

龙门北魏早期洞窟中浮雕的风格及形成

汪丹丹

(河南省新县高级中学美术组, 河南 新县 471800)

【摘要】龙门北魏早期窟龕中的浮雕风格就是在传统的线刻、减地平雕的雕刻手法基础上结合了云岗石窟中浮雕艺术的风格而形成的。龙门北魏早期窟龕的浮雕风格具有极强烈的线的感觉,但又不同于线刻、减地平雕的雕刻风格,具有极坚实的工细的雕刻效果。

【关键词】龙门石窟;北魏早期;造像雕刻;浮雕风格

北魏王朝的都城由山西大同迁至汉民族文化发源地之一的中原洛阳,无疑促进了外来佛教雕刻艺术风格的汉化及汉民族佛教雕刻艺术风格的形成。虽然早在东汉时期佛教的教义经典就已经传入京都洛阳,但是做为佛教内容之一的另一重要形式——造像雕刻,却并没有马上随之传播扩散,而是以极其缓慢的速度由西向东逐步变化着,传播着。到了北魏大同云冈时期,便在云冈石窟中有了半印度式半汉族式的雕刻风格。随着北魏王朝政治、经济中心向中原的转移,这种半汉化半印度化的雕刻风格终于随之发生了突破性的变化,它与自夏、商、周、秦、汉以来早已形成的定型的汉民族雕刻艺术风格所融合、演变,不仅形成了新的佛教雕刻艺术风格,融入了对本民族审美意识和形势的悟性与强烈的追求,使石窟艺术呈现出中国化、世俗化的趋势,丰富了中国古代雕刻艺术的内容。堪称展现中国石窟艺术变革的里程碑。

一、北魏早期浮雕艺术的特点

拿云冈第六窟中龕楣上的浮雕飞天。与龙门古阳洞中一龕的龕楣浮雕对照,不难发现二者用了几乎相同的布局来划分龕楣壁面,所刻的内容也有相似之处。但是,浮雕的艺术风格却给人以截然不同的感觉。云冈的浮雕显得厚重、影像深刻而光影浓重,带有印度雕刻的圆润,多肉的感觉。龙门的浮雕显得轻盈、精细而光影流动,带有一种汉画像石艺术中坚实质密,朴素清晰的感觉。细观龙门浮雕,与云冈浮雕相比较,没有云岗石窟中浮雕的“多肉”、“柔软”的风格,龙门北魏早期洞窟浮雕风格在中国古代艺术中成为具有代表性的、典型的、成熟的北魏时期浮雕艺术的代表。

二、北魏浮雕艺术风格的形成及演变

北魏王室迁都洛阳,在龙门开窟凿龕,必然要用许多洛阳当地的雕刻匠人。这些人世代相传所掌握的汉民族的雕刻艺术风格必然流露在他们的雕刻中。指挥开窟凿龕的北魏官僚能规定具体的雕刻样式、规格,但是雕刻的手法与风格,却是左右不了这些雕刻匠人们的。试想这些雕刻匠人们可能去云岗石窟看过吗?如果没有,就有可能第一次经手雕凿窟龕的时候,就把他们所掌握的传统民族风格注入了进去,可以说汉民族的雕刻艺术风格在北魏早期的龙门石窟雕刻中就已基本成熟了。这种雕塑风格快速形成的现象可认为是一

种在不同的雕刻艺术风格区域之间,因地理位置的断隔和本地域内的雕刻风格具有深厚的根基与旺盛的活力的背景下的产物。在上述情况下,外来的雕刻艺术风格能很快地被当地的雕刻艺术风格所演变、所融合,甚至能一下就蜕变为一种新的雕刻艺术风格,其速度之快,程序之简单,如同一加一等于二。那么,龙门早期北魏的雕刻风格具体是怎样演变成的,它是在什么样的风格基础上成形的呢?

