

中国佛教石窟造像题材的演变

文 / 张怀记

起源于印度的中国佛教石窟寺艺术，在与本民族文化融合的过程中，艺术形式、造像题材呈现出本土化、中国化的特点，石窟造像由最初的单一题材发展为多种题材、多种类型的组合形式。石窟寺艺术在唐代达到顶峰，五代宋元开始减弱，明清至民国逐渐衰退乃至退出历史舞台。

中国的佛教石窟寺艺术同佛教一样，起源于古代印度，逐渐在中国传播开来。佛教石窟造像题材的产生是随着石窟寺和石窟寺造像的产生而产生的。“最早的石窟与佛教无关，这种非佛教的石窟在印度的奥里萨邦至今完好地保存着，大小共35个，其年代则是从公元前二世纪，延续到公元一至二世纪。”^[1]在营造非佛教石窟的同时，佛教石窟在公元前二世纪开始营建，大部分开凿于马哈拉施特拉邦的山中。早期佛教石窟相当于公元前2世纪至公元3世纪。^[2]

佛教在创立早期既没有成文佛经，也没有雕造佛像，当时的佛教以佛塔为信仰崇拜中心。据佛典传说，印度佛教艺术里的造像艺术起源于佛陀时代。“但迄今为止，在传世和考古发掘中尚未见到一件实物，故不足信。”^[3]直到公元一、二世纪，随着佛教徒对佛陀的不断神化和大乘佛教的逐渐形成，印度佛教在吸收希腊和波斯宗教文化的基础之上，才开始有佛像的制作和崇拜。

石窟寺造像的出现则更晚一些，它是与佛教教义的发展紧密相关的。公元一世纪时，佛教受婆罗门教的影响，开始主张佛有许多化身，造出各种菩萨，同时宣扬神异，崇拜偶像，因此石窟寺造像开始产生了。

汉明帝“永平求法”，是佛教正式传入中国的开端。据《魏书·释老志》和《佛祖统记》记载，汉明帝永平十年（公元67年），派蔡谟、秦京到印度取回《四十二章经》和释迦立像。佛教沿着“丝绸之路”从我国新疆传到内地。“中国石窟造像始于公元3世纪，盛行于5—8世纪，最晚的延续

到16世纪”^[4]。

一、早期石窟寺造像

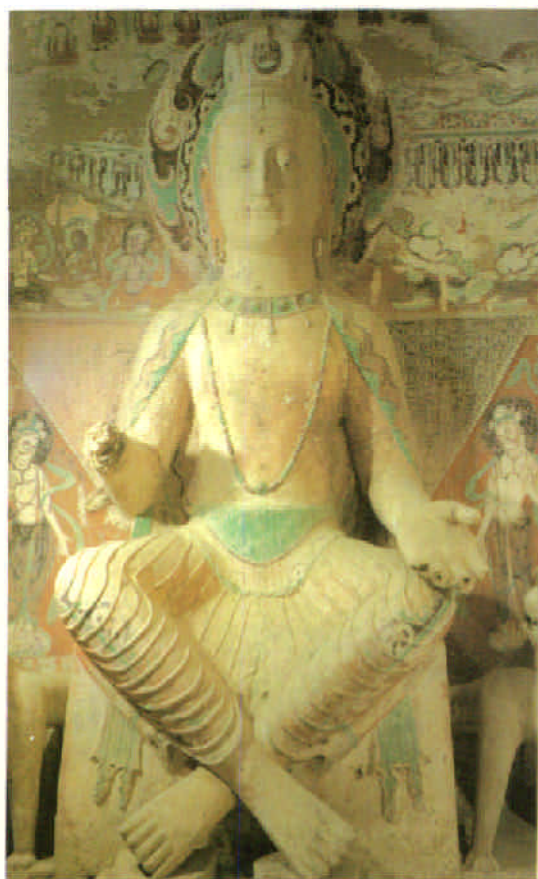
中国早期的石窟寺造像题材都比较单一，一般是以释迦牟尼为题材的独尊造像。如新疆克孜尔石窟总数236个，正壁往往开出佛龕，龕中塑释迦牟尼像。其开凿年代，日本学者长广敏雄认为：“天山南麓，特别是古来称作银山，相当于北纬42度，东经88度的山系以西的地方，从公元三至四世纪，佛教文化已经在这里扎下了根。”^[5]故此认为，这一带的石窟群应是中国早期的石窟寺。

