

敦煌莫高窟建筑艺术的美学特征

张艳方

(兰州大学文学院 甘肃兰州 730020)

摘 要:文章主要论述了敦煌莫高窟的主要洞窟形制,并从中分析出莫高窟建筑艺术的美学特征。

关键词:莫高窟;建筑艺术;美感

中图分类号:J01

文献标识码:A

文章编号:1004-8499(2010)05-0147-02

石窟建筑是中国寺庙建筑的一种形式。“石窟是一种由石材、石质所建造起来的‘窟’。中国佛教石窟寺的建造观念,来自古印度的石窟寺”^{[1](P232)}。但中国的石窟寺建筑艺术与印度的相比,具有中国传统的文化观念和独特的美学特征。

一、莫高窟建筑艺术空间上的美学特征

建筑空间一般是由有一定的立柱、墙体、门窗与屋顶等围合而成的内部空间,一定建筑物影响所及的外部空间和处于建筑的内部、外部空间的模糊空间这三个空间组成。“还有‘第四度空间’的说法。这是指建筑的时间因素,即建筑的时间存在,建筑作为空间造型,是在一定时间中存在的;同时又指建筑空间意象被欣赏、‘阅读’过程的时间属性,即布鲁诺塞维所谓‘人可以进入其中并在行进中来感受它的效果’的时间性”^{[1](P13)}。

一般单体建筑所具有的台基、屋身、屋顶这三部分的组合对于石窟寺建筑并不适用。石窟寺建筑的窟型所提供的有限内部空间,基本上不存在空间本身的比例设置、节奏、黄金分割、建筑物各部分之间的对称与均衡等。石窟寺建筑的功能是提供场所空间和窟内壁画。而在敦煌莫高窟中,其窟内为礼拜的场所,也是观像的空间,部分窟前有殿堂建筑。因此,莫高窟建筑艺术主要体现在其内部空间上,也体现在“第四度空间”上。这就使礼拜的人在石窟的空间的流动中伴随着时间的进程,使本来静止的石窟空间具有了流动的特性,使石窟建筑体现出了时、空合一的“流动”的美。因为石窟寺建筑的主要空间

为内部空间,只有窟前有殿堂建筑的一部分窟具有外部空间。在石窟寺建筑中不存在模糊空间。所以,笔者在此文主要叙述莫高窟建筑艺术内部空间和“第四度空间”的美学特征。

二、莫高窟建筑艺术时间上的美学特征

依鸣沙山山崖而开凿的敦煌莫高窟,是中国规模最大、持续时间最长的古代石窟。当你站在莫高窟的前面,看那大小小林林总总的石窟,你内心会涌起一种深沉的历史感,那是时间的悠远给你的美感,时间的力量让石窟建筑艺术具有一种时间之美。莫高窟积沙结构的地质较为坚硬,洞窟形制既参考了印度建窟的形制,又结合当地的地质特点,演变成为中心塔柱式的敦煌形式。

敦煌莫高窟早期石窟以中心塔柱式窟最为典型,这种窟形是对塔庙形佛寺的模仿,是在西域形成并传入敦煌的,也是北朝时期敦煌的主要窟形。中心柱窟是因洞窟主室内设有一塔形柱而得名。这类窟是莫高窟北朝洞窟的典型形制,流行于北魏、西魏和西周,在隋唐时代个别出现。基本形制的特点是:平面为长方形,分为前后两部分空间,中心柱位于后半部,并且直通窟顶,在其上面开龕;前部为“人字披”顶,也有平顶者或其他者,后部为平顶。前部有“人字披”屋顶,横梁两端有木质斗拱承托,是模仿中原木构建筑;后部平顶。

这种窟中的中心塔柱,把全窟分成前后两个空间。这种形式体现了石窟建筑作为宗教活动场所实用性的特点。前部是

* [收稿日期]2010-04-21

* * [作者简介]张艳方(1982—),女,河南开封人,兰州大学文学院文艺学专业 2008 级硕士研究生,研究方向:美学研究、文学

供信佛“礼拜”的殿堂式的空间;后部的供“绕行”的甬道式空间,是专门为佛教徒绕塔观像而设的。在这种窟形的主室前半部的宽敞空间的南北两壁,绘制有大量的说法图和千佛像,使整个墙面整体对称,让人感觉到稳定。

这种窟中建有一似塔形建筑的中心柱,使得窟内变得更具有空间立体感和神秘性,多变的方位使得洞窟内佛教的宗教意义加强,也让人体会到了宗教的幽深的、神秘的、飘渺的美,营造了神秘、幽深的意境。因此这种窟形最能集中体现洞窟观像、礼拜的功能与造窟意义。

这种窟也最能体现出洞窟建筑艺术所具有的“第四度空间”。当人们进入洞窟中,对洞窟内部形态的视觉把握是在一定的时间内在行动中进行的。前后两个富有变化的空间对人们在窟中的时间的延续将起显著的作用,这就延宕了现代去参观的人们在窟中欣赏壁画和佛像的时间,从而激起人们内心中更强的审美意识。

