

朔州崇福寺弥陀殿建筑装饰琉璃的艺术特征

马梓原

(太原科技大学艺术学院 山西太原 030024)

摘要: 崇福寺被誉为朔州八景之首, 其弥陀殿上的琉璃构件历史悠久、装饰丰富、形象生动、色泽古朴, 是为数不多保存至今的金代琉璃遗构中的佳作。本文通过对弥陀殿建筑琉璃装饰的实用、造型、设计等方面展开论述, 以求展现其所具有的文化底蕴和装饰审美。

关键词: 弥陀殿; 金代建筑装饰; 琉璃构件

The artistic features of glazed decoration in the Mituo Hall of Chongfu temple in Shuozhou

Ma Zi-yuan

(Art College of Taiyuan University of science and technology, Taiyuan, Shanxi, 030024)

Abstract: Chongfu Temple is known as the first of the eight scenic spots in Shuozhou. The glazed components on the Amitabha Hall have a long history, rich decoration, vivid image, and simple color. It is one of the few works of the glazed relics of the Jin Dynasty that have been preserved to this day. This paper discusses the practical, modeling, design and other aspects of the glazed decoration of the Amitabha Hall in order to show its cultural heritage and decorative aesthetics.

Keywords: Mituo hall; Architectural decoration of Jin Dynasty; Glazed components

崇福寺被誉为朔州八景之首, 位于朔城区老城区东大街北侧, 是一座庄严、幽静的古建筑群。寺内《朔州崇福寺重兴碑记》中载有“兹寺之创建, 肇自唐高宗麟德二年(公元665年), 敕命鄂国公尉迟敬德始造大雄宝殿五间, 东西配殿各五间祀文殊、地藏二菩萨, 藏经楼一座后改千佛阁, 东西钟、鼓楼各一座, 金刚殿五间, 山门三间, 此其初规, 固已极为宏敞矣。”^[1]有学者对崇福寺始建时间提出质疑, 但是否年份记载有误有待于进一步考察。现崇福寺内为五进院落, 共十余座建筑, 经历代修葺, 寺内集聚了金代建筑、明代建筑及清代建筑, 各时期的建筑风格都具有鲜明的时代特征。寺院整体布局严谨, 环境幽谧古朴, 古建巍峨高耸, 历史文化悠久。

1. 崇福寺弥陀殿概述

崇福寺弥陀殿建于金熙宗皇统三年(1143年), 由顺义军节度使翟昭度奉敕特建, 为全寺主殿, 是崇福寺建筑群中历史最悠久、面积最大、装饰最有特色的古代文化宝库。弥陀殿位于崇福寺第四进院落, 殿身面阔七间, 进深四间八椽, 殿顶为单檐九脊歇山式, 与第五进院落的观音殿(建于金代晚期)月台相连。^[2]殿前设有高大的台基和月台, 殿内使用“减柱移柱法”, 极具辽金时期建筑特征, 是我国建筑史上的大胆创新。殿内奉西方三圣, 两侧为护法金刚, 佛像端庄慈善, 菩萨花冠精美, 金刚怒目凝视。殿内四周均绘有壁画, 壁画主要内容为东西两壁说法图以及南壁西尽间千手千眼观世

音菩萨像。殿外悬挂刻有“弥陀殿”三字的硕大古朴匾额, 外沿雕刻云纹。格扇门窗装饰图案样式繁缛, 使得整个殿宇典雅优美。殿顶为绿色琉璃剪边, 屋面、正脊、瓦当滴水等均饰琉璃构件, 使得整个殿顶流光溢彩。弥陀殿的脊饰琉璃、壁画、匾额、塑像、门窗雕花为金代原物, 无论是在历史文化上还是在艺术价值上来讲, 都是我国不可多得的宝贵财富。

2. 弥陀殿琉璃构件艺术特征

弥陀殿的琉璃构件装饰形式多样, 从规格大小、装饰数量都体现出弥陀殿在全寺中的主殿地位。据脊筒铭文所记录, 弥陀殿的琉璃构件皆于金皇统七年(1147年)烧造^[3], 是弥陀殿金代建筑艺术中的重要组成部分, 在经历了八百多年的风吹雨打后依旧光彩夺目。

2.1 独具一格的造型美

弥陀殿殿顶(图1)用黄、绿两色琉璃瓦剪边, 前后坡面各饰三个大小相同菱形图案, 以黄色琉璃瓦作边, 中间饰绿瓦为心, 但中间菱形又有同心黄瓦边小菱形做装饰。与之装饰手法相似的有永乐宫的三清殿, 但不同之处在于永乐宫三清殿的屋面(图2)为以绿色琉璃瓦饰一大两小对称菱形, 中间菱形略大于两边菱形。琉璃瓦在屋面拼出几何纹饰图案的装饰丰富了建筑琉璃装饰的形式, 使得殿顶营造出构图均衡、庄重华丽的视觉效果。

