有的风格。简言之,中国的佛教造像摆脱了犍陀罗式的呆板样式,而且吸取其薄纱透体,淳朴沉稳的特点,使得佛教造像与现实紧密结合,创造出了世俗性的造型样式与时代风格。

(一) 形象的塑造

在形象塑造方面,麦积山石窟造像遵循了中国佛教造像的新模式——佛与人相结合,打破了传统的人、神原有的规则,使神更具有人性化。以北魏前期塑像造型为例,其塑像主要有两种类型:一、体态健壮浑厚。二、体型修长扁平,薄衣透体,紧贴窟壁而塑。以第78窟为代表,从现在仅存的凹字形墙面上的三世佛像和正面佛两侧的胁持菩萨可以看出:正壁主佛身軀高大,风格古朴厚实,身穿右肩袈裟,衣褶平直紧贴身体,两腿结痂而坐,体态庄严而不失自然,神情安详而不失威严。通过这些对佛和菩萨的塑造,真实地反映了那个时代艺术家对美好生活的无限向往和当时的审美取向。

(二) 神态的刻画

面部表情是能体现人的思想感情的。佛的庄严,观音的慈祥;力士的彪悍,侍童的天真稚气等都是通过人的眼神及嘴唇的微妙变化表现出来的。魏晋南北朝时期麦积山石窟的雕像不仅吸收了雕刻的造型技巧,而且连“古风式的微笑”也被传承了下来。也就是说,大部分的石窟雕像上都出现了古拙的微笑。另外,就是女性化的美学特征。温婉的姿态,“秀骨清象”的造型,曲线式的刻画。尤其是面部微睁的双眼,修长的眉毛以及和蔼的笑容都赋予了石窟,佛和菩萨的阴柔之美,且“秀骨清象”“古风式的微笑”暗含着对恐怖现实的蔑视和对人生荣辱观的淡忘和超凡脱俗之后的潇洒轻松。这也是麦积山石窟雕塑中的最大特色。

第123窟的童男童女像,它们在服饰上是与佛没有直接关系的塑像,他们是以供养人的身份出现在窟中的。当然,不论它们的身份究竟如何,它们的神情却显示出对宗教的虔诚。尤其为历代名家所称赞的是童女塑像,相对于纤巧修长的身体而言,她的头部浑圆,额头饱满;细长的眉毛相适于细长的双眼;鼻梁小巧

而挺直;俏丽的薄唇紧抿;嘴角上扬成了一个好看的弧度;浅浅的一笑透露出智慧与情操,这不是苦行者的虔诚,而是在时代思潮下的童稚般的真诚和愉悦,所以麦积山塑像使佛教塑像好像在生活中似曾相识,从而虔诚信奉。

(三) 线与面的整合

以体积为主要表现手段,并辅之既有表现力又有形式美的线条,线与面的完美结合这就使中国传统雕塑在世界雕塑中具有鲜明的东方民族风格。

自北魏早期的造型就开始注重用线条表现形体,其线多用阴刻线表现衣服紧贴身体的效果,形成与块面效果的完美结合。随着北朝雕塑艺术的世俗化,麦积山雕塑的线条也逐渐表现出浓重装饰性的韵味。在佛教造像中,艺术家们都习惯用粗硬的线条来表现力士的威猛,用纤柔的阴刻线刻画菩萨颈下横纹,表现其肌肤丰腴细腻的肤感。

二、魏晋南北朝时期麦积山石窟艺术的美学体现

塑像向来是石窟的主角,而麦积山石窟也不例外,并有着它独特的地方。主要可以从两方面来着手分析。

(一) 空间的处理

麦积山雕塑大部分在窟内,且北朝石窟中几乎每一窟内的雕塑都组成一个相辅相成、密不可分的完整世界,本尊佛像两旁的菩萨、弟子、供养人等形象多以圆雕的形式表现。

另外,麦积山大部分石窟进深较大,光线又受到窟门的影响。然而古代的匠师却能巧妙地把塑像,尤其菩萨像放置在靠近门的位置,让人们能够在较暗的光线下感受到佛教的庄严与神秘感。这样一明一暗的虚实对比,不正是麦积山雕塑艺术雕塑空间感与神秘感有机结合的最好例证?

(二) 雕塑姿势的动静之美

麦积山雕塑选择了以静为主的艺术形式,且其雕塑作为一种偶像崇拜式的宗教雕塑有严格的限制。麦积山石窟在南北朝时期的造像主要分为两种:一是坐像,以佛像居多。二是立像。在南北朝时期的麦积山石窟雕像姿势中,还有对“动”的生动表现,这都主要体现在对手部动势的刻画上。

总之,魏晋南北朝时期麦积山石窟造像艺术在继承了印度犍陀罗佛教雕刻艺术美学和技法的基础上融入了中国独特的重传神的写意性艺术语言,塑造了超越现实并进一步追求崇高理想美得典范,并以其浑厚质朴、简练概括的造型表现了中华民族内在的含蓄美,创造出具有强烈写意性和民族性的雕刻艺术风格,堪称我国杰出的艺术瑰宝。

参考文献:

1. 宗白华 《美学散步》. 上海人民出版社1981年
2. 冯国瑞 《天水麦积山石窟介绍》; 麦积山艺术研究会编. 《麦积山石窟资料汇编(初集)》1980年
3. 《佛教讲坛100讲》 百花文艺出版社
4. 张锦秀 《麦积山石窟志》 甘肃人民出版社1981年
5. 任其昌 《麦积山记》 《麦积山石窟志》 甘肃人民出版社2002年
6. 相一峰 《麦积山石窟10号造像碑》 《石窟艺术》 陕西人民出版社

作者简介:

闫佳梅, 新疆师范大学美术学院2011级研究生, 专业: 中国画技法研究与创作。