

灵岩寺宋代泥塑造像研究

灵岩寺坐落在山东省泰山西北。寺内古木苍翠，怪石林立，殿宇峥嵘。周围风景优美，灵洞曲涧，青峰翠峦，环绕着古刹精舍。寺内的宋代彩色泥塑尤为有名，它们位于灵岩寺千佛殿内，总共有40尊，均施彩色。泥塑像壁坛高80厘米，其中脚座高35厘米，脚座至坐面高45厘米，坐面至罗汉头顶高约101厘米。罗汉像塑于宋宣和年间，塑艺精湛，敷色恰当。每一尊罗汉的神情状貌各异，但均生动传神，形象逼真，呼之欲出。灵岩寺塑像反映了宋代写实美术主义的审美特征，同时也展示了传统的泥塑制作工艺，是珍贵的非物质遗产。本文拟分雕塑语言、敷彩特征、制作工艺等三个方面，对灵岩寺宋代泥塑造像作具体的分析。

一、造像的雕塑语言及手法分析

灵岩寺宋代罗汉泥塑像人物造型以写实为主，在人物造型方面，依据现实中的真人而进行模仿塑造，并且着力刻画人物的性格和心理状态，形象写实，结构准确，手法精炼，形神兼备。人物衣饰逼真，卷褶自如，身躯手足比例相称，骨骼肌肉塑造符合解剖原理。40个人物形象无一雷同，瘦者筋骨见胸，勇猛者怒目，耄耋者低眉。塑像主要抓住细节来刻画，面部与手脚塑造得非常精细，胫骨结构明显，脉络隐约可见，表情入微，显示了宋代艺术家在人物造型写实技巧的高超之处。特别是人物头部的塑造中颈骨明显，脉管与筋腱都隐约可见，额骨上的额丘、额沟、眉弓，侧头线条的起伏变化，颧骨的高突，齿床的隆起，颜面各部肌肉的变化和表情，使人感到创作者对人物的生理特征和心理特征表现得十分准确。某些塑像胸锁乳突肌与甲状腺软骨塑造得很突出，显示出颈中央三角与侧颈三角的体面转折关系。面部与侧和筋软骨相接的愈合节头均稍隆起，使人感到心脏在跳动。作者还似乎想大胆尝试着借宗教形象来反映出宋代普通民众的生活情感。那些塑像的表情非常生动活泼，或慈祥含笑，或舒颜展目，或瞑目沉思，或愤慨，无不惟妙惟肖。至于动态，也表现得非常真切，有的趺坐，有的执仗，有的屈膝，有的垂袖，有的牵裾，均生动传神。

灵岩寺的塑像代表了宋代泥塑艺术的巨



灵岩寺部分泥塑造像

大成就。灵岩寺的40尊塑像的造型特征，与宋代绘画和雕塑艺术上追求写实的审美观相吻合。值得一提的是，它们与北京故宫雕塑馆宋元的泥塑艺术作品中的阿难形象近似，和故宫博物院藏五代顾闳中绘制的《韩熙载夜宴图》中的老和尚造型相似。因此，研究宋代美术的写实传统，灵岩寺泥塑是不可忽视的最为直观的实物资料之一。

二、泥塑色彩分析

传统泥塑素有“三分塑，七分彩”之说，灵岩寺泥塑也非常重视敷彩。40个人物的衣饰色彩鲜明真实，而且灵活地采用了对比色与邻近色以强化表现力，人物面部色彩处理得干净利落，肤色与真人相似。而且，根据具体需要绘制了衣纹和装饰性的线条、图案。线条处理得优美流畅，有深有浅，富有节奏感。塑像虽在清同治十三年经过妆銮，但基本上还保持着原来的装饰风格。所用的颜料是特殊的矿物质颜料，有朱砂红、黄丹、雄黄、石绿、大青、天蓝、茄皮紫等。衣服图案纹饰、色彩和各塑像神态十分谐调。特别值得一提的是，罗汉法袍的白领颜色与头部的色彩形成对比，从远处看去，人物面部的色彩明亮，引人瞩目。泥塑罗汉像根据不同年龄、不同性格，不同身份（譬如其中有梵僧形象），以不同色彩来施之，色彩中有嫩黄

色，有棕黄色，有红色，亦有赤褐和深褐色。如罗汉身着彩色袈裟的丝般质感，额头、手背凸起的青筋，给人留下真实的色彩印象。

三、工艺流程研究

创作塑像的古代匠师们依据传统泥塑制作方法，精心挑选泥土配料，选择富有粘性而细腻的土，经过捶打、摔、揉等工艺制作环节，有时还要在泥土里加些棉絮、纸或蜂蜜来增加泥土的粘合力。罗汉像的胎骨主要有铁制和木制两种。胎骨制完成后，则用粗泥附着于其上，依据人物结构和动态捏成雏形，待其干燥后，再用粘软的细泥塑出五官手足等具体部位。细泥干后，用以榆皮绒、麻筋、细沙、胶泥等合成的泥膏塑造细部，并在整体干后进行整形，涂以经胶质调和的白垩为底色，最后用点、染、刷、涂、描等技法敷彩，画出细部，对手足、颜面等肌肤露出的部位涂以油脂或蛋清，使之呈现柔软、光泽的质感。繁复、细致而合理的工艺流程使塑像可以在以后的岁月中经受住温度、湿度的变化，得以长期保存下来。同时，制作程序使彩绘与泥质底子结合得很好，得以有效地保存下来。值得一提的是，灵岩寺泥塑罗汉像中有一尊为铁胎制作工艺的上乘之作，它与山西晋祠圣母殿的宋代彩塑并称宋代彩塑双璧。□

刘春宏 山东经济学院文学院副教授