

自由飘逸话飞天

——浅论中国佛教飞天艺术

刘海燕

(连云港师范高等专科学校 初等教育系, 江苏 连云港 222000)

摘要: 飞天是我国宗教艺术中一个美丽又非常生动的形象, 飞天图形几乎贯穿于我国各地、各个时期的石窟寺院及民间工艺中, 她不是一种文化的艺术形象, 而是多种文化的复合体。东西方的“飞天”在艺术造型、表现技巧上有很大的差异性。

关键词: 飞天 佛教 艺术形象

东汉明帝永帝二年(公元59年)佛教始经西域传至中国, 除佛经之外, 也兴起了寺院、石窟, 带来了佛教艺术, 包括佛像、壁画, 其中就有飞天这个题材。佛教在漫长的历史过程中, 飞天图形几乎贯穿于我国各地、各个时期的石窟寺院及民间工艺之中。她以不同风格、不同表现手段、不同绘制空间, 形成一种独立的艺术形式。

一、佛教中的飞天

1. 佛教中把化生到净土天界的神灵人物称为“天”, 如“大梵天”、“功德天”、“善才天”、“三十三天”等, 把空中飞行的天神称为飞天。

2. 飞天的演变。飞天从起源和职能上说, 它不是一位神。它是乾闥婆与紧那罗的复合体, 是佛教中乾闥婆和紧那罗的化身。乾闥婆意译为天歌神, 紧那罗意译为天乐神, 原是古印度神话中的娱乐神和歌舞神, 是一对夫妻, 后被佛教吸收为天龙八部众神之一。乾闥婆的任务是在佛国里散发香气, 为佛献花、供宝, 栖身于花丛, 飞翔于天宫; 紧那罗的任务是在佛国里奏乐、歌舞, 但不能飞翔于云霄。后来, 乾闥婆和紧那罗相混合, 男女不分, 职能不分, 合为一体, 变为飞天。现在, 把早期在天宫奏乐的叫“天宫伎乐”, 把后来持乐器歌舞的称“飞天伎乐”。

根据佛经说, 飞天居住在风光明媚的宝山之中, 不食酒肉, 喝百花香露, 散天雨花, 放百花香; 每当鼓乐齐鸣、天花乱坠的佛说法的庄严时刻她们就出现在天空中, 是西方极乐世界最美好的神灵之一, 是一种能奏乐、善舞、满身香馥, 形象美丽的菩萨, 又名“香音神”。所以在石窟的洞窟中佛说法的场面里, 洞窟上方出现很多壁画或浮雕飞天的形象, 一边飞舞一边奏乐。

二、飞天的内容和形式

飞天从艺术形象上说, 它不是一种文化的艺术形象, 而是多种文化的复合体。飞天的故乡虽在印度, 但中国的飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞天长期交流、融合为一, 具有中国文化特色的飞天。它不长翅膀、不生羽毛, 没有圆光, 借助彩云而不依靠彩云, 主要凭借飘曳的衣裙、飞舞的彩带而凌空翱翔的飞天。中国的飞天可以说是中国艺术家最天才的

创作, 是世界美术史上的一个奇迹。

按佛经所示, 飞天职能有三项: 一是礼拜供奉, 表现形式为双手合十或捧供品呈赞颂奉献状; 二是散花施香, 表现形式为手托花盘、香炉或持花瓶、花束, 作散布状; 三是歌舞乐伎, 表现形式为手持各种乐器, 作演奏、舞蹈状。飞天艺术表现形式: 一是绘画, 二是石雕, 三是浮雕泥塑。绘画是飞天最重要的表现形式, 为数最多, 遍及各个地区的石窟寺院之中。

三、各时代的飞天

飞天和佛教一样是经过漫长的历史发展和民族文化融合的结果, 是中国古代艺术家天才的创作, 下面就几个典型阶段的飞天做简单的探析。

1. 北凉至西魏飞天 这个时期的飞天造型有强烈的西域特征, 为男性, 身体粗短, 矮健, 束发髻, 深目高鼻, 上身半裸, 袒臂赤足, 腰系围裙, 肩披大巾, 下着长裙, 似西方僧侣模样。动作平拙, 僵硬, 用身体扭曲表示飞行, 飘带飞行单一, 身体显U状居多。

