

明代无梁殿建筑装饰艺术研究 ——以江苏句容隆昌寺无梁殿为例

[摘要] 无梁殿又称砖殿,是盛行于明清时期的一种特殊建筑样式,其装饰艺术与与其它建筑形式相比,既有传承,又有创新。宝华山隆昌寺作为佛教律宗第一名山,受到各代皇族的垂青。明万历 33 年神宗为庆祝母亲慈圣太后 70 大寿,斥巨资建造了三座佛殿分别用于供奉观世音菩萨、文殊菩萨和普贤菩萨,史无前例地采用了左右双无梁殿的建筑形式,其装饰荟萃了当时多种装饰艺术的精华,对后世研究中国古代佛教建筑、装饰艺术及其建筑文化有着重要的作用。

[关键词] 无梁殿 载体 意蕴内涵 造型艺术 现代艺术 启示

doi:10.3969/j.issn.1002-6916.2012.15.037

一、隆昌寺无梁殿概况

隆昌寺无梁殿建造于明万历三十三年(1605),位于铜殿两侧的双无梁殿,左名文殊殿,右名普贤殿。两殿形制大小相同,均为单檐歇山顶,全用青砖砌叠而成,外形则为仿木结构的楼阁式,分上下两层。殿平面为长方形,面阔(3间)7.62米,进深(2间)5.62米,高约4米,为明代所制最小无梁殿。在两殿的次间各有楼级,砌在夹墙内,均为17级,宽0.6米,仅能容一人上下楼梯。两殿下层正立面辟一门二窗,都是圆拱形,门窗头上雕刻有二龙戏珠和云纹等。上层的门与下层相同,上层的二窗为长方形,窗内为球文格眼,以砖制成。殿立面全部用垂莲柱,正面4根,两山下层各3根,上层各2根。柱端两旁有雀替、华版、额枋及斗拱等。上层外部平座栏杆、裙版和垂莲柱等都镌各种纹样,细部雕刻精美。这两座无梁殿屋顶的坡度很小,屋檐出檐较短,屋角起翘亦不高,在形式和手法上与北京北海的无梁殿相似,但在艺术造型与雕刻工艺上更胜一筹。隆昌寺无梁殿最为人们所称道,宅所小巧玲珑、风格古朴,且一处有同式的两座无梁殿,这在全国的同类建筑也是独有的。无梁殿于1982年公布为省级文物保护单位,如下图所示。

隆昌寺无梁殿作为现存典型的明代佛教建筑,其外貌精致的仿木构造建筑艺术仿若两座精美的艺术品,精致的砖雕装饰,从文化背景及建筑构件的装饰内容都可能激起美术爱好者、摄影爱好者研究的无限欲望。

隆昌寺无梁殿(普贤殿)

二、隆昌寺无梁殿砖雕艺术的载体

隆昌寺无梁殿砖雕艺术体现了江南地区典型的美学思想,有着精致、秀丽、小巧的地域文化特色,在建筑的屋顶、墙面、门窗等较为明显的地方都有所表现。

(1) 屋顶造型艺术

隆昌寺双无梁殿的屋顶为单檐歇山顶。正脊饰简单的花草纹连续纹样,装饰较为简洁清爽。正脊两端的吻兽为吞脊龙吻,吻尾外弯。

戗脊装饰饰有角兽及仙人,整个屋顶造势庄严雄伟、仪态大方。

(2) 墙壁造型艺术

双无梁殿墙壁均为仿木构造砖雕艺术最为主要的位置,上面饰有垂莲柱砖雕、斗拱砖雕、仿木构雀替砖雕、额枋砖雕等。墙壁上的砖雕构图基本上是均衡式,墙角一般采用角花的组织形式。装饰题材内容包括:动物、植物、花鸟虫鱼、珍禽异兽、文字和具有吉祥寓意的几何纹样。这些图案形式均带有吉祥如意,富有象征性,意蕴深远。

