

灵岩寺泥塑罗汉吉祥衣饰探究

陶思炎

(东南大学艺术学系 江苏南京 210096)

Lingyan Temple in Changqing, Ji'nan has been famous for its clay arhats. The clothes designs of the arhats collected all kinds of China popular designs. The study of the symbol character of the designs helped to grasp the religion art of Lingyan Temple.

Key words: Lingyan Temple clay arhat clothes design

内容提要 济南长清的灵岩古寺素以泥塑罗汉而称著于世,其罗汉衣饰上的纹样博采中国民间各类样图,涉及花草、神兽、文字、果实、自然物、人工图案等,具有突出的民族性、风俗性和装饰性的特征,解读这些样物的象征意义,有助于对灵岩寺宗教艺术的深刻把握。

关键词 灵岩寺 泥塑罗汉 吉祥衣饰

中图分类号 K892.23

文献标识码 A

一 引言

位于山东省济南长清区的千年古刹灵岩寺,堪称宗教的胜地、文物的宝库和艺术的殿堂。其供奉于千佛殿内的四十尊泥塑罗汉像,作为宋、明时期有艺术精品,更有令人叫绝的特殊魅力。

这组泥塑罗汉在表情把握、身段比例、服饰配置、肌肤质感、色彩光泽等方面都臻于完美,其价值远超出宗教的范畴,具有艺术的典范意义。值得一提的是,泥塑罗汉衣饰上的纹样博采各类民间样图,透露出灵岩寺宗教艺术包容世俗风尚的情志。圣俗交融本为佛教东传中土之初即已开始的过程,但在汉传佛教的造像上如此集中地展现中国的吉祥文化,则颇为鲜见。

灵岩寺泥塑罗汉衣饰上的吉祥纹饰涉及花草、神兽、文字、果实、自然物、人工图案等,且五彩缤纷,将罗汉们装扮得既端庄富丽,又神秘莫测。解读这些样物的象征意义,无疑有助于对灵岩寺宗教艺术的深刻把握与思考。

二 纹样举释

灵岩寺泥塑罗汉像衣饰的吉祥纹饰的种类繁多,有宝相花、如意草、灵芝头、寿桃、佛手、莲花、牡丹、夔龙纹、火焰纹、钱纹、寿字纹、方胜纹、水波纹等十数种。它们各得其妙,各有其用。在此,且择数例,以略作解说。

1. 宝相花

“宝相花”,为蔷薇的一种,朵大、色丽、多瓣。宝相花为古人所钟爱,在唐、宋时多见于装饰图案和文人诗咏。宋梅尧臣《依韵和中道宝相花》诗云:

嘉卉得所託,植君之寝阳。

开荣同此春,淡艳自生光。

不为露益色,不为风尽香。

节换叶已密,尚可见余芳。

诗人把宝相花称作“嘉卉”,并赞美它生光同春、色香不露的品质。

在元代,宝相花已成为士卒衣袍上的装饰。据《元史·舆服志》载:

士卒袍,制以绢绁,绘宝相花。

因此,清代对罗汉像重新进行彩绘时,在衣饰上保

收稿日期 2002-10-17

留或添加宝相花都是很自然的事,体现为舆服制度和风俗习惯传承。

在蔷薇花中还有一与宝相花同属一类的品种,名叫“佛见笑”。据清人汪灏《广群芳谱》卷四十二载:

他如宝相、金钵盂、佛见笑、七姊妹、十姊妹,体态相类,种法亦同。

杨巽斋咏《佛见笑》诗曰:

芳葩丰美折轻红,想是祇园秀气鍾。

解使金仙犹妒色,窥栏谁不解愁容。

可见,“佛见笑”作为丰美的“芳葩”,因其“秀气”,而能解人愁容。“宝相花”与“佛见笑”本为同种,因此,“宝相花”绘作罗汉衣襟的纹饰,亦隐含见佛而笑、善解愁容的象征意义。

2. 莲花

莲花,又称“荷花”,另有“芙蕖花”、“水芙蓉”、“水芝”、“泽芝”、“水芸”、“水旦”、“水华”、“玉环”等名。莲花品质自古被人看重,并有“花中之君子”之称。《广群芳谱》卷二十九载:

凡物先华而后实,独此花实齐生,百节疏通,万窍玲珑,亭亭物表,出淤泥而不染,花中之君子也。

莲花的品种很多,有重台莲、并头莲、一品莲、四面莲、洒金莲、衣钵莲、千叶莲、黄连、金莲、红莲、睡莲、四季莲、佛座莲、碧莲、白莲、锦边莲、百子莲、斗大紫莲、金镶玉印莲等,均被世人所喜爱。

