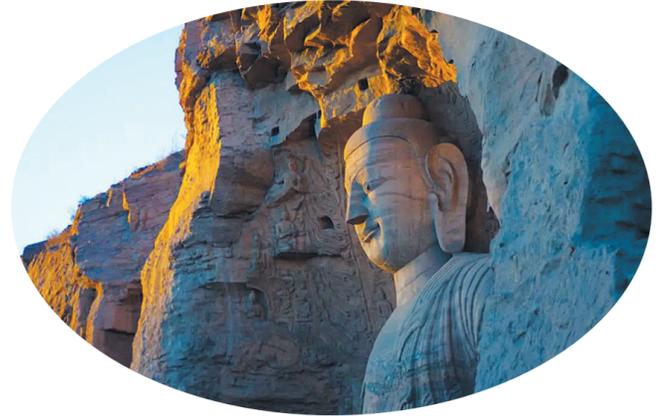

科研立院：打造具有国际影响力的云冈学高地(二)

本报记者 梁有福

科研立院 人才为先

记者在采访中了解到,在取得成绩的同时,云冈研究院也面临着学科设置不尽合理,相关制度有待完善;科研课题申报数量多,获批数量少;经费需求多,配套落实较少;人才梯队建设需要强化等问题。

该院原来的功能偏重于景区的管理运营,这次升格后,设置了10个部门,其中7个与研究有关。这种设置的目的是通过机构调整,提高核心竞争力,按照科研机构的管理模式运行。

杭侃表示,科研建院的核心竞争力是科研人才。从全国来看,石窟考古方面的专业人才非常短缺,他们在知网上进行过一次统计,相关学位论文总共有65篇。经过各方努力,山西大学把云冈学列入考古学下面的二级学科,教育部给了13个云冈学专项名额(可喜的是云冈研究院有4人考入)。13个名额是很可观的,因为北京大学考古文博学院的博士生招收名额也只有18名。下一步,云冈研究院还将与浙江大学等高校形成联动,他和北大的老师下学期要给山西大学考古专业的学生讲课,北大也准备增

加考古专业招生名额。相信再过几年,人才短缺状况会得到改进。

另外,还要加强内部人才建设。云冈研究院最近连续召开了几个座谈会,高级职称专家、青年学者以及美术人才的专业分布比想像得好,特别是美术专业人才,超过了20人。大家都有干事创业的信心,云冈研究院会为他们搭建施展才华的平台,让他们多出科研成果。

云冈成“学” 前景广阔

随着云冈石窟知名度和影响力的不断扩大,“云冈学”也越来越受到社会各界的广泛关注。许多人关心云冈研究为什么要提升到“学”的高度,“云冈学”的研究内容是什么?

就此,杭侃告诉记者,从1902年日本学者伊东忠太发现云冈石窟,云冈研究其实已经有上百年的历史了。其间虽然积累了大量研究成果,但“云冈学”的影响力还没有达到显学的高度。

杭侃说,“云冈学”的内涵非常丰富,涉及考古、雕刻、民族、宗教、美术等诸多方面,不论是石窟本体,还是它的外延,可做研究的空间都很大。他

的导师宿白先生在代表作《平城实力的集聚与“云冈模式”的形成与发展》中说,云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力所兴建……它所创造和不断发展的新模式,很自然地成为魏国领域内兴凿石窟所参考的典型。所以,东至辽宁义县万佛堂石窟,西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟,无不有云冈模式的踪迹,甚至远赴河西走廊西端,开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。山西的近五百处石窟,许多都是在云冈模式的影响下开凿的。另外,北魏影响了东魏、西魏、北周,甚至隋唐,这些都值得研究。鉴于云冈石窟和北魏平城的特殊历史地位和巨大辐射效应,可以说,云冈研究的深度,直接关系到东方石窟研究的深度。

