

从犍陀罗到云冈石窟

李宛慧

——图像学视域中的佛教艺术中国化

一 图像学视域中佛教艺术的中国化

西洋的图像学的《图像》一词源自古希腊语eikon(拉丁转写: eikon)。中世纪肖像学者李帕(Cesare Ripa, 1560—1621) 1593年出版《图像学》(Iconologia)体系地论述了表现抽象象征概念的图像。德国美术史家阿比·瓦尔堡(Aby Moritz Warburg, 1866—1929) 1912年对于十五世纪意大利美术的研究成为现代图像学的源头。瓦尔堡出身由意大利移居汉堡的犹太家族,在慕尼黑等地学习过美术史、考古学、宗教史等。1919年任汉堡大学教授。他为了研究而大量搜集的书籍、图像等资料收藏在瓦尔堡文化学图书馆(Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg)。

瓦尔堡图书馆为避纳粹粹移至伦敦,现属于伦敦大学瓦尔堡研究所。该研究所诸多美术史家以图像学研究方法著名而形成『瓦尔堡学派』。作为研究西方文化符号历史的跨学科图书馆,瓦尔堡图书馆知识组织形式的新变化背后是新思想,新结

构的思想的象征性意义体现在图书馆内部和外部的新功能。对于众多领域的学者而言,它跨学科文化研究的美学结构模型,生动象征着符号研究的理论和经验。在这一重要背景下,哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)、艺术史学家弗里茨·萨克斯(Fritz Saxl)、沃尔特·本杰明(Walter Benjamin)和阿尔文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)等在文化研究方面的成就得到了进一步的重视。

瓦尔堡学派中德国美术史家阿尔文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky, 1892—1968)以北方文艺复兴研究知名。帕诺夫斯基1934年任普林斯顿高等研究所教授。在美时期的重要图像学代表作要数1939年《图像学研究》。该书对于图像学方法的理论化做出重要贡献。他的诸多著作中可以看到使用史料以解释作品创作动机及其意涵的研究方法。图像学研究此后再在美术研究中掀起潮流,对其他研究领域也有着重大影响。图像学遂成为二十世纪美术史学最重要的方法论之一。当今重要的欧洲史学家中例如研究文艺复兴史的意大利历史学家

巴基斯坦建筑基座上的佛像 英国大英博物馆藏

卡尔洛·金兹堡 (Carlo Ginzburg, 1912—) 也多受影响。

图像作为宗教文化的载体有悠久的历史。图像学特指美术史学中以图像为中心的记录、解释与研究方法, 与其他学科研究领域多有交叉而值得瞩目。图像作为艺术形式, 在历史上对于佛教教义的表现与传播起着巨大作用, 因而图像对于佛教传播史的研究是重要资料。佛教图像反映审美意识, 与文化美学理念之间相互影响, 与当时佛教在中国社会思想中的地位及其自身的发展状况有密切关系。

二 犍陀罗为研究希腊艺术影响佛教美学的关键领域

犍陀罗国 (Gandhara) 公元前六世纪已存在, 核心区域包括今天巴基斯坦西北部的白沙瓦周边及阿富汗东部, 在世界文明发展史上起着重要作用。皈依佛教的迦腻色迦王一世 (Kanishka I) 定都布路沙布逻城 (Purusapura), 即今巴基斯坦白沙瓦市。此时期犍陀罗国国势强盛, 在各地修建了大量佛教建筑, 促使犍陀罗佛教艺术发展达到鼎盛。在经历了佛教艺术的象征物表现时期后, 佛陀传记是犍陀罗佛教艺术的一大支流, 新兴的佛学思想传播到贵霜王朝境内, 为犍陀罗佛传艺术的发展注入了源动力, 在希腊、罗马与印度本土文化的杂糅下, 形成了独具特色的犍陀罗佛传艺术特色^①。

巴基斯坦斯瓦特地区乌德格拉 (Udegram)、布特卡拉 (Butkara) 等地考古陆续发现佛教遗址。布特卡拉遗迹的重要性在于其出土品中包含被认为是最早期的佛像雕像。犍陀罗雕刻是研究早期佛教的重要图像文本。布特卡拉遗迹出土品中多见以人体雕像表现佛陀题材的艺术形式。早期佛教不塑造神像, 不利于佛教在民间的流传。公元一二世纪犍

陀罗地区开始出现佛陀塑像，其风格可见希腊雕塑艺术的影响。希腊雕刻艺术重视对人体的表现。这样的风格也反映在建筑、绘画等艺术领域。

犍陀罗疆域历史上曾受希腊人统治，深受希腊文化影响，发展出的雕塑艺术具有希腊风格。安息时代的希腊艺术复兴影响了犍陀罗的艺术发展。其吸收希腊造像艺术对于之后的佛教艺术发展起到关键作用。希腊雕塑艺术元素反映在犍陀罗佛像表情、姿态、衣饰纹路、整体构图等方面。犍陀罗的造像艺术沿丝绸之路从中亚向东传播而在龟兹、敦煌等地留下佛教石窟。石窟遗址可以看到犍陀罗风格的造像和壁画。

三 云冈石窟为佛教造像艺术中国化过程中的关键环节

中国石窟造像在佛教传入中国的历史背景下产生，对于研究中国佛教艺术史是不可忽视的研究材料。大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、敦煌石窟、麦积山石窟、克孜尔石窟等中国佛教石窟中可以看到犍陀罗艺术元素的嬗变。犍陀罗艺术也对藏传

