

敦煌莫高窟唐代藻井图案的演变

The Changes of Caisson Patterns of Tang Dynasty on the Mo Kao Grottoes at Dunhuang

文 / 张 静 陈熊俊

唐代是敦煌装饰艺术的繁荣时期,由成熟到鼎盛历经了初唐、盛唐、中唐、晚唐四个不同的历史时段,这个时期敦煌莫高窟藻井图案日臻完美,达到高峰。

初唐时期的藻井图案,井心较为宽大,井外边饰层次较少,重点表现井心图案形象,整个藻井图案也简练平稳,色调清新典雅,与隋代相比无论从整体造型、审美情趣、绘制技法上都发生了新的变化。初唐藻井图案井心内的纹样主要分为葡萄石榴纹藻井、石榴莲花纹藻井、莲花纹藻井三种。葡萄、石榴纹样两种藻井虽然数量不多,但却是初唐时期的代表作;莲花纹藻井是当时初唐时期藻井图案的主流纹样。

初唐莫高窟387窟窟顶葡萄莲花纹藻井内容丰富、花形多样,是初唐藻井图案的经典之作。藻井井心以葡萄纹、莲花纹为主纹饰,内绘四叶莲花卷云纹,环绕缠枝葡萄纹,纹饰作“十”字或“米”字形构架;再以缠枝环绕套层为主,纹样满地铺展,分布疏密相宜。同时还保留着隋代藻井框架的老样式,边饰层中仍绘有方格纹、鳞片纹、白珠纹和三角式垂幔;藻井外边饰层四周也绘有飞天纹样。初唐时期藻井边饰纹样种类不多,主要以缠枝卷草纹、四叶瓣莲花纹、几何纹构成,其中缠枝卷草纹边饰是唐代两大纹样之一,纹形变化非常丰富。四叶瓣莲花纹边饰分为两种:一种是四个大小相同的桃形莲瓣或是由四片小叶组成,外形成方形,以后慢慢演变成六叶形团花,这一花形在边饰纹样中绘饰不多,但一直延续到盛唐。另一种几何纹边饰纹样从北朝以后基本就不太流行,初唐时期也只有菱形边饰一种纹样。

盛唐时期藻井图案的构图也开始产生变化,藻井井心面积渐渐缩小,边饰层次逐渐增多,并且越靠井心的边饰越窄,越向外的越大,形成了一种纵深感;井心边饰纹样丰富多彩,与井心结合呼应,构成了一幅有节奏、韵律感极强的藻井图案。最具代表性的则是团花纹藻井,团花纹藻井特点比较突出,井心都比较小,但井外边饰层较多,其重点在于对边饰层的设计。如盛唐莫高窟123窟窟顶团花纹

藻井,方井内的团花由六个桃形瓣、卷云叶形瓣组成,瓣端有方齿形镶边,是天宝时期藻井团花形象的重要特征,边饰以团花菱格纹为主,配以小团花、联珠纹、方壁纹、莲瓣纹等小纹样。另外,边饰纹样发展到盛唐已达到鼎盛,以缠枝卷草纹边饰最为丰富,有单枝石榴卷草、百花草纹、大叶石榴卷草、茶花卷草多种。其中单枝石榴卷草纹边饰是初唐同类边饰的延续,此时卷草纹中的石榴形象丰富多变,有正面的、剖面的、背面的,各不相同。百花草纹边饰是盛唐时期的一种新纹样,是以多种叶形杂花组合而成的,主要形式有两种:一种是正视圆形、花瓣五瓣或六瓣,瓣片呈弧形状;另一种是侧视下垂形,花草多由小叶片组成,叶片肥而尖。花叶均衡分布,等距布置,自由连续。

安史之乱后,进入了中唐时期。由于敦煌当时被吐蕃占据,与中原交流受到影响,所以石窟装饰中的盛唐时期的纹样作品也日渐淡化,大唐盛世恢弘磅礴的气势已经一去不复返。与盛唐时期相比,其风格上有显著的差异,图案、纹样呈现出弃繁从简、变浓艳为雅致的新面貌。但是这个时期藻井图案中却出现了前所未有的新样式,以石榴茶花纹藻井图案为代表,色调清新雅致,形成了具有地方特色的风格样式,是中唐时期的代表佳作。禽兽卷瓣莲花边饰也是中唐时期的一大特色,而盛唐时期流行的团花纹藻井已经减少,退居次位。

茶花单体有正面的、侧面的,正面的花形为六瓣;侧面的花形为六瓣或者八瓣。井心内的茶花由六朵或八朵单体茶花组成,以缠枝串联成一个花环;花环中央绘有一个小莲花,缠枝茶花空隙处有一小片装饰,有的茶花中画有石榴。中唐莫高窟201窟窟顶,石榴茶花纹藻井,方井内纹饰由缠枝茶花串联而成,八朵茶花连在一起,中心处镂空出一颗石榴纹样;石榴的形象以卷云纹为主,由八瓣的单体茶花纹构成,连接部分伸出三片叶的一枝小花,缠枝叶纹稠密、纹样组合颇有新意。方井四周边饰以传统的五叶团花纹、迴纹、缠枝石榴卷草纹和垂幔组成,整个井心由六片组合而成的茶花纹串联而成,形

成了一个圆形花环。方井周围四角加以填充式小茶花补充画面,纹样组合颇有新意,比盛唐时期的藻井图案从造型上讲更饱满、更完整。其整体的用色主要由色差较大的红绿两色构成主色调,中间穿插红绿两色的同类色——朱红、赭红、朱砂、粉红、中绿、翠绿而成,群青、白色的点缀也越发让这幅藻井图案显得端庄、大气。

晚唐时期的藻井,井心纹样仍以祥禽瑞兽莲花纹为主,井心大小适中;井心外边饰宽窄变化不大,边饰纹样多为卷草纹和各类几何纹;边饰层次较少,节奏平缓,用色也较少,色调朴素,常以土黄、土红为主色调。纹样风格十分严整,这个时期的藻井图案不如盛唐时期丰富华丽,但以花卉纹样与祥禽瑞兽的组合也颇具特色,并影响到了五代时期。边饰纹样基本上是中唐时期的延续,并呈现出程式化、简易化的倾向而缺少生气。卷草纹边饰仍是这个时期的代表,数量最多。晚唐莫高窟85窟窟顶狮子卷瓣莲花纹藻井还保留着中唐的样式,方井内绘有狮子莲花纹、莲花卷瓣;外层环绕着椭圆形的卷云纹,莲花四边绘有流云,四角莲花如扇形,四周边饰层多,由内向外是云头纹、白珠纹、团花纹、方胜纹、迴纹、菱格纹、缠枝凤鸟石榴卷草纹和三角五彩长幡铃铛垂幔,其中包含了盛唐、中唐时期藻井中的所有纹样,是晚唐藻井图案的代表作之一。

综上所述,不难看出,敦煌莫高窟唐代藻井图案构图形式既突出了藻井井心的中心位置,又讲究上下左右边饰层的对称关系,在统一中求变化,在繁缛中求和谐,主题突出、层次分明,构成了一幅幅均齐严整而又富有节奏变化的藻井图案。另外,藻井图案大多数色彩斑斓、琳琅满目,但仔细看来,用色的种类其实并不多,只是五六种颜色反复使用;用色的特点主要多用对比色、互补色,套色少,颜色之间互相借用穿插,图底互换,少套色产生多套色的效果,这正是敦煌莫高窟藻井图案的魅力所在。

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讲师