图1 崇福寺弥陀殿

图2 永乐宫三清殿

(图片来源: 自摄)

弥陀殿正脊东西两端的琉璃鸱吻(图3)为巨龙盘尾状,高为3.2米,宽为2.95米,高宽之比近似方形。龙角竖立上翘,张口吞脊舌头卷曲,爪似锋利鹰爪落于正脊之上,极具力量之感。头部有卷云纹浮雕,脊背上方以花纹装饰,尾部向内卷曲刻有鱼鳞纹,龙须似随风飘动,极具柔和之美。这一刚柔并济的鸱吻造型有别于同一时期的其他鸱吻构件,造型风格可谓是独具匠心。

鸱吻身后设有背兽,兽头无颈,头有尖角,长有獠牙,张口若吼,令人生畏。垂兽皆张口如吼,餮兽皆青面獠牙,表情凶悍且具有震慑力。在殿顶翼角置有龙形套兽,双耳上翘,獠牙交错。各岔脊上立有两尊仙人,由黄、绿色琉璃制成,未设娼伽以及排列蹲兽。

正脊中心设有脊刹(图4),脊刹高3.55米,略高于两端鸱吻,左右两边大眼长腿尖角兽头张口吞脊相背,中间为一座宝顶,前有一赤脚踩于云端成站立姿势的金刚力士形象,左手环抱右拳为作揖状,身着人字纹铠甲,衣带随风飘舞,表情庄严肃穆,好似在恭迎虔诚之人,又似在威震冒犯之人,有保家护院之风范。脊刹两侧设有两座武士像(图5),高约1.5米,弓步向前、铠甲着身、穿着高靴、面部丰润、肌肉强健,双拳紧握置于胸前,整体造型充满动势。弥陀殿正脊上方的琉璃武士及脊刹中的琉璃金刚,头戴兜鍪,铠甲形制为明光铠甲,胸前的大型金属圆护似若明镜,穿着披覆及护臂,胸前有带状缔结,腰部系有腰带,甲裙还搭配有裤甲。整体人物造型塑造生动,极具少数民族神采,雕制精巧且工艺甚佳,堪称佳品。

弥陀殿屋檐前施琉璃瓦当与滴水(图6)既有对屋檐防水防腐的实用价值,丰富变换的图案又增加了建筑美感使其富含艺术价值。瓦当分黄、绿、蓝三色琉璃,图案纹饰多饰连珠纹、莲花花瓣以及真言种子字“𑖀”(图7)。“𑖀”字纹外圈饰连珠纹,以同心圆构图,

黄绿釉色间隔。在莲花花瓣中亦雕有“𑖀”形图案,纹样创新美观。滴水为花边瓦,上雕菱形纹,下为波浪纹式花边,花边沿刻为锯齿形。𑖀(Om)唵字者,金刚萨埵法智印明也。种子字是佛教本尊真言的高度浓缩,含藏本尊智慧。^[4]连珠纹在建筑装饰被誉为太阳的象征,具有丰富的宗教内涵,常与文字或其他表现形式结合出现在传统建筑装饰中。莲花为佛陀世界中是一个重要的象征符号,佛教以莲花出淤泥而不染的特性来象征其所主张的解脱,解释生与死、仕与隐、欲与戒等问题。这些图案纹饰多样美观,且呈现出独特的文化底蕴和佛教思想,使得整体寺院风格庄严肃静、大气浑厚。

图3 正脊东端琉璃鸱吻正面

图4 正脊琉璃脊刹正面

图5 正脊东侧琉璃武士像

图6 翼角琉璃脊刹

图7 金代沟头及花边瓦

(图片来源:均出自《朔州崇福寺》)

2.2 构思巧妙的设计感

2.2.1 对称中求不对称

崇福寺古建筑群现存十余座建筑,整体布局注重对称均衡。殿顶的建筑琉璃构件整体以对称的形式进行装饰,给人以稳定、沉静的感觉,产生理性之美。但可以注意到,整体的对称中又追求着局部的不对称,弥陀殿的正脊东端鸱吻正面,吻兽的兽头与兽尾为黄色琉璃,其余装饰部分为绿色琉璃,而西端鸱吻正面琉璃装饰色彩与之恰恰相反。除此之外,屋脊两端的垂兽造型在耳朵和眼睛轮廓的塑造上也呈现出变化。多样的变化加之细节上的不对称突破了装饰的单调和死板,使得殿顶生动丰富而有层次感。