佛教雕像 印度加尔各答博物馆藏

佛教艺术的形成产生深刻影响。外来佛教文化与中国本土民族文化碰撞后发生佛教中国化。中国佛教造像艺术体系在佛教中国化的历史背景下形成，反映出佛教艺术中国化的关键。

犍陀罗早期佛像将佛陀以人的形象塑造出来，对于之后佛教艺术发展树立了典范。云冈石窟受犍陀罗艺术影响，是新疆以东最早出现的大型石窟群，因此对于研究外来宗教艺术的中国化有重大意义。

北魏在南北朝时期对中国历史发展影响巨大，其开阔并融的文化心态使云冈石窟造像不仅为宗教文化的载体，而且承载

佛像 印度加尔各答博物馆藏

了相互交融的诸多民族文化，为中西民族交流史上的文化多样性研究提供了宝贵的材料^②。云冈石窟始凿于北魏文成帝兴安二年（四五三）。云冈屋形龛与希腊科林斯式浮柱在装饰意义上显示出一致性。云冈石窟将人物具体形象和三宝象征物结合，佛陀及其弟子等人物各自的表情、装饰到整体构图风格都体现佛教艺术中国化后所达到的成熟艺术水平。昙曜五窟第十八窟是云冈石窟早期洞窟之二，以三世佛为题材。主尊为释迦，两侧为过去佛与未来佛。其间雕有菩萨像。菩萨像上方则雕有释迦十大弟子像。所雕塑的人物形象具有深目高鼻、毛发卷曲等西方人外貌特点。

云冈石窟建造时统治黄河流域的北魏鲜卑政权与西域各佛教国家多有交往，因而在宗教、艺术等领域皆产生显著的相互渗透作用。希腊式写实主义的雕刻重视生动逼真地表现人体。佛教艺术运用希腊艺术形式塑造出佛陀形象，但是云冈石窟普遍表现出大型化倾向，为犍陀罗希腊式艺术所不具备的特点，反映出该时期的政权对于佛教的崇尚。利用中国本土当地的地形条件依山开凿，允许雕塑者采取更大的表现手法。因此该石窟作为依山而造的佛教艺术既符合中国本土地貌，也保存远方传人的艺术手法，又以此为基础确立中国佛教的造像艺术传统，在中国化佛教兴盛发展的背景下，成为中国佛教文化

图景中不可或缺的关键部分。这是佛教艺术综合体现佛教思想与表现方法，并且在中国土壤上生根发展而取得巨大成就的经典之例。

这些艺术造像特征反映出中西宗教艺术文化交流的时间长度以及空间跨度，而中国佛教艺术作为文化交流所产生的创意结晶，凝聚了来自远方的意匠以及中国本土的巧思，成为促进佛教中国化的有力媒介，也在艺术史上留下重要的里程碑。

四 结语

艺术史上的诠释学处理的是对美术作品的有根据的解。因此，它既关系着解释的实践，又关系着诠释方法和理论的反思。图像学在美术研究中掀起潮流，影响其他研究领域，图像在宗教学、历史学、文学等研究领域也愈来愈

愈受到重视。从文本插图到宗教建筑装饰等皆成为研究素材。因而图像以及图象学在跨学科领域的研究发展上显现出重要作用。

犍陀罗佛教艺术对云冈佛教艺术的影响是多方面的。佛教及佛教艺术传入中国后影响了中国本土文化的诸多层面。佛教传入中国后扎根于中国文化土壤中，佛教以及佛教艺术皆受到中国原有文化的影响，孕育出了中国化的佛教以及中国化的佛教艺术。佛教艺术中国化的历史过程也在

佛像 印度加尔各答博物馆藏

佛教雕像 印度加尔各答博物馆藏

图像学的视野下深刻反映出来，对于佛学各研究领域的开展具有重要意义。

注释：

① 闫飞《健陀罗佛传图像艺术探究》，载《中国美术研究》二〇一七年第二期。

② 彭栓红《云冈石窟造像的鲜明特色与文化多样性》，载《中央民族大学学报哲学社会科学版》二〇一八年第五期，第九二—一〇二页。

（本文作者系北京大学哲学系人文基金博士后研究员，本文为北京大学人文基金项目资助）

（责编王可苒）

佛陀与菩萨 法国吉美国立亚洲艺术博物馆藏

佛教雕像 印度加尔各答博物馆藏

佛像 意大利杜林东方艺术博物馆藏

雕像残件 意大利杜林东方艺术博物馆藏

佛像 法国吉美国立亚洲艺术博物馆藏

雕像残件 意大利杜林东方艺术博物馆藏

佛像 法国吉美国立亚洲艺术博物馆藏

佛教雕像 意大利杜林东方艺术博物馆藏

佛教雕像 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

佛像 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

佛教雕像 美国纽约大都会艺术博物馆藏

佛教雕像 美国纽约大都会
艺术博物馆藏

佛教雕像 日本东京国立博物馆藏

佛像 美国洛杉矶郡艺术博物馆藏

佛像 美国纽约大都会艺术博物馆藏

佛像 日本东京国立博物馆藏

佛教雕像 美国芝加哥艺术博物馆藏

佛教雕像 日本东京松冈美术馆藏

雕像 日本东京国立博物馆藏

佛像 日本东京松冈
美术馆藏

北魏 佛像 云冈石窟第十八窟

北魏云冈石窟第十九窟外景