

The Buddha's Heart in a Strong Brush: The Artistic Image and Exhibition Concept of Longmen Grottoes Statues and Inscriptions Related Literature Research

Zhiying Zhang

Jiangnan University, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

This paper takes the inscriptions on Longmen Grottoes as the main object, using methods such as practical research, interdisciplinary research, and case analysis. Based on the achievements of archaeological and artistic research related to Longmen Grottoes in modern and contemporary academic circles, it conducts research on Longmen Grottoes from multiple perspectives and proposes the concept of "strong brush Buddha heart" Longmen Grottoes sculpture inscription artistic image. The exhibition of representative works embodies this concept of image as the ultimate goal. The shaping of the calligraphy style and the creation of artistic conception of Longmen Statue Inscriptions are placed on a new exhibition art platform, and the exhibition space of Longmen Grottoes Statue Inscriptions Art is presented and designed, providing new ideas for the presentation of calligraphy exhibitions. Therefore, it is necessary to conduct a preliminary research on the relevant literature on the artistic image display of Longmen Grottoes statue inscriptions. By studying and sorting out the current research status, development trends, and existing problems related to the relevant issues at home and abroad, we can basically clarify the core concept of "strong brush Buddhist mind".

Keywords

Longmen Grottoes; statue inscriptions; strong brushstroke buddha's heart; exhibition planning

烈笔佛心：龙门石窟造像题记艺术形象和展览理念的相关文献研究

张智盈

江汉大学，中国·湖北 武汉 430000

摘要

论文以龙门石窟造像题记为主要对象，采用实践调研法、跨学科研究法、案例分析法等方法，站在近代及当代学术界有关龙门石窟的考古研究和艺术研究的成果之上，并且从多种视角对龙门石窟进行成果研究，提出“烈笔佛心”龙门石窟造像题记艺术形象概念，代表性作品展览体现这个形象概念为最终目的，将龙门造像题记书法风格的塑造、意境的营造等方面放置于全新的展览艺术平台，对龙门石窟造像题记艺术进行展览空间的呈现设计，也为书法展览的呈现提供新思路。因此，对龙门石窟造像题记艺术形象展示的相关文献进行必要前置研究。通过研究梳理所涉及的相关问题的国内外研究现状、发展趋势及存在问题，基本理清“烈笔佛心”的核心概念。

关键词

龙门石窟；造像题记；烈笔佛心；展览策划

1 概述

在中国的众多石窟中，龙门石窟的造像题记是数量最为丰富的，堪称冠绝。这其中尤以“龙门二十品”驰名中外。对龙门石窟造像题记艺术形象的研究，是因为这些造像题记都体现了中国古代劳动人们高超的艺术造诣、是中国优秀文化遗产的一部分，希望通过一个具有文化概念的展览将其艺术的光辉展现给大众，并且通过这个展览了解其背后所要传

达的思想精神、现实意义。

本课题研究以造像题记艺术的当代性展览为最终目标，呈现不同以往的造像题记书法展览形式。在前人研究成果基础上，结合当下艺术理论成果和视角对龙门石窟造像题记的艺术形象进行分析研究，主要是从造像题记的艺术形象，尤其是以“龙门二十品”为主的碑刻形象进行分析，诠释“烈笔佛心”的艺术特征。

通过笔者研究诠释洛阳龙门石窟造像题记艺术形成结论，有必要对该选题的相关文献研究搜索，不仅学习到更多的理论知识，并且可以了解文物所处的社会文化背景及碑刻造像的艺术特征。

【作者简介】张智盈（1996-），女，中国河南郑州人，硕士，从事美术展览策划研究。

随着当代艺术的发展,艺术品的展出形式与观看展览的方式都发生了重大的转变,展览空间是一个展示艺术品的空间、是艺术创造的场所、是艺术史直观形象的表现形式、是国民受教育的场所。面对展览时,应做到与观众共赏、通过开放观众互动等路径做到共赏,也在展览的层面给观众更多的选择性,不仅将展览呈现视觉化,并且将诉诸多种感官进行多媒介呈现:包括图像、影像、声音、文字,甚至是触感和嗅觉的全方面浸入式体验。这将对历史文物加以“当代挖掘”,呈现给予当代人的一个有益探索。

2 问题来源

“中国梦”是中国共产党第十八次全国代表大会召开以来,习近平总书记所提出的重要指导思想和重要执政理念。近些年来中国古代艺术展,很多展览都是靠展品本身的力量,很少因为展览内容设计有趣、好玩、别出心裁而取胜。在当代社会精神文化生活提高的情况下,对于古代艺术的展览的需求的变化,新的展览文化概念、展览理念、展览方式应运而生。笔者聚焦龙门石窟造像题记艺术形象展示研究做了必要的前置研究。通过对中国当下艺术情境的科学研究,加大对传统文化的研究和扶持力度,打造与当下审美对话的展览模式。

