

佛教纹饰与中国传统图形的融合性衍变

韩 君

(天津理工大学, 天津 300191)

摘要: 从多角度阐述了异域的佛教纹饰与中国传统图形在造型、寓意、审美、文化等方面的融合性衍变, 针对典型的“莲纹”到“宝相花”、“忍冬纹”到“卷草纹”的造型转变, 以及我国祥云纹样对佛教纹饰的深刻影响。分析了中国古代不同历史时期传统图形文化的开放性和吸收性发展脉络, 总结出佛教纹饰与传统图形形式中所包含的文化因素和历史渊源, 以启迪现代设计能够更准确、更合理地传承和创新传统。

关键词: 佛教纹饰; 传统图形; 文化; 融合

中图分类号: J525 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)16-0123-04

The Fusion Evolvement of Buddhist Patterns and Traditional Chinese Graphics

HAN Jun

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300191, China)

Abstract: From multiple angles, it expounded on the fusion evolvement of exotic Buddhist patterns and traditional Chinese graphics in shape, implied meaning, aesthetics, culture and so on. And it also analyzed traditional Chinese graphic culture's open and absorbent development context in different historical periods, viewing of the typical changes in the shape of the "Lotus" to the "Po-phase flower", and the "Honeysuckle pattern" to the "curly grass pattern". At last, in order to inspire modern design to inherit and innovate tradition more accurately and more rationally, it concluded the cultural factors and historical origins in Buddhist patterns and traditional graphic forms as well.

Key words: Buddhist patterns; traditional graphics; culture; fusion

纹饰即装饰纹样, 汇聚了印度早期宗教艺术、曼陀罗艺术的佛教纹饰在我国的发展变化经历了从简单模仿到高层次改造的过程, 在漫长的历史衍变中不断吸收、融合中国传统民间艺术精华, 其形、色和质感的表达最终与中国传统文化观念合为一体, 成为极具中国特色的传统图形元素。我国古老的佛教纹样有着强烈的宗教韵味和深厚的多元文化寓意, 在一定时期丰富了我国传统图形的造型样式和精神文化内涵, 传统图形所表达的审美意境, 为现代设计提供了丰富的创作素材和理念。

1 中国传统文化对异质文化的借鉴

历史上每个民族的文化都是与异质文化不断融

合借鉴而发展确立的, 中国佛教纹饰的衍变鲜明地体现着这一特色。佛教是对中华文化影响最大的异邦文化, 从汉唐到明清, 儒释道三教合流, 以儒治国、以佛治心、以道治身”的思想脉络说明佛教文化已融入中华民族文化之中, 纹饰是在佛教文化传播中最有效的视觉形式。传入我国的印度佛教纹饰应用于佛像衣饰, 寺庙及石窟建筑装饰, 佛物、法宝等器物装饰之中, 如莲花、华盖、法轮、缨络, 忍冬、菩提、盘肠等纹饰, 这些物象都是我国罕见的装饰题材。在此之前, 中国本土的装饰纹样多以神话中的仙人、神兽和云气纹为主题, 而随着佛教的传入, 那些适合中国古代人文审美观念的植物类纹饰在我国逐渐兴盛, 众多的纹饰被融纳到中国民俗文化所喜爱的“福”“禄”“寿”“禧”等象征图形中, 进一步构成“同心结”、“卍字纹”、

收稿日期: 2011-05-06

基金项目: 天津市高等学校人文社会科学研究项目(20092320)