熟悉云冈的人都知道,相较敦煌石窟和龙门石窟,云冈石窟的文字资料极其稀少,这是否会制约“云冈学”的发展,是很多人关心的一个问题。杭侃告诉记者,“敦煌偶然留下一个藏经洞,有5万多件文献资料,散布在世界各地,它们是敦煌研究的宝贵资源。云冈石窟并不是没有文字,文字少主要跟石质有关,砂岩会风化,凿窟时可能题词并不少。龙门石窟石质好,题词多保留下来了。”

“文献少是我们的弱项,但我们的考古材料是可以不断丰富的”。杭侃透露,国家文物局原来有“三线两片”规划,即长城、大运河、丝绸之路,洛阳片区、西安片区,后来又增加了成都、荆州、郑州等大遗址保护区。最近修订的大遗址保护规划征求他的意见,他提出,从盛乐到大同,是一个很大的遗址片区,也应纳入全国大遗址保护规划当中。

云冈石窟只是北魏平城的一部分,云冈山顶上遗址考古发现的构件跟平城发现的一样,在进行云冈研究时可以相互佐证,所以要把大同盆地当成一个整体去考虑。过去的许多考古发现都带有偶然性,有计划的大量考古工作还没有做,未来一定会有新发现,这是值得期待的“云冈学”研究的后发优势。

字少主要跟石质有关,砂岩会风化,凿窟时可能题词并不少。龙门石窟石质好,题词多保留下来了。”

“文献少是我们的弱项,但我们的考古材料是可以不断丰富的”。杭侃透露,国家文物局原来有“三线两片”规划,即长城、大运河、丝绸之路,洛阳片区、西安片区,后来又增加了成都、荆州、郑州等大遗址保护区。最近修订的大遗址保护规划征求他的意见,他提出,从盛乐到大同,是一个很大的遗址片区,也应纳入全国大遗址保护规划当中。

云冈石窟只是北魏平城的一部分,云冈山顶上遗址考古发现的构件跟平城发现的一样,在进行云冈研究时可以相互佐证,所以要把大同盆地当成一个整体去考虑。过去的许多考古发现都带有偶然性,有计划的大量考古工作还没有做,未来一定会有新发现,这是值得期待的“云冈学”研究的后发优势。

科研带动 惠及公众

在云冈研究院的规划中,科研立院并不完全是小众化的学院式研究,而是希望通过科学研究带动保护、管

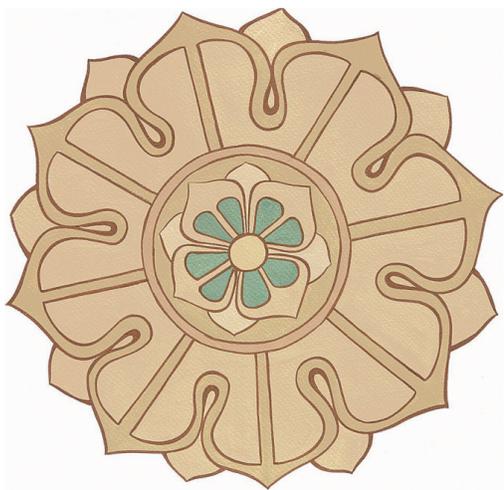
理、利用等方面的工作,全方位提升云冈研究院的学术水平和云冈景区的文化品质。

杭侃说,云冈石窟的影响力已远远超出人们通常的认知。第12窟经过9年维修重新开放的消息上了百度搜索热搜后,不少人认为能有几百万的点击量就不错了。可点开一看,点击量高达1500万。

杭侃告诉记者,理念落实到行动是很难的,涉及到方方面面,必须打破和改变考古界的一些传统观念和保守做法。考古界条块分割现象严重,资料保守。云冈研究院的科研是开放

的,决不保守。今年第38窟至第40窟在维修期间,对学界开放,搞建筑史的、文物保护的、研究艺术史的,只要遵守学术规范,就可以预约考察。这在全国尚属首次,学界反响非常好。下一步,云冈的其他洞窟也准备这样做,吸引国内外的学术力量来研究云冈。云冈研究院还准备编写系统课程,把研究成果传播出去。

