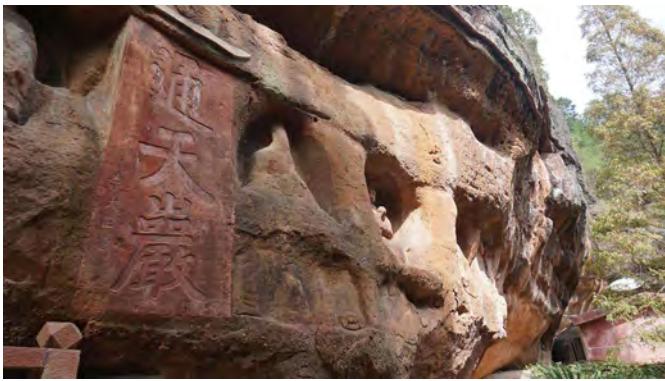

江西通天岩石窟造像的艺术特征及艺术价值研究

申宁宁(东华理工大学艺术学院 江西南昌 330000)

摘要:在江西通天岩石窟造像中,唐五代部分多为帝王和女性化的结合体,雍容华贵而庄严;北宋中期部分则清新、俊秀、超然,佛性和神性减弱;北宋后期造像摆脱程式化制作风格,走向世俗;南宋部分雕刻细致,体现空灵、含蓄、婉约的人文追求。总体上呈现了佛教造像从外来化、本土化到世俗化的演变过程。

关键词:江西赣州 通天岩石窟造像 艺术特征 艺术价值研究

石窟造像是佛教寺庙建筑中一种比较特殊的造型雕塑技艺。它的主要特点是依山开凿、气势恢宏。这种艺术形式起源于古代印度,并且随着佛教在中国的传播而发展,并且在与中华文化的交融过程中,不断地演变和创新。中国石窟造像的开凿最早可上溯到3世纪,并且在唐代发展到顶峰,之后一直延续到了明、清。中国各地分布着数量众多、内容丰富的石窟造像作品,它们具有很高的艺术鉴赏价值和历史研究价值。

江西赣州通天岩石窟是中国东南地区最大的石窟群,最早于唐代晚期开凿,并且经历了北宋中晚期、南宋等发展阶段。尽管随着历史的变迁,许多摩崖石刻、石窟造像等都已遭受自然或人为的损毁,但是留存下形态丰富的石窟造像以及珍贵的石刻内容,为新时期的人们认识唐宋时期的佛教石窟造像艺术,以及感受其独特的魅力提供了重要的信息。

一、通天岩石窟造像的现状

尽管与中国北方许多著名的石窟相比,赣州通天岩石窟

的分布范围较小,石窟造像的体量和数量也较小,但它仍然是中国华南、华东地区首屈一指的石窟雕像群。其开凿始于唐晚期,因此也保留了中国第二次石窟雕塑繁盛时期的壮丽景象,具有丰富的艺术代表性和艺术研究价值。目前,为了更好地保护赣州通天岩石窟雕塑群,当地已成立了通天岩景区以及地方研究与保护部门,以便更好地开发通天岩石窟的艺术价值和社会价值。目前通天岩石窟景区内共有石窟雕塑348座,景区内按区域可以分为唐、宋等不同时期的雕塑作品群。例如,翠微岩部分的雕塑具有明显的唐代雕塑风格,其中的雕塑作品也大都是唐代所形成的,大约有300多尊。尽管目前中国江南地区普遍坐落着许多石窟雕塑群,但由于南方石窟雕塑的发展起步较晚,因此现存的南方唐代佛教雕塑的总体数量较少。例如,南京栖霞山曾有自南北朝至唐宋元明清各时期的佛教雕塑600多尊,因此也有“千佛岩”的称号,但如今只保留了5尊六朝时期的佛教雕塑,其他的都被埋没在历史洪流之中。因此,江西赣州通天岩的唐代佛教石窟造像非常难得,拥有极其珍贵的艺术研究价值。

