

敦煌莫高窟中唐代佛教塑像内容及其艺术特征

张萌萌

(南京大学 美术研究院, 江苏 南京 210093)

[摘要]敦煌莫高窟佛教艺术在唐代达到极盛,是大唐王朝政治局势稳定、经济繁荣的反映,更是无数艺术家辛勤创造的成果。生动逼真的佛教塑像是这个艺术宝库中的重要部分。这些内容丰富的塑像代表中国雕塑发展史上一个重要阶段——宗教雕塑发展阶段。敦煌莫高窟唐代塑像,主要以佛像、菩萨、供养天、罗汉、天王、力士等造像为主,在形象和塑造风格上,显示了民族性和独创性,在前代塑像传统的基础上,吸收外来的艺术样式,逐渐创造了中国佛教塑像的独特风格。

[关键词]敦煌莫高窟;唐代;佛教塑像

[中图分类号]K879.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)14-0069-03

一

佛教兴起于公元前6世纪的印度,目前学术界一般认为佛教和佛教艺术是在东汉末年通过河西走廊传入中国,南北朝时期得以发展,唐朝时达到极盛。佛教传入中国已有2000多年的历史,由此形成的佛教艺术成为中华民族文化艺术中不可缺少的部分,并丰富了我们的艺术宝库。

公元1世纪,印度宗教在吸收希腊和波斯宗教文化的基础上才开始佛像的制作和崇拜。佛教是一种行为的宗教,它教导人们修善清心、忍受痛苦,以求来世得到好报。释迦牟尼是佛教的始祖,佛陀的宗教道德学说集中体现了他成道时所悟得的“四谛说”和“十二因缘说”,学说的核心是解释人生的苦难、苦难的根源和摆脱苦难的途径,这些正适应了当时中国的社会状况。佛教与道家、儒家思想有过儒释之争、释道之辩,但是相似的地方更多,经过后来的发展,形成了禅宗,逐渐在中国封建社会中占有重要地位。

我国的佛教艺术发展到魏晋南北朝时期空前活跃,统治阶级为了维护封建统治和宣传佛教教义,在河畔山崖间大量修建供僧侣和信徒礼拜修行的石窟寺,与石窟寺相生相随的是石窟寺艺术。中国石窟开凿于3世纪的魏晋南北朝时期,兴盛于5~8世纪的隋唐时期,到16世纪蒙元时期基本结束。我国现存比较有代表性的石窟有麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟,最值得一提的是位于甘肃河西走廊的敦煌石窟,它是世界著名的集建筑、绘

画、雕塑之大成的综合艺术宝库。

自汉代张骞通西域以后,东西方陆上交通更加便利和频繁,敦煌成为东西方交通的枢纽,汉武帝时还在此设郡,行使管辖权,敦煌是印度犍陀罗文化、希腊文化和中原文化的汇合地,因此,敦煌莫高窟不仅是我国最大的艺术宝库,也是世界艺术宝库。莫高窟是敦煌石窟群中修建最早、规模最大、内容最丰富的石窟。它位于甘肃敦煌市东南25公里的三危山和鸣沙山之间的断崖上,开凿于前秦建元二年(366),历经前秦、北魏、北周、隋、唐、五代、两宋、西夏、元等时代,凿窟建寺活动相继延续了1000多年,5~8世纪最兴盛,12世纪以后逐渐衰落。

莫高窟的崖壁属于玉门系砾岩,质地相对来说比较松软,极宜凿窟,但却不适宜雕刻。所以,莫高窟只能向雕塑和壁画的方向发展。是它的价值所在,这就为我们保留了庞大的古代塑像和壁画遗产。莫高窟现存洞窟492个,塑像2000余躯,壁画总面积达4.5万余平方米,谱写了一部不朽的中国佛教艺术史。

二

敦煌莫高窟现存492窟中,唐代洞窟有238个,占全部洞窟数的将近一半,其宏大的规模、丰富的内容、雄壮的气魄,是其他各个朝代所不能超越的。唐代洞窟的形制,少数采用塔庙式中心柱窟,前室呈长方形,有仿殿堂人字披顶。正室为方形,有中心方柱,柱上四面开佛龕作塑像。大多数是覆斗顶殿堂窟,这

种窟呈正方形覆斗状顶,窟的后壁开出佛龕。窟内部有宽敞的活动空间,供信徒做礼拜用。唐代个别洞窟还根据主像的不同特点,制成不同形制的洞窟。例如涅槃塑像,修成横而浅的长方形平面的洞窟。