采访中,明显感觉到云冈研究院上下对科研立院充满信心。相信通过不断探索努力,逐步积累经验,“云冈人”一定会让真容巨匠的古老石窟放射出更加璀璨夺目的光芒。

云冈石窟装饰图案(上)

王晨

云冈石窟装饰之豪华富丽,备受历代学者称赞。《魏书·释老志》中,称云冈石窟“雕饰奇伟,冠于一世”,文献描绘所指的估计不仅仅是洞窟造像,也应该包括装饰图案。

现代学者最先重视云冈石窟装饰图案的是中国建筑史专家梁思成、林徽因、刘敦桢等,他们在1933年9月赴大同测绘华严寺、善化寺等辽金遗构之便,到云冈考察数日,并于12月共同撰写发表《云冈石窟中所表现的北魏建筑》一文,刊登在《中国营造学社汇刊》第四卷三、四合期上,且有专门章节讨论云冈石刻中的装饰花纹。文中明确指出:“云冈石窟中的装饰花纹种类奇多,而十之八九,为外国传入的母题及表现。其中所示种种饰纹,全为希腊的来源,经波斯及犍陀罗而输入者,尤其是回折的卷草,根本为西方花样之主干,而不见于中国周、汉各饰纹中。但自此以后,竟成为中国花样之最普通者,虽经若干变化,其主要

左右分枝回旋的原则,仍始终固定不改。”甚至“唐宋及后代一切装饰花纹,均无疑义的、无例外的由此进展演化而成”。

其实,对于云冈装饰图案艺术的专题研究,十分有限,各有侧重。1937年,日本学者长广敏雄的《关于北魏唐草纹样之二三》和1952—1956年,水野清一、长广敏雄《云冈石窟》第四卷序章《云冈石窟装饰的意义》两文,主要侧重于装饰纹样讨论。上世纪八十年代,宿白先生《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的发现与研究一文,就云冈第9、10窟与司马金龙墓出土文物进行了对比,对确定云冈石窟的分期有着极大的意义。2008年,王雁卿对云冈忍冬装饰图案进行了整理,研究成果发表在《云冈石窟的忍冬纹装饰》一文中。此外,卢秀文等从云冈背光、佛龕等装饰图案做了相关的研究。就装饰图案编绘方面而言,1986年,苏州丝绸工学院工艺美术系整理出版了《云冈石窟装饰》;2011年,王晨绘编出版《云冈石窟装饰图案集》。

就目前来看,对于云冈装饰图案的整理不够全面,关于其历史演变、艺术特色、文化内涵等方面的研究还缺乏系统性,理论研究方面也比较欠缺。所以,云冈装饰图案艺术方面的这一课题研究的深度存在很大的探索空间。

北魏处在中西文化交流第二个高潮之中,佛教与佛教艺术大规模进入中华,因此,在云冈石窟中,装饰图案十分丰富而复杂。

云冈装饰图案的本源是佛教文化和艺术。其花卉、植物、动物等图案成为这一时期的主流题材,典型的佛教纹样——莲花纹、忍冬纹等在昙曜五窟佛教美术中就被广泛使用,并贯穿云冈早、中、晚三期。云冈石窟装饰图案大气凝重、图案丰富、结构繁简有序、线条优美且疏密有致,具有浓郁的装饰意蕴,凸显出北魏时期的图案特色和抒情写意的审美品质,为中西文化交流的产物。

(一) 莲花装饰

莲花纹是我国传统的装饰纹样之

一,用莲花题材作纹饰,在战国的瓦当和绢帛的花纹上均有表现。汉墓中有完整的莲花藻井。但是,莲花纹成为装饰纹样的主流,是从魏晋南北朝开始的,纹样秀丽,这和当时中国佛教的迅速发展有着很大的关系。佛教认为,莲花是“西方弥陀净土”的象征,又是纯洁的代表,《无量清静经》:“无量清静佛,七宝地中生莲花上;夫莲花者,出尘离染,清静无碍”,也就是说莲花是“净土”的代表。莲花作为佛教艺术装饰的主要纹样,在寺庙、石窟、造像、壁画等佛教艺术中被广泛地应用。

