

浅探忍冬纹装饰图案的应用

闫 琰

(太原科技大学, 山西 太原 030024)

摘 要: 就忍冬纹是我国北朝时期广为流行的主要外来装饰纹样, 论述了忍冬纹的装饰意义, 提出了忍冬纹装饰图案的应用。

关键词: 北朝; 忍冬纹; 纹样用途

中图分类号: G448 文献标识码: A 文章编号: 1000- 8136(2007)08- 0119- 02

忍冬纹, 是随着佛教和佛教艺术一起传入我国的装饰花纹题材。在魏晋南北朝以前, 忍冬纹还不曾被广泛应用, 而到魏晋南北朝时却成为流行很广的装饰纹样, 及至隋唐时期, 发展演变成极为流行的卷草纹。

1 忍冬纹的装饰意义

“忍冬”又称“金银花”, 因越冬不凋而得名。作为传统装饰纹样的忍冬纹, 常以叶状植物纹样的形式, 组成波曲状骨架的茎蔓, 多为三个叶瓣和一个叶瓣相列于两边。叶子的形态有单叶、双叶等; 双叶又有两叶相向、相背、相交、倒顺等多种。这种纹样, 是在东汉末期由西方传入我国的。传入中国后, 经过一定的改造, 形成了各种变体, 广泛地被应用在各类器物之上。尤其在北朝时期的建筑石窟、墓葬出土的器物、刺绣等的装饰中都占有重要的地位。这个时期的忍冬纹图案, 骨式图案简练鲜明, 形象单纯, 组合也不复杂, 常常是一个单元样反复连续使用, 即为边饰, 此二方连续边饰多用于石窟壁面的分层装饰, 陶器颈、肩、腹等位置。同时, 单独、适合纹样形式的忍冬纹也多有出现。总之, 忍冬纹在北朝的装饰图案中有着举足轻重的作用。

忍冬纹在中国的传播, 对中国古代装饰图案的发展起到了不可低估的作用, 其意义不只是多了一个装饰题材, 而是忍冬纹装饰中优美的波曲线结构的大量运用, 仿佛为中国装饰艺术注入了催化剂。在中国佛教艺术兴起之前, 这种明确的波线结构装饰极其少见, 少数类似的装饰也只是在传统云纹的基础上变化而来, 如汉代画像石中就有这样的例子。然而自从忍冬纹装饰引进之后, 优美生动的装饰图案便日益丰富了起来, 忍冬纹激发了合乎中国审美理想的新的装饰样式的形成, 成熟于唐代的卷草纹就是在这种基础上发展起来的独具中国民族特色的装饰纹样。

忍冬纹是北朝常用的一种装饰纹样, 它在北朝有这样广泛的应用, 其象征意义也是不容忽视的一个重要原因。我国忍冬纹的兴起和佛教的传入几乎是在同一时间里发生的。在北朝的佛教装饰中使用广泛并影响到当时的世俗装饰, 盛极一时。佛教艺术是一颗外来的种子, 植根于中国的土壤。在进行有关佛教的建筑修建以及内部装饰的时候, 中国古代的匠师没有流于简单的照搬与模仿, 而是由我国人民生活和文化传统的源泉中汲取了无限丰富的营养, 从而使忍冬纹这种外来纹样, 自成长的早期就吐放出奇香异彩, 具有独特的中国作风和中国气派。忍冬纹被大量地应用于和佛教有关的装饰中, 和它的形态变化多样, 连绵不断, 与佛教的轮回永生之念似有内在的联系。所以, 在当时大量修建的和佛教有关的石窟里, 它被应用的更加广泛。

2 忍冬纹的应用范围

在北朝时期, 忍冬纹的广泛应用是装饰艺术的特点之一。如在各种装饰的细部采用数种忍冬纹作为边饰。这些纹样相互组合而不失协调, 虽然它们不尽相同, 但其主结构线一般在 S 形中变化, 忍冬纹多以三叶型为基本单元。这样就使得忍冬纹的应用非常灵活, 也使其被广泛地应用在各种场合。如石窟建筑壁面、墓葬中出土的器物、织物、壁画等的装饰上, 则对以后的图案装饰产生了重大的影响。