窟室后半部低矮的平顶和围绕中心塔柱的狭窄回形通道,使整窟呈现出的主要精神氛围为压抑、幽暗,形成一种朦胧、昏暗之美。“在这有限的空间里,围绕塔柱的回形通道拓展,扩大了行动的空间,拉长了时间的维度。而塔柱的存在使每一个视觉区间都只是部分的和阶段的。因此要想对全窟空间有一个整体的把握,只能通过整体空间的各个局部,片断地组织知觉的感受,同时也为在特定区域内接受和处理视觉信息、氛围体验在知觉和心理上提供了时间的差距”^[2]。

三、莫高窟建筑艺术窟形上的美学特征

在莫高窟大大小小所有的洞窟中,覆斗顶窟是经久不衰、而且经常出现的窟形,这种经过长时期发展和变化仍能保存下来的窟形是不多见的。这种窟形成为莫高窟千百年来一种不变的窟形。

殿堂窟是敦煌石窟中为数最多的洞窟,这种洞窟的空间较大,像殿堂一样,所以称为殿堂窟;其窟顶为覆斗式形,也叫覆斗顶窟。覆斗顶来源于中国古代斗帐的形式。这种窟形后壁凿龕,主室方形,没有柱,没有侧洞。此窟形的方形平面和覆斗式顶给人一种规整、庄严的感受。这是儒家文化追崇严正、大方,崇尚理性的文化传统在莫高窟建筑中的生动体现。在美学上,体现了儒家崇尚的“大壮”之美。殿堂窟的空间的扩大,也体现出了中国建筑的崇尚大型的文化心理。这种宽敞的空间具有阳刚之气,给人壮阔的美感。

因殿堂窟的平面多作方形,也被称为方形窟。又因其使用功能与寺院佛殿相似,也被称为佛殿窟。这种窟形不仅是莫高窟中经久不衰的窟形,还是中国石窟中最具典型的窟型。此窟形与中心柱窟相比,因去掉了中心塔柱,显得空间宽敞,视野

开阔。“其开阔的空间为容纳隋唐而产生的各种大型经变画提供了巨大的墙面和足够的观赏距离”^[2]。后壁开凿的凹进式佛龕以及龕内林立的塑像也为这个结构单纯的空间增加了纵深感。此窟形空间的宽敞、平和、简明和其覆斗顶,使窟内充满了庄严、圆满、舒缓、宁静的精神氛围。西魏第249窟,平面方形,正壁开一大龕,覆斗顶形式,这种窟形成为方形殿堂窟的典型式样,只是在龕的形制上有所差别,有圆拱龕、双层龕、单层龕、盪顶龕。

以笔者之见,殿堂窟作为莫高窟中经常出现的窟形和中国石窟中最具典型的窟形的原因是与其平面为方形有关的。方形平面不仅符合中国传统建筑平面的一般规矩,也契合了中国传统文化“天圆地方”中的“地方观念”,还体现出中国陵墓建筑文化的“以方为贵”的伦理观念。在美学上,是理性与阳刚之气的象征。

五代以后,殿堂窟多采用中心佛坛的形式,并增加了从佛坛延伸到窟顶的背屏,洞窟的规模更大了。此窟的形式,与当时寺院中佛殿的布局是一样的。在背屏窟的窟顶四角,一般凿出四个浅龕,在浅龕中画出四大天王的形象。此窟形给人一种强烈的庄严的美。其规模之大,又给人雄浑的美感。

此窟形中的背屏起到一个支撑力的作用,可以防止洞窟因为空间增大而发生的顶部崩塌。在背屏式窟内,背屏取代了佛龕,高大的佛像设置在背屏前降低的佛坛上。恢宏的窟室空间、高耸的背屏、佛坛上高大的佛构成了窟内空间有序的几个层次。这种有序的层次的空间给人一种立体的、递进上升的崇高感,或自上而下回落的亲近感。在背屏式窟中,人们可以围绕背屏四通八连,体现了宗教的实用性。在背屏式窟大面积的空间上绘有许多巨幅经变画,“这就使石窟立体与平面完美统一,气势宏大,十分壮观”^[3](P14-15)]。

此外,在莫高窟内,“为了美化石窟的外观形象,还按照佛寺装修装扮细部,将佛龕装饰成帐形龕,在石窟前修建木构窟檐,这可能与中国人崇尚木结构建筑的深层次意识有关”^[4](P23)],是中国建筑“恋木”的情结的表现。洞窟的窟门的外观用木构建筑的形式建成的屋檐、门、柱、窗等,使石窟远远地看起来像楼阁一样,给人一种洋溢着生命骨力的宏大拙浑之美。

参考文献:

- [1]王振复.中国建筑艺术论[M].太原:山西教育出版社,2001.
- [2]姜捷.试论敦煌石窟艺术的空间构成[J].敦煌研究,1999(4).
- [3]王庭玖.敦煌佛影[M].台北:美术家出版社,1998.
- [4]孙毅华.创造敦煌[M].上海:上海人民出版社,2007.

[责任编辑 林超然]