

孔有生 绘

云岗石窟 白描资料

山西人民出版社

孔有生

云岗石窟位于山西省大同市西郊十六公里处的武州山北崖。石窟周围山峦起伏连绵如云，在长约一公里的断崖前，窟室星罗棋布景色静寂，好似一处佛国世界。唐代诗人宋昱在赞美云岗石窟的一首五言诗中写道：“梵宇开金地、香龕凿铁围、影中群像动、空中众灵飞”可见云岗石窟在我国古代历史上就已经非常驰名了。

云岗石窟开凿于我国古代北魏王朝时期，距今已有一千五百多年的历史，由于石窟规模宏大、内容丰富，雕刻技艺精湛，是这个历史时期最有代表性的石刻作品。云岗石窟的雕刻艺术在继承秦汉文化、吸收外来文化的基础上，开创了一个崭新的艺术阶段。

云岗石窟雕刻规模宏大技艺精湛，而且内容也十分丰富。有神态各异栩栩如生的各种宗教人物造像，如佛、菩萨、弟子、飞天、供养人等。有风格古朴形式多样的仿木构建筑。有形象生动的佛传故事。有构图繁复优美精致的装饰纹样，也有感觉满窟飘舞的歌舞伎乐。所有雕刻排列章法严谨、遥相呼应优美和谐，形成一种华美而又充满神秘气氛的佛国情调。

云岗前期的雕刻受西区域文化影响较为明显，主要是反映了健陀罗艺术和印度恒河流域一带笈多艺术的影响，其特征注重形体体积结构的变化，而且也比较清晰。线的应用是服从于形体结构的变化，往往是在造像浑圆的身体上用浅的阴刻线、和在凸起的部位上刻线。显示出一种挺秀劲健、浑厚朴质的风格。

前期的佛像一般都是面相丰圆、宽额高鼻、深目长眉、两肩齐挺身驱壮硕。服装袒右肩或通肩。着袒右肩佛装的上身内着僧祇支外披袈裟。整个造像饱满有力、结构清晰、服装衣褶紧密贴体。

菩萨像也是丰满圆润结构清晰。头戴宝冠、裸上身、佩项圈、短璎珞和蛇形饰物。下着羊肠大裙、臂饰臂钏和手钏。衣纹雕刻较浅，主要是在凸起的衣纹上刻阴线，而且线条细腻均称、轻薄贴体，用以表现身体的起伏变化。

飞天一般是袒上身、斜披络腋、露足。

北魏以前中国的雕刻已经形成了自己鲜明独特的艺术风格，和其它艺术形式一样，着重写意传神，并不太注意形体在空间中的变化。观察方法是平面的，比如青铜器上的纹饰、画像砖画像石的雕刻，即使是汉代的圆雕石刻和陶俑也都是“循石造形”在一个形体上着意用线来表现形象。

反映在云岗中后期雕刻的变化最主要的就是开始削弱造象的形体结构、着意刻划服饰，并以其掩饰了雕刻本身形体结构的变化。雕刻手法由前期的阴刻线和在凸起的阳刻线上刻线的手法、变为阶梯式的衣纹处理方法。

这个时期的佛像面相丰瘦适宜，主要特点就是出现了“褒衣博带”式的佛装，而且着重刻划这种服饰变化，忽略了形体本身。这种形式到了后期变化更加明显。后期佛像人的面相逐渐清瘦、长颈、削肩、着宽袍大袖、衣服下部褶纹重叠繁复、大衣披覆佛座。这种造像模式在北魏以后风靡全国。这种风格与比之稍晚的洛阳龙门造像颇为相近。

菩萨像的特点是头戴花鬘冠，身披帔帛、帔帛交叉于胸腹间、后期还在交叉处穿壁，大裙下摆呈锯齿状、两角向外翘起。

飞天一般上着短衫，大裙曳地不露足。

云岗石窟的装饰雕刻在整个雕刻中也占有很大比例、它不但数量众多规模宏大，而且技艺精湛。藻井、平棋、龕楣、门楣、饰带以及服饰头饰都雕刻有各种花卉鸟兽化佛等精细的纹样，他们烘托着大至十几米高，小至数厘米的几万尊造像，与整个石窟建筑浑然一体、相得益彰，形成了云岗装饰雕刻的独特风格。

云岗石窟是中华民族宝贵的文化遗产，它充分体现了当时中国雕刻艺术特点的演变历程。进一步研究云岗石窟雕刻艺术的特点规律，对于今天以及将来雕刻艺术的继承和创新具有深远的意义。