二、魏晋南北朝时期的造像

1.“三世佛”造像。北朝时佛教经典《法华经》盛行，经文认为佛有过去世迦叶、现在世释迦牟尼、未来世弥勒佛。这一题材的造像艺术既是《法华经》以及代表时间流转不停的过去、现在、未来“三世佛”信仰盛行的反映，又是从公元447年太武帝灭法的惊悸中清醒过来的僧众们要求佛法永驻、与山岳共存愿望的付诸实施。

2.西方三圣造像。开凿于西晋建弘元年（公元420年）的炳灵寺石窟169窟，是炳灵寺乃至全国最著名的早期佛教龕像之一。龕内塑一佛二菩萨像，其上分别有“无量寿佛”、“大勢至菩萨”、“观世音菩萨”墨书题记。无量寿佛实即阿弥陀佛，与观世音、大勢至合称西方三圣。

3.释迦、多宝并坐。《法华经·宝塔品》中说，释迦曰过去有一多宝佛，释迦将其座位分给多宝一半，表示过去佛。这一题材除炳灵寺石窟以外，其它石窟少见，反映了北

交脚弥勒像

无量寿佛与二菩萨像

魏末期《法华经》在炳灵寺一带的盛行。

4. 交脚弥勒菩萨。这种题材在莫高窟中被认为是年代最早、体量最大的泥塑造像，以275窟最具代表性。据佛教传说弥勒从佛受记（预言）将继承释迦佛位为“未来佛”，但成佛之前先在兜率天宫做菩萨。交脚弥勒表现的正是成佛之前的菩萨形象。龙门石窟的交脚弥勒造像以古阳洞最具代表性。

5. 经变及供养人造像。在此以前，供养人形象往往以绘画或浮雕、影塑等形式表现。而这一时期的麦积山第123窟，塑造了佛、菩萨、弟子及男女侍童像多躯，这种形式较为少见。

6. 卢舍那造像。卢舍那是三身佛中的报身佛，体现佛的智慧，这种组合是新的造像题材。如安阳宝山灵泉寺石窟中的大留圣窟，开凿于东魏时期武定四年（公元546年），正壁主尊为卢舍那佛，左右两壁为阿弥陀佛和弥勒佛。

三、隋唐时期的造像题材

隋唐时期，佛教的发展达到了佛教史的顶峰，麦积山和龙门的隋代佛教石窟艺术，就是在这一背景下发展起来的，造像多为一铺三尊、五尊、七尊乃至九尊的大像，题材以释迦牟尼和阿弥陀佛及其胁侍为最多。唐代石窟造像题材更加广泛，除了以释迦牟尼佛、弥勒佛、卢舍那佛、西方三圣等为题材的造像继续雕造以外，出现了很多新的题材。而原有

的题材也在发生变化，如弥勒造像由菩萨演变为佛，体量越大，卢舍那佛的造型也非常高大。

1. 以释迦为主尊的造像组合增多。在中国较早的佛教石窟中，单身的释迦牟尼或弥勒像往往是主尊造像，随即较为流行的是一主二胁侍、三世佛等。北朝后期，石窟主像开始向群雕方向发展，至唐朝，发展为七尊、九尊乃至十一尊的群像规模。这些群像在布局上仍取传统的说法场面，佛为主要的礼拜对象，是塑像组群的核心。

2. 地藏菩萨。他是释迦灭度后，弥勒成佛前主持佛教的最高法师，代表洞窟有龙门石窟万佛洞过道南上的造像。

3. 阿弥陀佛。是西方极乐世界的教主，能接引念佛之人往生“西方净土”，阿弥陀佛与观世音、大势至合称西方三圣。龙门石窟大量出现，造像为一铺三尊、五尊、九尊等组合形式。

