

浅谈《邯郸古代石刻艺术》的陈列艺术设计

□ 温海平

【内容提要】邯郸的古代石刻艺术历史久远,地域文化特色浓郁。艺术设计具有中国特色,充分利用节奏和韵律的变化,体现其悠久的佛文化和造像艺术,在空间、节奏、灯光等方面独具匠心,充分展示陈列内容,达到形式和内容的完美和谐。

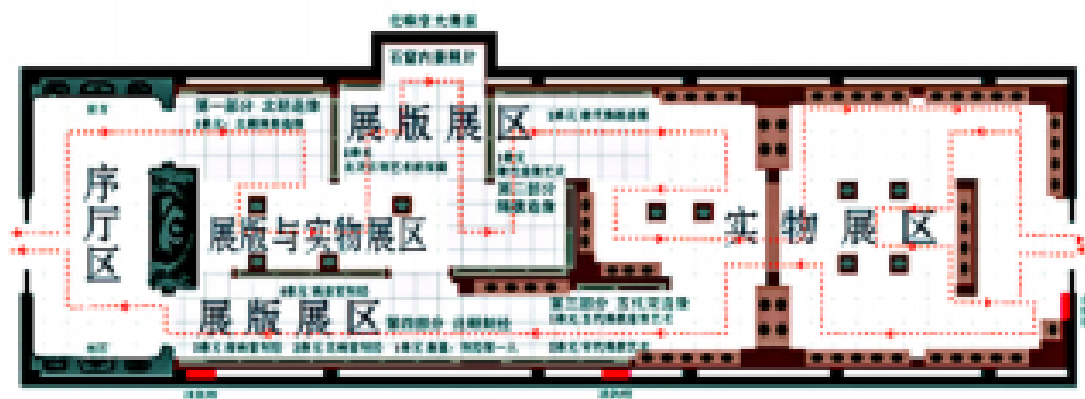
【关键词】设计理念 佛文化 中国

特色 画轴 展示空间

历史文化名城邯郸有着深厚的文化底蕴,十大文化脉系(女娲文化、磁山文化、赵文化、成语典故文化、邺都文化、北齐佛教石窟文化、梦文化、磁州窑文化、太极文化、晋冀鲁豫边区文化)向世人展现着它曾经的辉煌。为了更加形象、具体

地向观众介绍十大文化,邯郸市博物馆继《磁山文化》《赵文化》《磁州窑》《茹茹公主》四个陈列之后,又于2005年底向社会推出了《邯郸石刻艺术展》。

艺术之始,雕塑为先。盖在先民穴居野处之时,必先凿石为器,以谋生存;其后既有居室,乃作绘事,故雕塑之术,实

图一 《邯郸古代石刻艺术》陈列艺术总体平面设计图

图二

图三

图四

始于石器时代,艺术之最古者也。因而伴随原始社会出现的石器、骨器、陶器等生产工具或日用品均可以算作中国最早的雕塑品。

——梁思成《中国雕塑史》授课提纲

石刻艺术是我国灿烂的文化遗产,在富有民族传统的艺术成就中占有很高的地位。邯郸的石刻艺术源远流长,北朝时期邺城一度成为中国北方的佛教文化中心,留下了南北响堂石窟和众多的单体石造像,创造了佛教造像艺术的“北齐样式”,对隋唐以后的造像艺术具有深远的影响。《邯郸石刻艺术展》集中展现了邯郸近年来出土的单体造像,其中以邺城的汉白玉造像、常乐寺的红砂石造像最为精美。此外,还以图版的形式向观众介绍了邯郸境内的石窟造像和碑刻艺术。展览内容共分四部分:第一部分 北朝造像;第二部分 隋唐造像;第三部分 五代、宋造像;第四部分 北朝刻经。

陈列内容决定它的艺术表现形式。艺术设计应根据陈列内容的需要,调动一切可适用的艺术手段,最大限度地体现展品的艺术形态和特色,充分发挥其艺术的特性,使其达到形式和内容的高度和谐统一,才会得到广大观众的认可。如:从大的类别上分为历史题材、革命题材和艺术题材,其表现手法各不

