

永乐宫彩画初步分析

□ 常亚平 刘宝兰 郑庆春

永乐宫作为元代道教建筑的精品,不但规模宏大,保存完整,而且道观内的建筑彩画具有极高的历史和艺术价值。在三清殿、纯阳殿、重阳殿三座殿堂内还保留着一定数量的建筑彩画。根据其艺术风格观察应为元代或者是晚于元代的彩画。为保护祖国文化遗产,继承古人传统技术,有必要对永乐宫彩画艺术进行初步考证和分析。

一、三清殿彩画艺术

三清殿是永乐宫的主要建筑,面阔七间,进深四间,单檐庑殿顶建筑。三清殿彩画制作十分精美,从彩画现存状况看,斗拱与梁架上的彩画是元代作品,而阑额与柱头处的彩画是后代重修时补绘的(图一)。

从三清殿外檐观察,斗拱上的彩画已经剥蚀,难以辨认,撩檐檩上也是保留墨线痕迹,无法详述。

三清殿彩画的艺术风格,由阑额彩画开始说起。它的绘制特点是在阑额两端,设置两道箍头,两个箍头之间是盒子,箍头内侧是以双道杈口线相互对立括出的枋心,枋心是绘制图案的主要部位。各间额枋和普拍枋的彩画都有一层很薄的地仗,在地仗上面通过沥粉的方法沥出杈口线和藻头旋花,接着

贴金,枋心内的图案是青绿色锦,锦地上面采用泥塑的方法,制作出一条凸起的行龙,龙体上的鳞甲与须眉描绘得细腻逼真,姿态灵活,形象十分生动。仔细辨识龙身上的鳞甲最初是金色。

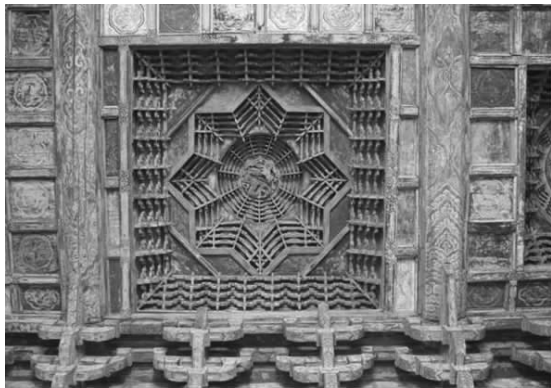
外檐彩画制作中,明间南面额枋的彩画布置比较整齐,该处彩画的两道杈口线以木板镂刻而成,线条是凸起的,而枋心与藻头自然凹下,立体感比较明显,旋花是沥粉后贴金的。明间北面的阑额彩画制作也比较特别,图案中旋花是在木构件上用刀具刻出以后,然后贴金的。枋心中龙的图案表现手法,也不是用泥塑的,而是采用了木雕技术加以完成的。

上述彩画的若干作法,揭示了三清殿外檐彩画有两个特点:第一是已经有了地仗,而且在彩画的布局上形成了两次间相互对称,两梢间相互对称的表现形式;第二,从彩画所使用的颜色观察,三清殿外檐彩画中阑额与撩檐檩这两个构件,颜色使用是不同的,与内檐彩画比较区别更大,显然这些彩画不是同一个年代的作品,需要进一步加以考证。

总体观察三清殿彩画,内檐彩画,不仅保存完整,而且绘制技术精美。内檐彩画中要数天花板下的各种梁枋上仰视面彩画最为精彩,这些梁枋上的彩画,丰富而又有序,规整而不凌乱。殿内所使用的

图一 三清殿外檐彩画

图二 三清殿内藻井、天花、梁枋彩画

图三 三清殿内槽阑额及斗拱彩画

两根丁栿和六根四椽栿上的彩画极具观赏价值。在这些构件上绘制的花纹丰富多样,表现手法娴熟细腻,构件两端旋花,颜色均为青绿色锦,旋花组合多姿多彩,就是同一个构件上的旋花布置也不对称,从旋花的应用范围上看,已经成为当时彩画的基本纹饰题材。两端旋花的中间是枋心部分,这是绘制各种花纹的主要部位。三清殿每个构件的枋心尺寸是不一致的,枋心里面绘制的花纹既复杂也细腻,总体来说花纹组合自然,看不到有雷同的花纹出现(图二)。

