

浅谈双林寺彩塑的艺术特色

□ 冯世平

摘要:山西平遥双林寺是一座历史悠久的佛寺,于1988年1月13日被列为全国重点文物保护单位,1997年12月3日被并列为世界文化遗产平遥古城的组成部分。寺中的唐槐、宋碑、明钟、壁画、彩塑等都是稀世珍宝,但最珍贵的当属2056尊彩绘泥塑。寺内彩塑继承了中国古代泥塑的传统塑造方法,雕塑形式多样,塑造技法娴熟,数量之多,构思之巧,技艺之精,令人叹为观止。双林寺无愧于“东方彩塑艺术宝库”、“中国明代彩塑艺术博物馆”的称号。

关键词:双林寺 彩塑 艺术特点

双林寺位于山西省平遥县城西南6公里的桥头村。

双林寺是一座历史悠久的佛寺,于1965年5月24日被列为山西省重点文物保护单位;1979年3月10日双林寺正式对外开放;1987年8月7日双林寺彩塑艺术馆正式成立;1988年1月13日被列为全国重点文物保护单位;1997年12月3日被并列为世界文化遗产平遥古城的组成部分。

双林寺原名为中都寺,因古时候该地属中都邑而得名。中都寺建于何时,至今无从考证。寺内现存北宋大中祥符四年(1011年)的“大宋姑姑之碑”,碑文字迹模糊,但后半部分字迹依稀可辨,“重修寺于武平二年”。宋代,取佛经“双林入灭”之典故,中都寺更名为双林寺。

在寺内,建筑群分为东西两条纵轴线,东为禅院,西为寺院殿堂。寺院中轴线上坐落着三进院,由10座殿堂组成,建筑总面积3711平方米。山门外有清代修建的硬山顶戏台1座,距山门40余米,面北而坐。山门内,中轴线上自南而北依次有天王殿、释迦殿、大雄宝殿和娘娘殿。

寺中的唐槐、宋碑、明钟、壁画、彩塑等都是稀世珍宝,但最珍贵的当属2056尊彩绘泥塑。这些彩塑大的高达3米,小的只有30多厘米。他们形象生动,神态各异,造型准确。有的虎视眈眈,怒目圆睁;有的泰然自若,神情安详;有的飘飘欲动;有的稳如泰山。静中透动,动中透静,真是千姿百态,各有千秋。彩塑数量之多,构思之巧,技艺之精,令人叹为观止。

一、选用特殊的材料。

从残损部位仔细分析,在用料方面,主要用了

当地特有的红黏土。全寺所有的塑像都是用当地的红黏土塑造而成,它的黏性很强,塑出的像光滑细腻,坚硬如石,质感特别强。

二、双林寺彩塑继承了中国古代泥塑的传统塑造方法,雕塑形式多样。雕塑形式有浅浮雕、高浮雕和圆雕,还有悬塑和壁塑。双林寺70%塑像都是用悬塑手法塑造的,泥像大都在空中悬着,观赏时能感受到很强的立体效果。

释迦殿的彩塑运用圆雕、深、浅浮雕手法,采取分层组合、连环壁塑形式,表现了释迦牟尼从投胎降生到涅槃成佛以及四方传经、普度众生的故事,殿内人物神态各异,栩栩如生。转到释迦殿影壁墙后,用圆雕手法塑造了一座渡海观音像。观音上体裸露,侧身单腿盘坐于红色莲瓣之上,影壁上起伏的波涛,随风舞动的衣带,与平静的观音形成强烈的对比。

双林寺许多殿宇内,除主体泥塑外,四壁及空中悬塑、壁塑满布,最大限度地利用了有限的室内空间,使艺术主体处于众星捧月般的簇拥之中,表现得更加突出。

三、注重塑造眼睛并使之传神。塑像的眼睛直接用黑色琉璃珠嵌入(极少部分用黑漆点睛),因此经过几百年还是非常明亮,十分传神,起到了画龙点睛的特殊效果,使观众和塑像达到了思想感情上的交流。

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画分别赋予他们不同的性格特征。他们那震撼山岳、气吞星斗的奔腾之势,使我们强烈地感受到金刚形体中迸发出的超人的巨大力量。但他们那传神的双目,写实与夸张