相同。即使是同一大类也应在设计上有所区别,因为从年代、地域、民族等各个方面都有所差异,针对不同的展品,在形式的表现手法上也应各具特色。这与设计师的艺术修养、审美情趣和对内容的理解深度有很大的关系。

一个成功的陈列艺术设计应该具有独创性,主题突出,个性和特色鲜明,突破传统的陈列模式思维,杜绝雷同或模仿国内外同类陈列的形式,合理利用空间环境,突显高雅的艺术品位。这样观众参观起来才有看头,展览才有生命力。本设计的主导思想是在突出内容、突出文物造像的前提下,注重独创性,重点营造一个神秘、幽静、圣洁、舒适的陈列艺术环境,创造出具有中国传统文化特色的,浓厚的地域文化特色,富有节奏和韵律变化,充分体现佛教文化的艺术展示空间,充分表现出邯郸悠久的佛文化和造像艺术陈列氛围。下面我就设计当中的一些体会整理如下:

在长 46 米,宽 12.5 米的空间内,设计分割为序厅区、展板展区、展板与实物结合展区、实物展区四个空间区域展示。主展线和辅助展线相互呼应、补充,点、线、面有机结合使展线产生节奏而富于变化(图一)。

展品的展示采用两种形式:一种是实物柜内展示,另一种大型的不可移动的展品,如南、北响堂石窟、娲皇

宫等历史文化遗存则采用照片、图表加文字说明,组合在展板上加以综合介绍。展板的造型具有独创性,应用中国传统文化意味的典型符号——画轴,作为展板的样式,一幅幅画卷随着陈列内容展开,向观众叙述着佛教文化的发展史,观众穿插在具有中国特色的展示空间里,感觉文雅、舒适又亲切,有效提升了陈列的艺术品位和特色(图二)。

根据陈列内容的需要,展板区靠墙部分设计为两层,前面一层用画轴形式展示陈列图片和文字,后面一层制作喷绘浮雕效果的《礼佛图》做底衬,使展壁与展板之间具有层次感。底衬用于渲染和营造展厅的艺术氛围,展板向观众叙述和展示内容,两者互为补充,更便于观众对陈列内容的理解。

另一部分展壁采用通透的形式,画轴与画轴之间有 40 厘米的距离。观众在两面参观,既起到引导观众的参观路线的作用,又显得空灵、剔透。沿着展线一轴轴画卷随着内容展开,向观众叙述着邯郸古代石刻艺术的历史渊源。一件件精美的造像印证着佛文化的历史(图三)。

碑刻部分展壁采用北响堂的碑刻作底衬,碑文喷绘在油画布上,凹凸的文字雕刻在背景墙面上,具有历史的沧桑感和石质魅力,衬托着一轴轴的展板,质朴典雅。展板上通通的碑拓又似一排排的碑廊,简洁而有序地向观众展示着邯郸石

刻艺术的风采及其丰富的内涵。

精品柜内的展台,是根据时代特点而设计的,柱与柱础连为一体组成展台,柱础的莲花座则根据不同的时代特点而设计,北齐时期的和隋唐时期的造型有所区别,北齐的粗犷、造型大气,唐代的圆润、造型饱满,展台的形式与展品相呼应,更加强了展品的时代特点(图四)。