第二十窟本尊大佛

第十九窟南壁西侧立佛

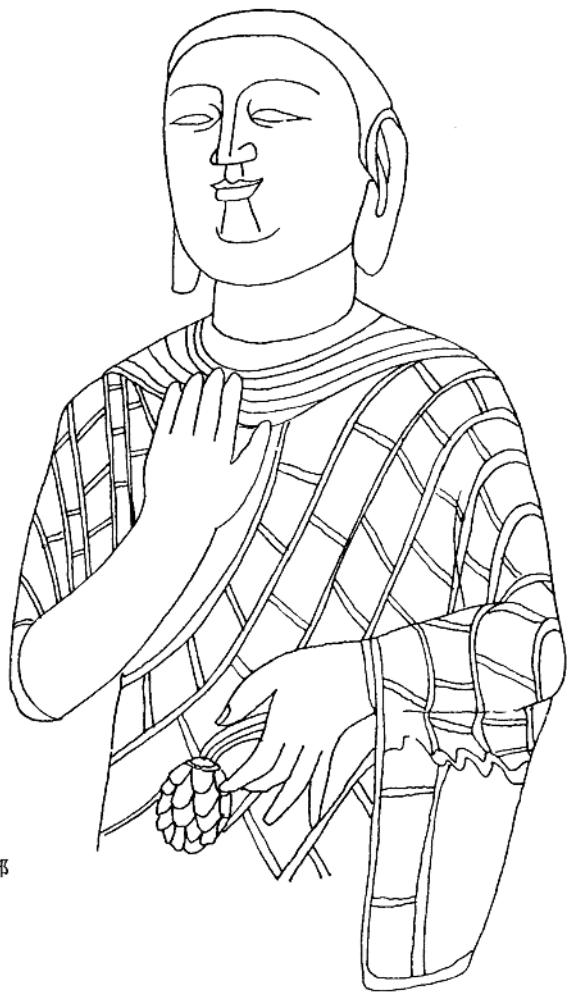

第十八窟东壁弟子

(左) 第十八窟东壁胁侍菩萨头部

(右) 第十八窟东壁弟子

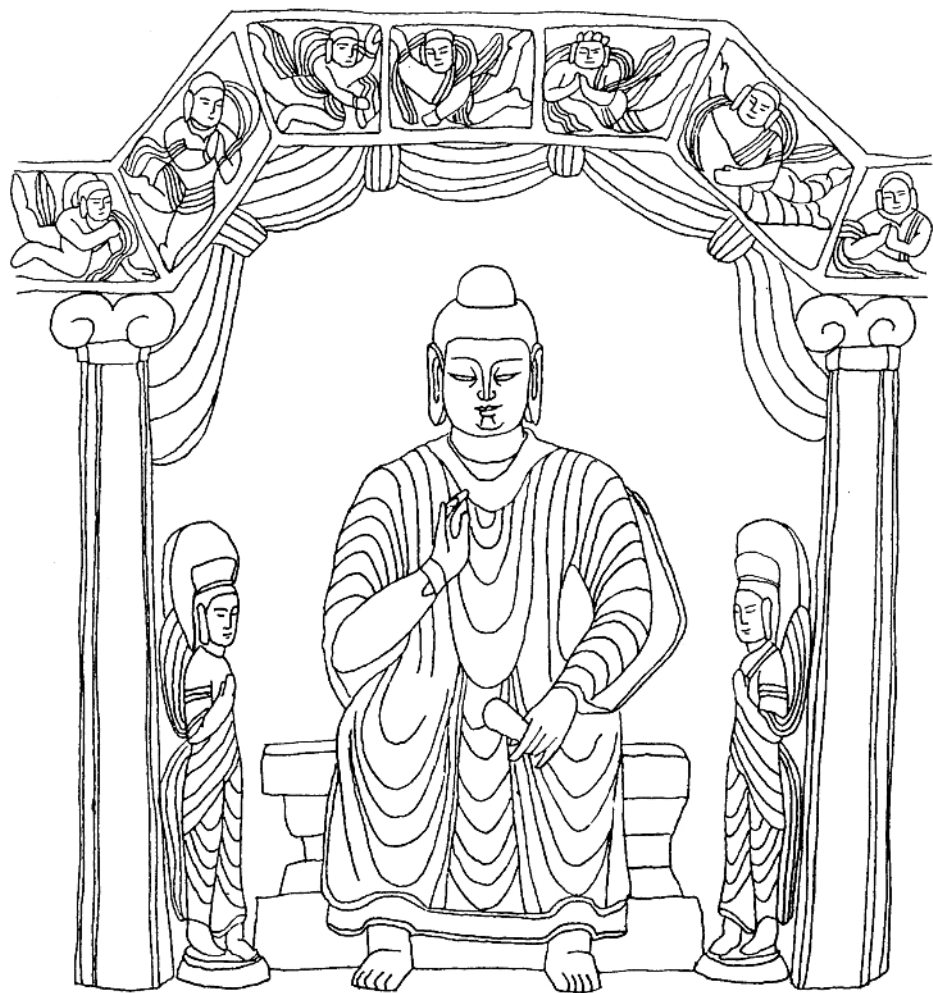

(左) 第五窟后室西壁佛头

(右) 第十窟前室东壁下层北龕

(左) 第十二窟前室北壁西侧佛像

(右) 第五窟南壁中部佛龛