(3) 门窗造型艺术

门窗造型均为券门券窗,一层建筑上的券门券窗均以适合纹样的组织形式进行仿木构装饰,门上的浮雕雕刻均以龙为题材进行组织构图,窗则以凤为题材内容进行组织构图,二层空间的窗则饰以仿木构造窗饰的小球文格眼纹样,门窗造型均符合明代砖石建筑的特点要求,装饰纹样则采用了中国传统吉祥装饰形式。

三、无梁殿建筑装饰艺术的意蕴内涵

隆昌寺无梁殿的建筑装饰的题材内容丰富而广泛、多采用中国传统吉祥纹样的素材进行砖雕雕刻,大部分内容表达了人们对未来美好生活的憧憬与向往和积极向上的朴

素追求。通过实地的测绘与斟酌，发现其隐含在庞大的题材内容背后的意蕴内涵。

(1) 珍禽异兽喻仕禄顺畅、地久天长。

无梁殿砖雕装饰图案大都是龙纹、凤纹、马纹、麒麟、锦鸟、鹭鸶、鹿纹、兔纹、鱼纹、喜鹊登梅纹、羊纹、金猴望月纹、镇宅神虎纹等等珍禽异兽，大多以适合式的图案组织形式出现，多数直接适合在方形的青砖范围内，只有券门券窗凭借倒“U”形的造型骨骼顺势构图。例如，文殊普贤无梁殿正门上均以砖雕形式雕刻适合式构图的“双龙戏珠”纹样。砖雕图案以券门的弧线造型为构图基准，双龙呈对称形共戏一珠，周围以海浪纹、祥云纹、宝相花纹等为配景。整体上的造型要素以点线面的形式相互搭配，雕刻细致、线条圆润流畅、自然飘逸、层次分明、虚实相应、凹凸有致、关系明了，显现了砖雕艺人的精湛技艺。普贤文殊两窗则饰以“凤戏牡丹”的砖雕纹样，两凤呈对称状共戏一牡丹，周围以宝相连续纹样为配景，整体看来，造型以券窗的流线形构景，主次分明、层次得当、空间感强。券门券窗上的吉祥龙凤纹样均附有一定的吉祥寓意，寓意“官上加官”、“多子多孙”、“天长地久”等美好愿望。这些砖石雕刻纹样大都结合一些祥瑞瑞草组合成赋有一定吉祥寓意的装饰内容，具有浓厚的中国传统吉祥纹样的意蕴内涵。另外，隆昌寺砖雕吉祥图案还利用汉语的语言文化，运用谐音、借喻等形声手法表达喻意。如“一路连科”，封建社会科考之中连连及第谓之“连科”。“一路连科”，意即闹场得意，一路顺风。构图一般用鹭鸶、芦苇、荷花等组合，鹭鸶的头一般朝上，这些装饰内容的搭配组合也从侧面反映了封建社会统治阶级的意念、

普贤正立面二层栏板上砖雕图案（北起）

当时的民风民情和文化意识形态。

(2) 奇花异草，清透圣洁品质。

无梁殿中的奇花异草砖雕图案基本上集中在两山墙的栏板上，少量集中的莲花柱间。多采用单独式构图及连续式构图。装饰题材内容有：兰、竹、莲、奇异草等具有高洁品质的花草图，寓意清正廉洁、刚直不阿、出污泥而不染，清雅淡定的君子之道。这些奇花异草的品质根源也跟佛祖释迦牟尼历尽磨难、立志成佛的历史典故有关。其中，“莲花”纹样在整个隆昌寺主体建筑上比比皆是，莲花图案是佛教建筑中不可或缺的经典、标志性的图案纹样。这是因为据佛经上说释迦牟尼家乡盛产荷花，佛祖出世后，立刻下地走了七步，步步生莲，所以莲花就是佛祖诞生的象征。由此，佛教信众相信往生者“皆于七宝池莲花中化生”。不仅如此，佛教信众更进而相信莲花代表了修行程度，认为高僧诚心念佛，则西方七宝池中即生莲花一朵，若能精进，则其花渐大，倘若退惰，则其花萎落。佛教认为，世有“六尘”，要想进入佛国，必须远离尘世、遁入空门、专心修佛、消除污染，“四大皆空”。莲花“出于污泥而不染”的“五种天华”而致有“四德”、“四义”、“十善”，可以启示信众觉悟佛陀的大智、大悲、大能，从而得到升华，升入