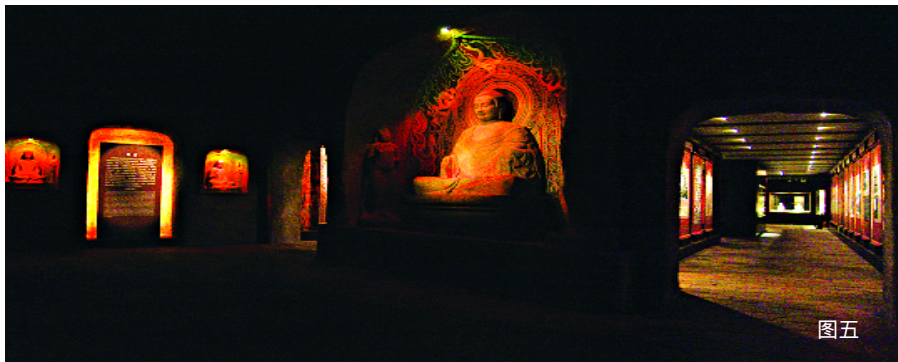
序厅是展览点题的地方,是需要高度概括和提炼整个展览的精神所在。俗话说:“万事开头难”,一件事情、一篇文章的开头作好了,就为后面作好了铺垫,展览也是一样。为了准确、鲜明地突出邯郸佛造像的“北齐模式”,给观众留下深刻印象,在序厅正面设计了具有典型特点的北响堂大佛洞主佛(从地面到大佛的背光高度为4.5米,距入口5米),高大、庄重,使观众产生震撼。两侧辅以四个佛龕和二个龕形洞,前言、邯郸历代石刻分布图置于龕形洞中,主光从展板正面照射,辅光从展板后面淡淡溢出,主次分明,显得神秘而富有层次。北墙阴刻的佛教经文也使得序厅更有深度。顶部绘有邯郸石窟特有的飞天造型(八个女飞天人物脚踏祥云,动作各异:抚琴、弹琴、吹笙、吹箫、舞蹈、托果盘等)。整个序厅的设计不拘泥于哪个具体洞窟,而是集邯郸石窟和石刻艺术所特有的典型符号,着重渲染一种邯郸特有的造像艺术、佛教的氛围(图五)。

根据展厅空间的需要,穿插大幅图片和浮雕,调节陈列节奏。在北朝造像部分第二空间区域内,有一凹进去的空间,宽约4.5米,高约3.6米,放展板和展柜都不好用,根据设计空间的具体需要,设计成一个巨型照片——北响堂大佛洞主佛。它的出现使展厅产生节奏变化,顿时具有空间开阔之感,使观众在参观时眼前一亮,从而达到调节参观情绪的目的。

在隋唐造像部分,有一个分割的过渡空间,我们设计复原了一个石窟门洞。洞壁上雕刻有飞天,洞的边缘饰有缠枝纹浮雕,浮雕上饰有彩绘。观众远看造型,近看纹饰,穿过门洞,别有洞天,真正达到了调节和烘托展室气氛的作用(图六)。

利用多媒体动态演示佛教文化的发展史,利用触摸屏增加展览内容的信息链接。在当今科技突飞猛进发展的今天,利用多媒体动态演示已不是什么新鲜事了,利用的恰到好处是使用的关键,使用的过多则滥,有喧宾夺主之嫌,在关键的地方适当地使用电视和触摸屏,有助于帮助观众理解和拓展陈列主题。我们在序厅的左侧设计了触摸屏,右侧设计了多媒体动态演示。

合理有效地利用灯光调节展示氛围,塑造古代佛教造像的神秘。佛教造像艺术的展示环境应该是高雅的、神秘的、有艺术氛围的,那么靠什么营造艺术氛围呢?空间、造型、展柜、展

图五

图六

壁、展板设计诸多因素之中最最重要的是灯光。光具有奇妙的特性,它能使人振奋,更能使人产生无限的遐想。舞台上灯光是灵魂,展览也一样。《邯郸石刻艺术展》近600平方米的展厅内,如果灯光太强则一览无余,无神秘可言,所以我们把灯光环境设计得较暗,以射灯为主,根据不同的石造像调节不同的照度,把光集中投射到佛像上。而展板与展壁之间的灯光则采用淡黄色霓虹灯带照射,它的优点是亮度不高,照度均匀,照射在画面上有色彩,气氛好又能够产生空间感、层次感。射灯为主,淡黄色霓虹灯带为辅,主光辅光相得益彰,从而达到了高雅、神秘的艺术氛围。

综合以上一些设计体会,其实设计虽涉及多学科、多门类,但并不玄妙。我认为展览不论陈列面积大小、投资多少,只要认真研究内容,定位准确,抓住特点,合理地利用空间,恰到好处地使用展示手段,做出一点点新的创意,精心设计,精心制作,搞出特色,达到形式和内容的高度和谐统一,就不失为陈列展示的精品。

(作者工作单位:河北省博物馆)