

龙门石窟莲花藻井图案

文/段盈盈

[摘要]一、龙门石窟内装饰图案概况；二、分类阐述不同图案——莲花纹、忍冬纹、云纹、火焰纹、几何纹、龙纹、饕餮纹、葡萄纹、石榴纹等；三、再重点介绍卢舍那大佛的形象及周围九尊形象所组成的构图，并运用到创作中去；四、阐述创作“龙门石窟莲花藻井图案”的转换表现形式。

[关键词] 龙门石窟；装饰图案

龙门石窟是世界上现存石窟中最伟大、最丰富的艺术宝库之一。已被联合国教科文组织批准为世界文化遗产。在二千一百多个窟龕中，大量保存着从五世纪至十世纪的四百年间的雕刻绘画艺术珍品，除涵盖着佛学、史学、建筑、服饰、乐舞等多方面的资料外，还有大量的精美的装饰图案。

龙门石窟中所有的装饰图案全是采用雕刻高浮雕和浅浮雕形式来表现。这些精美的图案与造像起着映衬和装饰作用。龙门的图案大体可以分为窟额、窟顶、地面、龕楣、背光、头光、边饰、莲座、飞天、供养人、龕柱等类。其中窟顶（藻井）和龕楣图案艺术最为典型，艺术水平极高。从中看出我国古代装饰艺术的辉煌成就，继承中华民族的传统文化，发展和繁荣伟大祖国的艺术事业有着重要的借鉴作用。

我出生于古都洛阳，从小对洛阳的古代文明我是耳濡目染，特别是对龙门石窟比较熟悉，长期熏染，他那丰富多彩的艺术形象震动了我的心灵，他那文化寓意性吸引着我。

龙门石窟的装饰图案，丰富多彩、结构简朴、技法熟练精巧、纹样以莲花纹、忍冬纹、云纹、火焰纹、几何纹、龙纹、饕餮纹、葡萄纹、石榴纹等多种形式。

莲花纹

它是佛教艺术众多选用莲花图案。佛教认为莲花是清静、纯洁的象征。从绘画艺术角度来看莲花花瓣适于作为各种团花、办团花的骨架，组成团花藻井的主题图案或组成半团花花边。莲花寓意有几种说法：在汉代，有人把莲花看作五行之一的水行，认为莲花出水中，可以压火。儒家把莲花看作清洁高尚之物，“出污泥而不然，濯清涟而不妖”，并以莲花象征“子”。佛教把莲花看作圣洁放光之物。在西方净土变中诸多童子从莲花中化生的形象，从莲花化生而进入西方极乐世界。莲花又寓意着“再生”。佛教创始人释迦牟尼说：人们要摆脱生、老、病、死诸苦，应当再生净土，唯有从莲花中再生的人，一尘不染，可以摆脱人生各种苦难。所以，石窟的装饰图案中多用莲花，多有化生童子、伎乐、菩萨在莲花中再生的形象。很多古代文人墨客写诗文歌颂莲花。莲花纹样在石窟图案中几乎到处皆是，莲花图案很自然的得到人们的认可喜欢。

忍冬纹

龙门石窟装饰图案中有大量忍冬纹出现。忍冬也叫金银花。它的生命力很强，冬天不凋，也称耐冬草（忍冬草），我国南北方均有种植。《本草纲目》中也有记载：“忍冬久服轻身，延益寿”，所以人们都喜欢它。忍冬纹样源于近东，后流于欧亚，并有多种变形，被世界装饰图案普遍应用。印度、希腊用于建筑雕刻中。我国汉代用于铜镜边饰，南北朝流行于墓室石刻和画像砖上。在敦煌、云岗、龙门、巩县石窟寺中极为盛行，并出现新的形式，有单叶、散点、波状式连续。构图活泼，简朴素雅。

云纹

云纹远在新石器时大汶口文化和仰韶文化的彩陶上已有使用，商周青铜器上常见的纹饰，秦汉以来在各种器物、墓室壁画、帛、纸、木绘画、石窟雕刻上很多出现云纹图案。云纹在龙门石窟中多使用于龕楣两端的角隅处，窟顶藻井中，龕楣的顶部。它多用于有天空含义的地方，常常装饰在飞天的周围，单独使用和忍冬纹混合使用。流动如飞的云纹和忍冬纹，映衬了飞天腾空驾云之势，它与盛开的莲花相对，动静相辅石窟内生气勃勃、烘托气氛。