净土。正因为如此，莲花图案理所当然地成为佛教标志。正因为如此，佛寺建筑和佛事器物上必然刻有莲花图案。作为佛台装饰，莲花代表了圣洁和庄严，作为佛寺建筑和佛器的装饰，莲花代表了神圣和召唤，由此看来莲花集中了真善美所有的象征及超凡脱俗的高雅心境。

(3) 文字图案，隐含功德意蕴。

文字图案也是隆昌寺无梁殿砖雕的题材之一。如普贤殿、文殊殿山墙上就有“普贤王菩萨”、“妙吉祥菩萨”的文字砖雕，这些砖雕文字不但指出了各个无梁殿所供奉的对象，还延伸出二位菩萨的功德庇佑。“普贤王菩萨”被视为祈求延命的本尊，“妙吉祥菩萨”则代表智慧，所以有人想祈求自己的儿女学业有所成，就要膜拜文殊菩萨，若要祈求平安幸福、长命百岁则要膜拜普贤菩萨。无论是上述哪些图形或文字在砖雕装饰中都追求“图必有意，意在吉祥”的境地，表达了人们对吉祥幸福等美好生活的向往和追求。

四、无梁殿砖雕造型艺术的特点

1、造型简洁，清新秀丽。

隆昌寺无梁殿建筑艺术造型简洁，多采用与佛教建筑题材有关的物象组图，以适合纹样、单独纹样造型，紧紧围绕中国传统纹样题材

内容进行构图,以水磨青砖为载体,采用浮雕雕刻的形式进行造型,强调空间层次感和立体感,形象灵动、惟妙惟肖。工艺细致,秉承江南建筑清新秀丽的艺术特点,小巧而秀气。

2、审美意识,纯朴自然。

隆昌寺无梁殿青砖素墙,朴素简洁,给人以纯朴自然的美感,但又比较讲究装饰,配置各种精美的砖雕,形成高雅的艺术格调。推崇纯朴自然,是中国艺术的重要精神。我国美学中有“道法自然”的悠久传统。譬如,庄周的审美理想充分体现道的精神“朴素”,认为“朴素而天莫能与之争”。唐宋时代认为“清水出芙蓉,天然去雕饰”的风姿才是一种真的美。历代的艺术家都把“朴素自然”当作艺术追求的最高境界,并全面、深刻、持久地影响了中国艺术的主题、结构和风格。中国传统砖雕推崇自然朴素的审美风尚,成为文人超越儒家入伦境界、表达精神自由追求的最高形式。千百年来一直都是砖的天然质地,极少加以涂饰,保持材质的天然纹理和本来的色彩,充分体现材料的质地之美。例如,隆昌寺双无梁殿砖石艺术表现中,门上、立面上的砖雕无论雕刻得如何精细,都从不以五色勾画。石窗上的雕饰纹样也都是保持纯砖材料的质感而不施以丹青,给人一种素朴、文雅而自然的美感。中国朴素自然的美学思想深深地渗透在隆昌寺砖石艺术中。

3、形象抽象,节奏韵律强。

中国传统砖雕多采用具象的创作方法,而隆昌寺无梁殿却以抽象形象造型,这显得尤为独特,装饰意味十足。塑造时遵循节奏、韵律、比例、均衡、对比等形式美学的变化规律。隆昌寺无梁殿砖雕在广泛吸纳佛学、文学、绘画、民俗等各