三清殿明间两根四椽栿,彩画绘制手法有它的独到之处。一根四椽栿的枋心正中绘画的是“形如宝珠”的图案,宝珠周边细线呈放射状,像是一朵朵烛火,光芒四射。它与清代的“火焰宝珠”十分类似,不仅如此,在宝珠的下方还绘制着荷花作为底衬,这种艺术处理在彩画图案中是比较少见的。另一根四椽栿枋心正中是绘制着云卷头图案,云卷头里面画仿胜,该图案下方勾绘宝相花作为底衬。

三清殿两次间四椽栿的彩画,又是另一番艺术的展示,四椽栿正中的枋心部分,勾绘了类似包袱的外轮廓,西次间的四椽栿彩画,一条盘龙绘制于包袱中间,在藻头与包袱之间绘制白凤图案,宝相花作为衬底纹饰。东次间的四椽栿彩画,是在构件中间盒子里面绘制一龙二凤的图案,在藻头与包袱之间每端分别绘制着三个半破的花瓣小盒子,小盒子里绘制三到四个花朵,各个花朵勾搭相连,结合成一条规整而有序的花带。

以上四根四椽栿的彩画图案构成有序而且分明,基本布局是:用大线勾绘出不同形状的包袱与盒子,作为彩画花纹绘制的部位,盒子与包袱的底衬用各种写生、图案的花卉、锦纹作为装饰,形成了锦上添花的画面,画面下方虽然花卉缭绕,但层层

有序,清晰衬托,彩画图案看上去秀美而大气。

三清殿内丁栿彩画同样独具艺术魅力,主题花卉以龙凤装点,山面丁栿的枋心里绘制着一绿一白,两条行龙,场面活跃,形象逼真。绿色行龙身上鳞甲毫发依然可辨,写生牡丹花作为底衬。白色行龙是以墨线绘制,莲花纹饰作为底衬。

值得注目欣赏的是三清殿内槽阑额上的彩画,它是绘画和泥塑两种方法运用而生的彩画,阑额两端绘制锦纹,接着勾绘旋花,构件正中就是枋心部分,枋心里绘制锦地,锦地之上用泥塑的方法制作出荷花、牡丹与龙的图案,这种方法的使用与三清殿外檐阑额、撩檐檩彩画做法有所区别。具体制作手法是:用泥塑的方法制作出独立的花卉和龙体,然后再固定在木构件上,图案布局简洁,龙体周边用泥塑的方法,制作出荷花与牡丹。绽放的花朵,挑出的花梗,也不紧贴在木构件上,金龙、红花、绿叶三者有机地组合,形成鲜艳夺目,充满生气的图案(图三)。

三清殿斗拱彩画犹如一幅艺术画卷,纹饰与色彩运用得恰到好处,斗拱彩画以旋花瓣为主,而如意头、荷花等纹饰穿插其间,变化灵活,看不到图案中有相同纹样出现。例如斗拱的栌斗上,不同的花纹

图四 三清殿内斗拱彩画

图五 三清殿内藻井彩画

错综排列,有的绘制锦纹,有的绘制八达玛,有的绘制莲花瓣,有的绘制狮子头,色彩以青绿为主,看上去十分雅致。斗拱彩画制作的精妙之处是位于拱翘上十字口相交的部位,在这里绘制出半个枋心,枋心里勾画锦纹或者是火焰宝珠,枋心外勾画旋花瓣,值得称道的是旋花瓣中间勾绘了石榴与桃,用色浅淡,以白色做底衬,黄绿两色作为渲染,施色中又加以一些小的点缀,看上去极富有变化,黄色点缀小红点,绿色点缀深一些的小绿点,这样在青绿旋瓣陪衬下,生机勃勃的场景跃然于画面之上,取得了极其成功的艺术效果。三清殿斗拱彩画在突出总体效果的同时,也注重细节的艺术处理。在各种类型的小斗与拱翘边缘勾绘一道黑线,黑线外侧又施一道金边,这种精细程度的描绘在元代彩画中是十分少见的,斗拱素枋上绘制着团花,是由海漫锦纹、莲瓣、旋花等组合而成(图四、图五)。

三清殿天花藻井彩画起到了衬托殿宇神秘氛围的作用,天花板中的箍子是八棱形,箍子里绘制各种形式的龙纹图案,在四个岔角处绘制写生花卉,颜色的运用也十分讲究,箍子是黑底绿色退晕,里面是三绿龙,支条同样采用绿色退晕,燕尾处花纹与清式的轱辘燕尾极为相似,但是中间的花纹略有变化,是由锦纹构成的。观赏天花彩画,最为突出的感受是它的色彩运用幽暗,从而增加了道观殿宇神秘幽邃的庄重氛围。