飞天

飞天源于古印度，是佛教八部护法神之一。随着佛教传入，飞天逐渐发展为中国化了，和中国原先的道教“飞仙”似为一样。飞天是古印度和中国佛教艺术中常见的形象，他是菩萨的侍从，是供养佛和菩萨的伎乐人。所以早在《洛阳伽蓝记》校注一书中说：“飞天伎乐者，诸天侍从也”。天也想作乐，在讲经时，他凌空飞舞，有的说法，有的奏乐，有的歌咏，有的舞蹈，有的散花，有的持物养供，等等，可以说飞天是佛教天空的侍从和歌舞团。飞天可以分为伎乐天（奏乐、歌舞者）和供养天（献花、捧香炉、供宝珠者）。在石窟艺术中，飞天身姿窈窕，仪态优雅，是人们心目中优美的艺术形象，他可以给人们美感，唤起人们的想象和美好的憧憬。龙门早期的飞天相似云岗式，形态敦厚肥壮，下肢嫌短小，面部丰满园胖，相似裸体，身穿短裙，露足，身上披帛厚重

简短,凝重浑厚,飞翔显得笨重。与敦煌石窟壁画中的飞天瘦身飘逸风度不同。北魏迁都洛阳后,受到南朝“秀骨清像”的文化艺术风格影响,改变了以往的审美标准。飞天以新面貌出现,高耸发髻,颈戴项链,上身袒露,天衣飘带,身姿卷曲,自由活泼。有的散花,有的供物俯首下翔,凌空高飞,追逐嬉戏,翩翩起舞,真是一幅生动和谐的佛国天空游乐图画。

藻井

我国传统建筑中顶棚上的一种装饰处理。石窟中按照佛教的信念,将佛教的象征物——莲花装饰图案设于窟顶中心,表示佛国天体的庄严,美丽,欢快。龙门莲花藻井图案是石窟中最具有代表性的大型图案。这种形势与中国古代的宫殿,厅堂,庙宇的屋顶处理很相似都称作藻井。它起源于十六国,经北魏、西魏、北周、隋、唐五代,宋、西夏、元。在龙门石窟中藻井装饰艺术多是高浮雕、浅浮雕形式,多层次,融雕刻、绘画为一体。视觉冲击力极强。

边式图案

又叫“边缘纹样”“俗称边花”。石窟中边式图案,用在不同的浮雕之间。如窟楣、窟顶、龕楣、龕柱、龕沿、背光和头光图案中,起着分界的装饰作用。北魏的边式图案基本表现有单独和连续两种,特别是二方连续纹样,组织得尤为巧妙,玲珑多姿,卷曲自由,流畅婉转,达到了极高的艺术水平,是研究我国传统装饰图案的珍贵资料。刻工精细最具有代表性的要数古阳、宾阳、莲花、魏字、石窟寺、火烧诸洞窟。

另外,奉先寺群像作为不朽的典范作品的重要价值在于形象的创造(特别是卢舍那大佛的脸型和神王脚下的小鬼),群像的构图关系和这一组群像的艺术概括的能力。本尊、罗汉、菩萨、神王、金刚等形象追求创造理想化了的各种不同的性格及气质。这些类型虽然是唐代雕塑中常见的,如菩萨的华丽端庄而又矜持的表情,神王的硕壮有力而威武持重,金刚则全身筋肉突起,是非常暴躁强横的神情,然而用如此巨大的尺度和体积加以雕造就足以成为新的创举。这些形象之间,阿难的外形的朴素与所表现出来的善良纯厚的性格的真实感,无疑地具有独特的艺术价值。而格外应该着重指出的是卢舍那大佛的形象的创造。

