

响堂山石窟装饰艺术简论

► 李雪山 聂书法

装饰艺术是一种理想化的艺术表现,它不以如实地描绘物象为目的,而是遵循形式美的规律和法则、运用夸张变形的艺术手法,对自然界加以美的再创造,使之在形象、色彩、构图等方面由自然形态升华到艺术形态,在视觉艺术领域中获得广阔的新天地。响堂山石窟的装饰基本都包含在这个范畴里。

在佛教传播发展的进程中,不仅是佛教文化发展的重要历程,也是装饰艺术发展的一个重要阶段。从佛教的传播发展过程中,各种艺术手段是佛教传播教义最为有效且重要的辅助形式,而这其中装饰艺术是其最主要的艺术表现形式之一。

古印度的佛教寺院建筑主要有两种形式,一是精舍式,一是支提式。精舍式寺院建筑,设有佛殿、佛塔等;支提式则指依山开凿的石窟,巴拉巴尔石窟群是现存最早的古印度佛教石窟。这两种形式的佛教建筑传入我国后,精舍式寺院建筑演变为我国的塔庙,支提式寺院建筑则演变成了石窟寺。因石窟依山而建,坚固、耐风化,故又有希冀佛法能同石窟一样永世流传、护国护教之意。因此,南北朝有很多佛教信众乐意开凿佛教石窟寺。随着佛教的传播,佛教装饰艺术也因文化、地域的变化而有了新的发展变化。

但随着佛教的发展和传播,一尊单一的佛像已不能满足信徒们对佛的向往,于是极乐世界以及和佛有关的故事开始被描绘。在建造佛教建筑、大兴佛教崇拜的同时,佛教的各个领域也开始应用丰富多彩的装饰艺术。佛教开凿石窟寺虽起源于印度,却空前发展于中国,其分布之广、持续时间之长、数

量之多甚至超过其发源地印度,成为世界上佛教石窟寺最发达的国家。

响堂山石窟是中国北方地区比较有代表性的佛教石窟寺,位于今河北省邯郸市峰峰矿区的鼓山,包括南响堂、北响堂两处石窟,相距约15公里。两处石窟皆始建于北齐(公元550-577年),隋唐、明又有续凿。现存共16个洞窟,大小佛教造像四千三百余尊,是研究我国北齐佛教石窟寺雕塑艺术、装饰艺术和书法艺术的重要石窟。

北响堂石窟现存九个洞窟、两个小龛,大小造像共七百余尊。由南向北为序,可把九个石窟分为南、中、北三组。每组都有一个北齐时代开凿的大窟。第一组三个窟,包括第一、二、三号窟。其中一、三号窟皆始建于北齐。一、三号两窟组成外形似单层多宝塔的建筑,一号窟及其上侧的火焰宝珠等,象征塔刹和覆钵,三号窟则象征塔身。三号窟原来仿木结构的前廊和窟檐顶已坍塌,后期修整时在廊前加修了三孔石券和它上面的平台,掩盖了原貌。第三号窟即南洞,始建于北齐晚期天统四年之前(公元568年),窟内刻有大量经文,又称刻经洞。第二组包括四、五号窟。五号窟建于明,称“嘉靖洞”。第四号窟为中洞,即释迦洞。窟前坍塌的前廊前面有四根已残的,有侧角的八角列柱,仍可看出柱上雕满仰覆莲和火焰宝珠的精美装饰纹,洞口两侧各雕造一尊满身饰缨络的高大菩萨像,与大佛洞的结构、时代和雕刻技法非常相近。窟外上部,与第一和三号窟一样亦有多宝塔式的建筑,从遗留的高大建筑残体和火焰宝珠来看,当年是很宏伟壮观的。第

三组石窟,包括六、七、八、九号四个窟。第七号窟即北洞,又称大佛洞。窟内横宽12米、进深11.95米、窟高11.3米是南北响堂所有16个石窟中规模最大者。大佛洞始凿于北齐初期,到北周灭北齐时尚未完成。窟内正中有通顶长方柱,为便于“礼佛”时绕行,沿后壁凿有隧道。正面宝坛上是释迦牟尼端坐须弥座,是响堂寺石窟中最大的佛像,坐像高3.5米,故此窟又名大佛洞。此窟的装饰性雕刻很多,如本尊舟形佛背光中的纹样雕刻,龕眉及其上面的飞天、天龙等高浮雕,还有窟壁上一排排的大型火焰宝珠(亦称摩尼宝珠)等,都精美绝伦。