3 问题现状分析

国内研究现状分析:近代及当代有关龙门石窟的考古发掘、研究不仅成果较多,并且从多种视角对龙门石窟进行成果研究,包括石窟考古、雕刻和书法艺术等方面,以及由龙门石窟引申出来的文化学、社会学等研究,这些成果为本研究提供了丰富的背景资料。

魏碑的书法艺术主要分为两大类:一类是佛教造像记;另一类是民间的墓志铭。笔者所要研究的是针对魏碑书法中的造像题记艺术。与龙门石窟相关的展览从2015年至2022年粗略统计共有展览26场:

在26个展览中,综合展览共有16个。例如,2020年4月28日在广东省博物馆开幕的“魏唐佛光:龙门石窟精品文物展”是自建国以来龙门石窟在国内首次以大规模外展的形式呈现。此外,还有其余的展览不一列举。这26个展览中,与造像题记相关的展览共有6个:2015年在杭州恒庐美术馆开展的“拓传华夏:中国石刻艺术拓片展”等展览。另外,还有4个与龙门石窟相关的当代书法艺术展览:首届全国龙门书法双年展等。

综上所述,归纳近五年与龙门石窟相关的展览,一种是造像和文物的展览,一种是造像题记拓片展览,还有一种是书法展览。虽然有些展览已经运用了3D及1:1洞窟等技术。但是将造像题记的位置在窟龕中的具体位置呈现,并且这些造像题记与拓片的关系呈现并不是很深入。所以,笔者希望通过窟龕、造像、题记在窟龕的位置,以及碑拓的呈现,形成一个相得益彰的展览策划。这样一方面可以将龙门

石窟关于造像题记的历史更完整地呈现给观者,另一方面可以使对书法有兴趣的观者也可以明白这些造像题记的位置,仿佛自己身临其境到达现场观看,并且理解这些造像题记的艺术特征。最后,使观者由被动观展的状态转变为主动观展,由之前被动地通过人工或者机器讲解,变为主动去探索、去观看、去钻研。

3.1 关于策展理论的文献

从不同的角度来看,策展在中国已经经历了三十多年的探索和实践,形成了相对成熟的理论框架和实践证明,这为中国的策展学奠定了基础。接下来,我们将从以下三个方面来探讨这一点:

在学术建构方面,中国美协策展委员会办公室主任高敬论文《建构中国策展学——对策展和策展人的观察与思考》^[1]指出:“学科的发展离不开学术的建构和理论的支撑。”

在面向未来的背景下,张子康和罗怡在他们2017年出版的著作《艺术博物馆理论与实务》中指出,随着信息技术的不断进步,人类正处在一个前所未有的数字化、网络化、信息化的时代。改变了人们对事物的认知、体验和观察方式。

在面向现状方面,中央美术学院院长范迪安在《策展学丛》第三辑撰文提出:新冠疫情不仅对社会经济的进展带来了巨大挑战,也改变了社会文化的展示、传递和交流方式^[2]。各类艺术机构正在加速推进线上展览和云端美术馆的建设,这已经成为全球艺术界的新趋势。

综上所述,策展理论在中国虽然起步较晚,但是可以看出这一学科是本着立足中国的深厚文化沃土,顺应时代发展要求和满足人民审美需求的应用型理论学科,仅从以上文献来看,相关研究、展览、教育机构已经在国家顶层形成共识,在学术建构、面向未来和面向现状等维度上描述出它的学科内涵,以及未来发展中的无尽动能。

3.2 关于龙门石窟造像题记的文献

宋代,石窟中的碑刻题记曾被金石学家记录和研究。清代中期,黄易、孙星衍等人开始记载和复制龙门石窟造像的题记,以便于研究其书法风格。清末时,康有为积极推崇这些题记的重要性。在20世纪20年代,袁希涛、崔盈科、许彤等中国学者对龙门石窟进行了调查和研究。民国时期所拓的《龙门全山造像记》中的图片为研究北魏至隋唐时期的佛教、信仰、书法和艺术等提供了重要的参考。1935年,河南博物馆出版了关百益的《伊阙石刻图表》一书,主要是以简要的表格形式说明了龙门石窟各个洞窟的名称、位置、碑刻和造像概况。自20世纪50年代以来,相关部门和学者对龙门石窟进行了考察。20世纪70年代,龙门保管所发现了王玄策造像龕及相应的铭记,这个发现为研究龙门造像中的西方影响提供了宝贵的资料。另外,考虑到龙门石窟的被盗情况严重,早在1965年,文化部文物博物馆研究所和龙门石窟保管所联合进行了针对性的现场调查,发现了720处被凿的痕迹。1991年至1992年,龙门石窟研究所的王振国