由于莲花“出淤泥而不染”,又“花实齐生”、“百节疏通”,“阴结其实,阳发其花”(晋傅玄《芙蓉》诗),而莲蓬中又子实相连,故莲花成了圣洁之花和阴阳相感、结实多子的象征。佛教把它视作神圣之物,而民间当它为吉祥俗物。

莲花在罗汉像上的出现,是圣俗呼应的文化现象,除了圣洁的感悟,更引发“百节疏通”、“万窍玲珑”的吉祥联想。

3. 寿桃

桃子作为民间祥物,乃基于桃能延年益寿,桃本神仙食物的文化理解。《神异经·东荒经》载:

东方有树,高五十丈,叶长八尺,名曰桃。

其子径三尺二寸,和核羹食之,令人益寿命。

此外,《神家经》也曰:

玉桃,服之长生不死。若不得早服,临死服之,其尸半天地不朽。

桃能使生者延年益寿,也能使死者亡而不朽,可见它具有内在的、永恒的生命力。这种生命力,按神话传说讲,乃源于它本身的漫长的生长周期,并有

“三千年一生实”和“万年一实”的不同说法。张华《博物志》卷八曰:

汉武帝为仙境,时西王母遣使乘白鹿告帝当来。七月七日夜漏七刻,王母乘紫云车而至殿西,青气郁郁如云。有三青鸟,如乌大,使侍母旁。王母索七桃,大如弹丸,以五枚与帝,笑曰:“此桃三千年一生实。”

王嘉《拾遗记》卷三则曰:

扶桑东五万里有嵎蟠山,有桃树百围,其花青黑,万岁一实。

正是这些神话传说中的千年、万岁之桃,使桃与“寿”相联,成为延年益寿的吉祥象征。

灵岩寺泥塑罗汉衣饰上有白色的桃纹,内书“寿”字,以作点题。由于白为生,黑为死,故白桃加“寿”,便带上上生长长寿的祝福意义。

4. 牡丹

牡丹,一名“鹿韭”,又叫“鼠姑”、“百两金”、“木芍药”。有“国色天香”之誉和“花之富贵者”之称。“牡丹”之名何意?李时珍《本草纲目》释曰:

牡丹以色丹者为上,虽结子,而根上生苗,故谓之牡丹。

牡丹可下种,也可根生,即雄者亦能繁衍,故有“牡丹”之谓。

中国自南朝以来便有观赏牡丹之习,“永嘉水际竹间多牡丹”之录是牡丹受到普遍关注的起始。隋唐年间,牡丹得到大规模的人工培植,形成了花苑与花市。据王应麟《玉海》载:

隋炀帝辟地二百里为西苑,诏天下进花卉,易州进二十箱牡丹,有赭红、猩红、飞来红、袁家红、醉颜红。

唐开元中,牡丹始盛于长安,每到暮春花盛时节,赏花、买花人趋之若鹜,到了“家家习为俗,人人迷不悟”的程度。宋代花都转向洛阳,有“洛阳之花为天下冠”之称。欧阳修在《风俗记》中记述了洛阳人好花情状:

洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游邀,往往于古寺废宅有池台处为市井,张罗幕,笙歌之声相闻。

牡丹品种繁多,《群芳谱》所载的品名就有182种,被古人称作“绝丽者”为32种(仲休:《花品叙》)。

牡丹因艳丽、华贵而为人们所爱,成为富贵、美满、美人、繁盛的象征。其实,早在唐宋间,牡丹已被称作“物瑞”,孙光宪《生查子》词曰:

清晓牡丹芳,红艳疑金蕊。乍占锦江春,

永认笙歌地。感人心,为物瑞,烂漫烟花里。戴上玉钗时,迥与凡花异。

这与凡花迥异的牡丹,作为“物瑞”,也出现在泥塑罗汉的衣饰之上,除了显露佛教汉化的印痕,更藉此感应人心,传导富贵美满的祥瑞信息。

5. 灵芝

灵芝,又叫“木芝”、“菌芝”,一名“寿潜”,一名“希夷”。《说文》曰:“芝,神草也。”《广群芳谱》曰:“芝,瑞草也。”灵芝属真菌类,它由菌盖、菌柄、孢子构成,自古被当作有神奇疗效的灵药。灵芝的品种有100余种,分赤、黄、白、黑、紫数类。《本草经》曰:“赤芝,一名月芝;黄芝,一名金芝;白芝,一名玉芝;黑芝,一名玄芝;紫芝,一名木芝。”