卢舍那大佛面容庄严典雅,表情温和亲切,是一富于同情而又睿智明朗的理想性格,他的右手掌心向前举在胸前,五指自然的微屈,也能表现出内心的宁静而又坚定(不是冷酷的,也不是焦躁的),他向前凝视的目光中仿佛看见了人类的命运和归宿,人类历史前进的道路。在这一形象中表现了唐代艺术家自己面向着充满斗争与变化的广阔的生活景象时的伟大的开阔的胸怀,艺术家对于这一形象进行了自己的解释和贯注了自己的情感,卢舍那大佛更具有完全中国化的面型和风格。无论就内容或形式上看,卢舍那大佛的面型的创造都是中国雕塑艺术史上伟大的典型之一。

奉先寺诸像给人以深刻印象的还有神王脚下的小鬼。他承担起神王的巨大的躯体的重量,他的头、胸、臂、腹等部筋肉以夸张的表现,因而出现小鬼无所畏惧的压不倒的力量。在这一形象的创造中,虽然表现为踏在足下的,然而作为勇敢的对抗的力量得到赞扬。奉先寺的九个形象外表上是彼此孤立的,但是作为成组的群像,以本尊为中心,九个形象具

有内在的关联。

九个形象成为一完整的构图。手法上利用简单的对称排列法突出主体卢舍那佛。本尊四周的背光、项光和胸前的一环环的衣纹围绕在本尊的面部四周,使之成为全景的中心点,把主题的中心置于明显的几何中心点上,收到单纯而有力的效果。这一点是我在这次创作中所吸收到的构图方式。从内容方面看,本尊和菩萨的和善,及神王、金刚的强壮威势等等是同一主题的不同方面,他们之间相互结合,相互补充。这一组形象反映了对于盛唐时代的封建统治体系的深刻的认识,不仅歌颂了它的典雅的,华丽的美好的一面,也揭示了它的可畏的暴力的一面。所以,以卢舍那佛为中心的这一组形象,是对于唐代这一富有成就的伟大的时代的有力的艺术概括。龙门唐代其他各窟也还有些优美的造像,如惠简洞的本尊和胁侍的年轻而安详的表情,东山看经寺洞的二十九尊浮雕罗汉的不同性格的描写,也都是值得重视的。

龙门石窟中的高浮雕、浅浮雕装饰图案,原本是属于雕刻艺术范围,现在要把他移植成绘画性的装饰艺术图案,就要转换表现形式。面对浮雕形式的莲花藻井,在移植转换过程中,既要保留雕刻物象的轮廓,不失掉他的装饰性,又要注意比例、层次、和谐统一。中心是莲花图案、莲盘、花子、莲花滑板、花蕊、忍冬纹花边重叠交错,层次分明,保证莲花装饰图案完美。莲花图案周围是天空,布置六神供养飞天顺向旋转,有拱手鲜花、手托球宝。清秀修长的身姿,头髻高耸、颈戴项链、身披帛带、环绕莲花盘,在供养天前后周围点缀着莲花纹,变形忍冬纹,云纹,造成整个天体流动飞扬自由活泼的效果。外一层由莲花瓣组成圆形连续花边,花尖向外放射;设色方面:天空以暖色调为主,飞天、忍冬纹、云纹要分浓淡层次;用笔面、线结合,线条能显示出物象的各种风度,可以增加美的感染力。从整幅画面造成静的莲花与流动的飞天的对比和谐效果。中国传统艺术博大精深,我国古代艺术是光辉灿烂的,真是世界无双,东方艺术魅力无穷。

参考文献:

- [1]龙门石窟研究所.龙门石窟一千五百周年国际学术讨论会文集[M].北京:文物出版社,1996
- [2]李文生.龙门石窟装饰雕刻[M].上海:上海人民美术出版社,1991
- [3]许征云.龙门石窟艺术[M].上海:上海人民美术出版社,2004
- [4]龙门石窟文物保管所.中国石窟——龙门石窟[M].北京:文物出版社,2001
- [5]云冈石窟文物保管所.中国石窟——云冈石窟[M].北京:文物出版社,2001

[作者简介]段盈盈,2007年本科毕业于西安美术学院工艺美术系,2008年于西安美术学院工艺美术系就读硕士研究生;2003年至2006年在校期间连续四年获得一等奖学金,并有多幅在校作品留校;2007年毕业创作获校一等奖,并参加“第二届手工艺展”并获优秀奖。