北魏时期的莲花图案,简练鲜明,抽中藏巧,纹样种类少,组合较简单,同一花瓣反复连续即构成边饰纹样。莲花纹样多位于佛与菩萨像的头光之处,也有的出现在窟顶的平棋藻井、龕楣之中,甚至是两层佛龕之间与门、窗的边框之上。从空间角度讲,地面、窟顶、明窗等,部位不同的莲花纹样,功能上有区别,但又相互联系,共同营造一个佛国的世界。

(二) 圣树图案

菩提,梵语,即觉、智、知的意思,广义地说,就是断绝世间烦恼而集成智慧。菩提树,原名“毕钵罗树”,菩提树,因释尊在此树下成道,故又名“菩提树”。因此,菩提树亦有“觉树”、“思维树”之美称,其象征意义,为颂扬佛陀之伟大。佛教认为其是佛祖的象征,视之为“圣树”。由于“佛坐其下成正觉”,礼拜菩提树蔚然成风,沿袭至今。《大唐西域记》载:“此树茎干黄白,枝叶青翠,冬夏不调,光鲜无变。每至如来涅槃之日,叶皆凋落,顷之复故。是日也,诸国君王,异方法俗,数千万众,不召而集,香气香乳,溉以洗,于是奏音乐,列香花,烛光继日,兢修供养。”菩提树是佛教传说与现实生活的有机结合。

云冈的圣树表现,分布较广,石窟中常见雕刻题材是二佛并坐与菩提树一同出现。以云冈第5窟中的菩提树为例,树冠呈椭圆形,枝叶扶疏,具长柄,浓荫覆地,主干较粗,表面裂成数条深沟,提炼概括的手法极为讲究,删繁就简,疏密有致,具有浓郁的装饰意蕴,凸显出北魏时期的图案特色和抒情写意的审美品质,为中西文化交流的产物。

中,或呈现在壁面、明窗等部位,如第8窟、12窟。值得关注的还有6、9、10、11窟的无忧树、思维树等。圣树形象,树形优美,图案化因素包含其中,枝叶茂盛、遮天蔽日,给人以神圣、肃穆之感,是对于佛国具体场景的表现。

(三) 动物装饰

云冈石窟中的动物图案有十多种,它虽不是雕刻的主流,但作为装饰图案在烘托洞窟内图像主题、诠释经典、装帧画面等方面都有着一定的隐喻作用。纹样种类既有宣传佛教文化的神话动物,如:龙、象、狮子、鹿、虎、金翅鸟等,也有现实生活中的骆驼、牛、羊、马、蛇、鱼、猪、豹等。它一般分布在洞窟的顶部、龕楣的下沿、佛座的两侧、图像的中间、边饰的空白等处。

(四) 兽面装饰

云冈兽面装饰以动物或幻想中神兽的头部正面形象为主,形态逼真、栩栩如生。主要出现在第7、8洞窟后室北壁上层的盪形帷幔龕以及第12窟后室南壁西侧的盪形帷幔的结挽之处,晚期第30窟西壁的帐形龕楣上也有保留。甚至包括第1、12窟的塔柱、壁面的斗拱之上也有所表现。

另外,在北魏墓葬出土的石椁、石棺床之上,发现了大量的兽面图案,多棺床之上,多以铺首为主。这种图案的造型,外轮廓多呈方形,口部衔环,以兽面铺首为主,上部附加宗教人物与忍冬花卉等图案,忍冬纹以主藤蔓为对称轴,呈左右对称,结构规则平稳。主要为青铜、石刻等质地。宋绍祖墓椁室外壁铺首风格与云冈石窟兽面装饰纹样接近。

大美云冈——山堂水殿

武周独自雄,白云翠湖中。森森古木映长空,淡淡香风送。锦枫,碧松,枝叶微微动。山堂水殿势恢宏,浩宇街飞龙。玉砌朱栏,画龙雕凤,氤氲落彩虹。美工,大功,举世皆称颂。灵岩高耸,飞阁流丹展秀容。海棠丛丛,兰香轻弄,青荷点点,美幻真如梦。 党新库(大同)