通天岩景区内的唐代佛像雕塑主要集中在翠微岩部分,尽管雕塑之上没有明确的年号、题记,但从其艺术特征分析可知,它们具有非常典型的唐代雕塑风格。研究者也因此将通天岩石窟造像的起始时间推至唐代时期。从中国唐代石窟雕塑艺术的典型特征来看,当时的佛教雕塑主要形成了中西文化相结合以及西方佛教形象与中土人形象相结合的特征。其中既有高鼻凹眼的西方僧人形象,也有秀骨清像的中土罗汉形象。这一特点也同样展现出佛教由西向东不断传播的过程,这也是中国佛教雕塑中国化发展过程中的特点。在宋代之后的发展中,中国本土雕塑艺术家充分结合对人体的观察和实践,进一步将佛教石窟雕塑形象进行中国化改造,实现了从佛教雕塑面部及身体各部的本土化呈现。例如,通天岩石窟雕塑都有着面部圆润、丹凤眼、隆起的鼻梁、厚嘴唇等特点,腰身和脖子也不像西方佛教雕塑那么长,而是充分体现了中国人的面貌和形体特点。这是由于赣州通天岩位于中国南方地区,当地的男性普遍身材较矮且偏瘦,因此通天岩雕塑佛像也拥有了这一外形特点。

二、通天岩石窟不同时期的艺术特征

通过对通天岩佛教石窟雕塑进行研究可知,通天岩石窟 079

造像最早开始于唐时期，并且在之后的漫长历史中，通天岩石窟造像又分别经历了北宋中后期以及南宋时期，之后逐渐走向落寞。在其发展的不同时期内，因为社会经济、文化发展等因素，石窟造像也具有了不同的艺术特征。例如，唐末五代时期的佛像是帝王化和女性化的结合体；北宋中期的石窟选型以毗卢遮那佛像为主，到了北宋后期人们更加青睐单龛罗汉像，而到了南宋时期则以大肚弥勒佛为主。

（一）通天岩佛教造像的第一个时期——唐末五代时期

这一时期的通天岩佛教造像充分融合了唐末至五代的社会审美特点的发展趋势。当时人们主张佛教人物造像要形神兼备，更加追求人物的丰腴与华贵。这一艺术特征反映出佛教中国化的发展过程。唐末五代时期，少数民族与汉民族的文化交融更加激烈，许多西域外来文化进一步冲击了东方本土佛教造像艺术的审美理念。例如，在造型方面更显高贵、端庄，面部表情更加慈祥，符合唐代庄严的大国气象。在佛教造像的题材选择方面，尽管仍然受到本土礼教的限制，但是仍然增加了许多生活化的场景，也更加尊重个人情感的表达，人物动作也更加灵动自由。观之使人感受到艺术的生机与活力，进一步实现了艺术与现实相融合的目的。总的来说，这一时期的佛教石窟造像一方面拥有传统佛像的庄严与威严，另一方面也拥有了许多生活化的元素，并且两者结合得自然且巧妙。赣州通天岩中，唐末五代时期的佛像代表主要是水月观音和立观音。其中水月观音像高1.61米，为圆形浅龛，龛窟高2.12米。观音像头戴高宝发冠，带有璎珞装饰的项圈，身穿博带式袈裟，动作自然，左腿微屈，右臂搭在左腿之上，神情优雅，泰然自若。这一雕像反映出当时石窟造像由之前的秀骨清像风格逐渐向体态丰腴风格的转变过程。

（二）佛教造像的第二个时期——北宋中期

江西通天岩石窟造像第二个时期是北宋中期。当时社会经过了五代十国的战乱，北方社会凋敝，尤其是中原地区更受到战争严重的破坏，进一步加速了北方人口南迁以及经济中心的南移，佛教也随之在南方地区获得进一步的发展。加上受南方禅宗文化的影响，共同造成了这一时期通天岩佛教造像的审美追求和艺术特征。从当时的社会思潮发展背景来看，儒家的理学思想占据了人们意识形态的主流，人们在方方面面更加追求实用性。这一思想也影响了佛教造像活动。人们不再追求唐朝以来华贵、肃穆的佛教雕塑风格，而是融入了许多文人化、世俗化的审美元素，人物造像也更加凸显出清新、优美的特点。这也同时反映出在佛教本土化发展过程中的某些变化，例如，理想化的成分进一步减少，世俗化的特点增强。具体来说，人们在进行佛教造像时，越来越追求以现实人物为原型进行造型塑造，使这一时期的菩萨、罗汉等雕塑人物的面部更加清秀，身材更加匀称，具有现实人物的真实性特点。同时在姿势、体态方面也具有更加清新、俊秀的特点。异域文化特点进一步减弱，中华文化的气息则在不断