2.2.2 动态与静态结合

弥陀殿上的琉璃装饰呈现出动静结合、动静有序。弥陀殿上的鸱吻,整体造型为高大雄健的盘龙矗立在正脊之上成静态,而向上卷曲的尾部,张口吞脊的嘴巴又充满了动态。又如正脊脊刹的琉璃金刚与正脊上的琉璃武士,脊刹琉璃金刚整体造型为静态,而琉璃武士则恰恰相反,整体造型充满了动感,挺胸迈步作奔驰状,衣襟也随着动势飘于身后。琉璃金刚和武士的动静对比使得正脊上的装饰灵活多样。弥陀殿的琉璃装饰通过动态与静态之间的结合,从而使得殿顶既有稳定与平衡,又不失活泼与生动。

2.2.3 节奏感与韵律感

音乐靠节拍体现节奏,绘画则通过线条、形状和色彩体现节奏,建筑在装饰上也有独特的方法来呈现出节奏和韵律。弥陀殿琉璃构件通过有规律的变化和排列,产生独特的节奏美和韵律美。弥陀殿正脊琉璃脊饰有鸱吻、脊刹、武士,这些造型均匀的分割正脊宽度,但在高度上,中间脊刹较鸱吻略高,两者中间的琉璃武士较低,高低错落的琉璃装饰使得殿顶正脊表现出有流动性的节奏感,使整个殿顶呈现一种灵活的流动美,在琉璃装饰的自由变化中感受到韵律之美。

3 弥陀殿琉璃构件文化内涵

古建筑虽是为了实用而被建造,但却能记载所处朝代的经济、政治、文化、宗教等方方面面,是一种文化精神的载体。建筑琉璃构件作为我国古建筑的主要装饰部分,其中的色彩、造型以及纹样

都渗透着中国传统的观念意识,凝集着古代社会的历史文化底蕴。

弥陀殿上的脊兽多为龙首的形象,在中国传统文化中,龙是华夏炎黄子孙崇拜的图腾,有着无所畏惧、至高无上、趋吉避凶等寓意,是一种独特的中国装饰文化。正脊两端的鸱吻形象为龙纹变体造型,是古代传说龙生九子之一,为龙与鱼的结合体,因好高望远,常常被放置殿顶屋脊。其前身为“鱼虬”,在《青箱杂记》中写到:“海为鱼,虬尾似鸱,用以喷浪则降雨。”^[5]虬是传说中有角的小龙,属水性,用作避火镇邪之物。

在礼制文化影响下的中国传统建筑色彩展现出严格的等级体系和阴阳五行思想。在五行说思想指导下,形成了中国五行色彩学。

“金、木、水、火、土”与之对应的色彩为:金为白、木为青、水为黑、火为赤、土为黄。弥陀殿琉璃设色大多以黄、绿两色为主,等级上较次于全黄琉璃顶,全黄琉璃屋顶仅有皇家才可以使用。黄色代表了土地,也是权力的象征,建筑装饰中对黄色的使用是十分严苛。绿色代表了大自然及树木,也是生机,绿色琉璃被广泛使用在建筑装饰上。琉璃装饰的配色中包含着人文思想和哲学寓意,彰显了中华文化的博大精深。

4 总结

弥陀殿的琉璃脊饰被誉为寺内“金代五绝”之一,是现存为数不多的金代建筑琉璃遗构,反映出金代时期的社会文化和建筑特性,具有独特的审美特征。独具一格的琉璃鸱吻、威武神气的金刚武士、表情凶悍的彩色脊兽、纹样丰富的琉璃瓦当,这些奇特巧妙的造型增添了弥陀殿建筑的艺术观赏价值。绚丽剔透的色彩下蕴含着古代封建礼制和等级制度,新颖丰富的造型中呈现出独特的文化底蕴,建筑琉璃装饰已演变成一种特殊的文化符号。通过对弥陀殿建筑琉璃构件艺术特征研究,以唤起人们对建筑遗产的关注,促进琉璃工艺的发扬和保护。

参考文献:

- [1]朔州崇福寺重兴碑记,碑存于朔州崇福寺内
 - [2]柴泽俊编著.中国古代建筑 朔州崇福寺 图集[M].北京:文物出版社,1996.05.
 - [3]张兵.朔州崇福寺[J].文史月刊,2017(02):48-54.
 - [4]周广荣.声字与般若——试论梵语声字在般若经典中的形态与功能[J].世界宗教研究,2019(06):35-49
 - [5]青箱杂记[M].中华书局,(宋)吴处厚,1985
- 作者简介:马梓原(1996-),女,太原科技大学艺术学院在读硕士研究生。研究方向:造型语言研究。
- 注:项目来源:本文为太原科技大学校级创新项目课题“晋北地区古建筑中的琉璃装饰研究”阶段性成果(项目编号SY2022078)。