进行了复查,重点调查了破坏严重的96个窟龕,发现被盗佛和菩萨像主尊像260尊,以及其他各类造像1000多件。此后,龙门石窟研究所编撰的《龙门流散雕像集》收集了国外散布的部分龙门石窟雕刻的图片,并附有与被盗前的旧图片进行对比的资料。最后,这本书还收录了王振国的《龙门石窟破坏遗迹调查》,是关于龙门石窟被破坏情况和流散于国外的龙门石刻的一本重要参考书。后来,吴元真编纂的《北京图书馆藏龙门造像石窟造像题记拓本全编》、刘景龙撰写的《古阳洞龙门石窟第1443窟》以及2021年出版的《龙门石窟造像题记精粹》都为龙门石窟的研究提供了背景资料。

综上所述,目前国内对于研究龙门石窟造像题记的资料十分全面系统,非常有学术、历史和文化价值,对于本文的研究提供了大量的研究资料。

国外研究现状分析:1899年,法国矿山技师列普林斯访问了龙门石窟。1902年,他发表了调查纪要。1902年,法国著名汉学家沙畹从列普林斯处看到龙门的图片,并借用了三张图片和一张拓片,在《亚细亚学报》上做了介绍。之后,关野贞(1918年)和常盘大定(1920年)也对石窟的现状、开凿年代和佛像风格进行了概述。此外,在1918至1921年间,瑞典美术史家喜龙仁两次前往龙门石窟进行了考察,并对古阳洞的开凿年代以及宾阳洞、莲花洞的雕像风格进行了总结。在1936年4月,日本考古学者水野清一和长广敏雄对龙门石窟进行了为期6天的调查。1941年,两位学者将调查成果以《龙门石窟研究》为名出版在序言中,作者总结了之前对龙门石窟的调查和研究情况以及本次考察的总体情况。

综上所述,国外学者运用了西方学术研究领域的图像学、档案学等学科手段,进行了相对深入细致、严谨科学的研究,而且关键是在某些方面起步较早,从而影响到中国学界对龙门石窟某些方向的关注。但是由于文化背景、地理环境等原因。国外的学者对于龙门石窟的研究有些地方存在偏差。例如,中国学者王去非在《参观三处石窟笔记》一文中认为,唐贞观十五年《伊阙佛龕之碑》李泰造像所指应是宾阳南洞正壁大像,而非关野贞和水野清一认为的潜溪寺。潜溪寺的开凿年代可能在高宗早期。

4 发展趋势

“中国梦”是习近平总书记在中国共产党第十八次全

国代表大会上所提出的具有重要指导意义和执政理念的思想。近些年来中国古代艺术展,很多展览都是靠展品本身的力量,很少因为展览内容设计有趣、好玩、别出心裁而取胜。在当代社会精神文化生活提高的情况下,对于古代艺术的展览的需求的变化,新的展览文化概念、展览理念、展览方式应运而生。笔者聚焦龙门石窟造像题记艺术形象展示研究做了必要的前置研究。通过对中国当下艺术情境的科学研究,加大对传统文化的研究和扶持力度,打造与当下审美对话的展览模式。

5 结语

展览是一个体验的过程,好的体验就是观众来看了展览,欣赏喜欢,之后产生学习的内驱动力。展览只是一把钥匙,只开了一扇门,门后面有什么,是需要慢慢找的。笔者本课题以研究给予当代的造像题记艺术的展览,呈现不同以往的造像题记书法展览形式。首先挖掘展览背后应该有学术支撑,通过笔者研究诠释洛阳龙门石窟造像题记艺术“烈笔佛心”的性格形成结论,以展览的视角将这一艺术内涵呈现给大众。其次在展览的层面给观众更多的选择性。不仅将展览呈现视觉化,将诉诸多种感官进行多媒介呈现,甚至是触感和嗅觉的全方面浸入式体验。通过展览的角度研究展览空间与造像题记艺术的关系及其呈现,为历史文物展览的当代形式提供新的方向。

展览的意义不仅仅是展示与观看。通过对实物的重组、主题的选择,它同时也是文化知识概念在实现着一场对观者的教育。而以展览为展览为基础的教育,其方式已经不局限于过往提及的知识普及、内容讲解等。因此在本次展览策划中,既有明晰的时间线索,但又不受限于线性的时间观,既有了学术的支撑,又有了展览的创新之处。

基于此对于龙门石窟造像题记文献的整理与回顾以及对于龙门石窟相关的展览梳理研究可知,龙门石窟造像题记的数量极多,如何将其整理筛选并且诠释造像题记的“烈笔佛心”艺术性格是一个问题。这有待面向当代社会和科技的发展朝着多元化、数据化的展示领域开拓。

参考文献

- [1] 高敬.建构中国策展学——对策展和策展人的观察与思考[J].美术,2022(11):76-79.
- [2] 中国美术家协会策展委员会,中华世纪坛艺术馆.《策展学丛》第二辑聚焦策展与时代[M].桂林:广西师范大学出版社,2020.