增强。这一时期石窟造像的典型代表是毗卢遮那佛像。佛像主龛高达2.5米，净高2.1米，头顶结成螺髻，面部表情超然恬淡，双目微睁，给人一种超然物外之感。脸方而圆，耳大而厚，身着下垂袈裟，坐姿稳如泰山。造像整体的佛性和神性进一步减弱，加上面部微笑以及和蔼可亲的面相，突出了这一时期石窟造像的写实性和人文性。

（三）佛教造像的第三个时期——北宋后期

到了北宋后期，商品经济更加繁荣，人们对于文化的追求也更加多样化。反映在通天岩石窟造像方面则表现为，人物造型所呈现出来的性格更加灵活多样。罗汉造型是佛教人物形象中最具多样化的题材，这一形象在北宋后期得到人们的广泛推崇。人们将多样化的想象力赋予到了形态各异的罗汉造像之上，同时也表达着自我思想的独特性。这一时期的人物造像与唐代追求雍容体态、华丽衣着的菩萨造像形成了明显的差异，佛教人物也不再是高高在上的神话人物，拉近了与普通人的距离。例如，许多供养人都将自己的雕像放在了菩萨造像的周围，并且其地位也越来越高。在功能性上也不单是简单的人物陪衬，而是逐渐发展成为和佛像同等的地位。这一时期佛教造像的典型代表是单龛罗汉像，并且这一时期的石窟造像留存较多，许多塑像上还留有手工匠人的称号，其中明劝诫石窟造像的艺术水平最高。在赣州通天岩石窟景区，宋代罗汉像的数量最多，艺术水平也达到了极高的层次。可以看出，通天岩罗汉造像也在这一时期达到了发展的高潮，相关人物的造型进一步摆脱了之前程式化的制作风格。通天岩崖壁上大多数的罗汉像都取材于真实的佛教弟子形象，并且手工匠人更加注重对其精神特质进行表现，希望能够通过体态、样貌、身姿的塑造达到栩栩如生的效果。与上一时期类似，北宋后期的罗汉造像同样具有典型的南方男子的形态特征。例如，许多罗汉造型体态偏瘦，个子偏低，并且能够从其中看出许多世俗人物的思想情感特征，也代表了当时人们最为流行的审美风尚。从六朝时期的胡僧造像到北宋后期形态各异的罗汉造型，进一步呈现出佛教造像文化本土化的发展轨迹。

（四）佛教造像的第四个时期——南宋时期

南宋时期是通天岩佛教造像发展的最后一个时期，佛教

造像艺术也由此走向了尾声。当时南宋政权偏于南方一隅，政治经济中心进一步南移，人们对艺术审美的追求也随之发生了变化。此时的石窟造像更加受到南方审美文化和艺术风格的影响，因此也呈现出了与中原地区石窟造像迥异的特点。当时南方的文人阶层在其书画、诗词作品中融入了许多空灵、含蓄、婉约的文人精神追求，这一趋势也进一步影响了当时佛教造像艺术的追求。具体表现为造型雕刻更加细致，在生活化内容的呈现方面也更加丰富。这一时期佛教造像的典型代表为大肚弥勒佛。在当时社会世俗化的发展中，慈眉善目、笑口常开、丰肥大耳的弥勒佛形象能够带给人们更多的亲切感，因此也受到最广大百姓的喜爱。例如，在一尊弥勒佛造像旁边记有“虔州右通利坊朱氏同男吴豫施弥勒尊佛，追召亡女吴氏小娘受生净域”，说明佛像塑像是为了悼念亡女，同时也反映出当时人们对于美好生活的理想化追求。综合石窟造像的各个发展时期，可以看出佛教塑像从最初的外来化发展为本土化，又从本土化演变为世俗化的过程。

