浅析敦煌石窟中弥勒经变 艺术在隋代的兴起

■ 文/西北师范大学美术学院 龙忠 西北师范大学体育学院 陈丽娟

摘要: 敦煌石窟中的弥勒经变在 隋代兴起,其中包括弥勒上生经变和 弥勒下生经变;它是在南北朝故事 画、说法图和简单的弥勒经变浮雕的 基础上,受弥勒信仰和禅观思想的影 响,净土思想以及界画的发展而兴起 的;经变艺术样式代表着隋代宗教绘 画艺术的发展和时代审美的转变。

关键词:敦煌石窟; 弥勒经变; 界 画 早在公元2世纪左右古印度的犍陀罗和马图拉地区,已经出现了弥勒造像,后在中亚、西域和中原地区得到很大发展。但是,古印度和中亚等地并不见弥勒经变画。我国自南北朝时期弥勒经变开始萌芽,隋代流行弥勒上生经变,初唐以后上生与下生经变结合在一起。在敦煌石窟中,弥勒经变最早出现于隋代。本文试图分析敦煌石窟弥勒经变在隋代产生的时代背景和原因。

一、敦煌石窟中隋代弥勒经变概况

敦煌石窟隋代弥勒经变共9铺,分别位于莫高窟第62、262、416、 417、419、423、425、433、436窟, 其中上生经变8铺, 下生经变1铺 (位于第62窟)。8铺弥勒上生经变均绘于窟顶,与下方的彩塑佛像形 成呼应,表示弥勒菩萨在兜率天说法场景,其姿态主要为交脚坐式,第 417、425窟经变中的弥勒为倚坐式,弥勒菩萨作说法印。另有个别经变 中的弥勒菩萨手执净瓶,如莫高窟第419、425窟,手执净瓶的弥勒菩萨 像主要流行于古印度、中亚、西域地区。在唐以后,敦煌及以东地区不 再流行手持净瓶的弥勒菩萨像,净瓶逐渐转为观音菩萨的图像特征。王 惠民先生认为,敦煌石窟中隋代手持净瓶的弥勒形象,反映了当时敦煌 石窟佛教艺术依然受西域佛教艺术样式的影响[1],同时也反应了隋代中 西佛教文化的交流和融合。敦煌石窟中最早的弥勒下生经变也出现于隋 代,位于隋代莫高窟第62窟北壁,壁画上方描绘了迦叶禅修、魔王劝化 的场景。由于五代时期修造61窟时,将62窟打穿,故画面缺损严重。弥 勒下生经变的在敦煌石窟的出现,不仅代表着隋代弥勒下生信仰在敦煌 地区的流行, 而且也说明了南北朝时期出现的弥勒下生经变从中原向敦 煌地区的传播。它是敦煌隋代佛教艺术以中原佛教艺术为源流的重要例 iF^[2]。

莫高窟第419、423窟弥勒经变中宫殿为面阔五开间的大殿,两侧配有重楼阁。在《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》中有描述兜率天宫的场景: "四角有四宝柱——宝柱有百千楼阁, 梵摩尼珠以为绞络, 时诸阁

【作者简介】

1. 龙忠, 西北师范大学美术学院, 讲师, 博士生, 研究方向: 石窟美术考古。 2. 陈丽娟, 西北师范大学体育学院, 讲师, 研究方向: 敦煌体育文化。

图1 莫高窟第419窟弥勒上生经变局部 图片来源:《敦煌石窟全集6》图版21

图2 莫高窟第433窟弥勒上生经变局部图片来源:《敦煌石窟全集6》图版20

间有百千天女,色妙无比,手执乐器。"^[3]敦煌石窟隋代弥勒上生经变中画的宫殿与经文记载基本一致,并没有出现唐代内外院的宫殿样式。第419窟的弥勒上生经变中兜率天宫是面阔五开间歇山顶建筑(图1),屋脊两侧有鸱吻,善法堂内为交脚坐姿的弥勒菩萨,二菩萨、四天王侍立两侧。殿堂两侧有四层高的重楼,每层内有天人演奏器乐。兜率天宫两侧分别画帝释天、帝释天妃、飞天、摩顶受记、思维菩萨等。第433窟弥勒上生经变(图2)中的兜率天宫与419窟的宫殿相似。所不同的是殿堂两侧的重楼改为亭子,内有众菩萨听法。

二、弥勒经变在隋代兴起的原因

弥勒经变在南北朝时期萌芽,兴起于隋代,盛行于唐代。敦煌石窟 中弥勒经变在隋代兴起的原因有以下三点:

