

唐代佛教雕塑对现代环境的启示

张晓阳

(西安建筑科技大学)

陕西西安

710055

摘要: 唐代佛教雕塑活泼世俗,重视形象的旋律及运动感,表现出强大的生命力和一个富有生气的时代,现代环境亦是如此,只有融入人们的生活,才能创造具有生命力的时代。环境作为雕塑的母体,应该吸收雕塑的优秀传统才能体现个性的价值。

关键词: 唐代;佛教雕塑;现代环境

宗教雕塑艺术产生时间很早,几乎和宗教相伴而生。它是各种艺术类别一个重要的组成部分。

中国的宗教主要为儒、道、释,其中佛教雕塑是中国古代雕塑的重要题材,佛教雕塑要在中国这块完全陌生的土地上生根发芽,必须适应本地的人文环境,符合本地人民传统风俗习惯,才能受到中国普通大众的接纳发展更广阔的空间。

一、佛教雕塑的发展

根据《增一阿含经》卷二十八《大唐西域记》^①卷五的记载,原始佛教时代,跋耆国优填王以梅檀木雕塑一尊五尺的佛陀形象,这是佛教雕塑佛像的开始。

佛陀入灭百年后,印度孔雀王朝阿育王受佛法感召,以佛法治国,在全国各地兴建佛教建筑,出现了很多佛教雕塑艺术品。贵霜王朝时期,迦腻色迦王笃信佛法,效法阿育王在犍陀罗地区大量兴建寺院、雕琢佛像,犍陀罗地区长期与希腊文化相互影响,雕刻作品呈现浓厚的希腊风格。佛教传入后,中国的雕塑艺术与佛教艺术结合,丰富了中国雕塑艺术的宝库,有寺院的雕塑梁画栋、塑像、石窟的佛教雕塑以及各种佛教雕刻艺术品。

东汉末年,竿融建造佛寺,其中一尊金铜佛像被认为是中国最早的佛教雕塑,东晋时礼佛之风渐甚,雕塑专以佛像为主。南北朝之后,随着佛教的普及,中国雕塑风格受其影响,从题材到风格与造像手法都发生改变,进入新阶段,因此佛教的塑像、石刻与石雕成为本时期的主题。

从雕塑风格的转变可以看出,佛教在中国的发展愈来愈多的受到汉文化的影响,我国佛教三大教派的汉传佛教已初步成型。北魏昙曜五窟的造像特征尚有印度犍陀罗艺术的影响,面相方圆、两肩宽厚、长目高鼻,衣着或质感厚重,或轻薄贴体。到了隋唐时期,雕塑作品已完全表现出中国风格的造像特征,人物造型面相饱满,体态丰腴,颀长优雅,内心情感刻画准确,具有民族化,生活化,世俗化的特征。是艺术最辉煌灿烂的时代。

由于武后大力提倡崇尚佛教,致使唐代佛教文化与其雕塑艺术达到高峰。唐玄宗时的佛教雕塑艺术达到顶峰,这时的造像充满世俗的活力,雕塑艺术雄健奔放,充分体现出时代气息。

自五代以来,雕塑艺术内容、衣饰虽唐风犹存,但其活力、气势与个性特征逐渐消磨。元明时代的雕塑艺术则每况愈下、日渐式微。

纵观佛教发展的代表时期发现佛教艺术的内涵有了较大变化。从雕塑中的佛陀形象来看,从南北朝时期的威严庄重到隋唐时期的和蔼慈祥、关怀人世。佛教越来越多的走进大众,深入人心。

二、唐代佛教雕塑与环境

龙门石窟位于河南省洛阳龙门峡谷东西两岸的峭壁间。和甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟并成为“中国三大石刻艺术宝库”。石窟迄今已有1500多年的历史。始凿于北魏孝文帝时期,历经400余年才建成。唐代是龙门石窟开凿最盛期,唐窟占石窟的60%以上。其中奉先寺是最具代表性的。

佛教石窟开凿地点的选择与佛教徒修禅有直接的联系,修行者在幽静山林,水边崖际之处感受佛法,给礼佛者造成感情的触动。龙门石窟的选址,既符合佛教徒修禅的特定环境要求,同时也是中国传统山水馆选址理念的体现。

1. 洛阳是古时重要的都城

洛阳地处中原,是华夏文明的发源地之一。是古时多个朝代的都城、重要政治、文化中心。《史记》中,称洛阳为“此天下之中,四方入贡道里均”。鉴于洛阳优越的历史及人文地理环境,北魏孝文帝太和十七年迁都洛阳,成为龙门石窟开凿的主要原因。