4. 大日如来。即毗卢舍那佛，是密教供养的最高佛祖。这一题材最早出现在武则天时期，大量盛行是在唐玄宗时期。

5. 十一面观音。唐高宗晚期出现，唐玄宗以后又发展为三十三种观音，大量盛行是晚唐、五代。

6. 药师琉璃光佛。为东方净琉璃世界之主，是专门治病的佛。早期形象是手托一药钵，稍后出现的是手拿一禅杖，宋代时其两边有日光、月光菩萨。

7. 千手千眼观音。最早见于武则天时期,这一题材也是与密宗信仰有关。

8. 佛祖涅槃像。出现在晚唐以后,敦煌较多见。这一时期,敦煌受异族统治,人们意志消沉,故好涅槃题材。

9. 罗汉造像。“大住圣窟的传法世系是我国最早的罗汉群像。”^[6]在龙门东山擂鼓台中洞和东山万佛沟北侧看经寺的罗汉群像,开凿时间均大约在武周时期。

其它题材还有天龙八部、西方净土变、天王、弥勒净土、不空索菩萨等等。

四、五代、宋、金佛教石窟造像

五代、两宋时期,开窟造像的风气已远不如唐代以前兴盛,以皇家名义开窟造像之事更不复闻。在敦煌莫高窟、天水麦积山、洛阳龙门、杭州西湖等原有石窟群仅有少量新的开凿,而四川地区,由于晚唐以后,一大批雕塑家入蜀,带动了四川石窟寺艺术的繁荣,所以石窟寺艺术比较兴盛。从造像题材来看,石窟世俗化的特色也越来越浓厚。

1. 儒、释、道三教合一。这种题材在大足石窟最为典型,有两种形式:一种是三像同在一窟。如大足妙高山第二窟,主尊为释迦,左雕孔子,右雕老君;大足佛安桥第十二窟,正中是毗卢遮那佛,一壁为老子,另一壁为孔子。另一种类型是三教造像同在一处石窟。如大足石篆山,一窟为文宣王和孔子及孔子十大门生,一窟雕刻老君像,另一窟雕文殊、普贤、地藏十王。

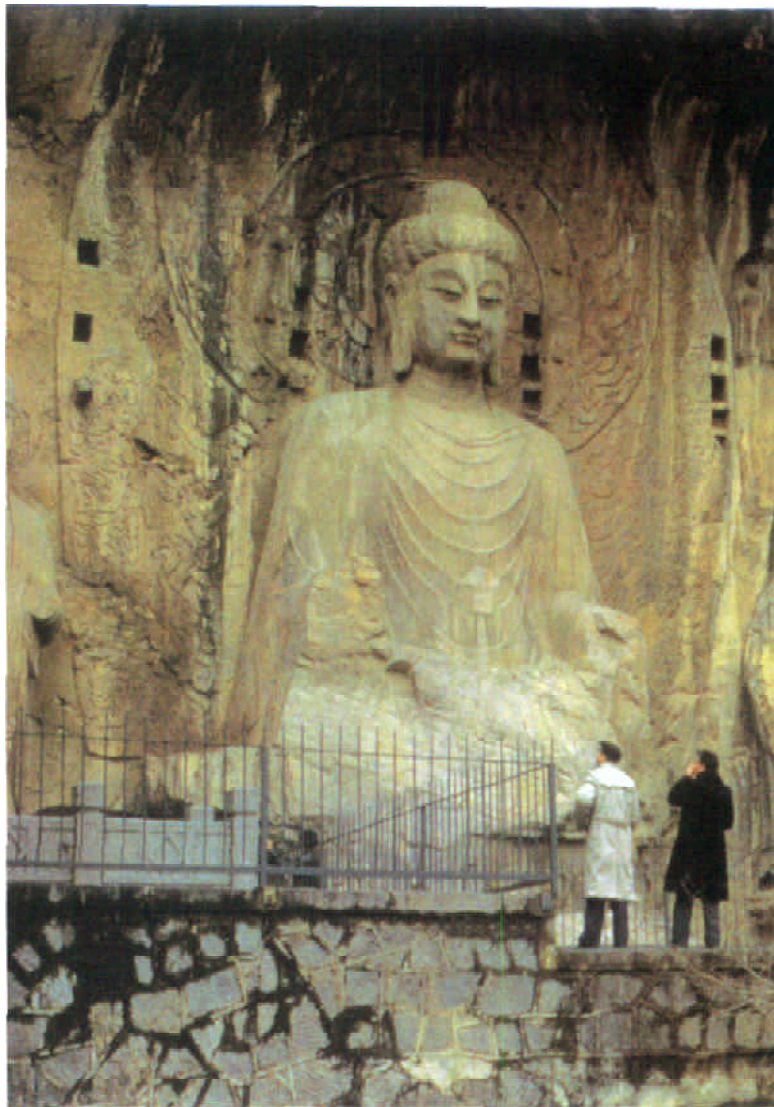
2. 十大明王。如大足石窟22号龕,十大明王一字排开,皆为半身像。大足155号窟,孔雀明王居中央,孔雀尾翎上竖,支撑窟顶。这种题材是与密教的信仰有关,其中《孔雀明王经法》是密教四大法之一,佛教认为修此法可以消除各种灾难,所以五代以后比较盛行。