1.弥勒信仰和禅观思想的影响

首先,弥勒信仰虽然在南北朝时期已经流行,但是到了隋代以后出 现兴盛的局面。隋朝继承北朝以来弥勒信仰的余风,高僧如智琳、静 琬和玄景等都信仰弥勒净土, 高僧的宗教信仰助推了弥勒信仰的发展。 其次, 隋代中原地区流行弥勒上生和下生信仰, 但在敦煌地区, 四到七 世纪初,主要流行弥勒上生信仰,即信徒离世后能往生兜率天弥勒居 所。这种上生信仰的渊源一方面受到来自中原地区弥勒信仰的影响,另 一方面更多的是受西域一带小乘禅学的影响,禅法注重禅定、观像,修 习"禅定三昧"。弥勒上生信仰的重要经典《佛说观弥勒菩萨上生兜率 天经》,本身便是观佛类经典,在禅修中,需要观弥勒像。《禅秘要法 经》云: "佛告阿难,若有四众,修系念法……命终之时,必定得生兜 率陀天……于未来世,值遇弥勒,龙华初会,必先闻法,得证解脱。" 此外如果禅修中对经典有疑惑或入不了"定",便可请弥勒决疑。《付 法藏因缘经》记载: "尔时罗汉即入三昧,深谛思惟,不能解了,便以 神力,分身飞往兜率陀天,至弥勒所,具宣上事,请决所疑。"禅观思 想与弥勒信仰结合在一起,出现了兜率天往生说和弥勒决疑思想,六世 纪末至七世纪初,来自中亚和西域地区的弥勒信仰和小乘禅观思想对敦 煌石窟隋代弥勒经变有重要影响。

2.净土思想的影响

北朝晚期以后,中原地区大乘佛教流行,导致净土思想盛行,信

徒向往佛经中描述的净土世界。在大乘佛教典籍中,有所谓"十方净土",诸佛净土,无量无边,如弥勒菩萨的兜率净土、药师佛的东方琉璃净土、阿弥陀佛的西方极乐净土,还有《华严经》中描绘的华藏净土以及《法华经》中的灵山净土等。净土世界庄严美好,清净快乐,是信徒修行解脱、往生的"理想国"。这种以净土世界为主发展起来的佛教思想,需要利用艺术为其服务,用优美的艺术形象解释其思想,教化信徒,渲染宗教氛围以及宣扬净土思想。以往的说法图、故事画已经不能满足对理想而美好的净土世界的描绘,于是依据某一部佛经,通过想象、结合现实景象,绘制图解式的经变图像,并与同时期的"变文"相呼应,产生出一种图解经文的"变相"或"经变",其内容远大于长卷式的故事画,在艺术处理上突破横向二维连续扩展的构图,画面出现纵向、横向结合的多维样式的构图,满足了画师对经文图解的表达,艺术表现形式上显得更加自如。

3.隋代弥勒经变的兴起得益于界画的发展

隋代界画在南北朝基础上有很大发展,张彦远在《历代名画记》中对展之虔的界画有较高评价:"触物留情,备皆妙绝,尤垂生阁";董伯仁创作的界画,被评价为"楼生人物,旷绝古今"。李思训创作的《九成宫纨扇图》和《宫苑图》等,艺术成就也很高。展之虔、董伯仁等都善于画"台阁样"的界画,同时擅长青绿山水画风,又常在中原地区寺观中绘制壁画,客观上促进了中原宗教绘画艺术的发展。敦煌石窟隋代弥勒经变画受到来自中原地区艺术范式的影响,一方面对经变题材和内容产生影响,如弥勒上生经变画和下生经变画的出现,另一方面对绘画技法和表现手法产生影响,界画和青绿山水画就是其中之一。经变中山峦、流水、宫殿、亭台楼阁、树木花草和人物交织在一起,更容易表现兜率净土的理想世界。

结语

隋代的弥勒经变是一个承上启下的阶段,上承魏晋以来的弥勒说法 图、弥勒经变浮雕,下启唐代弥勒经变的繁荣。弥勒上生和下生经变的 图像在南北朝时期已经有之,上生和下生经变同绘一铺的现象也出现于 南北朝时期,但仅仅是萌芽期,真正是在隋代兴起。隋代弥勒信仰继承 北朝余风,弥勒信仰的发展推动着弥勒经变艺术的兴起,隋代敦煌石窟 壁画中的弥勒上生经变图,与同时期的弥勒信仰和净土思想有着密切关 系。此外,隋代艺术中的界画和青绿山水画的发展,客观上带动了弥勒 经变画的兴起。中原地区寺观中最先出现弥勒经变,其画样或范本传播 到敦煌地区,带动了敦煌石窟隋代弥勒经变的发展。

泰考文献

[1]王惠民.弥勒佛与药师佛[M].上海:华东师范大学出版社,2010:79,84.

[2]王惠民. 弥勒佛与药师佛[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2010:79,84.

[3]大正藏[M].第14册,419.

基金项目:本文为教育部人文社科项目"多元文化视域下敦煌石窟弥勒经变研究"(18XJC760005)阶段性成果。