

北齐宫廷画师打造“史上最美” 墓室壁画

文/朱荃 盛大鹏

北齐娄叡墓墓室壁画 门卫

北齐娄叡墓墓室壁画 胡角横吹

三座壁画墓绝美现世

上世纪80年代初期，考古工作者在山西省太原市西南郊的王郭村，意外发现了北齐武平元年(570年)入葬的东安王娄叡墓。该墓的发现，成为上世纪中国最重要的考古发现之一，为之前素未蒙面的北朝绘画揭开了神秘的面纱。娄叡墓发现后，在学术界引发了一个小小的高潮，关于娄叡墓壁画的作者、艺术成就，众说纷纭。各执一词，争论不休。北齐这个在历史上颇具争议的朝代，也渐渐为人所重视，其中蕴藏在北齐宫闱深处和权力争夺的种种暗流，也渐次呈现在大家的面前。

1987至1989年河北磁县湾漳大墓的发现，再次颠覆了人们的很多观念，其无论从形制还是级别均远超过娄叡墓，不得不让人怀疑该墓是高澄或高欢的帝陵。虽然壁画残损较为严重，但又一次让学界感受到北齐绘画的独特魅力。

无独有偶，新世纪刚过，北齐考古再次传来了喜讯，同样是太原市的迎泽区王家峰村，出土了北齐武平二年(571年)下葬的北齐太尉徐显秀墓。该墓拥有堪与娄叡墓比肩的壁画，达326平方米，而且基本保存完整，画面清晰，色泽如初。

30年间三座大型北齐墓葬的发现，为我们基本呈现出一幅完整的表现北齐皇胄贵族的艺术与世俗生活的画廊。奇怪的是，目前考古发现的已知北齐壁画墓，几乎均是以河北磁县和山西太原为中心的区域发现的，这是为什么呢？这与二者的地理政治地位有关。

山西太原是北齐在西部的重镇，时称晋阳。此处乃北齐高氏发迹之处，又是对抗北周重要的军事堡垒，北齐时设为别都，建有豪华绮丽的宫殿。北齐六个皇帝中居然有四个在

晋阳即位，两个在晋阳驾崩。河北磁县古称“邺城”，经过袁绍、曹操的开发，在北魏时期已经成为重要的城市。东魏、北齐时定都邺城。在磁县境内，分布着民间传为曹操七十二疑冢的古墓。建国以后的考古发现表明，这些所谓的曹操疑冢大都为北魏至北齐间的贵族墓葬。以磁县和太原为中心，北齐的几个大型壁画墓的发现，让人惊奇地发现在幽暗的地宫中居然蕴藏着这样的艺术宝库，其绘画水准之高不亚于任何专业画家的作品。北齐时期也成为继汉代之后的中国墓葬壁画的第二个繁荣期，用央美郑岩先生的话说，代表“汉唐之间墓葬彩绘壁画发展的最高水平”。

“显赫”的画者身份

北齐是一个纵情享乐的朝代，其最重要的绘画无不和宫闱中皇帝的偏爱相关。磁县、太原这些精美的壁画墓的出土，为我们勾勒出北齐皇室与显贵们的生活状态和艺术观感提供了最直观的第一手资料，也需要我们首先对其创作者的身份进行揣摩与考证。

首先，其创作者之身份应与考察墓主人之身份对应。娄叡官居朔州刺史、右丞相、东安王、太宰、太傅，史书有传。《北齐书·武成纪》《娄叡传》及此墓出土的《齐故假黄钺右丞相东安娄王墓志之铭》对其生平均有记载。墓主人娄叡是北齐武明皇太后的内侄，青年时任高欢的帐内都督。天保、河清年间，娄叡率军平叛、击败北周多次，军功显赫。而徐显秀讳颖，字显秀，河北恒州人，其祖、父曾任北魏高级将官。徐显秀自幼生长于北地，历任北齐高官，齐后主

北齐徐显秀墓道南壁画

北齐徐显秀墓道西壁画

北齐娄叡墓室壁画 树下侍卫

时官拜司空，后迁太尉，其在外戚娄叡共为北齐政权中的重要成员。磁县湾漳大墓虽然被盗一空，墓主人不详，但从规制对比，应为帝陵。由此可以看出，三者身份之显赫，其墓室壁画的创作者不可能是普通之画工。