三清殿的建筑彩画秀美而细腻,同时富于变化,一花一叶蕴藏着生机,一龙一凤孕育着生命,龙腾凤跃,花团绽放,描绘出一幅幅多姿多彩的古建筑艺术画卷。

二、纯阳殿彩画艺术

纯阳殿又称为混成殿和吕祖殿,它是供奉道教祖师吕洞宾的。该殿在永乐宫的地位仅次于三清殿,殿前设置月台,中间以甬道与三清殿相连,纯阳殿面阔五间、进深三间。殿宇的建筑构件上同样绘制了彩画,从绘画题材的内容看,反映出道教的某种神秘意义,据纯阳殿内东次间天花板背面墨书题记,年代是元至元五年(1339年)所绘(图六)。

纯阳殿彩画色彩是青绿二色退晕,拱眼壁绘有写生花卉,并且施金,其他部位彩画没有金饰,彩画图案以纹样为主。纯阳殿彩画有一个特点就是在在一个构件中左右两端花纹对称,各个构件彩画轮廓也基本一致,旋花线条减缩,地位退化。例如殿内四椽

图六 纯阳殿内藻井、梁枋彩画

图七 纯阳殿内梁枋彩画

图八 纯阳殿内梁枋彩画

枋与丁枋上的旋花已减至一条,与其他的花纹混合而成,旋花在图案中的主要地位已经不存在了,总的来说,图案格局向着简略化的方向改进,彩画的画面效果看上去清淡雅致(图七、图八)。

纯阳殿外檐彩画大部分已经脱落,仅在一些构件上隐约看到残存的墨线痕迹,大致判别出图案是一整二破的旋花及彩画的枋心,从线条的应用与组合看,具有清式彩画格调,初步认为这不是元代原作,是后期补绘的。

外檐拱眼壁的彩画,还保留着完整面貌,图案是由龙和花卉组成的,色彩运用比较丰富,绿色退晕的

图九 纯阳殿内神龛中的拱眼壁彩画

图一〇 纯阳殿内神龛中的拱眼壁彩画

边缘,黑色的底衬,金色的龙纹,有机地组合为一体,图案中各种纹样勾绘得比较细腻逼真,金龙游荡在花卉之间,龙头宽阔,龙鳞尽现,从龙的形态观察,是清代在原有基础上进行补绘而成的。

纯阳殿内四椽枋彩画制作采用了以下手法,它是在四椽枋的两端用如意头花纹的括线把彩画的两头括起,接着在如意头弯卷部位点缀了若干朵旋花瓣,描绘成彩色的外框线,在外框线里面正中位置绘制有八个花瓣组合的包袱,包袱左右与如意旋花边框线之间勾绘卷草、宝相花、海石榴花,包袱内绘制龙凤。但是殿内东、西两侧四椽枋包袱内图案是有区别的,东侧四椽枋包袱内绘制一条龙,西侧四椽枋包袱内绘制一龙一凤,在这两侧四椽枋上卷草的描绘是十分精细的,卷草绘制于包袱外面,不但枝蔓翻卷舒展,而且花叶开放自然,正向的花叶竞相展示,背向的花叶隐约可见,扭曲的花叶争奇斗艳。色彩的表现同样恰如其分,青底衬,浅绿花,画面描绘的疏朗质朴富有生气。

纯阳殿殿内四根丁枋彩画制作,根据构件较长的特点,采取了灵活的表现手法,它是在丁枋中间,把包袱放大,绘制成椭圆形,包袱与如意头旋花瓣分界之间,配置了卷草、宝相花等。在这种大格调中,

穿插了细微的变化。例如,殿内西侧前一根丁枋,在包袱外侧绘制着鱼尾带翅的婴儿和鱼尾带翅的飞龙,这是一种道教神话传说的表现形式。

殿内神龛中的拱眼壁彩画新颖别致,富有创意性,在拱眼壁上绘制圆光,圆光内画伎乐和舞蹈人物,伎乐手持乐器,全神贯注地演奏,吹奏者面腮鼓起,击鼓者衣袖飞扬,起舞者身姿柔美,不同角色各种神态的表现,为殿内彩画增添了无限的艺术魅力。该殿彩画技法属于兰叶描,与唐宋时期写意手法相近。它与壁画上人物的铁线画法是有区别的。龛内顶部彩画比较简单,是青绿两色的网目纹(图九、图一〇)。