类艺术精华为己所用的基础上,在创作实践中形成了自己独有的形式语言,利用缜密繁缛的点、线、面组合,使对称、均衡、反复、节奏等变化规律贯穿其中,力求在视觉上达到一种装饰美、空间层次。浮雕雕刻中特别突出了线的组合作用,其线条变化或是散淡飘逸,或是线条相连,形成统一的力感。在雕刻技法上尽显娴熟而富有理趣,游刃有余。例如,隆昌寺无梁殿立面墙上垂莲柱旁边的雀替(见下图),砖刻形象以浮雕形式出现,曲线表现华润饱满、虚实相应、形象近似、节奏韵律感强,工艺相当娴熟精致。

隆昌寺无梁殿莲花柱旁边的雀替

五、隆昌寺无梁殿砖石艺术传统意蕴对现代艺术设计的启示

隆昌寺无梁殿建筑装饰艺术内涵寓意的背后,隐藏着其对现代艺术设计的启示作用,倘若能找到传统建筑艺术特色与现代艺术设计的契合点,将能真正做到继承发扬传统艺术精髓,创造富有民族艺术风格的个性设计“奇迹”。在设计学创作手段上可

以将这种“契合”理解为:把传统艺术的构成方法与表现形式运用到现代设计中,不但可以表达设计理念,同时也可以体现民族个性,借用科学分析的方法对中国传统艺术进行梳理分析,进行归纳、概括与整理,重新组合、构造与配置,形成新的设计理念。例如2010年上海世博会中国馆的灵感来源于传统斗拱的造型,它就是汲取了中国传统艺术的精华之作。还有就是建筑装饰的一些传统装饰纹样也可以嫁接到现代设计中,起到装点画面设计、丰富视觉形象、锤炼艺术感染力的作用,如下图中传统“鳞纹”、“回纹”、“席纹”在现代装饰绘画中的运用。这都可以说明提炼民族优良元素在现代设计中的重要作用。从进一步深层的意义上来说,对于传统艺术元素的运用,不仅要去提炼和创新传统艺术的形,更要去探求挖掘蕴涵其背后的深层的含义。对传统的艺术符号、艺术元素、艺术色彩、艺术形象加以创新变化,同时在充分认识来自现代西方的各种设计思潮的基础上,兼收并蓄,融会贯通,寻找传统与现代的契合点,才能打造出符合新时代的民族设计形式,找到真正属于我们民族的、同时又能够为国际社会所认同的现代设计艺术作品。

传统鳞纹的现代手法处理
传统回纹的现代图形变化
传统席纹的现代手法表现

六、结语

隆昌寺无梁殿建筑装饰艺术是在明代统治阶级意识、民风民情、文化背景的相互作用下,进而结合明代佛教建筑布局特点的情况下产生的。无梁殿砖雕艺术突出,集中国传统装饰与佛教经典装饰内容于一体,造型小巧玲珑,结构严谨,以砖代木,无梁无柱,风格古朴,朴素自然,雕刻精美,是中国传统艺术宝库中重要的一部分。作者研究本文也是立足于汲取中国传统古建筑文化的精髓,在继承和发扬民族传统文化精神意念的基础上,殷切期望我们当代设计师以此为启示不断挖掘中国传统文化因素与现代设计的完美结合,进一步设计出真

正的、富有民族性的、让后人引以为豪的“国际性”作品。另外,也希望以此为导引,进一步带动对中国传统古建筑的研究与探讨,为我们中华民族的传统物质文化遗产的研究贡献一份微薄的力量。

本文系江苏省社会科学基金项目研究部分成果 项目编号 11YSD017

参考文献

[1] 钱澄宇. 江苏的五座无梁殿. 江苏地方志, 2006(2): 36~37

[2] 尚洁. 中国砖雕. 第1版. 天津: 百花文艺出版社, 2007

[3] 张道一, 唐家路. 中国古代建筑砖雕. 第1版. 南京: 江苏美术出版社, 2005.

