

关中地区道教建筑装饰艺术形态解析

郭 敏, 李琰君

(西安理工大学, 陕西 西安 710048)

摘 要: 关中地区道教建筑的装饰艺术风格独特, 有不少异于其他传统建筑之处。文章通过对关中地区道教建筑的实地考察和探索, 从绘画、书法、雕塑三个方面分析了关中地区道教建筑的壁画、雕刻、匾额、楹联、塑像等装饰艺术, 得出关中地区道教建筑装饰的艺术、文化和历史价值, 为以后关中地区道教建筑更为深入的研究起到了抛砖引玉的作用。

关键词: 关中地区; 道教建筑; 装饰艺术

中图分类号: TU 238

文献标志码: A

文章编号: 1008-7192(2012)01-0060-04

An Analysis of the Decorative Art in Taoist Buildings in Guanzhong, Shaanxi

GUO Min, LI Yan-jun²

(Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

Abstract: The decorative art of Taoist buildings in Guanzhong region, Shaanxi province is unique and different from other traditional architecture. With the field investigation and survey of Taoist buildings in Guanzhong region this paper analyzes the fresco, the carving, the horizontal inscribed board and the statue from three aspects of painting, calligraphy and sculpture. It comes to the conclusion that the exploration of the artistic, cultural and historical significance of the decorative art would lead to a further study of those Taoist buildings in Guanzhong region.

Key words: Guanzhong region; Taoist buildings; decorative art

关中地区道教建筑的发展跨越了一千多年的时间,装饰艺术可谓是纷繁复杂。一方面,它庄重严肃、朴实大方的装饰艺术符合了宗教建筑礼制人伦的要求,不论是雕刻艺术还是牌匾字赋,都做到了工艺精细,韵致高雅,非一般民居可比拟;另一方面,道教建筑具有浓郁的生活气息

和地方特色,在装饰方面,又有一些广泛自由的、喜闻乐见的装饰题材和灵活多变的创作手法,塑造了“人神同乐”的场所。

道教建筑是道士修道、举行宗教活动及与信徒建立联系、接受布施的场所,多能综合运用

绘画、书法、雕塑于建筑之中,精美的壁画、雕塑、碑刻、匾额、楹联、题词,构成了道教建筑装饰艺术的重要内容^{[1]33}。道教建筑的装饰艺术多表现在细部,使人们直接感觉到它与民居、寺庙建筑的不同。当踏进道教宫观的山门进香朝拜或参观的时候,宫观前的幡杆,入口处的守门狮子,殿堂里的神像,殿堂上高悬的金匾,联语林立,帐幔桌围,五彩缤纷,雕梁画栋,让人叹为观止。

一、绘画艺术

壁画和建筑彩画在道教宫观中随处可见,有着悠久的历史,是中国古代建筑最有特色的装饰手法,也是道教建筑装饰的重要组成部分。

1. 题材丰富的壁画

中国建筑上采用壁画的起源很早,宗教性的壁画最早始于佛寺,后来道教也仿佛教把壁画画在宫观殿堂的内墙壁上,与彩塑交相辉映,共同营造一种恍恍离离的宗教氛围。道教壁画的叙事性突出,一般都有鲜明的主题,丰富的情节,完整的故事^[2],将“惩恶扬善、因果报应、仙境地狱”等观念转化成鲜明的图像,从而感动民众,达到教化于民的目的。

关中地区的道教宫观,无论大小,墙壁上都绘有壁画,多采用工笔线描,粉彩浓重,题材广泛,但以神仙故事为主,多为殿中所供奉的神祇得道成仙的故事。供奉药王的殿宇中,壁画一般都为药王孙思邈行医救人的故事,供奉道教祖师的殿中就以祖师的生平故事为题材,如西安八仙庵吕祖殿壁画就围绕吕祖成道演化这一主题展开,其中就有“黄粱梦”的故事;也有反映当时社会生活、风土人情的。壁画多由各代著名画师绘就,具有极高的艺术价值,是民族绘画遗产的一大宝藏。

在关中地区壁画价值较高的是西安东岳庙的壁画,技艺高超,色彩凝重,充分展现出道教壁画的精美绝伦^[3]。大殿东、西、北三面绘有东岳大帝管辖下的司职审判场景,道释、神怪、仕女等

人物画像优美、仪态万千、顾盼自如,山水树木等浓淡适宜,与人物相衬托,整个壁画看起来浑然一体,情节丰富,张弛有度,是不可多得的艺术作品。后殿还有孔子、老子、释迦牟尼三教合一的壁画,据传壁画是清代名画家袁江所绘。此外,西安都城隍庙大殿所绘的“地狱轮回图”,形象逼真,面目狰狞,表现出明清时代的绘画风格。

