

莫高窟与麦积山石窟建筑艺术的审美价值比较

张艳方

(兰州大学 文学院,兰州 730020)

摘要: 敦煌莫高窟与天水麦积山石窟是中国著名的石窟,莫高窟以壁画的精美而闻名,麦积山石窟以雕塑的精细生动而著称。文章从莫高窟和麦积山的建筑艺术入手,分析其各自的审美价值,探讨两者在审美价值上的相同点和不同点。

关键词: 莫高窟; 麦积山; 建筑; 审美

中图分类号: TU-026

文献标识码: A

文章编号: 1672-9617(2011)01-0016-03

敦煌莫高窟与天水麦积山石窟是中国四大石窟里的两个著名的石窟,莫高窟以壁画的精美而闻名,麦积山石窟以雕塑的精细生动而著称。洞窟的建筑形制是壁画和雕塑的载体,三者共同构成了石窟艺术。

一、莫高窟建筑艺术的审美价值

莫高窟坐落在甘肃省敦煌市东南方位约二十多公里的鸣沙山脚下。莫高窟规模宏大壮观,集建筑、彩塑和壁画于一体,又称“千佛洞”。

莫高窟是在十六国时期的前秦建元二年开始开凿的。莫高窟在北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代都有开凿或扩建,形成南北长1 680米的石窟群。现存的洞窟约四百多个,壁画约四十多平方米,彩塑约两千多尊。洞窟群坐落在全长达一千多米的断崖上,上下共五层,左右相邻,密密麻麻地排列着。

莫高窟各洞窟本身,是一种建筑空间。莫高窟的洞窟形制,各个时代均有所不同;同一时期的洞窟,在主要盛行某种基本形制的同时,又有其它一些不同样式。这些石窟建筑除了具有本身的特点以外,在大多数情况下,都与同时代的一般木结构建筑如佛寺、佛殿和佛帐等有许多相似之处,这是由于二者都同时决定于当时宗教内容的要求^[1]。

莫高窟的主室形制大致可分为中心塔柱式、毗克罗式、覆斗式、涅槃窟、大佛窟及背屏式这六大种。北朝以中心塔柱式窟,隋唐以覆斗式窟,五代至宋以背屏式窟为最多,可以分别作为这三个阶段的基本形制。

在这里笔者以中心塔柱式窟、覆斗式窟这两种洞窟建筑艺术为代表来分析其审美价值。

中心塔柱式是北朝洞窟的典型形制。中心柱窟又称“塔庙窟”,其形制为:平面作长方形;前部由“人字披”屋顶,后部平顶中心凿留一方形塔柱,在塔柱的左

右和后面形成通道。这种窟中的中心塔柱,把全窟分成前后两个空间的形式,让进入窟中的人有一种神秘的审美感受,是建筑空间的一种巧妙的布局。人在洞窟的前部可以调整一下情绪,再进入后面的通道。

中心柱窟的方形的塔柱上四面都开有佛龛,龛中各有佛像,正面是一个大龛,其余三面则为上下两层佛龛。与此相对应,石窟左右两侧壁上部也常常凿出一排佛龛。这样,整个洞窟以中心塔柱为中心,左右两侧壁的佛龛对称,就有一种和谐之美。塔柱正面开一大龛也体现出了中轴线式的方位秩序。

中心柱窟后半部平顶,前半部人字披顶的屋顶形式,是中国典型的歇山顶房屋建筑形式。人字披的两端仿照木构建筑的形式,浮雕出椽子,在中梁的两头做出斗拱的形式。这些斗拱与椽子只是作为装饰而存在,给人敦实厚朴的美感。来源于印度又与中国传统木构建筑相结合而成的中心塔柱式窟,让中国佛教信众们进入石窟时感到亲近。

北魏第254窟是中心塔柱式窟的典型代表。其平面是一个纵长方形。从空间上说,它是由前后两部分构成。前部占纵深三分之一稍多,有一个与洞窟纵轴正交的人字形顶。在人字形披前后披上塑出断面半圆形的椽子,椽子和椽子之间绘作望板。两披之交塑出脊方(即脊檩,但断面是方形),后披与后部平顶之交也塑出方子,这两条方子与山墙交接处均从石壁内伸出木制丁头拱一只,以散斗、替木托在方底^[1]。椽子和斗拱使窟内呈现出自由活泼的景象。

殿堂窟,平面一般为方形,在石窟正面开一大龛。这种洞窟的空间较大,视野开阔。因窟顶为覆斗顶形,也叫覆斗顶窟。隋代以后,覆斗顶窟出现了一点变化,正面佛龛往往有两层,称作双层龛。有不少洞窟除了正面开龛外,还在两侧壁各开一龛。这样形成了对称