灵芝的嘉瑞来自它的药用功效,因有“神芝”、“仙药”之称。《博物志》云:

名山生神芝,不死之草,上芝为车马,中芝为人形,下芝为六畜。

这是对灵芝形象的神异化。作为“仙药”的灵芝,又被说成为西王母所有。《汉武内传》云:“西王母之仙上药,有大真红芝草。”此外,《思玄赋》有“聘工母于银台兮,饬玉芝以疗饥”句,可见,无论赤芝、玉芝,均为西王母的不死“仙药”。

灵芝被古人说成有延年益寿的神效,《抱朴子》称:“青芝,阴干食之,‘令人寿千岁不老能乘云通天,见鬼神’;黄灵芝,‘日食一合,寿万年,令人光泽’;龙仙芝,‘服一株,则寿千岁’;金菌芝,‘饮其中水,寿千岁,耳目聪明’。道家术士对灵芝药性的夸张影响民间传说,《白蛇传》中有盗灵芝救活许仙的情节,灵芝在人们观念中仅能延年益寿,而且能起死回生。

同其他祥物一样,灵芝也曾受到道德化的渲染。《孝经援神契》曰:

德至于草木,则芝草生。

《神农经》则称,五色神芝之生为“圣王休祥”。早在汉代,灵芝已成为郊祀的对象。《汉书·郊祀歌》有“蔓蔓日茂,芝成灵华”之句,而班固《郊祀灵芝歌》则曰:

因露寝兮产灵芝,象三德兮瑞应图。

延寿命兮光此都,配上帝兮象太微。

参日月兮扬光辉。

在民间吉祥图案中,祥云、如意头常为灵芝状,并广泛见于木雕、石雕和其他装饰图画中,皆有药物以外的祥瑞取义。灵岩寺罗汉衣饰彩绘及后壁线板均有灵芝头图案,同样表达了对延年益寿、吉祥瑞应的追求。

三 艺术特色

灵岩寺泥塑罗汉的吉祥衣饰构成了这组罗汉造像最有特色的方面,具有很高的鉴赏与研究价值。对其艺术特色,可作如下概括:

1. 圣俗交融。服装有袈裟、披肩、无领大襟、腰带、花结、宽袖大袍等,衣饰图案有花草、果实、神兽、水波、火焰、汉字、几何图案等,它们把来自印度的阿罗汉改造成汉化的偶像,使宗教人物打上了世俗的印记,从而得到可亲可感的艺术效果。

2. 虚实相间。罗汉衣饰图案的排列比较密集,但仍留下了不少空间,能产生虚实互见的效果。例如在袖膀部、在腰部、在下摆处等,有的就不绘图案,或图案稀疏。

3. 零整结合。罗汉衣饰上的吉祥图案,有的成片出现或成行排列,有的则单独点缀,例如夔龙纹、水波纹等,反映独运的匠心。

4. 突出边饰。灵岩寺罗汉衣饰在彩绘中较着重领口、袖口、披边、襟边等处,一般用图密匝或色彩鲜艳,起到强调轮廓线的作用。

5. 多色调性。灵岩寺泥塑罗汉衣饰的用色,以青绿、红黑、紫白为基调。其领边尤重色彩的搭配和变化,色彩组合有:红、蓝、褐、绿、白;白、蓝、黄、绿、红、黄;白、绿、黄;白、黄、绿、红、黄;红、蓝、黄、褐、白、绿、黄等。至于吉祥纹饰用色,则有红、蓝、紫、白、黄、绿、黑诸色的搭配与独用,从而使40尊罗汉的衣饰各不相同,让人有触目有变,常见常新之感。

四 结语

灵岩寺泥塑罗汉衣饰的纹样基本取自中国祥物,具有突出的民族性、风俗性和装饰性的特征。中国吉祥图案的大量运用,强化了佛教汉化的过程,模糊了圣与俗的分野,使艺术、宗教、民俗得到了奇妙的融合。由于泥塑罗汉的彩绘在清代曾重新做过,因此罗汉衣饰的纹样略嫌繁缛,不过,这反映出吉祥装饰在鼎盛时期的风格特点。

罗汉衣饰上的吉祥纹样是一个有趣的研究课题,它不仅能够帮助对灵岩寺历史、文化价值的全面领悟,同时对当代的艺术装饰亦有着不可忽略的启示作用,值得我们去加以深入的研究。

参考文献:

1. 王荣玉:《灵岩寺》,文物出版社1999年。
2. 陶思炎:《风俗探幽》,东南大学出版社1995年。
3. 江灏等:《广群芳谱》,上海书店1985年影印本。