2. 龙门特殊的地理位置

龙门在东汉时期就是洛阳的把关之一,地理位置十分重要,与都城洛阳有密不可分的关系。

3. 山水胜景的独特魅力

龙门因其山水胜景,被誉为洛阳“八景”之首。北魏以来,这里松柏苍翠,寺院林立。山脚泉水汨汨,伊水碧波荡漾,行船往来,穿梭其中。美不胜收。

4. 符合传统“风水”的选址原则

古代中国村落宅第及墓葬选址,均依照“风水”观进行。佛教传入中国,也逐渐融入中原本土文化,龙门石窟的选址达到了既“得水”,又“藏风”的最佳环境选择。

5. 地址构造及石质的雕刻成因

龙门峡谷地质构造属于寒武纪中世石灰岩、石质细腻坚硬,雕塑创作更显精致细腻。龙门石窟佛造像的造型语言特征,表明了当时佛教艺术传入中原,成为融入本土文化更为适宜的形象载体。这种特征,也更适合当时中原地区文人士大夫的审美心理需求。

6. 顺其自然的窟龛排列

龙门石窟的开凿和布局只有少数重要洞窟经过规划布置,大多没有统一部署,以天然溶洞为依托进行雕凿。这种方式体现了“顺其自然”的传统文化理念。龙门石窟初始的雕凿,基本依随山体变化进行。这种理念及形式一直到隋唐时期石窟造像不断增加,龙门石窟逐渐形成随山体形式而大小排列不等,前后空间错落的布局特征。

这样对龙门石窟及其环境的关系作初步的了解,龙门石窟体现出与自然环境相统一的布局的特征,也是传统“风水”原则的完美体现。

四、佛教雕塑对现代环境的启示

随着国家经济的快速发展,人们对生存环境的要求越来越高,艺术品作为美化环境的重要组成部分越来越受到重视。雕塑因其独有的艺术形式,对环境强大的感染力与多样的空间结构更是环境装饰与美化的点睛。

唐代雕塑重视形象的旋律及运动感,显示事物内在之真,表现出强大生命力和不凡气势,反映的是一个富有生气的时代。现代环境也是一样,只有融入人们的思想生活,才能创造出富有生气的环境。当代社会中,雕塑是公共艺术的一种形态,环境作为母体,必须吸收雕塑的优秀传统和历史才能是体现出不同文化存在的意义,才体现出个性的价值。

五、佛教雕塑在现代环境中的应用

佛教雕塑与普通雕塑相比,多了很深远的宗教意味与文化氛围,特定的场合以佛教雕塑为装饰更加营造所需要的意境与氛围。好的雕塑作品应是与环境相协调的,其中包括:

1. 适度的比例关系:雕塑的尺度与体量对环境的影响至关重要,是表达作品内涵的关键所在,根据雕塑题材的不同,纪念性雕塑与主体性雕塑体量相对庞大,装饰性雕塑相对小巧。另外佛

我国动漫产业发展探析

孟凡华

(临沂大学美术学院)

山东临沂

276000

摘要:我国动漫产业虽然起步较早,但是发展缓慢,特别是在技术、市场化运作和题材的选择上存在一定的不足。本文通过探究中国动漫产业的发展过程和现状,进而与动漫产业强国进行对比,指出我国动漫产业发展中存在的不足,并提出相关措施推动我国动漫产业发展。

关键词:动漫产业;技术;市场运作;题材

我国动漫产业起步较早,早在20世纪20年代就进入了探索阶段,由我国动画先驱万氏兄弟等人研究制作的《铁扇公主》让中国的动画走上了世界的舞台。80代后期,我国的动漫产业面临着一个难堪的境地,一方面我国的动漫作品生产企业绝大部分是以外国的产业加工工厂而存在的,原创力量薄弱;另一方面,我国的消费市场也被其他国家所占据,包括影视音像市场、尤其是衍生品市场最为严重,我国动漫产业的发展落后于日美等相对较强的国家,产业竞争力较弱。

相比动漫产业相对较强大的国家诸如日韩等国,我国动漫产业还存在着一定的发展空间。

一、制作技术

日本动画主要采用二维的手绘来制作,且已形成了以宫崎骏为首的一大批动漫人才,他们是一边制作一边播出,每周集。日本的一些制作公司为了节省制作成本,将动画加工外包给其他国家,自己只负责设计原画和后期合成,这样就降低了制作成本,必然也会影响画面帧数的完整度,日本动画就把常规的电影思维一并带入到电视动画的制作中,比如类似于电影镜头中的推拉摇移的运用以及蒙太奇的画面构成法,一经使用却在动画产业中形成了一种突破,由于画面完整度的劣势反而形成了他们的特点使得日本动漫更多了一些镜头的美感。

美国则多以动画电影为主,强调技术,他们利用三维高科技对画面处理的非常细腻与精致,每一个细节都花费了许多的精力与时间。从美国好莱坞的迪斯尼梦工厂的作品不难看出,高科技是他们的亮点,形象的生动、画面的磅礴气势和细节的处理上都突出表现了美国高科技的深厚功力和强大的视觉冲击力。

我国早期制作动画是以水墨动画和剪纸动画为主,还包括国画、泥塑、木偶等一些制作工具,是我国特有的动画形式。1999年制作的大型动画《宝莲灯》,吸收了国外的制作方法和经验,并结合中国神话传说,堪称在世界领域的又一次跨越,鉴于我国的动画制作理念已不再单单针对孩子,其观众正在面向各个年龄段的群体,尤其是现在热播的动画片《喜羊羊与灰太狼》,即便