从现存的实物中可知,在形成龙门北魏早期的洞窟浮雕风格之前,秦、汉以来的汉民族雕刻艺术中浮雕的风格由两种基本的雕刻形成所代表,即线刻和减地平雕的画像石刻。线刻的历史很久远。早在远古时期的一些制造粗糙的器具上即已形成。到了春秋战国时代,在许多精美的青铜器物上使线刻发展成为一种成熟的富于表现力的雕刻形式风格,当然,这与“线”做为中国古代艺术中自始至终的重要造型手段是分不开的。减地平雕的浮雕风格也早就形成于中国古代的雕刻艺术之中,只是到了汉代在成熟的画像砖石艺术中被广泛地加以应用,进而使这种雕刻形式更加完善,更加成熟,成为典型的汉民族雕刻风格之一。但是,把这两种雕刻艺术风格用于石窟雕刻这种新型的雕刻艺术之中必然显得不融洽、不和谐。线刻的产生、发展源自对器具的装饰,因此它适合于明亮空间中特别是小范围内的造型刻画。在石窟这种光线灰暗的场所空间中,会过多地失去线刻中线的明确感觉和应有的力度。减地平雕式的雕刻风格,也是较适合室外光线照射下的一种雕刻形成。其表面的平板性,具有过多的与建筑墙面相适合的特点,因此也不适合石窟内的壁面结构。减地平雕的雕刻风格讲究外轮廓的完整、连贯与突出,而在石窟这种基本上是侧面光甚至背光的空间环境中,它肯定会失去或部分失去其完整的轮廓,失去其应有的厚度感觉,也就是说会失去造型形象的感受。线刻和减地平雕这两种雕刻形式风格都适合独立面平整与周围其它形式的造型形象不产生联系的独幅壁面上的形象刻画。石窟雕刻是一种场所雕刻艺术形式,即用各种雕刻艺术风格、手法的有机构成,甚至包括绘画艺术。用这些圆雕、浮雕、绘画等去努力围合,造成一个“真实”的虚幻空间,通过光影、色彩等气氛去感染每一个进入的人,这样的艺术空间不仅能全部把观赏者包容其中,使其产生一种亲临其境

的真实感觉,而且更能使一个观赏者失去观赏时的主客体之间的分离感觉,使观赏者产生幻觉,去和虚构物(佛像、菩萨像、鬼、神等等)进行对话。石窟雕刻的确是过去汉民族雕刻艺术中有过的新的雕刻艺术形成。石窟雕刻,要求圆雕与浮雕、浮雕与壁面之间有一种自然的联系、衔接、过渡越不露痕迹越好,用以适应它那非建筑性的蔓园的壁面空间,从感觉上产生虚幻的空间,而不是实实在在的硬壁(起码在龙门北魏早期的窟内布局中是这样注重的)。为适合这样的感觉要求,浮雕就不得不做得立体一些,不得不吸收一些圆雕的手法处理,向圆雕的形式有所靠近(当然,圆雕也是顾及浮雕形成的)。具有一定起伏感的浮雕形式同圆雕一起构成了石窟雕刻的统一性和整体感,充满在圆雕周围的石壁上,把圆雕造成的强扩散开来,变得柔和,传至深远,增加了窟中的整体气氛。但是,具体雕刻浮雕时就必然要涉及到浮雕的风格问题。云岗石窟中浮雕风格所显露出的“洋味”与“繁琐”是不会被汉民族中的审美感觉所习惯、接受的。汉民族自古就惯于用线来塑造形象。惯于从造型中审视完美的线条以达到视觉的审美要求。所以,可以说“线”是汉民族审视形象的视觉依据,一条完整的造型线就是一个完整的造型形象;一条优美和造型线就是一个美的造型,其余的造型因素远没有“线”来得重要,几乎可以忽视。从汉民族的造型审美要求来说一个造型形象,如果不存在完整、明确、肯定的线,这个造型就被认为没有完成,更难以较为完美。因而在浮雕艺术中也必须尽可能地加强用线的手法,在这种前提下,云岗石窟中浮雕的用线就显得不够。比如,浮雕的轮廓线大多由起伏的光影造成而线的感觉不够强烈,底纹、面部的用线也多不清晰、舒展,比较含糊,这些都是与汉族审美不相协调之处。但是,云岗石窟中的浮雕风格也有其十分可取的长处之处,比如其源自石窟雕刻这一艺术形式,其艺术的感染力,构成石窟雕刻的整体性三都比线刻,减地平雕式的雕刻手法具有更协调的视觉效果,因此,尽管汉族的雕刻人具备身后的民族雕刻艺术技巧,但在处理石窟雕刻之一新的雕刻艺术形式时,也不得不吸收一些云岗浮雕艺术的表现技巧。如此这样,必然要改变以往的雕刻风格、雕刻手法,进行新的雕刻形式、风格的演化,最终产生新的雕刻风格。