三、通天岩石窟的艺术价值

(一)有助于探究中国石窟艺术发展的整体脉络

石窟其实是石窟寺的简称，它是佛教文化中一种地理位置较为特殊的寺庙建筑类型。普遍位于山崖一侧，由石窟匠人们依山开凿而成。通过对全国各地石窟寺进行研究可以得知，石窟的开凿首先要考虑自然因素。例如，必须具备大面积的悬崖石壁，并且它对岩石的品质也有特殊性的要求，北方大多为石灰岩地貌，南方大都位于丹霞地貌等。赣州通天岩石窟就是坐落在丹霞地貌且依山开凿的石窟寺。因此，进一步探究通天岩石窟的艺术价值，有助于深入性地研究中国不同时期佛教艺术造像的艺术特点，从而进一步理清佛教石窟造像艺术发展的整体脉络。例如，佛教艺术最初由新疆地区传入，因此当地的石窟艺术也相对较多，之后随着丝绸之路的开辟，中西方之间的交往也更加频繁，石窟艺术也随着佛教文化自西向东的传播到达了广泛的地区。因此，北方成为石窟造像的主要地区而南方的石窟造像则产生较晚，分布较少。赣州通天岩石窟保留的南方佛教造像数量众多、内容丰富，是南方其他地区无法与之相比的，它有助于为研究南方佛教造像的艺术发展提供更多的可靠性资料。

(二)为研究唐宋南方石窟造像提供第一手资料

赣州通天岩石窟造像多记载有题刻文字性的内容，这有助于为研究中国石窟造像的产生时间、艺术特征、社会背景、审美变化以及塑像产生原因提供真实性的资料。例如，在许多石窟造像中并未有明确记载开凿时间的相关文字或题刻，因此也就无法准确地鉴定石窟造像的开凿时间。而在通天岩石窟造像中，保留了许多题刻内容，其中涉及的具体人物或事件有助于为研究者进行断代研究提供线索，从而进一步确定石窟造像的时间和缘由。例如，在其中七尊佛像造像的题刻中都出现了“劝缘僧明鉴”的字样，而在苏轼的诗集内容中

也同样可以找到僧人明鉴的内容。例如，苏轼有作品《戏赠虔州慈云寺鉴老》，慈云寺正是位于当时赣州城的东南方，由此可知僧人明鉴在通天岩施造了一批佛教造像，由此也可以推断这些造像大致为北宋中晚期。还有一尊佛像上记载有“西头供奉兵马监押任方”的字样，其中“兵马监押”是宋朝的地方军事官员，由此也可以推断出这一造像的年代大致为北宋中晚期。

四、结语

江西赣州通天岩石窟在中国石窟作品中拥有非常重要的地位。它是南方最大的佛像石窟群，具有非常突出的南方佛教雕塑的艺术特点。南方佛教文化与特定时期的经济、政治、文化背景相融合，形成了不同时期通天岩石窟造像的独特艺术特征，因此它也拥有着非常丰富的艺术、社会、人文研究价值。它不仅是当代人了解南方石窟文化的重要窗口，同时也是了解江西赣州艺术文化的重要切入点。

参考文献：

- [1]刘浔.试析通天岩摩崖石刻与赣州文化的关系[J].中国民族博览,2017(10):45-46.
- [2]钟慧.不同时期佛教造像的艺术特色——以赣州通天岩为例[J].美术大观,2014(8):88.
- [3]曾特山.赣州通天岩[J].老友,2014(1):23.
- [4]董华,李平.王阳明与通天岩[J].赣南师范大学学报,2019,40(5):65-72.
- [5]常雪超.赣州通天岩摩崖石刻题记研究[J].赣南师范大学学报,2021,42(1):90-98.

基金项目：2019年江西省高校人文社会科学研究项目“江西通天岩石窟的数字化艺术再现研究”(YS19202)研究成果之一；2019江西省社科规划项目(编号：19YS14)研究成果之一。

作者简介：申宁宁(1986—)，女，汉族，山西长治人，硕士，东华理工大学艺术学院讲师。研究方向：艺术设计。