作者简介: 韩君(1968-), 女, 山东人, 天津理工大学副教授, 主要从事视觉传达设计及中国传统图形艺术的发展研究。

“盘长”、“方胜”、“连理”等传统图形结构。佛教美学与中国传统文化的相互影响和渗透在我国民族艺术的发展中起到了重要的作用,如我国唐文化的发展与西域文化的东渐密不可分,敦煌莫高窟中变化多端的“唐草”即“卷草纹”,就是我国早期佛教纹饰中“忍冬草”造型的变异,是佛教在我国发展的极盛时期最具代表性的装饰纹样。吉祥纹样“宝相花”,也是以印度佛教中的莲花造型为母体,融合了中原的富贵牡丹造型以及由波斯传入的海石榴花纹样的特点,逐渐形成象征中国民族风格的吉祥图形。莲花这一装饰题材,本是印度佛教中象征涅槃成佛返本归真的台座,但在中国的本土文化中,其形象寓意却主要代表贞洁、高尚的品性,于是,由佛教莲纹变异后的宝相花图形便被赋予了更深层次的诠释,在我国古代广为流传。但各民族对异质文化的融合与借鉴,由于受地域文化影响的不同而差异很多,如日本民族的装饰绘画中,对佛教的莲花题材没有进行民俗文化及观念上的融合改造,当佛教文化在其本土衰微之后,莲花造型便只作为死亡的象征而被忌讳。

2 佛教纹饰与中国传统图形的融合

2.1 佛教对我国传统莲纹的影响

莲花作为佛陀世界的一个重要象征符号,在佛教装饰中占有不可替代的重要地位,多用于宝座、藻井中心、头光和背光中心等重要位置的装饰。中国传统的莲花造型自新石器时代也被人们认识和利用,但应用并不广泛,在装饰部位和寓意表达上都有所局限。魏晋南北朝时期,随着佛教在中原地区的兴盛,使我国传统的莲花造型在形象及寓意等方面产生了突变性的发展。尤其是初唐时期受到印度笈多时期佛教美学思想的影响较大,由“莲纹”到“宝相花”的转变,是中国文化包容性的生动体现。

2.2 从“莲纹”到“宝相花”的造型衍变

早期来源于印度佛教的莲纹在造型上与中国传统莲纹不同,由于佛教莲纹是取材于印度莲花和希腊水草叶的综合性纹样。所以,其纹样多为内有叶筋的双弧线叶形纹且瓣数较多,花瓣窄长而规整,适合表现静穆端庄的佛学思想。中国早期的莲纹造型瓣数较少,瓣形多为饱满的桃形,有写意之美,体现了师法自然的儒道哲学思想。随着佛教传播的东进,佛教艺

术的汉化面貌愈加明显。中国的传统莲纹与印度佛教莲纹逐渐结合为新的样式,如“对分式莲瓣”造型,它的特点是花瓣饱满有尖,每个单瓣对称分为2个“D”形瓣,后逐渐衍变为“U”形瓣,见图1。造型包含

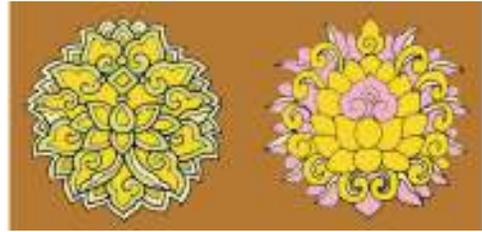

图1 对分式莲瓣造型变化

Fig.1 Fraction of the shape of lotus petals

了中国传统阴阳哲学观念下崇尚完整、对称求偶的构图形式,也融合了印度佛教美学中“圆融”的思想境界。因此,我国后期佛教纹饰中的莲纹无论从造型的曲线或状态上都日趋于圆,随着石窟艺术的兴盛发展而逐步定型。如敦煌艺术中的藻井莲纹圆润丰满,结构规整,层次繁多,表现出愈来愈繁复饱满的宝相花风格。从佛教“莲纹”到“宝相花”的造型演变来说,其造型汇聚了莲花、牡丹、茶花、西番莲等多种花卉和果实的形象特点。花蕾中间镶嵌着形状不同、粗细有别的花叶造型,花芯和花瓣基部常有圆珠作规则的排列,显得富丽而珍贵,见图2。这种造型在美学意义上

图2 宝相花造型

Fig.2 Po-phase flower shape

是宗教性与世俗性的结合,不仅包含了佛教圆融的美学思想,也有中国西域民族及汉民族传统文化的母体作用。宝相花被寓为“宝”、“仙”之意,是我国唐代最具代表性的吉祥图形之一。

