

浅谈云冈石窟雕饰纹样的特点

王洪霖

(山西大学 山西 太原 237016)

[摘要] 东汉纹饰图样是云冈石窟在建造过程中的主要参考蓝本,但由于云冈特殊地理、人文环境的影响,使得其在传统图案的基础上进行了一定的升华,进而形成了风格突出的雕饰纹样。雕饰纹样是石窟建造、佛像雕塑过程中不可忽略的一个组成部分,其能够将装饰艺术、绘画艺术、雕塑艺术等完美地结合在一起,更加直观地向人们展示佛教的特点,为在一定程度上促进了佛教艺术的传播。基于此,本文从植物纹样、动物纹样、人物纹样三个方面入手,探讨云冈石窟雕饰纹样的特点。

[关键词] 云冈石窟;雕饰纹样;纹样特点

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.2117

云冈石窟位于山西省大同市,是中国古代规模最大的石窟群之一,其有效地反映了北魏时期的鲜卑文化。从艺术风格上来说,云冈石窟的雕饰图样大多延续了东汉纹饰的特点,且与佛教有着密切的关联。因此,借助云冈石窟雕饰纹样的研究,可以为佛教的传播奠定基础,并为后世的美学发展提供一定的资料,促进雕饰纹样的发展。

一、植物纹样

雕饰纹样的主要作用就是为了修饰,能够有效地突显主题,美化相应的环境。植物纹样是云冈石窟中种类最为丰富的一种雕饰纹样,其可以点缀云冈石窟,突出云冈石窟的造型特点。

(一) 莲花纹

莲花纹的产生依托于佛教文化。在古时,人们把莲花称作芙蓉,其在盛开时花型相对比较饱满,花茎分明,能够呈现出丰满而优美的姿态。在众多的古书中都认为莲花是随着佛教文化引入的,其也能在一定程度上代表佛教的某些形象,可以用莲花表示“净土”、“高尚纯洁”等特点,为文人墨客所称赞。

例如,在云冈石窟第七窟的窟顶就采用了大朵大朵的莲花形象作为装饰。从雕饰纹样的构图来看,其以莲花作为主体,更偏向写实的风格,花瓣由内到外勾勒,再通过层层叠加将莲花盛开的形象展现出来,就能够给雕饰纹样的欣赏者带来一定的视觉冲击。

(二) 忍冬纹

忍冬是一种藤蔓植物,在古代通常将其称作金莺花,呈现长瓣垂须的形状,黄白相间,因此得名为金银花。由于其可以在冬天都保持盛开,进而得以“忍冬”之名。

例如,忍冬纹也是云冈石窟中相对比较常见的一种纹饰图样,由于云冈地处于关内,风沙较多,且天气变化较大,植物的生存条件相对比较苛刻,只有耐寒、抗旱的植物能够得以生存。在这样的背景下,有着忍冬特性的金银花就相对比较常见,也就能够在雕饰纹样中得以凸显。

例如,在云冈第39窟的外壁上就有着大量的忍冬纹作为装饰。从构图上来看,其是按照长格的基础作为外幅画框,上下保持相同的间距,以单一图样为模板进行变化与重复,进而构成了二方连续图样。从雕刻手法来看,其选择了阴刻,将忍冬花型含苞待放的样式勾勒出来,整体表达以线条为主,粗细变化并不明显,具有很强的装饰性。

二、动物纹样

就我国雕刻历史来看,最早于商周的青铜器上出现了以大

象为主题的雕塑纹样,不仅有象纹的形象,还有象鼻的形象。同时,随着佛教逐渐深入中国之后,大象与狮子共同成为了佛教主要代表纹饰,能够有效地凸显佛教文化。

例如,在云冈石窟第6窟的方形柱上就勾勒了一个憨态可掬、圆润敦厚的大象形象,甚至还利用面具在象头上进行修饰,在鼻头的上方也有一个象形的铃铛,更加凸显了大象的特点。主要雕凿手法还是以阴刻为主,其线条清晰可见,甚至在双耳处用多层线条的方式将象耳的脉络及褶皱有效地凸显出来,就能够使得象的形象更加地立体,不至于让人在观赏时觉得呆板、空洞。

三、人物纹样

利用人物作为装饰的主要纹样最早出现于彩陶时期。在原始社会时,彩陶人物形象相对比较简单,只是笼统地将人物描绘出来;奴隶社会时期,人们开始尝试在青铜器上注重勾勒人物的动态形象;封建社会时期,人物纹样变得越来越细致,在其性格方面的刻画已经得到了很大程度的提升;直至北魏时期,在人物性格刻画方面已经十分的深入,形成了一种崭新的人物风格勾勒特点,使得人物更加栩栩如生,也有越来越多的雕塑尝试利用人物纹样作为装饰。

例如,在云冈石窟第8窟的佛像上方就雕有一排飞天纹样图案,其虽然造型十分健硕,但动态并没有很大的变化,主要呈现上身端坐、下身倾斜的现象。尽管传统的飞天受到了犍陀罗艺术的影响,使得飞天会像天使一样有一双翅膀,但其在传入中国后受到中国本土文化的影响,导致飞天的翅膀被飘带所代替。但由于云冈石窟的建造处于艺术传播的初期,使得飞天的飘带仍然带有传统天使翅膀的意味,因而使得其飘带并没有超过与身体的长度。在雕刻手法上,同样选择了阴刻,主要用于强调人物的线条流动感,以此凸显人物的性格特点,增添人物纹样的艺术性。

总而言之,云冈石窟雕塑纹样的各种特点受到了佛教文化、地理环境等因素的影响,表现出了一定的多样性。因此,云冈石窟对于各地石窟的建造产生了一定的影响作用,具有其他早期石窟不可取代的研究意义和艺术价值。

参考文献

- [1] 党琳靖. 绘画中的装饰纹样艺术——以云冈石窟禽鸟纹, 飞天为例[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2019, 000(011): 113-114.
- [2] 刘颖. 浅谈云冈石窟雕饰纹样的特点[J]. 现代职业教育, 2017(4).