对双林寺彩塑艺术价值的研究

曾维林
河北大学艺术学院　河北保定　071002

摘　要：在几次到双林寺传统临摹课程学习过程中，让我收获颇多。中国的传统雕塑注重形神兼备，双林寺的彩塑是“气韵生动”、是“传神”，也是我国传统雕塑的典型代表。精心塑眼睛并使之传神，是双林寺彩塑艺术特色之一。双林寺的彩塑画工精细，体积结构到色彩绘制均体现了这一艺术观念的影响，在彩绘图案中运用了很多传统元素，在这个基础之上加上了他独有的艺术特色。在泥塑方面，佛祖的慈眉善目普度众生；观音菩萨自在多姿、千手千眼；金刚表情丰富、动态夸张；菩萨们婀娜多姿、美丽大方，无不丰富多彩，表现得恰到好处；罗汉眼神更为多彩，或神色飞扬、高谈阔论，或知睿深邃、闭目禅思。我对双林寺的艺术价值具体化一下，主要从艺术分析、艺术形式、艺术特色三个方面来进行研究。

关键词：彩塑；美；艺术；传统
中图分类号：G353　　**文献标识码**：A

彩塑占我国古代雕塑很重要的一部分，在传统雕塑中很有自己的艺术形式，它主要包括两个方面：一是雕塑方面，主要是用泥胎的形式来塑造；二是彩绘方面，用中国传统绘画的形式来表现，里面有丰富的传统元素。随着佛教传入我国，宗教雕塑就成为了主要表现题材，尤其是在一些佛教圣地，比如山西的双林寺就及具有代表性。

一、双林寺彩塑的艺术分析

彩塑作为我国古代极具特色的传统雕塑艺术形式之一，成为宗教雕塑的重要组成部分，位于山西平遥的双林寺彩塑艺术即是其中的代表之作。北魏开始建了双林寺，前后三进院落，现在我们看见的大多为明代的塑像，在双林寺现存的雕塑就有两千多件，包括了丰富的内容，有山水、人物、动物等。这些彩塑内容丰富、造型优美、比例准确、动态生动、彩绘也很细致，大部分保持完好，为我国对古代文化艺术的研究奠定了基础，尤其在雕塑对神态的体现方面，留下了宝贵的资料。双林寺的表现形式是多样的，在神韵方面的表现有以下几个方面：一是对雕塑眼睛独特的表现，用琉璃珠做眼球，看上去就像真的似的；二是在整体雕塑的体现上，运用了一些夸张的手法，而且在细节的地方精雕细刻；三是在彩绘方面，很精致的和泥塑结合在一块，有独特的表现形式。在这三方面的体现下，人物形神兼备，风格独特，有很高的艺术价值和研究价值。

双林寺的雕塑布局很有自己特色，但是也遵循了佛教的整体布局。建筑也是按照佛家的基本形式来建造的。他的主要布局是以主要雕像为中心，主像的下面是副像，四周的墙壁是极具故事情节的悬塑，都是以故事点为中心，做了大量的场景配套，极富有感染力。相比之下，主要的塑像显得呆板一些，是严格按照宗教度量经仪轨塑造，因此形式感不强烈，和别的寺庙比较一样。但和主像相比，副像的塑造比较自由发挥，进门就看见金刚，动态幅度夸张，雕塑表现有张力，天王、力士、罗汉等表现也很丰富；在所有的副像中，韦陀像的艺术价值是最高的，后面我着重介绍一下韦陀的艺术特点。

二、双林寺彩塑的艺术形式

1、韦陀的艺术形式

在我国的寺庙里，双林寺的韦陀象是同类作品中的精品，受到了各界人士的认可，是个大美术学院雕塑的传统临摹实训基地。对他的形容是刚中有柔，武中蕴文，威而不悍，机智勇猛，浑身是力，身如强弓等等。他的艺术特点是，双重性格的深入刻划；夸张变形的身躯表现力度；面部表情高度传神。这些艺术特点使得这件雕塑活起来了，生动起来了。韦陀站的姿势很生动，从此视点看韦驮像的构图，其身体重心基于左足，下肢朝前站立，从腰部开始，由头部带动整个上体躯干向右侧扭曲，这种扭曲程度，达到了人体生理的极限，夸张得恰到好处，表现出了一个美男子的强健一面，表现这种艺术夸张，感到一种强大的力度和动势，这是由一条从头到脚贯穿于韦驮全身的S形曲线所表现出来的，这条曲线极富弹力和流动感，构成了韦驮身体动态的主轴线。

我是在现场临摹韦陀像已经有三次了，对这尊像的了解也越来越近了，他的节奏性和动作的连续性让我每次都受到很深的触动。韦驮腿部动作为正面站立，身体重心立于左腿，右腿放松微向外伸出，这是很难把握的一种动态，塑造得不好就会显得很呆板。上身的左臂抬起，向右扭曲，加强了人物的动感，形成了连续性的第二动作。而最为精彩的是韦驮眼神与头部方向的反向关系。按照人的自然生理动作，头部向侧面扭转时，眼珠总是转向同一方向，即头部向左侧扭转，眼睛必向左侧看，头向右侧扭转，眼珠也必然向右侧转动，这不但在方向上保持一致，而且在时间上也处于同一节奏。法国雕塑大师罗丹的一句话很能说明这件在静止中动感很强的雕塑，“所谓运动，是从这一个姿态到另一个姿态的转变，……因为在移动视线的时候，发现这尊雕像的各部分就是先后连续的时间内的姿态，所以我们的眼睛好像看见的运动”。