龙门北魏早期窟龕中的浮雕风格就是在传统的线刻、减地平雕的雕刻手法基础上结合了云岗石窟中浮雕艺术的风格而形成的。龙门北魏早期窟龕的浮雕风格具有极强烈的线的感觉，但又不同于线刻、减地平雕的雕刻风格，具有极坚实的工细的雕刻效果，没有云岗石窟中浮雕的“多肉”、“柔软”的风格，龙门北魏早期洞窟浮雕风格在中国古代艺术中成为具有代表性的、典型的、成熟的北魏时期浮雕艺术的代表。具有以下几个特点：

- 1、具有汉民族传统艺术形式中有每造型的明确性、完整性。
- 2、用线来表现起伏。
- 3、加强轮廓线的用线。
- 4、在浮雕人物周围的空间中，大量运用线来表现更抽象，更概括的装饰物，以强化线的美和感染力。
- 5、人物的造型动态，用以线为依据而更加夸张、更加舒展豪放。
- 6、厚度变薄，以线代替部分体积。
- 7、“多肉”的感觉已经没有，人形呈秀骨清像式。
- 8、夸张衣纹的用线，舒展流畅、疏密有致，达到北魏时期雕刻艺术美的顶峰。
- 9、人物面部往往只突出一两条线，雕刻得更简捷、概括，具有一种古拙美。

三、北魏时期的艺术风格的成熟运用

龙门北魏早期浮雕风格的产生创立、孕育出了中国古代雕刻艺术史上最精美的浮雕作品。图五，是龙门古阳洞北壁上的飞天浮雕，不仅以用线的完美与成熟使人惊叹不已，更让人叫绝的是它的厚度处

理，非常的薄，几乎无法测出厚度，但是仍然给人一种起伏的感觉，具有很强的三度空间感。整体来看，轮廓线的处理非常完整，整个雕刻处理也找不到一点不完美之处。浮雕的构图形式也异常得大胆，后两个飞天完全脸冲下立着，几乎感觉要垂直着落下，有一种空间中失重的感觉，雕刻得特别活泼、灵动。可称得上中国古代浮雕艺术的珍品。图六、七，是龙门“莲花洞”中的龕楣浮雕，其对于线的应用更加熟练、更加狂放，极力夸张渲染线条之美，给人一种风驰电掣般的极强劲有力的线的节奏美。即使你是一个走马观花的游客也会被这种强烈的用线所打动，无需等看清脸部和姿态，那浮雕潜在的富有韵律的节奏美早已被欣赏、体验到。那给人的感受就如同听到了一千五百年前的美妙乐曲，北魏时代音乐的节奏不就是通过这些刻在石壁上的视觉节奏让我们得到永恒的欣赏吗？龙门“石窟寺”《礼佛图》的局部，从图片上可以看出窟门射进来的光线在身躯起伏的雕刻上滑动、转折、闪烁。浮雕上刻画明确的线条在光的作用下变成了白线、黑线，使坚硬的石壁显出半透明的感觉，给人虚幻的空间感受，使你不再去联想那硬而冰冷的壁面。在构图上，人物的安排前排较实，后排较虚，错落相间，形成一实一虚的光影节奏，加上前后人物轮廓线一高一低的起伏节奏，构成平面、深度相呼应的节奏感，使整个大的节奏又不断变幻着韵律，给观赏着一种长时间体验的过程。《礼佛图》具有较强的完整的三度空间节奏，虽然其节奏的再

现没有前述浮雕的节奏那样强烈、震撼，但是你如细审，其中潜在的韵味不乏音乐的节奏感觉，仿佛能听到那叮叮当当的铜铃声和低沉厚重的鼓乐声，加浮雕人物面部所显露出的古拙的喜乐，给人几分超凡的神仙格调。浮雕中那潜在的节奏是沉实、稳重的，与整个画面构图和其表达的内容很一致。这种节奏感的造成有诸多造型因素。但是，前排大人物所穿袍中下部与右边袖子下垂部的不断重复的线条，无疑是制造这种感的重要造型因素。

以上举例分析，旨在说明龙门北魏早期洞窟中浮雕艺术的风格特点及其完美的形式，像这样完善的浮雕作品在龙门北魏早期的洞窟如“古阳洞”、“莲花洞”、“石窟寺”等洞窟中还有很多。通过推测龙门北魏早期浮雕艺术风格的形成，以及分析、归纳早期浮雕风格的雕刻特色，或许能帮助我们更好地欣赏、研究、继承石窟浮雕艺术。

北魏造像峻拔瘦硬的风格，使佛教中国化的趋势更加明显，也使佛教造像艺术充满了清新与活力，标志着民族的宗教雕刻艺术的完全成熟，难怪西方研究中国艺术史的专家给予了北魏石雕极高的评价，认为“北魏雕刻代表了人类宗教艺术的一个高峰”。

参考文献

- [1] 龙门石窟[M]. 文物出版社, 1980.
- [2] 中国古代雕刻艺术[M]. 上海古籍出版社, 1990.
- [3] 华夏之路[M]. 朝华出版社, 1997.