2. 华丽多姿的彩画

彩画既是中国木构建筑的装饰艺术,也是保护木材的重要措施之一^[4]。道教建筑作为中国古代建筑的重要组成部分,绝大多数都有彩画,彩画对彰显道教主题、增强建筑艺术的表现力起着突出作用。道教建筑的彩画主要在梁枋、柱头、飞椽上,一般多为旋子彩画和苏式彩画结合,枋心间的内容多为道教神仙故事、山水写意或花卉等,图案形象逼真,色彩鲜明。如八仙庵的彩画多为旋子彩画和苏式彩画,以蓝绿色为主调,俊逸飘洒,清新爽朗。枋心多为道教八仙故事,圆椽头多用蓝绿色做宝珠,而望板为红色,互相映衬,加上形式优美的屋顶,使得整个建筑气氛肃穆、富丽堂皇、灿烂夺目。当然,有些规模很小的乡野道教宫观不用建筑彩绘,直接将构件原木色暴露在外边,做法简单,古朴自然,让人更觉亲切。

二、书法艺术

匾额、楹联是中国特有的建筑元素,是道教建筑艺术的另一种表现形式。匾额、楹联把诗词赋、书法镌刻融为一体,集字、印、雕、色的大成,语言简练、书法精湛、寓意深远,有极强的艺术感染力。

1. 古雅精粹的匾额

道教宫观几乎到处都有匾额,它既是一种建筑装饰艺术,又具有道家特有的仙散清高,其往往意理深奥,教人深醒^{[1]33}。从建筑装饰的角度来看,匾额有点景、状物的作用,也是建筑的符号象征^{[5]23}。道教建筑的匾额主要是冠以殿堂建筑

之名称,比如“湘子庙”、“吕祖殿”等,匾额字体格局遒劲飘逸、做工精美;还有个别的用以标榜道家之警句,如西安都城隍庙牌坊正面的贴金大字“都城隍庙”,背面“你来了么”,八个字均集选自颜真卿的楷书真迹,字体端正劲美、气势雄厚。其中“都城隍庙”是为宫观建筑名称,而“你来了么”则为道家警句,目的告诫大家做事要坦荡。另外,道教的洞天福地多由名人、文士题刻。如西安八仙庵邱祖殿悬挂着慈禧太后亲笔书写的“玉清至道”匾额,华阴西岳庙灏灵殿上悬有慈禧太后御笔“仙掌凌云”匾额,韵味极尽奢华,气势磅礴,是不可多得的书法精品。

2. 言简意深的楹联

楹联和匾额属于同一种艺术形式,综合了雕刻、文学、书法等多种艺术形式,楹联的大量使用是道教建筑区别于佛教建筑的显著特点之一。楹联所书内容多样,有歌功颂德的,劝人行善积德的,如西安都城隍庙乐楼楹联:戏中台下,做事休违天理;邻里世间,待人要倾诚心。还有咏怀抒情明志的或诙谐调侃的,辞藻华美,如户县祖庵重阳宫楹联:茶熟香清,有客到门可喜;鸟啼花香,无人亦自悠然。这些楹联充分表达了道教追求现世生活的美好,鼓励信徒积极生活,逍遥自在的宗教思想幸福追求,不少楹联有深厚的哲理,属于文学艺术创作。

另外,在价值极高的碑刻中也有很多精湛的书法作品,在此不做详细叙述。

三、雕塑艺术

关中地区道教建筑中的雕塑艺术同绘画、书法艺术一样,有着极高的艺术表现力,是一种可视、可触的艺术形象,是道教建筑借以反映道教宗教思想的另一种表现形式。

1. 细腻精湛的雕刻

雕刻是古代建筑最为重要的装饰之一,关中地区雕刻艺术精美,道教宫观雕刻与传统民居一样,古朴、壮美,有着浓厚的地域文化特色,木雕、

石雕、砖雕多综合应用,施于不同的部位,共同装饰,丰富活跃了道教建筑。

关中地区道教建筑现存主要为明清建筑,额枋、雀替、门窗、格扇同样是道教宫观木雕的重点装饰部位,木雕内容丰富、雕镂精细,有的部分还有彩绘;屋脊、墀头、影壁等砖雕也是细腻繁缛、美观大方;在关中道教建筑装饰中,除了大量的木雕和砖雕,石材雕塑的应用也是比较普遍的,多用于石牌坊、石狮子、柱础、抱鼓石、须弥座等部位,石材质地坚硬、不易磨损,被宫观寺庙等重要的建筑物所钟爱,且道教建筑作为宗教建筑,追求肃穆永恒,所以石雕相对多一些。道教建筑所追求的宗教思想和世俗性在雕刻的图案上也有反映,即有民居建筑经常出现的人物、动物、植物,也有道教的特殊图案,如神仙故事、八卦太极、暗八仙等。其次,道教作为中国古代传统宗教,起之于道,受制于理,还反映了民间传统的“忠、孝、节、义”思想,如“刘备、关羽、张飞、岳飞”的故事经常出现。