3. 释迦为父抬棺材。如大足宝顶山17号龕即为此类造像,这种题材的造像是佛教与儒教合流后的产物,表明佛教世俗化的特征进一步加强。

五、元代佛教石窟造像

元朝时期,儒学失去了主导地位,藏传佛教更适合蒙古人的口味,从而促进了佛教艺术的发展。但是,从整个社会信仰来看,佛教到宋元时期已经进入低潮期,在中国石窟造像史上,飞来峰石窟是最后一处大规模的遗存,很像是夕阳下的一抹余晖。

1. “梵式”造像。飞来峰石窟最引人注目的是一大批“梵式”造像,最精美者为第53号龕。这种题材可以说是元代

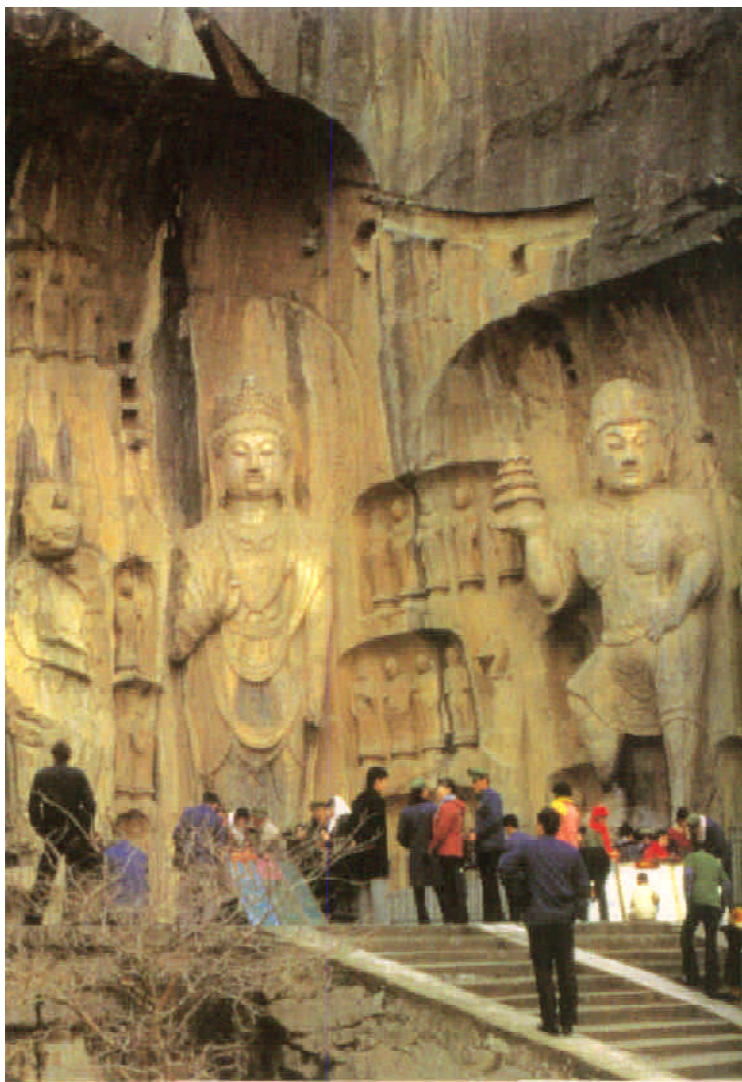

汉、藏、蒙民族文化交流在佛教造像探索上的新尝试。

2. “毘瑟羯刺”造像。“毘瑟羯刺”为梵语“大黑天”的音译,是喇嘛教护法神之一(即战神),传说礼祀此神可增神力,出战即胜。这批造像为喇嘛教显宗造像,造像多受喇嘛教的影响,题材多以文殊、普贤、观音以及金刚手菩萨为多。这是萨迦派所崇奉的主神。“其独特别致的题材和技巧,为中国佛教造像艺术增添了新的内容。”^[7]

3. 大肚弥勒。飞来峰第37号龕是弥勒十八罗汉群像,主像大肚弥勒席地而坐。大肚弥勒据说是以五代和尚契此为原型。契此号长汀子,身材矮胖,肚子特大,四处云游,嬉笑怒骂,能预测凶吉,因其经常背一个布袋,故称为布袋和尚。时人都认为他是弥勒转世,所以弥勒造像就以他为原形,袒胸露腹,箕踞而坐。

4. 唐僧取经。飞来峰第19号龕,为一浮雕作品。玄奘着袈裟,身后为悟空,八戒和沙僧及驮经卷白马随其后。关于唐僧取经的故事,唐代已见端倪,南宋时有《大唐三藏取经诗话》开始把各种神话与取经故事联系起来,在元代趋于定型。

大卢舍那佛金造像

弥勒佛像

5. 多闻天王。飞来峰第44龕，该龕的多闻天王是一尊骑在巨狮身上的大雕像。“北方多闻天王”在汉地佛教中多有表现，但均以东、西、南三天王同时出现，而极少有座骑的造型。