殿内斗拱彩画绘制手法简洁,只是在拱与斗的边缘绘制青绿退晕外加黑边,藻井里的斗拱各构件边缘勾绘一道金线,小垫拱板上绘制着黑地折枝花卉。

纯阳殿内脊檩上的彩画也能看到部分片段,脊檩两端是两条箍头,每条箍头由三道箍线组成,箍头之间勾绘一整二破的如意头,如意头组合的形式与清式的旋花十分的相似。如意头内绘制着卷草纹,中间池子内是土朱地绘画着黄色行龙。

三、重阳殿彩画艺术

重阳殿内阑额上的彩画采取了以下的绘制方法,即在构件两端勾绘一整二破的旋花,用旋花括出构件中间的枋心部分,枋心内绘制西蕃莲或牡丹,花卉布置在枋心中间,四周盛开着卷草,枝繁叶茂,卷草的弯度自然流畅,美丽质朴。有的构件在枋心中间绘制海曼云朵,这是重阳殿彩画纹饰变化的一个细节。这种以旋花居于梁枋构件两端,把它作为枋心的括界,然后在枋心内绘制图案的方法,是重阳殿彩画的基本特点。

重阳殿彩画,值得称道的地方是,殿内平梁上的彩画,是在平梁两端绘制三道箍头,这种箍头的组合,区别于清式箍头。它是以一道旋花,一道莲瓣,一道八达玛排列构成三道花卉边框,这种边框的形式及其所处的位置已接近箍头形式了,可以说它是后世彩画中箍头的前身,箍头内侧的中间部分是绘制图案的部位,图案内容与阑额上所表现的纹饰基本一致。殿内四椽枋上的彩画,形制与平梁上大致相同,略有区别的是两端箍头已经不是三道花卉边框,是以一种束莲图案作为替代,束莲位于四椽枋的两端,莲瓣尖头向着枋心,这与清代的和玺彩画“圭线

图一— 重阳殿内平梁及四椽枋彩画

图一二 重阳殿内四椽枋底部彩画

光”十分相似,这是束莲向圭线光过渡的一种表现形式,从束莲占居四椽枋的比例看,是四椽枋总长度的七分之一。这种以束莲为题材,所表现的箍头形式是重阳殿彩画的又一个特点。这种形式的彩画仅绘制在殿内两根四椽枋上面,根据有关专家辨认四椽枋中间的宝相花纹样有重叠笔迹,看来该纹样是在原作基础上重新描过的(图一—、图一二)。

殿内斗拱构件,灰色地衬,黑色边缘,在各类斗与拱的上面使用黑色勾绘出一个云头或圆圈,接着在黑线内侧施一道白粉线。内檐拱眼壁彩画制作比较粗糙,是后代维修时补绘的。

重阳殿外檐彩画剥蚀严重,难以辨认。拱眼壁彩画保存基本完好,绘画题材是龙饕富贵。黑地,绿叶,淡绿花,黄色行龙游荡其间,图案明快,笔法简略(图一三、图一四)。

四、三清殿、纯阳殿、重阳殿彩画艺术比较

通过以上简要描述,对永乐宫三清殿、纯阳殿、重阳殿的彩画艺术风格有了大致了解,将这三个殿宇的彩画加以排列对比,进行逐一分析,可以在若干方面有进一步的认识。从而更加凸现了三清殿彩

画艺术的个性魅力。

第一,彩画布局方面:三清殿彩画布置比较灵活自如,就是同一个构件,左右两端的图案也不是对称的,图案形式相对自由,形成这种布局风格的原因是元代建筑多采用自然材,在不太规整的木材上,无法达到绘制彩画的规整效果,最重要的是这个时期对彩画的制作还没有统一的规律。

而纯阳殿彩画布局的特点是在一个构件中左右两端花纹对称,各个构件彩画轮廓也基本一致,旋花线条减缩,地位退化。总的来说,图案格局向着简略化的方向改进,彩画的画面效果看上去清淡雅致。

