

传统的佛教文化与陶瓷绘画题材创新

——大型瓷板画《十八罗汉》的意蕴

刘 敏

(景德镇艺术瓷厂, 景德镇 333000)

【摘 要】: 中国佛教艺术和陶瓷绘画艺术无论从表现内容还是艺术风格上来看, 都已是地道的中国文化和艺术产物, 仙佛人物是老百姓喜闻乐见的题材之一。

【关键词】: 佛教文化, 罗汉, 艺术

每当我们在参观各种佛教寺院, 或是在游览观赏各地佛教名胜的时候, 往往会看到许多形象生动、造型逼真、千姿百态的各种佛、菩萨造像。这是我们常常会情不自禁地赞叹创造这些艺术形象的艺术家和民间能工巧匠的杰出的艺术创造力和非凡的劳动成果。各种类型的佛像, 本是佛教徒崇敬礼拜的对象。塑造这些佛像, 本来是为了宣扬佛教教义, 便于佛教徒的宗教修行实践。但是, 无需讳言, 这些像本身又都是具有很高艺术价值的宗教艺术作品。

佛像的出现, 有着将近二千年的历史, 当时的佛教徒认为, 佛陀是人天之师, 他的智慧、人格、道德以及其他各方面都是完美无缺的, 至高无上的, 因此不能以普通人类的形象来表现佛的形体和相貌。在早期佛教艺术作品中, 当需要表现佛陀的存在之时, 佛教艺术家们一般用佛的脚印, 或是象征佛的智慧的菩提树, 作为佛的标记。有时则直接以空白来表示佛所存在的空间。在当时一些表现释迦佛一生的佛教艺术作品中, 往往以莲花代表释迦的诞生, 以菩提树代表佛的成道, 以法轮代表佛的说法, 以佛塔代表释迦的涅槃。这时, 有一些佛教徒们觉得, 在表现佛陀一生经历的雕刻或绘画等艺术作品中, 如果仅仅以空白, 或是以莲花、菩提树等象征物来表现佛陀本身, 显得太不够了。于是他们吸收了希腊艺术的表现形式, 开始以人的形象来直接表现佛陀的容貌和身体。

形形式式的佛像, 主要是作为佛教徒供奉和礼拜的对象, 因此佛像艺术的发展和流行, 是经过中国的艺术和民间工匠的吸收, 融合和再创造, 形成了更具中国特色的佛教艺术, 从而更容易在中国社会流传和发展。

汉魏之际, 佛教虽已传入中原, 可在史料中, 关于佛像的记载却极为鲜见。在出土的佛教文物中, 有

四川乐山崖墓的佛雕像、彭山崖墓内发现的陶制佛像, 这些据考证都是汉代的作品。中国佛教艺术的飞跃发展阶段, 是在两晋南北朝时期, 这是中国社会大动荡的时代, 来自印度的佛教思想在中国迅速发展, 与中国传统文化有了更大的交流。这种文化不仅对中国思想史的发展有重大意义, 而且对中国美术和雕塑艺术的发展也起了极大的促进作用。在绘画方面, 顾恺之、陆探微和张僧繇等画家, 一方面继承了中国传统的汉画的技艺和风格, 一方面受到了来自印度、西域的佛教绘画表现手法的影响, 在绘画理论和表现手段方面, 取得了划时代的成就。这一时期的绘画、雕塑等艺术作品中出现的人物形象, 大多面目清瘦、褒衣博带、神采飘逸, 这基本上是南朝大夫生活思想和审美情趣的真实写照。“秀骨清相”的风格, 成了明显时代特征的南朝画风的代表。两晋南北朝时期佛教造像艺术, 以东晋戴逵为代表的佛像雕塑家的出现, 标志着中国佛教艺术发展到了一个新的水平。北魏时期, 是中国佛教造像艺术发展史上一个极为重要的阶段, 闻名于世的大同云冈、洛阳龙门两大石窟, 都规模巨大, 空前绝后, 显示了非同凡响的宏伟气势。大同作为当时北方的政治、经济中心在佛教艺术发展过程中, 还形成了被称为“平城模式”的艺术风格, 对当时中原地区佛教艺术的发展起着指导性的作用。

隋唐的佛教文化, 有了明显的转变, 形成了中国佛教艺术发展的一个新阶段。这一时期的多种佛教造像, 在风格上已摆脱了以前的那种呆滞、平板的表情和神秘气氛的笼罩。开始出现了一种新的, 显得温和圆润、生动柔和的风格。人物造型也从南北朝时的清瘦逸转向丰满端丽。衣纹皱折也是线条流畅, 富于节奏变化, 同时显出衣物的质地轻薄, 紧贴身上, 更显得肉体的丰腴和体态的婀娜多姿。五代宋以后, 还出现了许多罗汉像以及各种各样的观世音菩萨像。这些是根据中国民间传说创造出来的, 这些像的出现, 大大丰富了佛教艺术的表现内容, 从造像的风格上看, 则更加贴近了生活, 世俗化的味道也更浓, 这样也更容易为群众接受。

