

山西双林寺彩塑人物造型特征研究

李济通¹ 翟蕾蕾²

(1.陕西科技大学设计与艺术学院; 2.西安外国语大学艺术学院)

【摘要】山西双林寺彩塑是中国雕塑史上浓墨重彩的一笔。她以巧妙的构思及传神的人物造型刻画来打动观者。本文通过对双林寺彩塑作品的分析,研究传统泥塑传神的精妙所在。

【关键词】双林寺彩塑;以形写神;

图1 双林寺中的韦驮像

雕塑被人誉为“凝固的音乐”,这就是因为他是以一个瞬间的凝固的姿态,来表达对象的内心活动和情感。但是一件优秀的雕塑作品并不是一个僵死的木偶,在他那凝固的瞬间的动作中,处处能体现出强烈动感,和他内在孕育的生命来。在中国传统美学中东晋画家顾恺之在他的《魏晋胜流画赞》中提出了“以形写神”的概念,即用“形”来表现“神”,而神作为人的九中特征:神、精、筋、骨、气、色、仪、容、言中的第一位,可见“传神”在艺术塑造中所占的重要地位。同样欧文·埃德曼在他的《艺术与人》中也曾做过这样的论述:“对于任何人来说,色彩和形状都是有吸引力的,心理学家告诉我们,所有的人都能够通过运动肌对感观刺激作出反应。大多数人的这种反应仅仅是初期的,仅仅是某块肌肉的抽动或是难以察觉神经的兴奋。而画家和雕塑家的感觉,发展为更精细的运动反应,并且他们能够把这些反应表现在画布上或大理石上。同样,注视一件造型艺术品的人,也会被艺术品特有的造型价值所吸引,被眼睛直接看到的东西所吸引。”⁽¹⁾在山西众多寺观彩塑作品中就不乏那种能够让我们体会到深层心理层面的传神之感的作品。如双林寺千佛殿中的韦驮像(图3-7)。“他全身由一条极富有弹力和流动感的主轴线组成,整个身躯外轮廓构成倾斜的锐角三角形,因其顶点在脚部,给观者在视觉上、心理上都造成一种微妙的不平衡和不稳定感。此外,从韦驮下肢的稍息站立动作到上肢、头部的侧向转动,再到眼睛的反向侧视,在时间上形成了三个具有明显节奏并富有连续性的动作……”⁽²⁾他从头、胸腔、骨盆到腿的动态形成了一条极富张力的完美的S形曲线,这个动作似乎给人一种,早一秒韦驮动作还未形成,晚一秒这个动作即将逝去的感觉。再看他的双眸,通过镶嵌琉璃珠和细部刻画显得炯炯有神,机敏的审视着每一个进殿的访客,活灵活现的将这位英武的佛教守护神刻画出来。顾恺之在《世说新语·巧艺》中有过这样的论述“四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中”。⁽³⁾“阿堵”意为眼睛,这就很直接的点出了在塑造人物形象时若想到“传神”的效果对眼睛刻画的重要性。双林寺中还有一尊通过眼睛传神的精妙之作,那

就是罗汉殿中十八罗汉的“哑罗汉”(图2),雕塑家傅天仇老师对这尊塑像曾有过这样的描述“这座雕像基本形似一座山,首先给人以稳定而静止的印象,细看则感到精锐之气上行,内势集中在双眼,亮开胸膛的上衣边沿和风帽前连成一长圆形,突出头脸部分,种种技巧都使观众集中于头部,特别是罗汉的双眼,威猛而有神,有强烈的动感。它与全身的静态构成鲜明的对照,特大的双目就似黑夜中的月亮的光辉,挺直的衣纹显示性格刚劲,平整的外衣和起伏明显的露胸部分形成了强烈的对照,加强了形象肉中有刚的涵义,符合罗汉信念坚定的特征”⁽⁴⁾这尊雕像塑造过程中并无过多的修饰。但是退远看整体,他那“心知天下事而艾莫能言”的神情却直冲入我们的眼帘。妙处其实就在他的双眸之中,镶入的琉璃珠的大小不同,眼球转动的方向不同,视点的不同就凝固了这永恒的一瞬!在考察的过程中,我在一个塑像台座的下面发现了一尊小塑像(图3),高不过15公分。虽然塑像的体量很小,本是个很不惹人注目的角色,但是塑造的却很精妙传神。塑像塑造的是为佛祖扛须弥座的小力士,他怒目直视入庙的香客,双臂绷直,身上肌肉饱满健硕,下肢以一种夸张的有几许变形的姿态张开,那种忠心护卫佛祖,负重若轻的神态,真是被刻画的活灵活现!这些瞬间被古代工匠以一种似乎非常人能及的敏锐的洞察力捕捉了下来,事隔数百年而依然栩栩如生的展现在我们面前。就在这个凝固的瞬间,创作者与后人产生了跨越时间的心灵共鸣。这种心灵的共鸣也正是优秀的彩塑艺术的价值所在。

图2 双林寺中的哑罗汉

图3 双林寺大雄宝殿内台座上的小力士

参考文献:

- [1]欧文·埃德曼,任和译《艺术与人》[M].北京:北京工人出版社,1988年9月:52~53.
- [2]王永先.《山西古代彩塑品赏》[M].山西:山西科学技术出版社:90.
- [3]张彦远.《历代名画记》[M].江苏:江苏美术出版社,2007年8月.
- [4]邢永川.《鬼斧神工—中国古代雕刻研究》[M].陕西:陕西人民教育出版社,1996年12月:120.