莫高窟中保存有唐代塑像 600 多躯,虽经后世修补,但仍然不失原来面貌。由于泥塑在制作工艺上方便、自由,因此,敦煌莫高窟的塑像自然而生动。唐代莫高窟佛教塑像组合方式沿袭北朝方式,形象丰富,富于表现力。塑像布置在后壁佛龕上,以佛为中心,左、右两边各有罗汉、菩萨、供养天、天王、力士。这是由宗教礼拜偶像这一特殊性质所决定的,但是雕刻匠师们还是能发挥了其创造性,使群像取得独特的艺术效果。主要表现在各个塑像的表情气质、动态各不相同,高低错落有序,彼此之间相互呼应,形成了高度的多样性与统一性。

佛像位于塑像组群的中心,类型多样,例如如来佛、弥勒佛、药师佛、卢舍那佛等,供养人按照各自的喜好,并根据唐代的审美要求,选择不同的主尊出现在自己的家庙中。佛像大都面相慈祥、严肃,体态丰腴,身着通肩式袈裟,袒胸覆足,衣褶与底座完美地结合在一起。由于肢体的结构与运动形成的衣褶,用铁线描塑,显示出袈裟的光洁。整个主尊规整圆浑,是一个具有神的神秘性与人世间最高主宰的无上权威性的集合体,是神性与人性完美结合的典范。

莫高窟唐代塑像菩萨的种类有观音、势至、文殊、普贤等,均作妇女形象。唐代莫高窟的这类塑像造型都比较讲究,端庄秀美、文饰华丽、线条繁复多变。其中有许多是以供养人家的女伎为模特儿,或来自于身段秀美、相貌端庄的唐代贵族妇女形象,把她们的优美、聪慧等高度概括地表现出来,把佛教艺术中理想的美与日常生活中现实的美巧妙地结合起来,难怪当时有“菩萨似宫娃”之说。菩萨大都长圆脸,头梳高髻,五官清秀,神情喜悦而含蓄,可亲可近;体态丰腴婀娜,袒胸露背,披璎珞,或侍立或半跏趺坐,形象十分优美。例如第 45 窟的菩萨像,“人物袒上身,佩璎珞,斜披络腋,下着彩裙。头微侧,重心落于一腿,构成了 S 形曲线,体态婀娜,身姿优美动人。神情绝少有世俗情调,圣洁清纯,庄严中更多了几分舒缓自在”。^[1]有些菩萨的形象虽然妩媚艳丽,但却有一种不容侵犯的尊严感。莫高窟菩萨形象的塑造集中体现了唐人对女性的审美理想,这些完美的菩萨形象,早已脱去了外来的风格,完全是日常生活

中的形象,符合中国人的审美趣味。

罗汉像的制造按照中国的审美习惯,进行了大量的修整,因而生活气息更浓,外貌和性格特征也更加多样化。第 45 窟的迦叶,面貌清瘦,额头突出,眉头紧锁,双目俯视,口唇紧闭,一副老成智慧的高僧模样。阿难是佛弟子中年纪最小的,跟随佛的时间最长,与佛的最年长弟子迦叶相对,五官清秀、匀称,是一位天真敏锐、风度潇洒的青年形象。

与和善温和的佛、菩萨、罗汉像明显不同的是带有强健的阳刚之气的天王和力士形象。天王像作青年将军型,相貌英俊,盔甲严整。体型块面分明,肌肉暴突,富有动感,衬托出神像的威武刚强。在天王像的塑造方面,艺术夸张的手法被广泛运用,表现了唐代雕塑家善于根据生活感受和特定对象的性格、气质的差异,选用不同的手法进行塑造的特点。第 46 窟的天王威武有力,惟妙惟肖,仿佛就是当时武将的塑像:方脸庞、浓眉大眼、高鼻硕口,流露出一种刚强威武之气,颇能表达人物的个性。天王脚踏地神形象,一般都比较矮小,在唐代雕塑中常见。地神坐在底座上,用身体的头和膝盖支撑起天王高大沉重的躯体,但仍然倔强安定,有力地表现了被践踏者的不屈尊严。力士形象一般面目眉眼怒张、胸配璎珞、肩胛宽厚、臂腿粗壮,全身紧张的筋骨和突出的肌肉,造成了强烈的视觉冲击力,气势极为强横猛烈。