2.1 石窟的建筑壁面装饰

由于忍冬纹在佛教中有着特别的象征意义, 决定它与佛教的关系非常密切, 所以在这些佛教石窟中忍冬纹是最常见的装饰纹样之一, 被广泛的应用于石窟建筑壁面中的各个部位。

首先它在龕楣的装饰中起着非常重要的作用。佛龕是凿于壁上的单元空间, 用于供奉佛、菩萨造像。大部分佛龕龕门的上部作弓形冠状以装饰石窟壁面, 经常采用绘画或是浅浮雕的形式来进行装饰。

在敦煌石窟中, 尤其是早期和中前期龕楣的形式多样, 而其中最典型的龕楣样式为尖拱龕, 翻卷的忍冬纹则常常被用在龕额两端下垂处。龕楣额端内的装饰以忍冬纹为主, 中间穿插莲花、童子或禽鸟、伎乐天人等。装饰纹样单纯醒目, 装饰的内容与形象得到完美的统一。例如: 敦煌第 285 窟北壁东起第二禅室龕楣, 外沿饰二方连续单列四叶忍冬纹, 其状如火焰。龕楣中间饰缠枝忍冬纹, 纵横交错的忍冬花丛中对称地装饰双孔雀等纹样, 是在统一的格局中力求变化, 显现出一种理想的审美情致, 堪称装饰艺术的杰作。

石窟建筑的顶部装饰, 如平棋、藻井和人字披部位也都大量应用了忍冬纹作为装饰图案。

平棋是天花的别称, 略同于藻井, 结构似方格状棋盘, 是连续排列的方格形装饰。大都分布于中心柱的四周窟顶, 每格内装饰大都采用四方套叠的结构, 其装饰以莲花为中心, 层层饰以忍冬纹花边, 岔角处的处理较为灵活和富于变化。常见的内容有忍冬、莲花、飞天、伎乐、火焰等。

藻井是中国古代建筑中屋顶的一种结构和装饰。早在汉代即已有之, 所谓“交木为井, 饰以藻文”, 木构建筑中之藻井以抹角叠木为结构, 并彩绘藻文于木上。如敦煌莫高窟早期石窟窟形为“中心塔柱”, 北魏之后逐渐演变为覆斗形式, 覆斗形石窟顶部中心的方形部分, 即装饰着藻井图案, 是属于主体部位的顶部, 如主佛像或宝座的顶上, 如伞如盖给人以高远深邃的感觉, 更增添了几分神秘肃穆的气氛。藻井装饰丰富多彩, 绘制也十分精致, 在装饰风格上则展示了不同时代的特征。早期的藻井装饰结构与平棋相似, 作层层套叠的四斗式, 方中套圆, 中心置垂莲, 层

层边框多饰以连续的忍冬纹或其他花卉图案, 岔角处饰以忍冬、火焰、莲花、飞天等适合纹样。每层装饰的忍冬纹样式特点都有所不同, 其造型简洁朴实, 用笔豪放自由, 充分体现了统一中有变化的装饰美。

人字坡是指窟顶起脊成人字形斜坡, 每坡均有平行排列的椽档, 椽档与椽档间形成矩形空间, 其中饰以各种装饰图案, 即所谓的“人字坡图案”。如敦煌莫高窟的人字坡装饰多以花卉题材为主, 常见的有忍冬纹、莲花, 并穿插有飞天、伎乐人物等内容。其中, 大量多运用单独纹样忍冬纹的形式, 变化丰富, 特别富于流动感。

通常用于边饰的忍冬纹, 是石窟装饰中用于分界的带状连续纹样, 形成节奏反复的规律。此边饰装饰是最具形式美的部分, 也是数量最多, 变化最丰富的部分。例如云冈石窟中大量应用忍冬纹作为一种边饰装饰, 多装饰在壁面分层位置、拱门、佛龕须弥座、华盖等边缘处, 使其纹样构成有序, 统一中变化。在壁画装饰中, 边饰常被用于不同壁画内容之间, 佛龕的龕楣与龕边等。当然, 边饰在石窟中的运用还远不止于此, 在壁画与窟顶的分界处, 门楣、门框、明窗边框、莲座、藻井图案、圆光以及造像的服饰等处也有大量的运用。其形式特点是连续性, 即便是非二方连续排列的自由边饰, 也给人以完整统一的连续印象。