其次，画史之记载为我们揭开这个秘密提供了重要线索。北齐诸帝以其在私生活上的放纵和性格的残忍往往成为后人诟病的对象，但是在政治上碌碌无为的皇帝在文化艺术上往往别有才华，不仅仅是南唐后主李煜、宋徽宗赵佶的专利，北齐亦然。张彦远《历代名画记》对北齐画家著录十人，而北周只有一人，由此可见北齐艺术之繁荣。其中，最为重要的画家是杨子华与曹仲达。《历代名画记》记载杨子华事迹颇详：

杨子华，世祖时任直阁将军，员外散骑常侍。尝画马于壁，夜听蹄声长鸣，如索水草。图龙於素，舒卷辄云气萦集。世祖重之，使居禁中，天下号为画圣。非有诏不得与外人画。……阎立本云：“自像人以来，曲尽其妙，简易标美。多不可减，少不可踰，其唯子华乎？”

从中我们可以看出，杨画最重要的风格特点是“简易标美”。娄叡墓壁画人物和鞍马绘画用笔简洁洗练，婉转流畅，脸呈鹅蛋型，具有这种“简易标美”的特点。存世尚有传为杨子华所作《北齐校书图》，经宣和殿收藏过，风格也是极为相似的。根据《历代名画记》的记载，杨子华“非有诏不得与外人画”，那么如果娄叡墓壁画出自杨子华之手，必然是“奉诏”行事。以娄叡本人显赫的身份，是符合历史的逻辑。这些“简易标美”的壁画是否出自杨子华本人之手是无法确认的，但它们体现了北齐宫廷所激赏的杨之画风，北齐墓室壁画已经脱离了民间美术的桎梏，转而由宫廷赞助，这一点是毋庸置疑的。

史上最美之墓室壁画

中国古代墓室壁画之发展，经由三个阶段，具有四大中心区域。第一阶段是神秘化时期，即战国至汉末，其特点是信仰性质的图像占据比例较大，描绘世俗享乐类的图像较少。其中心区域是汉代洛阳为中心的中原地区。第二个阶段是世俗化时期，即魏晋南北朝至宋元时期。其特点是大量出现墓主人世俗享乐的场，而宗教信仰性的图像大量减少，甚至消失。其核心区域是以北齐时以磁县为

中心的邺城地区、唐代以西安为中心的京畿地区、辽代以临潢、大定、辽阳、大同、北京为中心的五京地区。第三阶段是衰落期，即元明清三朝，墓室壁画已经徒留形式，渐渐衰落。

北齐墓室壁画之所以可以称为“史上最美之墓室壁画”，其原因有二。首先，北齐是一个讲究享乐的朝代，这些墓葬的墓主人地位均极其显赫，“暖饱而思淫逸”，宫廷画师在皇帝的控制下不能画与外人，宫廷画师的参与使得墓室壁画的创作形成一种固定的模式。这种模式被郑岩称为“邺城模式”，具有以下几个特点：形制的规制化，题材的统一化、布局的长卷化和叙事的层次化。邺城地区壁画呈现出明显的规制化，如墓门入口处的石雕武士、墓道前部的仪仗、墓壁中央坐帐下的墓主人夫妇的形象、墓顶的天文星象图以及四神兽等，一切都是经过了精心的设计。其布局也有突破，以娄叡墓壁画为例，其墓道两侧的壁画按水平方向分成三栏，分别描绘了出行和归来，每一栏均可以视作独立又相互联系的绘画长卷。“邺城壁画的同一化的题材和严整的布局是前所未有的。”

其次，对比其他历朝，魏晋之前墓葬绘画一般是以民间工匠的创作为主的民间美术，墓主人身份一般是中下层官员和小型地主。汉代目前已知地位最高的壁画墓是西汉永城柿园梁王墓，其壁画仿