是成年人也会兴致勃勃地观看,同样说明我国动漫产业在技术上已具有一定的进步。

二、产业运作模式

目前日本动漫产业链中制作生产和营销推广完全分离,由市场的淘汰筛选机制规避动漫产业风险的产销分离模式。这样,创作方通常能收回一些成本,同时能帮助动漫业规避掉大部分的投资风险,并将一部分成功的动漫作品需要的巨大营销成本分散到了不同时期的不同环节。

美国则是将人才、资金、技术和行销结合起来,整个产业的发展依附于好莱坞电影产业,技术和资金都与好莱坞合作。美国动画的高制作成本也是其它地区所无法比拟的,好莱坞有着完善的行销网络,能尽快的将影片推广于市场中,在全世界的电影市场中有着强大的影响力。如今迪斯尼公司已全面转向三维计算机动画,技术上的领先也吸引着大批优秀的人才到美国去发展,这更好的推动了美国动漫产业的发展和完善。

我国动漫产业落后的原因有很多,首先缺乏一些专业的营销和管理的人才,其次没有形成良好的市场环境,再者,国内动画片的质量和数量都存在很大的缺陷,投资商担心动画节目不能盈利而不肯扩大投入,结果就是节目的数量和质量都追赶不上,形成一种恶性循环。实施产业化的运作,国产动画片才能突破数量少的瓶颈,走向投入和产出良性循环的道路。

三、动画题材

动画片的题材和内容决定了其市场受欢迎度。日本动画题材种类包罗万象,主题鲜明,风格各异。而美国动画则大都是大题材、大制作,很多故事取材于名著和童话故事。其多以剧情片为主,情节曲折生动,人物性格鲜明。结局往往都是大团圆的形式,发掘新的故事题材来满足观众高标准的口味又成为了美国电影动画公司寻求的突破口。

我国动画的题材大部分来自于古代名著,制作题材和理念上过于“低龄化”,由此造成想象力不足,题材受到局限。从世界动画片的成长路径来看,动画题材的成人化是动漫发展的必然之路。既要成人化,又必须给孩子带来好的影响力。一个好的原画师在创作作品的时候应更多地像个孩子,需要将人物和场景画得鲜明生动,淋漓尽致地发挥想象。宫崎骏的故事不少就取材于成人世界,但他用童趣的画面和丰富的想象来包装,这就给他带来了成功,这也是我国动画师们值得学习和借鉴的地方。

就目前我国动漫产业现状来看,正处于起步阶段,属于新兴产业。这一特点必然让中国动漫从业人员面临一些挑战。动漫产业是资金密集型、科技密集型、知识和劳动密集型的文化产业,带动产业的发展必须要有能品牌名优、立足国内市场、参与国际竞争的大型动画企业的带领。近几年来,我国政府也十分重视包括动画产业在内的文化产业的发展,出台了一系列有利于动漫产业发展的政策,在我国一些大中城市建立了动漫产业基地,动漫产业也正有良好的发展机遇。在未来的几年时间里动漫产业会朝着更多元化的方向去发展,与科技和新技术媒体的完美结合,也必将会重新定位我国动漫产业的未来。

教雕塑的所处环境通常是宗教园林亦或是禅意空间,宗教建筑中佛教雕塑可大,以烘托佛教庄严肃穆的神圣氛围。而某些园林或是室内空间可以用小型雕塑画龙点睛。

2. 形式结构的设计:雕塑作品与环境有一定的对照与呼应,通过自身的形式与结构来进行与周围空间的交流。而空间环境依托雕塑聚焦。雕塑在空间中起着凝聚于联系的作用,所以雕塑作品的形式结构应该与环境结合统一考虑设计。

3. 材质的选择:现代工业不断进步,雕塑可选用的材质日趋多样,雕塑的题材与环境性质的不同也决定不同的雕塑需要不同的材质。纪念性园林与宗教园林以质感强烈的石材表达其永恒宏伟的主题;游赏型园林或室内空间以自然清雅的木材烘托悠远静谧的氛围。

唐代雕塑艺术重视形象的旋律及运动感,显示事物内在之

真,表现出强大生命力和不凡气势,反映的是一个富有生气的时代。而现代环境也是一样,只有融入人们的思想生活,才能创造出富有生气的环境。当代社会中,环境作为雕塑的母体,必须吸收雕塑的优秀传统和历史才能是体现出不同文化存在的意义,才体现出个性的价值。

注释:

①《增一阿含经》佛教基础经典。北传四部阿含之一。

参考文献:

- [1]汝信 郎天咏 李净,全彩中国中国雕塑艺术史[M]宁夏人民出版社,2002年
- [2]薄松年,中国美术史教程[M]中国美术出版社,2002年
- [3]梁思成,中国雕塑史[M]花苑出版社,1998年