之美。但唐代以后,又恢复到了只在正壁开龕的形式,但佛龕开得较大。唐代后期,殿堂窟的佛龕发生了一定的变化,由原来的敞口龕改变为帐形龕。在此时期,还出现了一种不开龕的殿堂窟。这可能是审美在不同的时代有所变化的原因所致。

取消了中心塔柱的覆斗式窟,形状方正,空间统一,秩序井然,符合隋唐时期的社会的审美情趣。窟室开阔宽豁,四壁前面都有足够的观赏距离,使各壁都可以安排大型壁画,有利于适应新的要求。在建筑工程意义上,覆斗顶中央高起,形成自拱,可以支撑窟顶。高起的窟顶不仅消除了压抑的感觉,还让人感到了空间的宽敞。同时,也给人崇高的感觉。这种形式的洞窟有阳刚的气魄,体现出了壮美。

西魏第249窟,为方形殿堂窟的典型式样,只有龕在形制上有所差别,有圆拱龕、双层龕、单层龕、盝顶龕等。多数殿堂窟在正壁开一龕,龕内的形状因时代的变迁而有所不同。这是因为不同的时代有不同的文化思想和审美情趣。殿堂窟的龕形在不同时代的变化体现出了建筑美的艺术规律的微比。微比是指差异不明显的形状、色彩等之间的比较,它往往是在各因素共性的基础上,通过细微的差异构成变化以求的和谐和美感^[2]。在现在看来,在不同时代殿堂窟中龕形的这种微小的变化,让人获得了一种更亲切和美的统一性。

二、麦积山石窟建筑艺术的审美价值

麦积山石窟,坐落在甘肃省天水市东南方位45公里的麦积山上,其山的形状和堆积的麦垛相似,故称为麦积山。

麦积山石窟是在后秦时期开始开凿的。麦积山在后秦、北魏、西魏、隋、唐、五代、宋元、明、清历代都不断地开凿和修缮,有1500多年的历史。现保存洞窟194个,佛像7000多尊,壁画1300多平方米。因历代地震的缘故,麦积山中部山崖崩塌陷落,山崖分为东崖和西崖两个部分。东崖主要以北朝时期开凿的上中下三层和七佛阁组成,西崖主要是以很密集的十几层窟组成,栈道与窟内外相互连通。

麦积山石窟是凌空凿于20至70米高的悬崖峭壁上的,其建筑的雄伟险峻是罕见的。麦积山石窟的窟龕,总体可归纳为崖阁、人字披、方楣锥顶、拱楣穹窿顶、方楣平顶、方楣覆头号藻井以及摩崖这七种最有代表性的空间结构类型。其中,最为突出的是崖阁。崖阁建筑是麦积山石窟建筑的特色。笔者在此文便以崖阁建筑为代表来分析麦积山石窟建筑艺术的审美价值。

所谓崖阁就是指石造的佛阁,是在崖面上依照汉

代宫殿楼阁而凿建的石雕建筑形式,并且仿照木构建筑结构凿出屋檐、柱子、额枋、斗拱等构件,再在里面凿龕室^[3]。

中国石窟寺中的崖阁源于印度石窟,但又完全不同于印度的模式。崖阁建筑刚开始只是凿出一个仿木结构的窟檐,后来仿木结构的程度进一步增加,木结构建筑的细部构件,内部结构都凿了出来。崖阁建筑丰富了洞窟的立面形象,更接近于中国传统的建筑形式,符合了中国人的审美观。

麦积山第4窟崖阁是麦积山崖阁建筑中最突出的代表,也是麦积山石窟建筑艺术的代表。其外观形象是七间八柱。这是一座庀殿式屋顶的大型建筑,通面阔31米,进深13米,通高15米。这座建筑前带廊,廊下八根八角形柱子,廊后是一字排开的七大连按照帐的形式开凿的佛龕。建筑规模的宏伟,让人有一种说不出的惊叹,让人感到匠艺的高超。

其形体的巨大,造型的壮观,体现出了阳刚之气,具有慑人心魄的壮美。这座建筑是八角形的檐柱,檐柱上有栌斗,栌斗承托阑额和梁头,斗之上有替木和檐檩,其上是檐椽。华丽精美的造型体现出其优美的一面。

这座崖阁建筑是模仿中国传统的木结构宫殿建筑的典范作品,具有传统的宫殿建筑的宏大的气魄。当人们在为它的空间的布局而惊叹时,又延长了欣赏它的时间,同时它的规模使人需要多一点的时间来赏析,它建筑的精巧细部,需要时间来慢慢地品味,这充分体现了建筑艺术在审美上的空间性和时间性。