2、天王、四大金刚的艺术形式

双林寺天王、力士彩塑，动态优美，很有张力，天王殿廊檐下塑四大金刚，每尊约高三米，一字排开。这些佛的护法力士形象已突破一般金刚凶恶可怖的造型程序，采用了写实的造型手法，加之空间中宏大的架式和大块的形体，使人感到他们具有人间武士的亲近感，同时又具有“力拔山兮气盖世”的英武气魄。天王殿内，天冠弥勒菩萨结跏居中而坐，帝释、梵天胁侍左右。南墙倒坐四大天王，北墙两侧为八大菩萨。殿中塑像风格都较写实，人物造型生动。尤其是四大天王，高达三米之多，分别手持琵琶、宝剑、蛇和伞，各自护卫东南西北。四大金刚同是佛国世界的护法天神，但古代匠师却利用不同的眼神刻划分别赋予他们不同的性格特征。他们那震撼山岳，气吞

星斗的奔腾大势，使我们强烈地感受到金刚形体中进发而出的超人的巨大力量。

3、菩萨的艺术形式

双林寺的菩萨像也有自己的特色，像渡海观音、自在观音、千手观音等表情丰富，动态也很优美，在规范的佛教题材中去找有自己本身特征的形态，但基本没有超出规范的个人发挥，但是，为了突出人物，显示内涵主题，避免静态的形象给人呆板和单调的感觉，在塑造时特别强化了人物的表情，特别是眼睛十分符合解剖原理，如眉弓、眼框、眼球等结构是完全真实地按照人眼解剖结构塑造的，眼珠是传神的关键，则直接用黑色琉璃嵌入（也有用黑漆点睛的），不但十分逼真而且富有光泽，同全身的彩绘统一协调，对于人物的传神起到了画龙点睛的直接作用。这种按传统泥塑安装睛目的方法，颇似中国人物画的点睛，技巧上颇为讲究，历代雕塑艺术大师们，通过长期艺术实践，积累了丰富经验，他们懂得雕塑人物的眼神刻划，“若长短刚柔、探浅广狭与点睛之节，上下、大小、薄，有一毫小失，则神气与之俱变矣！”在给雕塑人物点睛时，不仅注重人物身份性格的不同，结合面部表情分别嵌入大小不同的睛目，而且对眼珠的转动方向和视点格外给以注意，达到了"目为心候，应心而发"的艺术效果。

4、罗汉的艺术形式

“降龙”、“伏虎”、“多言”、“英俊”、“养生”、“迎宾”、“长眉”、“讲经”、“醉罗汉”、“哑罗汉”、“病罗汉”、“静罗汉”等等这些很熟悉的名字，在我们每个人心中都有他们独有的形象，而双林寺的罗汉象是每个人都喜欢的形象，感觉比想象的还要好，工匠们发挥自己丰富的想象力，在有限的特定空间内给他们安排了生动的戏剧性动作和表情，透出一种喧闹、幽默气氛.观之使人忍俊不禁，遐想联翩。例如其中一尊罗汉，满脸通红，醉眼蒙胧，人们称之为“醉罗汉”，根据他和旁边迎宾罗汉的表情动作，人们杜撰出这样的情节：醉罗汉不守清规戒律，喜欢偷酒喝，大家都按时听佛讲经说法，而他却喝得酩酊大醉，姗姗来迟。一手还指着旁边也迟到的迎宾罗汉，仿佛正在为自己辩解。这里，古代匠师并没有把罗汉塑造成冷冰冰，不食人间烟火的神，而是把他们塑造成有血有肉，活生生的人，这也说明了艺术来源于生活又高于生活的道理。

三、双林寺的艺术特点

手绘和泥塑相结合的方式，将彩塑做的惟妙惟肖。彩塑是中国传统艺术重要的表现形式，塑、绘技艺高超，形象带有安详和蔼的情味，具有浓厚的生活气息，达到了“传神”的意境。双林寺彩塑的彩绘体现了“以形写形，以色貌色”的特点，使形与色相紧密结合，强化人物的神情韵味。

双林寺彩塑从塑造动态、体积结构到色彩绘制均体现了手绘和泥塑艺术观念的影响，不仅如此，双林寺彩塑在表现神韵观念上又有其本身的表现特色。双林寺彩塑发挥了我国古代雕塑绘塑结合的优良传统，充分体现了二者的优点，互为补充，相得益彰。在用色上，能够根据不同对像的不同肤色和不同服饰，运用石青、石绿。朱砂、白粉，赭石、石黄，群青以及金、银等各种颜料，涂、染、描、刷、点、画、擦.抹、甚至沥粉贴金，表现出不同事物的不同质感和量感，达到一种“丹青赭垩，雌黄白附，锡碧金银，众色炫耀”的艺术效果，极大地增强了泥塑的表现力。

参考文献：

1、《美的历程》，[M]主编：李泽厚，天津社会科学院出版社，2001

2、《美学散步》[M]主编：宗白华，上海人民出版社，2012

3、《双林寺彩塑》（精选集），金维诺，天津人民美术出版社出版，2003年1月版

4、《彩塑艺术明珠—双林寺》，李纯、丁风萍，河北美术出版社，2002年7月版

文章被我刊收录，以上为全文。
此文章编码：2015M10050