“唐代莫高窟佛教塑像在内容和表现上无疑达到了封建社会雕塑艺术的最高峰,它们独有的雍容和大气已成为中国艺术宝库中的珍贵财富。它的风格也深深影响了随后的五代艺术创作。”^[2]莫高窟唐代塑像是佛教雕塑艺术的典范,这与唐代政治经济的稳定繁荣、社会的安定息息相关。佛教形象普遍世俗化,成为唐代石窟艺术的主要艺术特征。佛形象亲切感人,与现实生活中的人无异,宗教的狂热被追求幸福生活的愿望所代替。

三

唐代敦煌莫高窟塑像强烈地表现出对现实生活的赞美之情。它所创造的形式成为中国佛教艺术的典范,充分显示了唐代艺术家伟大的创造力和丰富的想象力。这些佛教形象同时也生动地再现了当时的社会生活,为我们更好地了解当时的社会现实提供了丰富的形象资料。

莫高窟唐代佛教塑像集中展示了自佛教传入中

谈敦煌艺术的精神力量

高月红

(兰州教育学院 艺术教育系,甘肃 兰州 730020)

[摘要]敦煌艺术体现了延续不断的继承精神、绘画风格的连续精神、佛教艺术的宗教精神、向往美好的追求精神和艺术形式的自由精神。艺术形式的自由精神主要体现在艺术造型的自由性、色彩运用的自由性和构图运用的自由性三个方面,反映了中国文化的特点和中国人精神的自由性特点。

[关键词]敦煌艺术;精神力量;自由性

[中图分类号]K879.21 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)14-0071-03

自公元 366 年一位叫乐僔的僧人开始营造莫高窟,经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代,莫高窟现存洞窟 492 个、壁画 4.5 万余平方米、彩塑 2000 余尊,是世界上规模最大保存最完好的佛教艺术宝库。自第一个洞窟开凿以来,每一个朝代都在不断延续,除了清朝没有新的洞窟开凿以外,其他朝代均有不同规模的开凿。敦煌现代石窟开凿于 1996 年,是根据敦煌研究院创始人、“敦煌守护神”常书鸿先生的遗愿,由敦煌学者李承仙和常嘉煌母子自筹资金开凿。敦煌现代石窟艺术中心

目前有 5 个石窟,其中 1 号海外遗宝窟已经完成洞窟墙面处理和壁画制作,3 号窟于 2001 年 9 月 4 日举行开窟仪式后正在创作,2、4、5 号窟已经完成墙面处理。这种做法反映了中国文化的一大特点,那就是继承的精神。敦煌艺术是中西文化交流的结晶,它吸收了印度、中亚、波斯、希腊、罗马等地域艺术,在多元型文化交融中创造了中华佛教文化的特殊风采。上千年来一脉相承的绘画风格,虽然受到西域文化的影响,但是中国文化的特点始终如一地保持着,这就是绘画的连续精神。

国之后,从带有明显的外来风格到中原艺术家继承前代优秀传统文化的基础上吸收融合外来的艺术形式,创造出中国佛教艺术独特风格的历程。这种独特风格的创造并不是外来形式和本土艺术的简单融合,它是在适合于主题表达和形象塑造的前提下,通过艺术家对生活的观察与研究,并且在技巧上不断钻研的情况下,逐步形成和发展起来的。敦煌莫高窟这些美丽的佛教塑像,洋溢着作者丰富的感情,凝聚着无数劳动人民辛勤的劳动,是艺术家们高度智慧的表现,是唐代佛教艺术繁荣期的宝贵遗产。

莫高窟这座深藏在沙漠里的艺术宝库,自 4 世

纪始,经历了漫长的历史道路,留下了每一次历史变迁的时代印记。它的兴盛、繁荣和衰微、没落,都和当时的社会经济与人民生活息息相关。它是艺术,也是历史。莫高窟艺术无论是塑像还是壁画和历史上各个时期的思想感情密切相连。它是古代人民艺术家通过宗教,艺术地认识生活、反映生活的结果,也是中国艺术在宗教画中取得的伟大成就,更是古代人民艺术家以主人公姿态坚持民族艺术的优良传统,汲取外来艺术的营养与精华,不断充实与提高自己,最终将中国传统艺术大大推进的历史见证。

[参考文献]

[1]郎天咏,李铮.全彩中国雕塑艺术史[M].宁夏:宁夏人民出版社,2000.203.

[2]王家斌,王鹤.中国雕塑史[M].天津:天津人民出版社,2005.140.