第二,地仗做法方面:三清殿与纯阳殿比较,三清殿是多数构件不做地仗,彩画图案直接绘制在木构件上,对于木构件的裂纹用纸卷填充。即使少数构件有地仗,也是十分简单,例如在三清殿外檐各间额枋和普拍枋的彩画有一层很薄的地仗,在地仗上面通过沥粉的方法沥出杈口线和藻头旋花。

第三,彩画画法方面:三清殿彩画采用了“勾填法”,这是一种先用墨线勾绘出花纹轮廓,然后填染色彩的绘制方法。从画面的效果看,三清殿彩画中的花卉与龙身均以彩色烘托出阴阳向背,彩画中的

图一三 重阳殿内斗拱彩画

图一四 重阳殿内斗拱彩画

花纹繁密,在殿内空间较高处的建筑构件上使用这种繁细的工笔画,由于殿内光线和人的视觉所限,不会达到最佳的观赏效果。

第四,题材应用方面:三清殿彩画题材应用有这样一个特点,即在阑额、斗拱拱眼壁、梁枋、天花上多以龙纹为主题,以牡丹、荷花为陪衬,绘制时龙纹全体外露,牡丹、荷花在龙体下方竞相绽放。比较起来,纯阳殿的龙身是以另一种形式出现,它的龙身是用花卉的枝叶掩映覆盖,有一种时隐时现的感觉,从艺术观赏的效果看,这种表现形式更富有情趣。龙是一种冥想的“神兽”,当它服务于道教的时候,就会被神秘化,画家将其装点的“灵异”化,不仅是艺术的追求,更是当时宗教的需求。综观永乐宫彩画的龙体形象,共同特点是:头部扁小,嘴唇尖俏,上唇伸出略多,张嘴的龙,口腔内的齿牙外露明显,两目怒视,加上颈部细窄,逐渐发展至腹部加宽,给人的印象这是一种爬虫的躯体。永乐宫龙体塑造成功之处是龙的四肢,各爪每个关节描绘得十分逼真,爪心筋肉隆起,脚步向前迈进,呈现出强烈的动

感形态。

单就旋花纹饰而言,元代以前的彩画,还没有发现过成熟的旋花,但是三清殿彩画已把旋花作为基本题材,加以应用,而且勾绘的渐进完美。从该殿旋花的应用范围上看,已经成为当时彩画的基本纹饰题材。

纯阳殿旋花线条减缩,地位有所退化。更多地运用了蟠龙、卷草等图案纹饰。

重阳殿在旋花的应用上又是另一种表现形式,它是以旋花居于梁枋两端,把它作为枋心的括界,然后在枋心内绘制图案。这种以束莲为题材,所表现的箍头形式是重阳殿彩画又一个基本特点。

本文在写作过程中以及在山西省古建筑彩画调查期间均得到故宫博物院王仲杰先生的悉心指导,在此表示诚挚谢意。

(作者工作单位:山西省古建筑保护研究所)

(上接 50 页)

为半圆弧曲线;两侧对称性的刻画四个齿形花纹,下边连接齿形花纹的是宝珠形滴水圆点。外边轮廓清晰,线条流畅。滴水正面以上边圆弧和两侧的齿形为基准勾画出环绕装饰线,线内以莲花花瓣装饰,花瓣中间是楷体书写的“地”字。字体中规中矩,美观大方。缺点是文字与莲花在同一个层面上,表现力不强,立体感不是很突出。另一种文字滴水在外边轮廓、装饰线、文字没有变化的情况下,在装饰线内以鱼形纹、草纹和莲花纹来装饰,同时还在莲花纹之间刻画有荷叶尖角,使画面一下子就生动起来,非常有趣。特殊的文字滴水还有一例。由于滴水还在使用,正面上边圆弧被覆盖无法看清,边轮廓两侧是弧度较小的四条花弧线,内侧在两条圆线之

间,刻万字纹来勾画出环绕装饰线,线内以高浮雕方式雕莲花和荷叶尖角装饰;滴水最下端中间在万字纹和圆线装饰纹之上,再刻画一个带有美术体意味的行楷笔法书写的“喜”字,这个字里面的“口”的笔画皆划成圆圈表现,使文字增强了立体感,与莲花图案协调一致。

大同古城民居保存并仍在使用的文字砖雕,不仅数量较多,而且种类也较为齐全,一方面说明了中国砖雕文化的历史承继性,另一方面反映了大同这座千年古城所蕴含着的多元文化的精髓和延续,是研究中国城市发展和多元文化极其珍贵的文化遗产。

(作者单位:山西省大同市文物局)