

敦煌唐代藻井图案中边饰纹样的基本特征

The Basic Characteristics of Edging Patterns in Dunhuang Caisson Pattern of Tang Dynasty

文/张 静 梁昭华 陈熊俊

唐代是敦煌艺术的繁荣时期,经由成熟到鼎盛,各类纹样的发展也越来越尽善尽美,达到高峰。敦煌唐代藻井图案在结构上是以“接近正方形的方井井心、方井四周的边饰纹样以及垂幔”三个部分组成,藻井井心在作品的中心位置是主体,通常以莲花纹、团花纹或团龙彩凤为主。然而,在整个藻井图案中最吸引观赏者的并不是藻井井心中的纹样,而是围绕着方井井心周围一层又一层的边饰纹样,这些边饰纹样看似繁复、华丽,其实,纹样之间具有很强的秩序性和规律性,也正是因为有了这些繁复、华丽的边饰纹样,才使得整个藻井图案富丽饱满,华丽多姿,繁而不乱。

一、敦煌唐代藻井图案中边饰纹样的结构形式

在唐代,边饰纹样层次繁多,主要以团花、菱格、蔓草、花卉等元素组成,以旋转自如的藤蔓、卷草、花叶为主,代替了早期龙、虎等动物图案的内容,整个纹样构成,无论是花叶枝蔓,还是结构韵律,都充满了强烈的动感。唐代边饰纹样根据初唐、盛唐、中晚唐历史时期的不同,风格上也有很大的差别。初唐时期的边饰纹样结构较为简单,形象单纯,以波状连续边饰卷草纹为主;盛唐时期边饰纹样明显增多,色彩鲜明,结构逐渐繁复起来,以散点连续边饰团花纹为代表;中晚唐时期边饰纹样花形较为饱满,周围空底较少,色彩对比强烈,以几何连续纹样为主。

1. 波状连续边饰纹样

波状连续边饰中,具有代表性的是卷草纹。卷草纹的主要结构即是一条“S”形波状曲线,再饰以最具有代表性的植物花果,主要由三裂叶片组成的叶形为主,以茎蔓做波状分枝,花叶作等距定位,反复回卷连续。卷草纹是唐代壁画艺术中一个重要的组成部分,它以多样而丰富的形象,艳丽而鲜明的色彩,形成了独特的风格和强烈的艺术感染力。波状连续结构形式不仅突出了唐代卷草纹边饰奔放流畅、一泻千里的气势,而且特别承袭了中国传统绘画的表现手法,多以线条来展

现具体的形象美感。如晚唐时期的单枝石榴卷草纹边饰,它的茎蔓穿插自如匀称,如同波浪按照一个方向滚动,自由舒展、欢快奔放;石榴卷草纹随着主茎的起伏,很轻松地展现着各自的花姿,花叶肥厚饱满,变化有致,其间随着一条S形主茎的贯穿,给这条波状曲线以及翻腾的花叶赋予了勃勃生机。

2. 散点连续边饰纹样

散点连续边饰纹样主要以团花纹为一个基本点,反复延续。团花纹圆满端庄、整齐规矩、层次排列有序,呈现出稳定、严谨的秩序感。团花纹边饰与井心中央的团花纹,从造型上讲,其形状基本相似,但略有不同,井心团花纹构架主要由桃形莲瓣、叶形莲瓣、椭圆内卷云头纹和一些零杂的小花组成,所用的母体纹样较为庞杂,具有深远感、层叠感强。而边饰纹样中的团花纹,其花形比较简洁单纯,没有零杂的小花搭配,主要以6个或8个单体花朵连成一个大花环,整体花形成团状,这种以单体花形组合而成的二方连续团花纹样在盛唐时期非常流行,一般是在反复连续的节奏动感中表现自身的美感。

3. 几何连续边饰纹样

几何连续边饰主要是由直线构成纹样,反复连续,以几何形为外轮廓,内部填充小几何纹、花卉纹等,并且借助不同形状的大小变化产生节奏感和韵律感。几何纹作为装饰纹样,早在五千年前的彩陶器皿上已经运用成熟,北朝时期比较流行,而到了唐代,几何纹又以新的面貌作为主要流行的纹样,其中以回纹、菱格纹、斜方格纹、方璧纹居多,纹样以多种颜色、交错涂饰为特征,在反复连续中形成了平缓跳动的节奏感。在几何纹边饰纹样中菱形纹运用得最多,主要绘于藻井图案中的边饰纹样上。如盛唐时期第217窟斜方格纹边饰,它的纹样层叠关系非常明显,主要由青、绿、朱、褐这四种颜色分出图底关系,并辅助几何结构的外轮廓由浅入深地进行叠晕处理,叠晕层次达到四五层之多,斜方格内的白色、褐红四叶小花,汇在墨绿、深蓝色的底上,勾描白线,曲折方圆、变化莫测。

二、边饰纹样在敦煌唐代藻井图案中的视觉秩序

边饰纹样作为敦煌藻井图案的主要构成形式,其中以单元重复排列结构形成的带状图形对视觉上有一定的秩序感,并且,层次感强的装饰纹样会避免视觉上的拥挤和混乱,同一视觉元素的反复出现强化了图形的视觉注意力,形成了强烈的秩序,这样的构成形式在敦煌唐代边饰纹样中也很适用,边饰纹样中每一层纹样的虚与实也是非常重要的,决定了整个画面的层次感。如回纹给人的视觉感受比较虚,主要因为它由单一的线构成,底色占得比较多,画面纹样很少;而几何纹样给人的视觉感受就比较实,因为几何纹基本上都是图底饱满,没有留下任何空隙。如晚唐时期第85窟狮子莲花藻井,画面边饰层较多,共分为5层,四边纹样均为对称排列,边饰层由内向外第一层以“实”为主,是以团花纹为主体;第二层是方胜纹,视觉感也比较“满”;接下来的三、四层都以较“虚”的回纹和菱格纹组成;最后一层的边饰层是以非常“实”的缠枝凤鸟石榴卷草纹作为收尾,其间,整幅作品虚实搭配合理、错落有致,虚的过多,画面效果会比较空,但如果全实的话,又会有很“平”的感觉,也没有任何视觉效果。

综上所述,敦煌唐代藻井图案中的边饰纹样结构虽然大多是以波状式、散点式、几何式为主,但是纹样构成变化有序、节奏感强,有限的色彩运用得错落有致,点、线、面的结合自然生动,形成了丰富的视觉效果,并且纹样、花纹的反复出现在最大限度上为藻井图案营造了繁花似锦、生机勃勃的氛围,使庄严主题的画面产生了活泼的情趣,增强了生命力。

本文受西安工程大学学院管课题经费资助,项目编号 09XG46

梁昭华 张 静 陈熊俊 西安工程大学服装与艺术设计学院视觉传达系