

北朝莲花纹装饰纹样的组合

□ 闫 琰

莲花纹是我国传统的装饰纹样之一,早在春秋时期就已出现在青铜器和陶器的装饰上。如1923年在河南新郑县李家楼出土的青铜器“莲鹤方壶”,壶盖上装饰双层展瓣莲花,莲心中有一只振翅欲飞的鹤,莲瓣纹的造型与真实的莲瓣非常接近,这种以莲瓣作壶盖装饰的简练表现方式,是此时期比较典型的一种装饰方法。由此可见莲花纹在我国很早就有,只是当时还远不如后来应用得广泛。莲花纹得以丰富和发展,成为装饰纹样的主流,是从魏晋南北朝开始,这主要是接受了外来文化的影响,与印度佛教传入我国有很大关系。

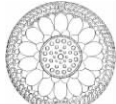

北朝时期,随着佛教的广泛传播,莲花纹作为佛教的重要装饰纹样,也随之兴盛。莲花纹与佛教的密切关系表现在佛教把莲花视作象征圣洁、吉祥的名物,有时亦作净土的象征。北朝时期的莲花纹以写实造型为主,多选取正向俯视的角度来表现,周围为均匀分布的莲瓣,莲瓣数量、层次和造型的变化也非常丰富。北朝莲花纹呈现出丰富的变化,且得到广泛应用。主要应用在石窟中,莲花纹可以说是与佛、菩萨形影不离的重要装饰题材。莲花纹一般多位于石窟佛背光内侧、窟顶、窟壁、窟底等处。如在佛像背光,一般最内层为莲花纹,外接坐佛、飞天、忍冬纹等不同纹饰;在窟顶中心,常见的是一朵盛开的大莲花,充满了热情和丰富的想象;在窟壁上的莲花纹装饰带,主要以莲瓣连续排列为主。莲花纹不仅装饰于佛教石窟寺院,还广泛装饰于壁画、藻井、柱础、砖瓦、石刻、瓷器、金工、彩画、刺绣、服饰、边饰、龕楣、华盖等装饰上。与莲花纹同时在北朝广为应用的植物纹样还有忍冬纹,它常以叶状植物纹样的形式,组成波曲状骨架的茎蔓,多为三个叶瓣和一个叶瓣相列于两边。叶子的形态有单叶、双叶等。忍冬纹被大量应用于和佛教有关的

装饰中,它的形态变化多样,延绵不断,与佛教的轮回永生之念似有内在的联系。我们经常看到莲花纹与忍冬纹结合使用的情况,可分为以下四种:

一是莲花纹常装饰在一个图案的中心位置,与连续性忍冬纹带组合应用,形式多样,变化丰富。莲花纹作为主体纹样,忍冬纹作为边饰,营造出一种富丽而又宁静的感觉,这是最常见的一种结合使用的方式。常用于藻井的装饰以及佛像的头光等处。典型的代表如:龙门莲花洞窟顶的莲花纹藻井(图表1),高浮雕的藻井装饰高低起伏,富于变化,中心雕大莲花,莲实饱满,厚瓣重叠复式,多而不乱,规整而有变化。而作为边饰的一圈四叶忍冬纹排列密集,连绵不断,但又不失秩序感。与中间的莲花纹在风格上保持一致,而大的莲花花瓣与叶瓣较小的忍冬纹形成对比,莲花纹相对于忍冬纹排列较疏朗,整个纹样主次分明、疏密有别,统一中有变化,增强了层次感,形成一种圆的适合形,达到饱满充实的视觉效果。

二是二方连续的莲花纹与二方连续的忍冬纹大致成平行关系的一种组合方法,这种组合常用作边饰。如云冈石窟第5窟北壁右胁侍菩萨头光(图表2-1),头光中心为莲花纹,外层饰忍冬纹,忍冬纹带中心五瓣忍冬叶,左右三瓣忍冬叶为一组重复出现,连绵不断,整体处理得生动自然。二方连续的莲瓣纹和忍冬纹不仅运用在佛光上,而且在石窟窟壁分层上也被大量采用。如云冈石窟第7窟后室壁面分层边饰(图表2-2),莲瓣较肥大,具有古朴美感,且形成一种重复的秩序美感。忍冬纹带,主要特征为主藤蔓波段内分别由主藤向左侧或右侧分支出一组三叶忍冬叶,叶瓣弯卷自如。莲瓣带、忍冬纹带的雕刻主要都是将大面积的壁面进行有秩序的划分,起隔离作用,同时又美化了壁面。整个壁面分层分段,有序