早期石窟的边饰以忍冬、莲花题材为主, 并结合鸟兽、化佛等。从形式结构看, 主要是以二方连续为主。早期边饰的风格具有较多的外域特征, 在云冈石窟的边饰中可以明显地看到这一点。中期以后的边饰, 从内容到形式都趋向于中国化, 此期常见波形缠枝结构, 变体忍冬和莲花自由和谐地交织在一起, 一改早期规整严谨之风, 飞舞流畅, 有时化生童子颠倒布置于忍冬和莲花之中, 丰富变化独具韵律之美的装饰风格, 预示着一个崭新、繁盛的新时代的到来。

忍冬纹在石窟中的应用除了以上提到的范围之外, 还应用在其他的地方, 如它还常被应用于佛柱、头光及背光的装饰之上。

2.2 陶器的装饰

瓷器大量出现以前, 陶器在古代人民生活中占有重要地位, 是人民日常生活中不可缺少的用具。在北朝时期, 作为佛教的主要装饰纹样之一的忍冬纹, 它不仅仅见于佛教石窟装饰, 还广泛的应用在与人们的生活密切关系的陶器上。

装饰于陶器上的忍冬纹带均属二方连续波状忍冬纹带, 一条波状弯曲的主藤蔓上(有双藤蔓的), 一侧一瓣忍冬叶, 一侧则为两瓣。叶瓣有的窄细稍弯曲, 有的肥钝而叶头弯卷, 叶藤分叉处的叶子呈尖状, 叶瓣大部分是阳纹的, 也有阴纹的。

随着佛教艺术的东传及云冈石窟的开凿, 新出现了忍冬花纹带。用带阴文的忍冬花纹图案的陶质印模, 滚印在陶器器壁的颈肩处、肩中部、肩腹部, 作为分界来划分纹饰区域, 多的有滚印四条忍冬花纹, 花纹以大约 6.5 cm 为一个单位连续滚印。如 1988 年在大同南郊北魏墓群出土的陶罐肩部印有二方连续波状忍冬纹, 其特点是主藤蔓连绵不断, 一侧一叶瓣, 一侧两叶瓣组合。大同下深井北魏墓出土陶壶的颈、肩、腹部都有连续波状忍冬纹装饰。

2.3 织物的装饰

忍冬纹作为当时人们喜爱的一种纹样也被应用在织物的装饰上。如 1965 年在敦煌莫高窟中发现的北魏太和十一年(公元 487 年)一佛二菩萨说法图刺绣残片, 虽刺绣残缺较甚, 现存部分仅为其原状之一小部分。其中, 横幅花边上绣有的纹样是由忍冬纹和联珠状龟背纹相互套叠的组成, 以四种颜色绣出的四段弧线, 首尾衔接构成的圆环内, 分布着四叶忍冬纹, 它们又被联珠状龟背纹隔开, 层次丰富。《说法图》部分残损过甚, 用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的数字等。在供养人的长衫上绣有桃形忍冬纹。由此可以推断出, 在当时的织物上, 忍冬纹也被广泛的应用。这种外来纹样在此地时的应用也体现了外来文化与本土文化的相互融会贯通。

2.4 墓室的装饰

由于忍冬纹有象征轮回之说, 所以被大量地用在墓葬的装饰中。在出土的魏晋南北朝时期墓砖上的浮雕装饰中就有繁多而富于变化的忍冬纹装饰图案。如 1975 年 7 月发掘的内蒙古呼和浩特北魏墓, 其墓门顶成拱形, 墓门砖上饰有忍冬纹, 这些传达出墓主人的意愿——死而复生, 灵魂又进入下一次轮回。其实, 人死如灯灭, 死亡是不了了之。人成了灰, 化为土, 而刻在砖上的忍冬纹却栩栩如生。

忍冬纹除了在这些地方得到应用之外, 也被应用在其他方面的装饰中。如在瓦当、造像碑等地方的应用。这充分地表明了忍冬纹作为一种外来纹样对我国文化及人民生活的影响曾经起过很大的作用。

On Application of Decoration Design- Rendong Waves

Yan Yan

Abstract: Rendong wave is a popular foreign design in Bei Dynasty in ancient China. This paper discusses its decorating significance and puts forward the application of Rendong wave design.

Key words: Bei Dynasty, Rendong wave, usage of wave design