

中国佛教雕塑的造型创意

□ 闪秀桂

敦煌造像是用心灵辉映民族情结；云冈造像是对生命、对理想以气势讴歌；龙门奉先寺造像则是对人格与真实性情的刻划。这是佛教对中国传统文化艺术作出的巨大贡献，更是三大石窟造像艺术千古永新的魅力。

长久以来，中国佛教造像以艺术的手法反映深邃的意境，成就了中华民族文化、艺术的完美与永恒。像著名的敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟的造像艺术，更是以静穆稳重的影像，丰满多姿的形态，宁静智慧的灵魂，彰显了佛教博大精深的内涵和历久弥新的神韵。

一、敦煌莫高窟

相传佛教传入中国初期，才学出众的乐僔和尚游历敦煌，此时正值夕阳西下，西方天空呈现灿烂的景象，变幻莫测、无比壮观。乐僔和尚观后，顿悟千佛显现之光，遂发愿并努力成就了凿窟造像的宏愿。

敦煌佛教造像艺术在中国文化艺术史上的价值，主要在于它的彩塑和彩绘体现了不同的时代特征。中国工匠艺人摆脱了传统礼教的束缚，驰骋他们的想象，发挥他们的热情，在南北长约1600米的空间中，创作了以唐代为中心的前后十多个朝代的

佛教文化艺术杰作。尤其是“石彩一体”的彩塑造像，堪称是莫高窟的特色。其制作的方法是预先在石窟岩崖上留出石胎，然后在石胎上凿孔插榫，并于表面敷泥上色。身高33米的“南大像”和身高26米的“北大像”，即为这种典型的彩绘造像。造像的形体摆脱了印度犍陀罗艺术的固定程式，取而代之的是优雅端庄、具有东方风韵的姿态。大佛法相庄严、神态祥和，整体色彩和谐优美。大佛背后是环状放射的佛光，足下是波浪似的莲花宝座，两旁的壁画上，描绘的是升腾飞舞的乐伎飞天形象，在这一切的衬托下，更凸显出佛像内在的法力与外在的庄严。

另外，莫高窟中所有的壁面，除壁画外，还按照佛教教义绘满了背光、藻井、华盖、龕楣、平棋等不同形式、繁富灿美的图案纹样，显示着工匠艺人活跃、丰富的想象力和表现力，与彩塑造像、彩绘飞天形成鲜明的、交叉的动静对比，使整个石窟色彩绚丽、浑朴天真。

敦煌石窟造像艺术，集十多个朝代的艺术为一体，纳不同内容、不同形式、不同表现手法为一体，以音乐舞蹈为情调，线纹飘带作旋律，建构出以中华民族传统文化为内涵、富含民族情结的完美意境。欣悟它的艺术价值，仿佛让人感受到，在那西陲荒漠寂静中，矗立着一个有着中国先民幽情壮彩心灵的巨人，它是中国千年艺术创造史上的灿烂遗影，散发着民族文化的幽香，隽永绵长。

二、大同云冈石窟

中国石窟造像艺术盛行的南北朝，是一个充满了悲苦和灾难的时代。苦难中的人们，在现实中找不到人生的出路，便把希望寄托在宣扬生前忍受苦难、死后便可进入净土的佛教上。云冈石窟造像群蕴含的意境，迎合了处在悲惨世界中的人们的理想向往。这里创作的51000余尊造像，其神情超脱，好似看透了人世间的一切，又在不可言说的微笑

云冈石窟

着，显示出高贵纯朴、意念不凡的境相。为生活在现实中不同阶层的人们，提供了不同层次的精神依托。第20窟雕刻的坐姿释迦像，依山凿刻，因石龕崩塌而裸露在外，因而也显露出与山脉媲美的体积与气魄，造型逼真而有象外之味。大佛面容祥和，前额饱满，口小而深，耳大垂肩。斜披着袈裟，加上背后的佛光、火焰、小座佛和飞天的衬托，使大佛的神态更加肃穆而深不可测。

这里的造像，雕刻手法简朴硬直，大体大面且棱角分明，明显保留着印度犍陀罗艺术的某些特征，而在底纹和装饰的细部上，又有汉代阴刻手法的遗风。

云冈石窟造像婉雅俊逸、秀骨清像的风格，超象而取势，表现出了心物交融的气韵，以及意味深长的寓意。这种以势示体、以体造境、因境传神，形神互映的壮美，又产生力的引向作用，使造像与山川同驻共辉。直刀雕刻手法表现形体的转折关系，构成与时代、与内蕴贴切的艺术特质，使造像在静穆壮丽中表现

出人们在现实与虚构中情感互动的意境。后人可以从中领略到那些工匠艺人所奉献的“转移模写”、“妙造自然”的意象，这些富有时代气息的艺术手法使云冈造像群在单纯中永放光芒。

三、洛阳龙门石窟

洛阳龙门奉先寺造像群，远迈前代，踵事增华，开创了把唐代封建盛世统治者的意志渗化于佛教造像的先例。这组雕像群中，有大佛、菩萨、弟子、天王、力士等11尊不同形态的石刻。造像以大佛为中心，细究群像与座次，俨然是现实封建帝王君君臣臣、各有职守的统治秩序的艺术表现。大佛面容和蔼典雅、亲切动人。在这里，大佛不再是超然自得、高不可攀的神灵，而是高度理想化的人间最高统治者的化身。这种文心铸魄、映衬溢彰的含蓄美，体现出中华民族文化的特质，以及工匠艺人驾驭主题、富于创造的潜质。以此为契机，奉先寺造像在群体精

神稳定力的形成中，对人物性情的刻划，达到了中国佛教造像意境的高峰。

雕塑利用石质，贴切地表现艺术主题是其强项。龙门奉先寺石窟雕像群，是材质美与工致刀法的珠联璧合。它从宗教教义的层面，渗入自然人生的意蕴，溢出富有社会意义的宗教形态的意象。整体观察这组群像，其石质润泽，圆刀刻成的形体及线条挺拔流畅。这种刀法的变异，印证了中国石刻艺术传承、演变和发展的历史规律。用圆刀工致的刀法，表现出了雕像灵肉一致、神采奕奕的典型特征。它是精神与物质双向完美的统一，更是伟大时代必有的伟大艺术杰作。

佛教雕塑造像的设立，是精神赋予物质层面的圆成。敦煌造像是用心灵辉映民族情结；云冈造像是对生命、对理想以气势讴歌；龙门奉先寺造像则是对人格与真实性情的刻划。这三大石窟三种境层，都是在注入了时代精神后传达出来的艺术主旨，表现了深刻的生命意义和社会意义。这是佛教对中国传统文化艺术作出的巨大贡献，更是三大石窟造像艺术千古永新的魅力。

(作者单位为
南阳理工学院艺术设计系)
责任编辑 李 巍