图表 北朝莲花纹与忍冬纹相组合装饰纹样表

序号	出现部位	年代	资料来源	附图
1	龙门莲花洞窟顶中央莲花藻井	527-534 年	《中国历代装饰纹样(3)》57 页	
2-1	云冈第 5 窟北壁右胁侍菩萨头光	北魏 (494 年前后)	《中国莲纹图谱》2000 年 5 月 4 页图 1	
2-2	云冈第 7 窟后室上层莲瓣带	孝文帝初	《云冈石窟中的莲花》,《文物世界》2004 年第 5 期 43 页图二 b1	
	云冈第 7 窟后室西壁第三层分层边饰	孝文帝初	《中国佛教装饰》9 页	
3	云冈第 8 窟后室南壁束莲柱	孝文帝初	《云冈石窟中的莲花》,《文物世界》2004 年第 5 期 47 页图五 c1	
4	敦煌第 430 窟人字披椽间饰	545-585 年	《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,《中国石窟·敦煌莫高窟(一)》194 页图 44	

排列,使整个石窟具有整体统一的装饰效果。

三是两纹饰穿插应用。即一个或几个莲花纹样同时出现,忍冬纹作为一种联结的纹饰或是起一种陪衬的作用。如:云冈石窟第 8 窟后室门楣上刻有忍冬纹并向两侧连续,下方门两侧配有二束莲柱,整体构成龕形。束莲柱的造型优美,形式新颖,上下装饰两个正面莲花纹,且上下莲宽径相连,中腰束环,左右对称两组三叶瓣忍冬纹从环中穿过(图表 3),这里的忍冬纹相对而言造型手法比较概括,给人一种大方的感觉。而莲花纹的装饰则感觉到一种细腻。这两种纹样相互搭配,有一种异国的情调,其实这个形式是波斯柱头中国化的一个表现。

四是自由表现的忍冬纹与莲花纹、飞天、供养菩萨、飞禽走兽等组合。这种忍冬纹,变化更加自由,一般忍冬纹的叶瓣变得很长,且造型灵动,有一种飞舞的感觉。忍冬纹作为一种丰富画面、营造富丽感觉的纹样在这里得到了很大的发挥。这些纹样主要用于石窟里人字披的椽间饰(图表 4)。在敦煌第 430 窟人字披椽间上,我们可以看到在画面中有飞舞的飞天,画面的底部以及最上方有不同式样的莲花纹。在飞天的背景里有飘逸

灵动的忍冬纹叶瓣作为陪衬。整个画面在这些流动的忍冬纹的装饰下显得宁静而又不失动感。

以上四种形式是笔者对莲花纹与忍冬纹组合的粗浅探索。这两种植物纹样在北朝得到了很大程度的丰富和发展,无不凝聚着我国劳动人民的智慧和中西文化交流融合的结晶。

(此文为太原科技大学校青年基金课题项目成果,项目编号:20093030)

参考文献

1. 吴山《中国历代装饰纹样(三)》,人民美术出版社,1992 年 4 月。
2. 云冈石窟文物保管所编《中国石窟·云冈石窟(一)》,文物出版社,1991 年 9 月。
3. 唐家路《中国莲纹图谱》,北京工艺美术出版社,2000 年 5 月。
4. 员小中《云冈石窟中的莲花》,《文物世界》2004 年第 5 期。
5. 倪建林《中国佛教装饰》,广西美术出版社,2000 年 8 月。
6. 敦煌文物研究所编《中国石窟·敦煌莫高窟(一)》,文物出版社,1981 年 12 月。

(作者工作单位:太原科技大学艺术系)