北齐徐显秀墓 东门扇下部雕龙彩绘神鸟细部

北齐娄叡墓墓室壁画 牛与神兽

北齐徐显秀墓墓室南壁墓门上方神兽

北齐徐显秀墓墓室壁画 备马图(局部)鞍鞅

制彩绘漆棺而作。其他墓主人的身份均不及此。在南朝出现的《竹林七贤与荣启期》砖画则反映出民间工匠对出身文人士大夫阶级的画家作品的模仿。南朝之帝陵中也未见精美壁画。北魏墓葬装饰以彩绘漆棺、漆屏风和墓室壁画三足鼎立，壁画水平平平。北周亦然，唯有北齐一朝一枝独秀，开辟了隋唐墓室壁画制度之先河，自北齐始，由于统治者的重视，宫廷画家可能参与到墓葬绘画的创作上，故而在技法上对民间美术有了全面的超越。从徐显秀墓到娄叡墓再到湾漳大墓，随着墓主人级别的提升，其绘画的技法也是精粹有加，是其他朝代所不可比拟的。唯有唐代墓室壁画之最精美者乾陵之陪葬墓章怀太子墓、永泰公主墓、懿德太子墓可与之相较，但壁画总面积和精美程度还是略败一筹。宋代之后，壁画衰落，虽然辽墓壁画也有精彩之处，但是无论从墓主人身份还是画艺之精巧，都不能与北齐壁画相提并论。

曲尽通达 标美韵致

北齐壁画之画风，用初唐著名画家阎立本的话说，是“曲尽其妙，简易标美。多不可减，少不可阙”。北齐《校书图》中人物，兼有此种

北齐徐显秀墓墓室东壁壁画

风格，上有徽宗皇帝的瘦金体题签，当为宣和御府收藏之物。

以娄叡墓为例，其中最为精美、保存好的是墓道两侧的壁画。在长21.3米的墓道东西两壁，分上中下三栏绘制了仪卫出行与归来图，好似铺开的长卷，主从有序，疏密相恰，极富节奏感。画家通过圆润而准确的线描，勾勒出墓主人出行时驼马成群、前呼后拥、锣鼓齐鸣的喧嚣场面，充分显示出作者运思之精巧与技艺之卓绝。天井与甬道下层所绘的威武步卫，挥动的旌旗，充满了节奏的韵动。墓室四壁绘制了主人奢华的生活，而天井上栏所画的神兽及流云纹，墓室顶部绘有所日月及十二生肖，下方又画羽人、方士、龙虎等灵物，反映了墓主人祈求死后灵魂升天的愿望。其中有些人物，身着紧身的圆领、窄袖的胡服，北齐贵族崇尚胡服风气之盛。画史上，在北齐为官的西域曹国画家曹仲达开创了“曹衣出水”的画风，在墓室壁画中居然也得到了诠释。

以徐显秀墓壁画为例，该墓为砖筑弧方顶单室墓，虽只有6米见方，但甬道和墓室均有保存完好的精美壁画。墓室四壁表现了墓主人生前出行、宴饮享乐的场面。在北壁正中，帷幔之下置有一榻，榻上端坐着身着华丽、手持漆酒杯的墓主人夫妇，两人之间摆放着琳琅满目的佳肴。主人左右立侍着数十位乐师和仆佣，各司其职。有人怀抱琵琶，似在引吭高歌，有人手执箜篌，正在弹拨。在西东两壁则分别是男、女主人华盖出行的场面，熙熙攘攘，好不热闹。南壁则是仪仗队。这些壁画将北齐太尉、武安王徐显秀的日常生活写实、细致地描绘出来，给人以一种极其奢华和富贵的感觉。在每面壁画的上方，装饰着缤纷飞翔的莲花，让人想起北齐与佛教的不解之缘。

在中国美术史的洪流之中，每一个时代都会形成自己的艺术之林，而丛中最鲜艳的那一抹颜色，往往是代表了那个时代的巅峰的艺术造就，其他人只能作为绿叶默默映衬。北齐的宫廷画师给后世留下了那个时代艺术巅峰之作，却在千年的时间里深埋地下，不见世人。当它的绝美华丽得以重见世人的时候，我们在感叹古代宫廷画师的高超技艺的同时，我们也会感叹艺术的本质，即便是千年的孤独，也需要那种终究会被人欣赏得到的孤独，才会不朽。

✎ (责任编辑：张天羽)