2. 北魏飞天 早期飞天多画在窟顶平棋岔角, 窟顶藻井装饰, 佛龕上沿和本生故事画主体人物的头上。北魏时期飞天所画的范围已扩大到说法图中和佛龕内两侧。飞天形象虽然还保留着西域飞天的特点, 但已发生了变化, 悄悄进行着人物特点的转变, 造型趋向汉化, 飞天的脸型由椭圆变为修长但丰满, 鼻丰嘴小, 五官匀称, 身材由粗短逐渐修长, 动势也稍轻缓, 衣裙飘曳, 横空飞翔, 豪迈大方, 鲜花飘香, 姿势优美, 动感性强。

3. 隋代飞天 这个时期的佛教不仅和西域进一步融合, 也和中国的道教融合, 和中原文化融合, 印度佛像渐渐失去圆光和印度宝冠。飞天主要是女性, 表现在体型不同, 身材修长, 面瘦颈长, 眉清目秀, 额宽鼻直, 秀骨清象的特点比较明显。比例适度, 腰姿柔软, 动作舒展轻柔, 绰约多姿, 脸型有的清秀, 有的丰圆。服饰不同, 有上身半裸的, 有穿大袖长袍的, 有穿短衫长袍的。飞态不同, 有单飞的, 有群飞的, 有上飞的, 下飞的, 逆风飞的, 顺风飞的。总体来说飞天处在融合、探索、创新的时期。

4. 唐代飞天 唐代的飞天已完成了中外吸收、融合的历程, 完全形成自己独特的风格, 达到了艺术的顶峰。唐代伴随着社会的繁荣, 人们生活的稳定, 现实人想看到佛教中美好的情景, 于是根据社会的需要佛教艺术中出现了大量的经变图, 飞天艺术也进入了成熟时期、完全中国化的飞天, 达到了最完美的阶段。此时的飞天已女性化, 成为翩翩起舞的仙女形象, 为宫廷贵族侍女写照。脸型丰满、姿态妩媚、明目皓齿, 衣饰, 发髻, 雍容华贵, 人体比例恰当, 上身均为裸露, 下系长

探析环境艺术空间中光影美的内涵

——虚实、动态、秩序、意境

沈晓东 奚 纯

(辽宁工业大学 艺术设计与建筑学院, 辽宁 锦州 121001)

摘 要: 本文以光影的虚实、动态、秩序、意境四种美感为研究对象, 分析其在空间环境构筑中的审美体验及内涵。

关键词: 光影 虚实 动态 秩序 意境 美感

勒·柯布西耶(Le Corbusier)说:“建筑艺术的要素是墙和空间, 光和影。”光是室内空间的灵魂, 有光才有影, 基于视觉的光影之美才得以显现。光影是构筑空间美感的特殊材料, 其美的内涵是十分丰富的, 给审美者带来的美感是非常特殊的, 它是审美者的审美体验和光影内涵的契合, 是形式之美、精神之美的交融。本文试图从光影的虚实、动态、秩序、意境四方面对光影之美进行探析。

裙, 飘带旋回。这时期的飞天不仅画在藻井、佛龕、四披上, 大部分画在经变画中佛陀在极乐世界的说法中, 飞天飞绕在佛陀的头顶, 或飞翔在极乐世界的上空, 有的脚踏彩云, 徐徐降落; 有的昂首挥臂, 腾空而上; 有的手捧鲜花, 直冲云霄; 有的手托花盘, 横空飘游, 自由自在, 飘洒香花, 奏乐歌舞。那迎风摆动的衣裙, 飘飘翻卷的彩带, 使飞天飞得轻盈巧妙、潇洒自如、妩媚动人。