(上接第150页)式影响着国家的经济、政治。农业的管理文化将始终是一项严肃的研究系统课题。在市场经济条件下，农民由于生产生活分散，信息不灵，在市场竞争中处于弱势地位。专业合作经济组织在带领农民致富过程中有很大优势，要鼓励发展各种类型的新经济组织，提升农民的组织化程度。城市发展吸纳农村劳动力，也是“生产发展”的渠道之一。要促进农村富余劳动力的有序转移，对现行的一些政策措施进行清理，疏通农民进城的渠道。农民工进城务工正成为一个新的文化现象，值得密切关注。

随着中央许多新农村建设政策的落实，农村目前正在进行农业税免除，村民自治等一系列政治经济制度改革，农村的政治文化正面临着许多新的课题。新的生产方式将造就新的生活方式、行为方式，导致新的生产关系的形成，进而不断地改革与创新社会管理方式，实现农村民主管理。

三、落实“二十字方针”的文化思考

今年，是落实“十一五规划”的最后一年。重温“二十字方针”，我们仍然感到加快农村文化建设迫在眉睫。农村文化落后状况已经影响到我国的社会稳定和农村基层政权建设，影响到农村全面建设小康社会的进程。建设社会主义新农村要从物质层面、精神层面、制度层面来具体地落实。

1. 提高农村基层干部文化素质，加快

文化观念更新

农村基层干部是建设社会主义新农村的直接领导者，他们的文化素质、文化观念严重影响着农民的思想意识、行为规范，他们的言行代表着党和国家在农民心目中的形象。建设社会主义新农村必须要有一支文化素质高、思想观念新的农村基层干部队伍。有必要对他们进行经常性定期培训，对不适应新形势下农村工作的干部进行调换，制定切实可行的政策，鼓励大学毕业生、研究生下乡镇、到农村任职锻炼，提高农村干部依法行政能力和工作水平，用新观念带领农民进行新农村的建设。

2. 提高广大农民的思想道德素质和科学文化素质

要加快发展农村文化教育事业，着重解决农村教育要为农业服务、为农民服务的问题。重点普及和巩固九年制义务教育。同时，也要大力普及农村职业教育。不断提高农民群众的文化知识水平、科学技术水平、生产劳动能力和就业能力。要从实际出发，因地制宜，有选择、有重点地选点布局、设计内容，兼顾不同群体、不同对象的利益和爱好。开展形式多样、丰富多彩的群众文化活动，进一步创新农村文化活动内容，引导广大农民追求科学文明、健康向上的生活方式。

3. 丰富农民的精神生活

建设社会主义新农村这一重大历史任务的提出，对农村精神文明建设提出了新

的更高的要求。应该首先满足他们不同层次的精神文化需求，努力为农民提供喜闻乐见的文化活动，大力弘扬优秀传统文化形式，吸纳优秀的外来文化，创造新时代背景下的先进文化，最大限度地满足农村和农民的文化消费需求。采取不同的方式引导农民转变因循守旧、小富即安等传统落后的观念，逐步形成适合农村现代化建设需要的新观念。

4. 吸收城市文化的优点，保持乡村文化特色

随着社会的进步和经济的发展，高效快捷的城市文化在整个文化体系中越来越处于主导地位，接纳、融合而博采众长，对农村文化的不断更新带有明显的积极意义。乡村文化建设不是全面城市化，也不只是丰富传统的农业文化。在新农村文化建设中我们既要继承先辈、弘扬传统，又要推陈出新；既要保持乡村文化特色，又要借鉴、吸收、同化外来文化、城市文化，使乡村文化不断获得新鲜营养，使社会主义新农村文化建设产生整合效应。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(2006~2010年).
- [2] 许明主编. 当代中国的文化发展[M]. 中国大百科全书出版社, 2008.

作者简介：吴冰，女，中共福州市委党校副教授，主要从事文化学研究。