巧妙结合的面部表情,并未像一般寺庙的凶神恶煞那样,只让人感到恐惧而敬而远之。还有一个独特之处,从一进入山门到殿檐下共计十六步,观者每向前走四步,举目仰望,都会明显感觉其中一尊金刚怒目而视,令人望而生畏。这种塑造之艺术特点,正是使用了黑色琉璃珠,不但使塑像神气骤增,而且能使其视野定位,拉近了金刚同观者的距离,极大地增强了金刚咄咄逼人的艺术效果。我们欣赏双林寺其他彩塑人物时,观其双目,也总能找到一个具体观察位置和他们“悟对通神”,而达到某种思想感情上的交流。

四、在彩塑人物身上的塑造上达到寓动于静、静动一如的艺术效果。

自在观音右侧,站着一尊威风凛凛、怒目凝视、身穿甲胄、虎背熊腰的武士,是佛教护法天神韦驮。佛教谓其为四大天王中南方增长天王属下的八大神将之一,能驱除妖魔,保护出家人,护持佛法。唐朝以后,许多寺院都把韦驮供于天王殿中弥勒佛身后,一些寺院还设殿专祀,平遥双林寺则将其供于观音之前,别具一格。这尊韦驮像,艺术水平精湛,为双林寺一绝,无论个性、气质,均是国内同类雕塑中少有的传神之作,曾被专家学者誉为“全国韦驮之冠”,并被载入《中国美术大全》。韦驮像的艺术价值主要表现为韦驮静态中所表现出的运动——不动之动。从一进入殿门的位置观看韦驮像的构图,其神情凝重,眉头紧锁,身体重心立于左腿,右腿微曲,上身与头部正向右扭转,眼睛却望向左方,整个身体的曲线夸张地扭成“S”形,很像一节麻花,这是一个打破常规、极具想象力的造型。这种违反人体解剖结构的姿态,不仅没有一点不舒服的感觉,相反却从这种艺术夸张变形之中,充满了令人震撼的活力与流动感,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,加之韦驮身上的飘带萦绕飞舞,本身就是大的曲线,从视觉上也加强了动势。法国雕塑大师罗丹曾目睹韦驮像,一语道出其中的艺术真谛:“所谓运动,是从这一个姿态到另一个姿态的转变,……在移动视线中,这座雕像的各部分就如同是先后连续的时间内的各种姿态,所以我们的眼睛好像看见了它的运动。”这尊韦驮像通过静态表现出的运动,即“不动之动”,使它在艺术上获得巨大成功。我们在欣赏双林寺其他彩塑

人物时,几乎到处可以发现这种动感,这种静中有动的艺术效果。

五、注重对塑像的个性刻画。全寺如此众多的彩塑,都各具神态,无一雷同,令人叹为观止。

天王殿的四大金刚沿用古印度佛教“缠衣裸体,执金刚杵”的形象。头至廊顶,显得高大威猛,其体态姿势及肌肉血管的细微刻画,同现代“解剖学”和“运动力学”相当吻合,不能不令人惊叹。

释迦殿的释迦牟尼像,佛祖袒露右臂,正中高坐,文殊、普贤菩萨侍立左右。殿内200多尊塑像,神态各异,他们活动于宫廷、城堡、山野、森林之中,再现了古代社会的多种生活场面。殿影壁墙后的渡海观音像,观音上体裸露,侧身单腿盘坐于红色莲瓣之上,形体俊秀,处之泰然。

罗汉殿中的十八罗汉颇具宋塑风格。古代雕塑艺术家十分纯熟地运用了写实、概括、夸张、提炼等手法,准确地塑造出罗汉厚重有力的形体,健美自如,惟妙惟肖的神态。他们或瘦骨嶙峋,松弛的肌肉下看见一根根肋骨;或丰满肥硕,肌肉结实而富有弹性,隐现跳搏的血管。在这有血有肉、栩栩如生的罗汉群像面前,我们仿佛能感触到他们肌肤的体温,闻嗅到他们呼吸的气息,听到他们谈经论道的喧闹之声。

千佛殿的自在观音是观音菩萨的一种化身,塑造风格很独特,别有一番情趣。从表情动作上看,菩萨是那么悠闲自在,高翘右腿,闲搁右臂,露臂赤足,衣襟半遮,十指纤细,面貌恬静,姿态舒展,恰似一位窈窕淑女,是佛像彩塑中罕见的精品。在千佛殿的主像自在观音左右侧塑韦驮与夜叉立像,韦驮像极富个性特征,武中蕴文,颇具动势,是明代彩塑中少见的艺术杰作。四周悬塑和壁塑516尊菩萨排成五六层,或对坐讲经,或开门迎客,或结队渡海,或独自驾云,千姿百态,归向主尊。在千佛殿内门的两侧有30多尊栩栩如生的人物像,他们叫供养人像。千百年来,有许多供养人因一心向佛,在生前或去世后,被雕塑成像,陈列于寺内。这些供养人大多有真名真姓,且是附近村子里的普通百姓。殿门后面,两尊与真人一般的塑像,便是当地的一对夫妻,叫牛普林和冯妙喜。两尊塑像双手合十,默默祈祷,但两人的神情又有所区别。牛普林脸型饱满,神态憨厚。冯妙喜则眉头微皱,若有所思。古代雕塑师们正是从面部神态、形体刻画上,将这两人以及像他们一样的30多尊