另外,碑刻也是石雕艺术的重要组成部分,在关中地区道教宫观祠庙中分布甚广,如下所述。

2. 历史价值极高的碑刻

在大中型的宫观庙宇中往往都有碑廊,碑廊中碑刻的内容十分的丰富,这些碑刻对了解宫观的历史甚至是该时期该地区道教的发展状况都具有很重要的意义。碑刻多为道教的经典著作,如楼观台《道德经》五千言,字体介于石鼓文和大篆之间,书法苍劲有力,风格绚丽,近看是字,远看如花,字字珠玑,似梅花绽放,被后人誉为“梅花篆字碑”;其次是一些图作,如道教名山太华、太白山全景图,一般用阴线刻绘,图中景点清晰、准确,并有文字注明。西安八仙庵两厢房的走廊的碑刻中,还有全真道祖师钟离权、吕洞宾二仙的线刻画;还有就是著名的道士、文人墨客朝圣所留的诗作或文作等,如三原城隍庙两侧碑廊中有岳飞手书的《前后出师表》,笔法雄浑豪放、大气磅礴、淋漓酣畅,刻工真切传神,如行云流水,

镌技高超,形同真迹;还有一些记载宫观、庙宇建造沿革的碑文,如八仙庵中存有《八仙庵十方丛林碑记》、《重修西京万寿八仙庵碑记》;另外还有不少题记,如楼观台中,宋代米芾的行草墨宝“第一山”三个大字,“第”字如古树盘根,“一”字似一龙吐水,“山”字如三仙过桥,用笔自如,潇洒飘逸,翰墨生辉。还有苏轼的行书“游楼观台”、吴琚的“天下第一福地”题字都有很高的艺术价值。另外户县重阳宫被称为道教碑林,保存着有关道教全真派历史的碑石40余通,其中有5通八思巴文蒙古字碑,是极其重要的语言文字资料。

3. 综合技艺体现的塑像

塑像有彩塑和石塑两种。

彩塑,也就是泥塑。其制作方法,是以木制成骨架,缚以谷草,再用粘土塑造形体,最后着色描绘^[6]。在道教建筑中,彩塑是道教宫观建筑的室内陈设的核心,因为在道士香客眼中,它不仅仅是一座艺术品而是神灵替身,具有无比崇高的神圣性。塑像姿态万千,性格明朗,惟妙惟肖,具有较高的艺术水准。如重阳宫七真殿供奉的全真七子正面塑像,面容和善,安详端坐,作为代表神灵接受香客膜拜享受人间香火;三原城隍庙献殿神龛内的主像李靖彩塑,身披缨络,威严肃穆,正襟危坐,四大天王彩塑围绕主像,手执兵器,面目狰狞,体格魁梧,气吞山河,周身飘舞的彩带与手中的兵器互相衬托,充分体现出道教武士的英

气内敛,内张外弛的精神面貌,为宫观增添了威武神秘的色彩;八仙庵吕祖殿中的吕洞宾塑像,身穿黄色缎袍,头戴纯阳巾,面色黄白,坐眉角有一黑子,一派清秀道士模样;五丈原武侯祠正殿中的诸葛亮鎏金塑像,纶巾羽扇,仪态端庄,气宇轩昂,神色庄重,犹如仍在此处运筹帷幄。仿佛在我们面前的不再是冰冷的泥土,而是活生生、有血肉的人,给人一种孔武有力、粗犷率真的感觉,建筑美和人的向往在这里得到完美的结合,达到“天人合一”。

石塑道教神像也存在于关中地区的宫观中。不求惟妙惟肖,但求气势大度、恢弘,能给香客游人以强烈的视觉冲击。

四、结 语

关中地区道教建筑的装饰艺术形态精美,不同于传统民居或寺庙的装饰艺术。除具有中国古建筑装饰的一般特点外,在题材和手法上更具有深深的道教宗教色彩和民族特色,绘画、雕塑、书法三面综合运用,将壁画、楹联匾额、碑刻、雕塑等诸多艺术形态与建筑本身融为一体,充分表达了道家的思想内容。设计精妙绝伦,体现了实用美与装饰美,在宗教研究中有着重要的价值,是是渗透了道教文化内涵的艺术结晶,有着极高的价值,值得研究与思考。

参 考 文 献

- [1]中国建筑工业出版社编. 道教建筑:神仙道观[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009.
- [2]程群,涂敏华. 道教壁画之传统文化意蕴寻踪[J]. 新疆艺术学院学报,2011,3(9):30.
- [3]高明. 简析西安东岳庙大殿壁画艺术[J]. 世界宗教研究,2010(2):132.
- [4]文也. 流光溢彩的清式建筑彩画[N]. 中华文化画报,2011-07-70.
- [5]王谢燕. 中国建筑精品解读[M]. 北京:机械工业出版社,2008.
- [6]彩塑-百度百科[EB/OL]. [2009-03-03] <http://baike.baidu.com/view/340863.htm>.