罗汉, 全称当为阿罗汉, 或作阿罗河, 他们是佛的得道弟子, 是小乘佛教修行的最高果位。据说修到

收稿日期: 2006-7-28

罗汉的境地，就已经断尽三界烦恼，灭除见、修二惑，永远解脱轮回，相传释迦天佛，他们曾受释迦佛嘱托，不入灭度，留住世间，流通护持佛法，直到将来弥勒佛降世。经中说有尊者宾头卢，罗睺罗等十六诸大声闻（佛教称因听闻佛法而修习得道者为声闻），散布于各处，守护佛法。

十六罗汉的像，出现得世较早。据《宣和画谱》记，梁代画家张僧繇曾著有十六罗汉像一幅。晚唐段成式《寺塔记》载上都大同坊云花寺的佛殿西廊立有高僧像十六躯，当为十六罗汉的塑像。五代禅月大师贯休所绘的十六罗汉像，姿态各异骨相奇特，胡貌梵相，曲尽其志，为传世之名作，在中国绘画史上有很大影响。

十八罗汉的兴起，主要与画家的创作有关，而没有什么经典依据。所以后两位罗汉的名称诸说不一。有的说是宾头卢和庆友，也有说当为庆友和玄奘等，明清以来，藏传佛教寺院中，又以布袋和尚列于十八罗汉之中，由此可见，关于十八罗汉之说，众说纷纭，难以推定。但是，由于文学家、艺术家的创作发挥，十八罗汉之说在民间普遍盛行，元明之后，佛教寺院多塑十八罗汉像，因此十八罗汉的传说反而比十六罗汉之说更普遍更通行。

罗汉的像均为光头僧形，至于其具体形象，因无经典仪轨之依据，多是随古代艺术家的技艺而创作发挥，所以样子颇多，变化很大，无一正规式。

现在所说的十六罗汉，主要依据唐代玄奘翻译的《大阿罗汉难提密多可云罗所说佛法住记》，他们是：

1、宾度罗跋罗度阇：罗汉箕坐岩石上，左手持杖，右手凭岩，膝上置经，眉骨外突，双目睥睨；

2、迦诺迦伐蹉：身穿法衣，盘坐于岩石上，双手结印，扶杖于肩头，面上满是皱纹，双眉下垂，头略作仰视；

3、迦诺迦跋厘堕阇：骨瘦棱层，瞠目闭嘴，眉横如剑，右手执拂，左手按膝，倚坐于岩石座上；

4、苏频陀：结跏趺坐于石上，着通肩衣，右手握拳当心，左手伸出，安于膝上；

5、诺矩罗：交脚倚坐石上，双手执如意形木童子（古代一种搔痒的器具）当左肩，或爬背痒之势；

6、跋陀罗：坐于石上，隆额丰颐，面略上仰，左手隐法衣中，左手执念珠安于膝上；

7、迦弥迦：长眉绕身，宴坐于岩石上，左手抚右膝上，长眉绕过手指垂于石座上，左手自然下垂支于石座；

8、伐罗弗多罗：乃一袒裸上身，高鼻深目的胡僧像，坐于石上，两臂相交于左膝上，手掌下垂，身右边置贝叶经，身略侧，似在看经；

9、戌博迦：侧坐于山石上，高鼻深目，额头隆起，

眼光炯炯，凝视前方，左手执扇拂，右手屈指，仰掌按膝；

10、半托迦：于石座上敷坐具，趺坐于基上，身穿通肩袈裟，两手执经卷，作读诵之状；

11、罗睺罗：双目圆睁，趺坐石上，右手上举，当胸戟指，左手按左膝；

12、那伽犀那：面貌奇特，高鼻深目，双目怒睁，额头隆起，后脑突出如肉髻，张口露舌，双手握拳，柱于颌下；

13、因揭陀：肩倚仗藜，左手托贝叶经，垂头注视，右手掐珠；

14、伐那婆斯：趺坐于岩窟内，身着通肩衣，两手隐于袖中，闭目入禅定；

15、阿氏多：双手抱右膝，坐于石上，张口露舌，齿牙毕显，脱牙数枚；

16、注荼半托迦：坐于古树窝中，左手提起，手指稍屈，右执扇放或腿上，眉骨突出，额头隆起。

就艺术表现形式而言，有雕像、塑像、画像、刻像，近代还有印刷的多种佛像。我生长在得天独厚的瓷都景德镇，中国传统佛教文化和陶瓷文化深深地吸引着我。在中国绘画史上，五代僧人贯休所绘罗汉形态魁武高大，气势洒脱；宋代画僧巨然，他的江南山水画，清润幽逸，令人神往；清代四大画僧：尤残、八大、石涛、虚谷的作品风格和绘画理论：中国画人物画吸引了西洋素描的明暗法；近代“珠山八友”中的王大凡，采用瓷像与线条等强调造型的立体感。彩技法相结合对我的绘画艺术都影响深远，我学习奇人、古人、历代大师的经验，把握他们的绘画技巧，并非局限于单纯的摹仿，而是将他们已有的成就作为自己起步的基石，从而站上他们的肩上，创造出真正属于自己的画风画作，现在陶瓷艺术创作，既要继续传统，更要善于以传统题材中创作，必须深入探索，独辟蹊径，才能有独特意蕴，从而形成自己的风格。