宋大中祥符元年《源神碑》碑末所见 “西河任姓”家族考

□ 李娜娜

摘要:《源神碑》立于北宋大中祥符元年(1008年),碑文主要记述了宋初介休洪山泉水利开发和农商相关产业状况等。碑刻正文研究论述颇多,本文抛开正文,另辟蹊径专门对碑末的“任姓”家族诸人的职衔进行研究探讨,以其反映当时地方大姓与当地寺院和经济、社会发展的关系,达到补史证史的目的。

关键词: 洪山村 任姓 职衔

《源神碑》立于大中祥符元年(1008年)戊申,是当地僧众为了纪念宋太宗至道三年(997年)丁酉重修安置源神塑像的神堂而立。碑刻全文收录于清光绪时,湖北天门胡聘之所辑《山右石刻丛编》。碑文共25列,每列61字至63字不等。1~20列为碑正文,21~25列为人名和衔名^①。由于立碑时间与修建时间相比,已逾十余年。碑末所列人名,不应当仅仅是立碑人,更有可能是修庙人和立碑人同列,以志纪念。以往的研究者,聚焦碑文正文,据此探讨宋初介休洪山泉水利开发、农商相关产业、公共产权等。但对于碑末人名及衔名,则鲜有问津者。

笔者统计碑末人数,除去未计算在列,刊刻碑文的马氏兄弟子侄4人之外,尚有64人。笔者按照自

然顺序进行了编号,见下表。64人中,除一人阙名,无法判定僧俗之外。据名称可判定为僧人者17名,有姓名士庶人众46人,其中任姓共有9人,占士庶人众的五分之一弱,分布在碑刻的21、22、25列。就姓氏人数来说,任姓多于其他各单姓人数。

根据第22列“都维那”的专名,可知介休洪山《源神庙》立碑活动的组织者是任密。他的衔名是“前守大通监主簿”,表明他曾经在唐宋并州重要的官营冶铁机构——交城大通监——中担任主簿。“主簿”一职,在上表的任姓9人中,职衔为最高;在有衔名的46人中,仅为中等。任密作为赋闲在家的退休官员,被六十多人推举为“都维那”,职衔高低恐怕不是最主要的原因。笔者推断,任姓家族在洪山寺当地的

供养人,均表现得惟妙惟肖。这些塑像不仅成为后代的艺术品,他们的衣冠饰物,也成为现代人研究不同时代服饰发展演变的可贵资料。

菩萨殿的千手观音,结跏居中而坐,仪容丰满端庄,神态温柔隽逸,手势千变万化,塑造得十分纤巧而富弹性。如果不是背后伸出许多胳膊,真会使人把千手观音看成人间一个美丽娴雅、雍容大度的少妇。四周悬塑471尊菩萨像皆脚蹬彩云,若静若动。多姿多彩的群像构成了一座神秘的艺术殿堂。

还有大雄宝殿中的一组“三身佛”像、“接应佛”像;武圣殿中的“关羽”像;地藏殿中的“地藏王菩萨”像;土地殿中的“土地爷”像;娘娘殿的“娘娘”像和贞义祠中的“睡姑姑”像、“药婆婆”像等等,殿殿都精彩,尊尊有特色。

双林寺彩塑虽然是佛教题材,但就每尊塑像而言,又都是价值极高的艺术品。这些艺术品深受华夏文化的浸染,多层次地体现了东方文化的民族特色与生活情调,是佛教中国化历程的最好的形象写照,双林寺无愧于“东方彩塑艺术宝库”、“中国明代彩塑艺术博物馆”的称号。世界遗产委员会对平遥的评价是:“平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例,平遥古城保存了其所有特征,而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”这正是联合国教科文组织世界遗产委员会对平遥古城及双林寺的历史、文化艺术恰如其分的评价。

(作者工作单位:山西省平遥县双林寺彩塑艺术馆)