

云冈石窟壁画中装饰色彩美的探究

刘畅

(吉林建筑工程学院艺术设计学院, 长春 130118)

摘要: 云冈石窟开创于我国北魏时期,是世界闻名的艺术宝库之一。云冈石窟壁画在制作工序和颜料运用上、佛教石窟艺术本身造型上,以及对石窟建筑空间的装饰上都具有独特的色彩装饰美。通过对云冈石窟色彩装饰这种独特美的分析研究,不仅能为修复文物提供美学依据,而且也能唤醒世人对云冈石窟壁画艺术的保护。

关键词: 云冈石窟; 云冈风格; 色彩装饰美

中图分类号: J 18 文献标志码: A 文章编号: 1009-0185(2011)04-0047-03

Exploration for Yungang Grottoes in Fresco Decoration Color Beauty

LIU Chang

(School of Art and Design, Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering, Changchun, China 130118)

Abstract: Yungang grottoes was established in our country northern wey period, is one of the world famous art treasure. Yungang grottoes mural in the production process and pigments in use, Buddhism grotto art itself on modelling and grottoes on the adornment of architectural space is of unique color decorative beauty. Through the yungang grottoes polychromy this unique beauty analysis, not only can offer repair cultural relics, but also provide aesthetic basis can wake the world of Yungang grottoes fresco art protection.

Keywords: Yungang grottoes; Yungang style; color decorative beauty

0 引言

从北魏(386-534)至隋(581-618)唐(618-907),是凿窟的鼎盛时期。在此时期,修筑了许多大型石窟。敦煌莫高窟、麦积山石窟、云冈石窟和龙门石窟被称为中国的四大石窟。云冈石窟开凿晚于敦煌石窟,早于龙门石窟,但是它很多石窟的破坏却比敦煌大得多,几乎所有的壁画都被毁坏了。国内外有许多专家对敦煌莫高窟壁画研究很多,但对云冈石窟壁画研究很少,云冈石窟壁画无论从矿物颜料的搭配组合运用上,还是公共空间艺术表现上都存在着独特的、与众不同的色彩装饰美。

1 云冈石窟的历史及基本概况

云冈石窟开创于我国北魏时期,据文献记载,北魏和平年间(公元460年-471年)由著名和尚昙曜主持,在京城西郊武州塞,开凿石窟五所,现在编号第十六窟至第二十窟,就是当时开凿最早的所谓“昙曜五窟”。其他主要洞窟,也大多完成于北魏太和十八年(公元494年)孝文帝迁都洛阳之前,距今已有一千五百年的历史^[1]。

云冈石窟位于山西省大同市以西15 km处的武洲川峪谷北岸,云冈村北的悬崖下,东西绵延1 000 m,现存大小洞窟147个,尚存佛像51 000余身,佛像最高达17 m多,小的造像仅有数厘米。石雕造型以佛像、菩萨像为主,辅

收稿日期: 2010-12-28.

作者简介: 刘畅(1978~),女,吉林省长春市人,讲师,硕士.

以众弟子、飞天和供养人浮雕,还有殿堂、浮屠、法器、乐器以及花木、鸟兽等等,琳琅满目,美不胜收。现存主要洞窟45个,大小窟龕252个,是世界闻名的石雕艺术宝库之一,2001年被列为世界文化遗产。

云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。按照开凿的时间可分为早、中、晚三期,不同时期的石窟壁画和造像风格也各有特色。云冈石窟的早期艺术威严、简洁粗犷,中期艺术风格为富丽堂皇,绚丽多彩,晚期艺术神态多样、清秀俊逸。云冈石窟造像规模的宏伟、美学风格的独特性再加之丰富多彩的内容,堪称中国佛教艺术的巅峰之作。整个石窟分为东、中、西3部分,石窟内的佛龕、象蜂窝架构,大、中、小窟疏密有致地密布嵌贴在窟内洞壁中部位置。东部的石窟多以造塔为主,故又称塔洞;中部石窟每个都分前后两室,主佛在中央,洞壁及洞顶布满彩绘浮雕和壁画;西部石窟以中小窟和中小佛龕为最多,公共空间造型独特。整座石窟外观庄严华丽,气魄宏大,雕工细腻。

2 石窟壁画中色彩装饰美

云冈石窟费时近百年,用工难以数记。参加开凿的工匠来自四面八方,有北凉等西域国家的工匠,还有当时狮子国(今斯里兰卡)的佛教徒都参加了这一艺术杰作的创作。云冈石窟的最主要的艺术价值就是创建出区别于其他石窟文化的“云冈风格”,这种“云冈风格”受印度艺术影响甚深,是中国艺术和印度艺术的融合体,同时,印度的色彩和造型艺术又受希腊艺术的影响较多,也就是说,“云冈风格”是中国艺术与印度艺术和希腊艺术有机的综合体。所以说云冈石窟的壁画色彩的装饰美是一种独特的装饰美体系,是两大文明古国艺术的结晶,其色彩的独特美感值得我们深入探究。