总体上来看,麦积山崖阁石壁建筑古朴雄壮,斗拱富有托力,给人以美的享受。

三、莫高窟与麦积山石窟建筑艺术的审美价值之比较

莫高窟和麦积山石窟仿木结构的人字披顶,都体现了中国传统的木结构的审美观念。

莫高窟的中心塔柱式窟和麦积山的崖阁式窟都是受印度的石窟的影响,结合本地区的特征,仿木结构而凿的。其洞窟的建筑形制体现了洞窟所开凿的那个时代的思想和审美标准。

两者建筑艺术审美价值的不同之处在于:莫高窟给人的崇高感居多,体现出浓厚的宗教思想,麦积山崖阁式窟体现出深厚的传统建筑文化,让人在为其规模的壮美而折服的同时,也为其建筑细部构件的优美而陶醉。

莫高窟处在河西走廊的西端,是西域、印度等多种文化的交汇处,其建筑艺术的审美价值不只是受到中

国传统文化的影响,还受到多种文化的影响。而麦积山是中原东部和南方通往西部的要塞之地,又是丝绸之路的必经之路,其石窟艺术的审美在受中国的传统文化、印度、西域影响的同时,也受到到了中原东部和南方的文化的影响,因此表现出了与莫高窟不同的审美情趣。

参考文献

- [1] 萧 默. 敦煌建筑研究 [M]. 北京: 文物出版社, 1989.
- [2] 许祖华. 建筑美学简明教程 [M]. 武汉: 华中师大出版社, 2008.
- [3] 王其钧, 谢 燕. 石窟艺术 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2006.

Comparison of the aesthetic value of architecture art between Mogao Grottoes and Maijishan Grottoes

ZHANG Yan - fang

(School of Chinese Language and Literature, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China)

Abstract: Mogao Grottoes in Dunhuang and Maijishan Grottoes in Tianshui are famous Chinese grottoes. Mogao Grottoes is famous for its fine murals and Maijishan Grottoes is famous for its fine vivid sculptures. Starting from the architecture art of Mogao Grottoes and Maijishan Grottoes, analyzes the respective aesthetic value, and discusses the similarities and differences of aesthetic value between them.

Key words: Mogao grottoes; Maijishan; architecture; aesthetics

(责任编辑 伊人凤)

(上接第 15 页)

康的、积极的思想和具有美感的、高雅的艺术形式提供给全社会,使广大青少年接触优秀的艺术作品,贯彻胡锦涛提出的“坚决抵制庸俗、低俗、媚俗之风”的指导思想。总之,马克思“按美的规律来建造”的观念,以及恩格斯的“典型的环境再现典型的人物”的现实主义的创作原则,正是我们艺术创作的指导思想和理论基础。一旦我们把马克思主义的美学观和有关艺术创作的原则,作为我们艺术创作的理论和指导思想,并落实到我们的艺术创作活动实践中,实际上也是把马克思主义艺术化方式的实现。

参考文献

- [1] 马克思. 黑格尔法哲学批判·导言 [M] // 马克思恩格斯选集: 第 1 卷. 北京: 人民出版社, 1995: 9.
- [2] 聂振斌. 儒学与艺术教育 [M]. 南京: 南京出版社, 2006:

171.

- [3] 马克思. 关于费尔巴哈的提纲 [M] // 马克思恩格斯全集: 第 1 卷. 北京: 人民出版社, 1995: 56 - 57.
- [4] 列宁. 列宁全集: 第 20 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1995: 467 - 468.
- [5] 马克思. 1848 年经济学哲学手稿 [M] // 马克思恩格斯全集: 第 42 卷. 北京: 人民出版社, 1979: 97.
- [6] 克莱夫·贝尔. 艺术 [M]. 周金环, 马钟元, 译. 北京: 中国文联出版社, 1987: 4.
- [7] 马克思. 1848 年经济学哲学手稿 [M] // 马克思恩格斯全集: 第 42 卷. 北京: 人民出版社, 1979: 169.
- [8] 列宁. 列宁全集: 第 20 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1995: 255.
- [9] 王逢振. 詹姆逊文集——文化研究和政治意识 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 59.
- [10] 毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话 [M] // 毛泽东选集: 第 3 卷. 北京: 人民出版社, 1991: 851.

Promoting Marxism popularization research with artistic mode

LI Bei - lei^{1,2}

(1. School of Arts, Southeast University, Nanjing 210096, China; 2. Art Research Institute, Dalian University, Dalian 116622, China)

Abstract: Form of Chinese culture is “The Entertaining Culture”, and this is the cultural base to artify the Marxism. Artistry means that makes Marxist soul, idea, thinking and spirit combine with all kinds of artistic forms, and blends Marxism into artistic forms which are popular among the masses, shows the essence of Marxism with artistry, meanwhile makes Chinese masses accept the Marxism self-consciously on the process of enjoying the art. This is what we usually said popularizing Marxism by pleasurable means.

Key words: Marxism; popularization; artistic mode; spread

(责任编辑 祁 刚)