朝霞铺水殿,山堂衬云烟。亭台楼阁与蓝天,吸引林渊燕。路选,翅展。大道桥长远,隔湖看到草青鲜,远寺叠石见,绿树闲摇,柳条枝遍,下垂七孔边。岸前,眼前,荡漾波光现。神龟不倦,郾都元经注打圈。飞檐勾卷,青墙呈献,朱纹细锦,缀赏千年面。 卓群(广州)

灵岩门已开,朝拜客频来。持炉仙女列桥侧,候众山堂外。喝彩,唱彩,庙宇千姿态。远观依约似蓬莱,疑是神仙紫气祥。神音颂唱,洪钟回荡,情空意茫,杂念尘心放。 李祥彪(大同)

遥闻钟鼓声,近听鸟蝉鸣。楼台亭榭乐盘萦,庙宇苍松映。寺宇,水澄,七孔石桥互。莲花神龕刻图精,绝妙雕工咏。仙女持灯,身姿丰俏,慈容笑面迎。晨景,梦境,尘世凡心净。神龟安定,四爪边楼奇巧撑。山门端正,千佛殊胜,浮屠恢弘,北魏风名胜。 钱淑梅(大同)

郾公遗水经,山堂落烟霞。神龟驮寺一桥城,四爪楼台定。水澄,宇琼,榭阁腾云映。波光潋滟衬湖屏,气势林渊镜。幽径回廊,禅扉净馨,梵音殿幽紫。古篆,远听,北魏风情盛。莲台尊圣,寺院钟鸣菩萨声。工修祥静,朱纹交劲,雕梁画榭,入目仙人敬。 夏敬(信阳)

晨曦初上川,香烟已连天。楼台遥望渡人船,气势恢宏现。豁然,自然,石鼓寒泉恋。佛光大道梵音旋,十里长河洵。水殿山堂,琼楼飞燕。佛经仙曲传。一年,百年,且念禅心牵。祥云如电,寺院深深多少年。钟鸣

官殿,风吹庭院。痴人忘还,心静红尘远。 刘峰(大同)

云中霞影辉,武周洞窟窈。佛光普照音随,一览鳞波缀。壮美,隽伟,盛景千年魅。山堂水殿似灵龟,如卧湖中戏。亭榭含烟,楼阁环翠,灵岩置此魁。向西,次及,梵塔形独立。檐牙高踞,翘鸟鸾金莲步怡。游瞻胜地,虔虔诚意,寻幽探奇,妙境谁伦比? 郝利平(大同)

平湖泛慧光,圣寺溢灵香。山堂水殿坐中央,胜境难名状。想往,景仰,静观游人旺。石雕仙女站成双,迎客东桥上。古刹灵岩,威仪雄壮,角楼列两旁。柱梁,户窗,造像楹联棒。微波轻漾,雾霭烟云紫气祥。神音颂唱,洪钟回荡,情空意茫,杂念尘心放。 李祥彪(大同)

遥闻钟鼓声,近听鸟蝉鸣。楼台亭榭乐盘萦,庙宇苍松映。寺宇,水澄,七孔石桥互。莲花神龕刻图精,绝妙雕工咏。仙女持灯,身姿丰俏,慈容笑面迎。晨景,梦境,尘世凡心净。神龟安定,四爪边楼奇巧撑。山门端正,千佛殊胜,浮屠恢弘,北魏风名胜。 钱淑梅(大同)

郾公遗水经,山堂落烟霞。神龟驮寺一桥城,四爪楼台定。水澄,宇琼,榭阁腾云映。波光潋滟衬湖屏,气势林渊镜。幽径回廊,禅扉净馨,梵音殿幽紫。古篆,远听,北魏风情盛。莲台尊圣,寺院钟鸣菩萨声。工修祥静,朱纹交劲,雕梁画榭,入目仙人敬。 夏敬(信阳)