我耗尽二年多时间创作了一整套《十八罗汉》瓷板画。在创作《十八罗汉》这一整套作品时：

1、选材上：我选用了二尺四中堂瓷板，这样可更好的展示罗汉的不同形象，陶瓷瓷板可更好的保存，千年不变。

2、表现技法上：脸、手用肖像画法，精细入微，仔细地、生动地刻划罗汉的每个眼神、每个脸色、每个动态、每种特点；衣纹用意笔、施浅降彩、重线条、重写实、重传神；能准确地刻画人物的性格和内心世界，且恰到好处地表现人物的个性特征，自然而生动，使人们产生对仙佛人物罗汉的敬仰和崇拜，更好地展示出罗汉的纯洁、善良、见义勇为、驱恶扶正、乐善

（下转第44页·Continued on page 44）

浸泡液体往外挥发。

上箱体柜内加装两层隔板(1140 × 620 × 10MM), 均匀分隔成距离300MM的三层。隔板和底板都采用10MM厚度的PVC材料, 边沿加装同厚度同材质的挡水边沿, 并在内部开出水槽和出水孔。上下出水孔使用PVC管连接, 浸泡后的废液在底板开口处排出。为了操作方便, 还可以在两层隔板下面, 连接背板的直角处各安装一盏照明灯。

陶瓷浸泡柜实例见图3。

图3

4 通风控制

陶瓷浸泡柜的通风分为恒温交换通风和机械强排风。恒温交换通风由恒温精密空调控制, 均匀分布的四个通风口将室温恒定控制在 22 ± 2 的温度条件下。而机械强排风是指在浸泡工作开始前和结束后, 为了室内通风和排出挥发酸气而进行向室外的排风。可以将出风口安装在墙面, 加隔热盖, 排风时打开。也可以将出风口与一组浸泡柜的通风口相连接, 通过浸泡柜的电源开关加以控制。为了保持浸泡柜内的恒温,

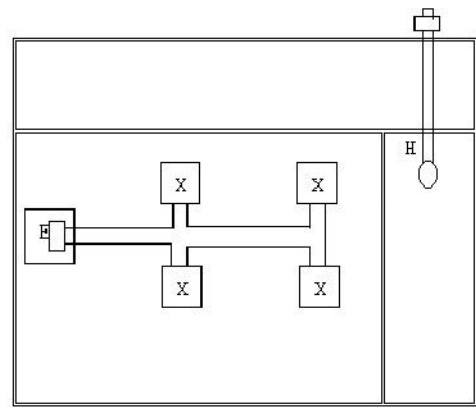

图4

E: 恒温精密空调 H: 机械强排风 X: 恒温通风口

应该将不排风的其它浸泡柜的通风口密封。而机械强排风的风机通常安放在浸泡室外, 以保持排风状态下室内的安静。陶瓷浸泡柜的通风示意图见图4。

5 结论

通过日用陶瓷铅、镉溶出量浸泡室的设计和研究, 我们认识到: 合理布局、精确控温、防酸腐蚀和降低操作强度是整个工程成功的核心和关键。

参 考 文 献

- [1] GB/T3534-2002. 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法
- [2] 美国ASTM C738-1994 从上釉陶瓷表面萃取铅和镉的试验方法
- [3] ISO 6486/1-1999与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量检验方法

(上接第51页·Continued from page 51)

好施的高尚品德。这样就使得这些罗汉人物更加贴近于百姓, 百姓对他们也感到更加亲切和真实。

3、用陶瓷绘画颜料形象地填出每个罗汉衣纹结构, 使每个罗汉形象生动, 色彩丰富, 有陶瓷装饰特有的厚度美。

4、融“诗、书、画、印”为一体, 使作品具有较高的艺术品位。草书“佛性天真声罄长”与篆体“佛”印相融汇。

这套《十八罗汉》瓷板画刚诞生, 景市许多美术大师, 艺术家都产生了浓厚兴趣与好评; 后在陕西省第九届西洽会上产生了很大影响, 省市领导给予了肯定, 颁发了《金奖》证书, 在第二届全国书画艺术节上被天津民间艺术展示中心所收藏, 在天津电视台《都市生活》频道中播出。作为现代艺术家, 我将对陶瓷艺术孜孜探求, 穷尽毕生精力和才智, 来探索陶瓷美的境界, 创作出精美的绝品佳作和传世之珍品。