[4] 王强, 陈学文. 中国传统砖雕的审美意蕴——以天津老城砖雕为例. 江西社会科学, 2009(2)

[5] 阎娜, 李琰君. 砖雕艺术在关中传统民居中的应用研究. 艺术探索, 2010(2) 第24卷第1期: 113~114

作者简介

王雪芹, 女, 学历: 硕士, 工艺美术师, 南京钟山职业技术学院讲师, 研究方向: 环境艺术、陶瓷艺术设计方向(中国古建筑、陶艺)。

赵欣, 女, 南京三江学院艺术学院讲师, 副院长。

(上接 81 页)

物中行为的模仿

从调查数据表明, 56.58% 的同学会在观影后引用电影台词。在电影语言及动作的模仿方面, 分别有 62.16% 和 55.4% 的同学表示会在观影后进行模仿, 这说明大学生在观看电影后, 不但对自己的认知产生了影响, 在自己的日常生活行为方面也有所改变, 而电影人物的有独特风格的动作语言在一定程度上影响着高中生的日常行为, 并作用于生活中。

同样, 对于电影中的人物动作、语言等行为来讲, 也有一些是不符合高中生年龄段所应该进行模仿或表演, 一些人物性格特点的劣性在错误的诱导下就会使得学生的心理形成缺陷, 所以, 还要对高中生的模仿行为进行一定的纠正以及正确的引导, 让学生们对积极的事件进行效仿, 对消极的言行有所甄别, 才能使得电影对高中生的收益达到最大化。

(四) 从观影后分享感受的人群看高中生沟通对象

在与何人进行观影方面, 55.70% 的同学选择一个人观看,

46.83% 的同学选择与同学观看, 而和家人一起观看的同学只占了 37.47%, 低于前两项。而在观影后与人分享感受的数据中, 分别有 84.76% 以及 75.06% 的同学都会与朋友和同学进行收获分享, 只有 40.56% 的同学会与家人分享自己的观影感受, 数量远低于前两项。

从以上分析能得出, 现高中生阶段, 大部分学生都会选择与自己的朋友、同学一起观影, 观影后对于电影分享的对象, 也大都定在朋友以及同学上。这说明在高中生现在的生活中, 大家都更加愿意与自己年龄相仿的人们进行交流, 无论是朋友还是同学, 更容易让学生自己信任, 而不愿意与家人交流, 恰恰是体现了与家人的代沟。高中生的年龄阶段还处于青春期的尾声, 独立自主的思想已逐渐形成, 与朋友、同学交流的更多是因为约束较少, 而家人会给予更多的限制, 所以高中生在生活中慢慢与家人产生距离, 而观影就是这一问题的其中表现之一。

在这种情况下, 家人应该主动走

进孩子的心里, 得知孩子观看电影后可以主动提出与孩子进行电影相关的探讨, 从交流中不光能总结电影中的收获, 也能互相了解彼此的思想状况, 同时建立信任, 家人也应该在此时努力地了解学生的情况, 这将对孩子的身心发展更加有利。

参考文献

[1] 王浩宇、任明, 浅谈青少年学生闲暇行为教育, 新课程研究(高等教育) 2009 年 4 月(11) 总第 147 期

[2] 贺乐凡、周韞玉, 关于中小学生的自我教育和自我管理问题[J], 厦门教育学院学报, 1999 年第 1 期

[3] 王浩宇、孟繁龙, 影视作品在青少年自我教育中的作用, 电影评介, 2010 年 20 期 总第 409 期

作者简介

陈宗昌, 男, 北京师范大学附属实验中学 10 级学生。

王浩宇, 男, 助理研究员, 北京青年政治学院青少年教育与管理系, 北京师范大学教育学部进修教师, ISSBD 会员, 中国科教电影电视协会会员, 北京心理学会会员。