2.3 莲花纹样的宗教性到民俗性发展

印度佛教中的莲花纹样象征着从尘世到净界的涅槃和解脱,体现了生与死、欲与戒等深奥的佛学意味。我国的传统莲纹的寓意与印度佛教莲纹有很大差异,在汉代以前,我国木结构建筑的藻井和柱基上

多以莲纹装饰象征压火之意。随着我国南北朝时期佛教的兴盛,传统莲纹也从象征天象的符号寓意与佛教中象征圆寂的意象相结合,有了表达生死轮回的宗教意义。随着历史的进程以及社会经济关系的变化,莲花造型的宗教意义逐渐被削弱,尤其是佛教纹饰的东传经历了从印度到中原多重的文化带,更多地吸取了汉文化的传统,使变异后的莲纹渗透着中国民俗文化的吉祥意味。莲纹不再是佛家的专用,向社会生活的各个领域延伸。莲纹与鱼、鹿、童子等民俗形象相组合被民间赋予了世俗化的涵义,如中国宋金时期民间广泛流传的持荷童子图是典型的“连(莲)生贵子”造型,它是由来源于佛教的“化生童子”形象题材与中国封建时代“宜男”、“宜子”的传统观念相契合,取“莲”与“连”的谐音来表达“连生贵子”的吉祥寓意。又如,莲与鱼形的结合被喻为“连(莲)年有鱼(余)”,用来表达吉庆富裕的美好愿望。我国古代流行的缠枝莲纹瓷器装饰纹样,以环带形式缠绕于器壁,两朵莲花相对开放,陪衬着分布于器心的朵莲,这种纹样一般称为“并蒂(莲)同心”,喻意爱情美满。在此类装饰题材中,莲纹以贴近生活的新形式表达着民间对生殖的崇拜以及盼望祥和美好的心愿。

3 以“忍冬纹”为基础而变异的“卷草纹”

忍冬草因历严寒不凋而得名,忍冬纹的源头可以追溯到古埃及时期,其连续回转、延绵不断的造型样式与印度佛教生死轮回的教义相契合,故奉其为宝物,使忍冬纹大量出现在有关佛教的装饰艺术中。忍冬纹造型姿态多以叶状形式组成波曲状的枝蔓,叶片以相向、相背、相交、倒顺等样式排列。这种异域的装饰纹样在汉代随同印度佛教文化的发展渗透到中国,并逐渐被中国文化所改造,融汇于合乎中国民族审美的吉祥主题,逐渐形成全新的变体形式,对我国传统图形艺术产生了深刻的影响。在佛教艺术传入之前,我国传统图形中动物造型题材较多,像忍冬纹这种明确的波线结构的植物装饰较少。因此,忍冬纹题材盛行于南北朝时期,表现风格较写实,应用于佛教石窟及佛柱装饰、头光及背光的装饰、石窟壁面的分层装饰、窟室人字披顶饰、壁画、门楣、门框、明窗边框、莲座、窟顶的装饰之中。由于忍冬纹象征生死轮回,也被大量用于当时墓葬用品的装饰。

传入初期的忍冬纹造型保留了形象单纯、骨式简练的造型特点,以个叶瓣配合一个叶瓣附着于波状茎蔓两侧,通常以主藤蔓为轴呈左右对称的规则结构。汉代早期的忍冬纹多为单独纹样重复而成的连续边饰组成井然有序的比例关系,具有统一平稳的秩序感,体现出佛教教义趋于理性的形式特点,见图3。南

图3 骨式简练的忍冬纹造型

Fig.3 Skeletal concise honeysuckle pattern shape

北朝后朝是佛教纹饰的发展期,那时的忍冬纹尽管仍然保留了粗犷、简练的风格,但它已经融合了中国云气纹的流动感和写意的特征,更加符合中国传统文化的审美情趣。尤其是隋代以后,忍冬纹的写实性减弱,线条更注重抽象和概括。而造型风格则由单纯和理性趋向丰富华丽,如云冈石窟中忍冬纹边饰已由三叶形发展为多边形,结构变化也更加灵巧多样,缠枝式组织结构逐渐增多。而且,忍冬纹在这一时期已逐渐出现变体的组合形式。如在忍冬花叶间穿插葡萄、石榴、葫芦、莲花等形象内容,自由多变的组合形式一改早期的规整严谨,展现出错落和流畅的造型风格,这一变化过程对于形成我国著名的“卷草纹”具有重要意义。