从云冈石窟壁画的制作工序和颜料运用上谈色彩的装饰美。通过资料分析,云冈石窟壁画制作一般是先整平已开凿好的洞窟岩面,再在岩面上制作壁面,即壁画的泥地仗。制作地仗的粉土和掺加的纤维一般就地取材。石窟壁画所用的颜料与现代所用颜料不同,颜料一般采用一些矿物质和植物的浆汁制作而成,同时一些资料显示,画中的一些蓝色颜料来自于青金石这种矿物质,经久不会变颜色,时间越久越鲜艳^[2]。正是这种泥地仗与矿物颜料的结合,使其色彩艳丽又不失绚丽浑厚的色彩装饰美,具有超越时空的色彩层次感,形成复杂多姿的色彩结构,并以此精美的色彩结构形式展现出我国传统色彩极强装饰美和感染力。色彩已被作为一种主要的表达手段来运用,特别强调注重色彩本身固有美和色彩之间相互组合的表现力,并达到色种和色彩组合方式的最佳状态。当时的画家已经明白色彩的本质不是追求量,而是色彩的选择和搭配关系的问题。

具有佛教绘画的云冈石窟艺术本身也传达着独特的装饰性的色彩审美习惯。伴随着佛教美术轨迹发展,佛、菩萨、弟子、护法、飞天、供养人等作为宗教人物形象出现。这些形象本身就具有无可比拟的色彩、造型及构成等形式美感。丰富多彩的装饰图案,例如:缠枝忍冬纹,给彩绘和彩塑增添了精美细微的装饰氛围,乐器、冠服和器物装饰等装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面,系统地反映了主观色彩的艺术表现性和线条的装饰美。整体而言,云冈石窟在以大尊像与菩萨佛像为主的边饰处理上陪衬以无数的小佛像、飞天、佛塔、莲花纹、火焰纹、龕柱装饰纹及动植物纹样表现出无比华丽庄严的独有的西域风格的中式佛教美术装饰色彩观。

云冈石窟色彩的运用和表现与石窟建筑空间遥相呼应。云冈石窟本身是一种佛教形式建筑空间,彩绘壁画装饰的位置性与石窟建筑空间也相互呼应,为佛教石窟的建筑起到一定的装饰作用。同时,彩绘壁面设计布局及色彩围绕这种布局所进行的形式美的搭配,也为洞窟形制起到装饰的作用。云冈石窟内有各种佛龕式建筑,例如:尖拱龕、楣拱龕、宝盖龕、屋形龕,这些佛龕和石窟表层,以及龕柱都经过各种各样的彩色纹样装饰,题材丰富,为云冈石窟建筑增色不少,使石窟建筑更加富丽堂皇,庄重绚丽,突出了佛教用色的独特装饰性。

3 结语

云冈石窟开凿于北魏时期,由于经历了一千多年的风化和人为破坏,有的壁画已从窟内消失;有的面临

毁灭的危险,还有幸存下来的壁画有刀划的痕迹.为了让这些珍贵文物保存下去,我们应该对其进行保护和修复.

各朝代有对云冈石窟进行了修补,但不恰当维护让佛像损坏严重.例如清朝年间,曾经有过一次大规模的重新翻修,但这次重修被证明是一次大破坏.石窟内彩绘壁画剥落,色彩运用太生硬,泥塑佛像也都千疮百孔.因此,洞窟壁画修复是一项巨大的工程.早期壁画的定形线是比较严谨的,秀劲流畅,矿物质颜料及北魏时期的佛教色彩都具有独特的装饰美学风格.我们应该按照佛教石窟壁画形式美的各种基本法则来还原修复历史,而不是破坏历史博大精深的成就,这些都是修复工作应该重点把握的.

参 考 文 献

[1]李恒成.云岗石窟与北魏时代[M].太原:山西科学技术出版社,2006:2.

[2]李海.云冈石窟彩绘颜料初步分析[J].文物,1998(6):5.

(上接第28页)

3 事后分析总结

事后分析是下一个循环周期事前科学预测的开始,是成本控制工作的继续.在坚持每月每季度综合分析的基础上,采取回头看的方法,及时检查、分析、修正、补充,以达到控制成本和提高效益的目标.

(1) 加强考核.根据项目部制定的考核制度,对成本管理责任部室相关部室、责任人员及施工作业队进行考核,考核的重点是完成工作量、材料、人工费及机械使用费四大指标,根据考核结果决定奖罚和任免,体现奖优罚劣的原则.

(2) 及时进行竣工总成本结算.工程完工后,项目经理部将转向新的项目,应组织有关人员及时清理现场的剩余材料和机械,辞退不需要的人员,支付应付的费用,以防止工程竣工后,继续发生包括管理费在内的各种费用.同时由于参加施工人员的调离,各种成本资料容易丢失,因此,应根据施工过程中的成本核算情况,做好竣工总成本的结算,并根据其结果,评价项目的成本管理工作,总结其得与失,及时对项目经理及有关人员进行奖罚.

4 结语

综上所述,加强成本控制对建筑企业来说是很有必要的.成本控制是企业降本增效的有效手段和途径,只有真正搞好事前、事中、事后成本控制,企业才能获得良好的经济效益,才能确保可持续发展.

参 考 文 献

[1]李启明.土木工程合同管理[M].南京:东南大学出版社,2008:92-126.

[2]孙三友.施工企业现代成本管理新模式[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:99-107.

[3]苑辉.施工现场管理小全书[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2009:286-345.