六、明代佛教石窟造像

明代石窟造像不多，其规模也远不如以前各朝代。造像题材以佛教为主，也有道教、神话传说和世俗生活。如四川卢县玉蟾山金鳌峰下的山崖上，共有71龕，411尊造像。除常见的西方三圣、释迦说法、观音像等题材的造像外，还有道教中的三官、土地神、送子娘娘、玉皇大帝等雕像。这种佛道并存的现象，正是晚期石窟造像的一大特色。

七、清代佛教石窟造像

清代是中国佛教史上的式微时期，香火远不如明代之前隆盛。清政府对宗教的态度，始终是尊崇喇嘛教而抑制佛教、道教。石窟造像艺术已接近尾声，就连小规模的开窟造像活动也是屈指可数。

八、民国佛教石窟造像

民国是中国政局动荡、战乱频仍的年代。民国年间的石

窟艺术，是中国石窟艺术史的尾声，开窟造像之事很少。1930年，在四川省潼南县马龙山上雕造一尊露天摩崖大释迦牟尼涅槃像，卧佛长36米，1932年完工，这是中国佛教石窟艺术史上最晚的一尊大卧佛。至此，石窟造像基本结束。

总之，通过对造像题材的研究，佛教石窟寺艺术在与中国传统文化交融的过程中，越来越表现出中国化的趋势，民族的传统的艺术特色逐渐浓厚，外来的影响逐步被民族化、中国化所冲淡，甚至只剩下印度石窟寺形式的外壳了。

注释：

[1][2] 长广敏雄 中国的石窟寺 见：中国石窟·敦煌莫高窟（一）敦煌文物研究所编 北京：文物出版社，1999

[3] 宫大中 龙门石窟艺术（增订本）人民美术出版社，2002.5页

[4] 刘凤君 美术考古学导论 济南：山东大学出版社，2002.248页

[5] 中国石窟·敦煌莫高窟 敦煌文物研究所编 北京：文物出版社，1999

[6] 温玉成 中国石窟与文化艺术 上海：上海人民美术出版社，1993

[7] 王朝闻 中国美术史（元代卷） 济南：齐鲁出版社、明天出版社，2000

作者简介：张怀记，黄河博物馆馆员