南响堂现存七座石窟,规模小于北响堂石窟,均始建于北齐。七座窟分布成上、下二层,下层一号窟为其中最大者,因内刻《大方广佛华严经》又名华严洞。正面龕原为一铺七身造像,本尊释迦牟尼坐像是响堂石窟本尊中,保存最好的一尊,高1.56米,虽头部稍残,仍不失北齐佛像的神态丰貌。窟内另有较为珍贵的一个舍利塔和两处浮雕。

第二号窟是第一窟的西邻,其时代、形制和大小,与第一窟基本相同。因窟内勒刻《大般若经》的部分经文,故亦称般若洞。上层的五座窟前有明清加修的大平台。五座窟可分成三部分:第一部分即第三号窟,在左边的最高处,又称“空洞”,已被盗毁;中间的第四、五、六号窟为第二部分,皆为北齐中后期建造。它们的共同特点是:窟内皆呈方形、洞口全雕有列柱、皆为三壁三龕式,宝坛上都是各雕造一铺造像、龕眉雕天盖式帐幕,雕刻内容和雕刻技法上非常接近。但四、六窟被盗毁很严重,只第五号窟保存尚好。

第五号窟为释迦洞。是三壁三龕,正面本尊释迦佛坐于束腰莲座之上,左雕阿弥陀佛,右雕弥勒佛,窟顶上的十瓣大莲花与地面上的十四瓣大莲花遥相映照。石窟门外额雕有双龙,洞口两侧雕刻有古朴大方的大叶变形缠枝忍冬纹,此窟与北响堂“释迦洞”雕刻技法相似,时代亦应相近。

第七号窟是上层五个窟中保存最好的。其技法、形制和时代,都与刻经洞相似。三面宝坛上各龕都雕刻一铺五身造像,正面龕为本尊释迦佛,头部已被盗毁,两侧为二菩萨,二弟子;右龕是阿弥陀佛,佛是善跏式坐于须弥座上,赤足踏于莲茎之上,莲茎生于座下人头的口中,极为别致、奇特,在全国石窟中很罕见。窟顶正中莲花纹四周的飞天、伎乐天 and 洞外上部栏额的飞天、舍利塔等雕刻也都精美动人。在

佛像头顶光以外的四壁上广造千佛,即“贤劫千佛”,全窟大小造像共计1028尊,故此窟亦称千佛洞。

响堂石窟是我国现存北齐时期最大的石窟雕塑艺术宝库。那些北齐“无名”的艺术匠师们,在掌握了本民族绘画、雕塑、建筑等传统技艺的基础上,吸收并融合了印度、键驮罗等雕塑艺术的技法,经过了两者的结合发展,而逐渐融合出具有我国传统风格的雕塑艺术形式,从而创造了具有北齐风格和时代特点的石窟艺术,开启了隋唐雕刻艺术的先河。

堂山石窟的装饰手法应用自然,装饰内容变化多端。其装饰类型我们可以根据不同的依据划分出不同的分类标准:

一是依照装饰艺术的内容来分类,我们可以把响堂山装饰纹样分为植物装饰纹样、动物装饰纹样和其他装饰纹样。其中植物装饰纹样我们又可以依据使用元素分为忍冬装饰纹样、莲花装饰纹样、卷草装饰纹样、莲叶装饰纹样及树纹等装饰类型;动物装饰纹样又可以分为龙纹、狮子纹、柱础兽及大象纹样、朱雀纹样等,我这里讲的其他纹样是指不属于上述两种类型的纹样,在响堂山主要指的是连珠纹、摩尼宝珠纹、火焰纹等等。

二是依照装饰艺术的象征意义来划分,我们可以把响堂山装饰纹样分为有宗教意义的和单纯装饰的两种类型。有宗教意义的纹样有摩尼宝珠纹、连花纹、龙纹、狮子纹及大象纹等,而单纯具有装饰意义的纹样则是卷草纹、忍冬纹、连珠纹等,它们一般没有具体的宗教涵义。

自两汉至南北朝,尤其是在西晋以后,随着各少数民族政权的更迭及都城的变化,我国装饰艺术又有了新的发展。如果说三国两晋时期大多沿袭汉代大气雄浑的装饰风格,那么之后的南北朝则更多的是各民族文化及外来文化的融合。尤其是随着佛教的广泛传播,以莲花纹样为代表的植物装饰艺术越来越多的出现在各种器物上。我国装饰艺术也从过去以动物装饰纹样为主,开始向植物装饰过渡,并最终在隋唐时期取代动物装饰,成为装饰艺术的主流。响堂山石窟就是在南北朝这一过渡时期末期的北齐石窟,通过对响堂山石窟装饰艺术的研究,来探索北齐装饰艺术的风格特点,及其对隋唐装饰风格的影响。

(作者单位:李雪山,石家庄学院;聂书法,河北经贸大学)