佛教纹饰的传播和转变经历了漫长而深刻的衍变过程,唐代是衍变的高峰期,民族化的形式已完全成熟。在唐代的佛教纹饰中,魏晋时期的忍冬纹样式几乎消失了,其基本形态被独特生动的蔓草形象所替代。其造型传承了忍冬纹的波状结构,与我国云气纹自然洒脱的造型意象相融合演变而成“卷草纹”(又称“唐草纹”),其叶形卷曲,叶子与花瓣交织迂回,叶片翻转变幻无穷,常见的造型有牡丹卷草、藤蔓卷草、自由卷草等,是我国经典的传统图形样式,见图4。卷草纹的富丽饱满与不拘一格是理想化的审美创造,体现了我国盛唐时期整体的审美趋向,从一个侧面反映出当时富足、繁荣的社会现实,也标志着佛教融合中国

图4 唐代卷草纹

Fig.4 Tang curly grass pattern

文化达到了极盛发展的时期,民间艺术寄予卷草纹绵久的象征寓意,葫芦与卷草的结合表达出“福禄万代”的美好愿望,见图5。

图5 葫芦与蔓草的结合

Fig.5 The combination of hoist and creeping

4 传统“祥云”纹样对佛教纹饰的改造

“祥云纹”源自于我国早期象征天象和仙境的云气日月纹样,它所体现的自如飘逸的外在形态与我国道教中无为虚幻的世界观相统一。是艺术与现实相结合的浪漫主义产物,它那流动的曲线与婉转交错的结构模式形成“祥云纹”独有的造型风格,具有汉代纹饰铺陈而流动的审美特征。从“卷草纹”和“如意纹”的形成及衍变中不难发现我国“祥云纹”的造型意蕴对佛教纹饰改造的深刻影响。“如意”和“卷草”都是具有代表性的中国传统造型纹样,它们都以流动回转的曲线作为纹样基本构成,表现了我国古代文化对曲折、婉转的审美形式及内涵的追求。如卷草纹流转的韵律及含蓄的枝叶造型,便是在忍冬纹的形态基础上吸取了“祥云”之气韵。来源于佛教器具的“如意纹”,其两端的基本形状也是由一大一小2个云头形状衍变而成,再相互联结为一波三折的完美造型,表达出我国民俗文化中追求祥和柔美的精神需求。

5 结语

佛教纹饰的演变与中国传统图形的发展密不可

分,中国传统图形的文化核心是追求吉祥美好的造型寓意,佛教纹饰中国化衍变的关键在于其造型题材与中国传统文化审美观念的融合。忍冬纹等佛教纹饰的传播意义不仅在于丰富了我国的传统图形装饰题材,其优美的波状结构也被大量采用而生成了众多的经典图形,被现代设计广为借鉴。传统理念沟通现代设计是传承与创新传统的重要研究课题,找到其内在的造型规律,对于促进现代设计的本土化改造,建立有中国特色的整体设计观念有一定的启发意义。

参考文献

- [1] 王尧.佛教与中国传统文化[M].北京:宗教文化出版社,1997.
- [2] 倪建林.中国佛教装饰[M].南宁:广西美术出版社,2000.
- [3] 彭彤.中国佛教艺术研究[D].成都:四川大学,2002.
- [4] 沈健民.中国佛教装饰艺术的演变[J].湖州师范学院学报,2003,25(Z1):145.
- [5] 张晓霞.佛教对传统莲纹的影响[J].苏州大学学报,2004(3):32-33.
- [6] 韦孟颖.莲花图形的演进及使用[J].丝绸之路,2004(S2):49.
- [7] 闰淡.北朝外来纹饰忍冬纹探微[D].太原:山西大学,2006.
- [8] 杨冰,袁炯.浅谈佛教艺术的中国化进程[J].景德镇陶瓷,2008(2):12.