5.宋代飞天 五代、宋以后的飞天艺术处于衰落时期, 在造型动态上无所创新, 逐步走向公式化。飞天的风格特点虽不同, 但一代不如一代, 逐渐失去了原有的艺术生命。

四、东西方飞天比较

公元之初, 佛教在印度兴起, 后传入中国的同时, 欧洲大陆也酝酿着宗教运动, 出现了基督教和拜占庭艺术, 当时的罗马帝国大兴教堂, 雕塑神像, 绘制壁画并以爱神“丘比特”为依据, 塑造了一种形象: 一群背有翅膀手持弓箭, 赤身裸体的小男孩, 活泼可爱地飞舞在神像周围, 或装饰在教堂拱门, 墙壁的顶端, 这种丘比特可以说是西方的“飞天”, 有趣的是东西方宗教艺术在处理手法上是不谋而合的, 甚至是同时期产生的。如西方教堂的偶像布局、壁画构图与东方佛教的构图如出一辙; 西方的有翼的小天使与东方的衣裙飞舞的飞天一样, 对称地盘旋在主尊神像的上方, 与佛教的“说法图”布局极为相似。这是人类幻想自然, 编造神话的规律, 是人类艺术思维的同步, 也是宗教创造意识和对偶像装饰构想的同步。

东西方的飞天在艺术造型, 表现技巧上还是有很大差异的, 表面上在于有无翅膀, 实质上是现实主义与浪漫主义不同创作原则的区别, 西方艺术家追求的是现实

1.光影创造空间的虚实对比美

光影“虚”与“实”的对比, 也即是“显”与“隐”的关系, 显为实境, 隐为虚境, 光影之美以实显虚, 以虚衬实, 虚实相生。空间环境中光影作用形成的“实境”, 给欣赏者提供明确的空间形态、体量等实体因素, 而光影形成的“虚境”则使人在直觉的基础上依靠自己的主观感受, 体验空间中可感内容之外的更为深远的意蕴, 使欣赏者不仅受实境的触发而进行审美联想, 而且能超越审美对象的实境, 根据欣赏者的审美经验和理想, 在想象与联想中补充、丰富、发展甚至改变实境的内容。

中国古典建筑轻盈的木质结构及复杂的装饰在阳光下产生丰富的光影变化, 大挑檐下的斗拱和额枋都深藏于阴影部位, 阴影中的结构与冷色调的彩绘图案

主义的创作手法, 把人体的再现, 人物造型的准确, 逼肖自然的艺术形象作为审美的最高准则, 把人体的造型美当作诗来创作, 当作哲学来思考, 而东方的飞天则以浪漫主义创作基调, 用“写意”的方法来营造艺术, 所出现的飞天也就不在乎人物自然存在的形态, 而是用高度概括、抽象的技巧, 装饰性地设计变形的画面, 因此, 就出现不同形态, 不同绘制方法的飞天, 巧妙地不用翅膀, 而由人体的直接飞翔, 借衣裙和飘带显示空间和飞舞, 画面更具天宫仙境的神秘之感, 使艺术境界得到升华。飞天造型艺术的成功之处, 主要在于它让一个个“人”飞了起来, 虽然没有西方天神形象中那种肉翅, 但飞翔之躯却更显轻灵, 丝毫没有笨重下坠之感。究其原因, 除了飞天本身的姿态轻柔之外, 最了不起的创造就是飘带和长裙的辅助功能, 尤其是数倍于体长的飘带随风飘舞, 仿佛飞翔的翅膀, 控制着视觉的平衡。这是中国的独创, 也是中国传统审美文化追求意境的体现。

飞天形象只是佛教艺术中一个典型, 历经千余年的岁月, 展示了不同时代的特色和民族风格, 其优美的造型、欢乐的境界、永恒的艺术生命力永远吸引人们。飞天的形象应该说已从天国降落到人间, 将永远活在人们心中, 不断地给人们以启迪和美的享受。

参考文献:

[1] 郑汝中, 台建群.中国飞天艺术[M].安徽美术出版社, 2000年.

[2] 业露华.中国佛教图象解说[M].上海书店出版, 1992年.

[3] 倪建林.中国佛教装饰[M].广西美术出版社, 2000年.