

浅析汉代墓室壁画的图像特征与艺术成就

陈红军

摘要 汉代墓室壁画是一种有鲜明时代特征和中国本土特色的绘画,是一种特殊的图像表现形式,也是别的图像语言无法替代的。本文就是通过对汉代墓室壁画的图像进行归纳性的分析,总结出汉代墓室壁画独特的图像艺术特征和图像审美特征。

关键词 汉代墓室壁画 图像艺术特征 图像审美特征
中图分类号 :J228 **文献标识码** :A

汉代是先秦理性精神与楚文化浪漫主义精神大融合的时代。作为具有特定功能的墓葬艺术,汉代墓室壁画保留了楚文化的原始活力,同时又融入了以儒学为标志的先秦理性精神,并结合道家的思想和汉代的丧葬观念和习俗,形成了具有时代特征的图像图式。这些源自先秦、两汉的思想观念和信仰,题材广泛,内容丰富,有以人生享乐为背景的神仙题材,又融入儒道两家思想的礼教。它们直接影响了汉代人对于天、生死和鬼神的看法,体现了汉代人的丧葬文化和思想观念。它所具有的飘逸浪漫、天趣古拙的造型风格,既展示了汉代民族文化精彩的一面,也为中国的绘画艺术增添了一笔浓墨重彩。

一 汉代墓室壁画的图像艺术特征

对汉代墓室壁画的图式而言,可以从艺术和审美两方面对它的图像特征进行分析。

1 汉代墓室壁画的图像艺术特征

(1)再现性与表现性

在艺术创作中,艺术形象的基本属性有两个方面:再现与表现。二者的成份在艺术形象中缺一不可。达·芬奇用4年的时间创作了油画《蒙娜丽莎》,在这幅作品里,画家真实地再现了一位端庄、典雅的女性形象,但在其创作的背后,又呈现出一种难以测量的深度和那难以揣摩的灵府之内的神秘感,而这正是画家所要表现的东西。由此可见,这幅画具有再现性和表现性的特征,同时再现性与表现性是相交织的。从艺术的性质、规律、功能、审美的角度看,再现是艺术的基础,表现则是艺术的绝对手段。

汉代墓室壁画大多数的图像都是以再现自然和原型为基础的,其惟妙惟肖的人物和动物形象充分说明:“再现性是审美客体生命本质精微体现相联系的东西”。

在汉代,人们通过墓室壁画将汉人的主观精神寄托在客观自然物象中,形成了主观精神与客观形态相融合,即再现与表现的相融合。在汉代墓室壁画中,我们发现有很多造型都是建立在对自然形态的临摹与概括基础上的。这也说明了在绘画过程中,形态越趋向于客观性和具象性,能说明对客观物象的再现成份就越多;而形态越趋向于主观性和抽象性,能说明对客观形态的表现成份就越多。

在汉代墓室壁画中,龙的形象常常出现,其形象的演变和重组变形体现了表现性的艺术特征。龙是中国文化创造出来的一种非常独特的动物,作为一种文化想象的产物,龙的生物原型是多种动物通过重组和变形而产生的综合体。这一重组和变形的过程,就是再现与表现相结合的过程,体现了汉代人的一种主观意识和独特的思维方式,即“一种形态,多重组合”。汉代墓室壁画上的龙,体现的也是再现性与表现性特征上的相结合。

艺术的发展实践证明,再现性的艺术,在人类精神历程中占有重要地位,再现性因素和表现性因素总是在优秀的艺术作品中互相依存。

(2)独特的艺术形态

一切艺术创作的独特性,都是以不重复性和不可重复性为前提。任何艺术家在创造活动中都会遇到一个难题,那就是如何对待传统模式即前人的经验和成果,实质上也就是艺术创造的普遍性和特殊性问题。如果完全不顾传统模式,信手涂鸦,我们马上可洞悉这种艺术的浮浅,他自己也会陷入一种迷乱无效的随意性中。但如果过分依赖传统模式,他就既重复别人又易于为别人重复,从而被淹没在普遍性之中,进而完全失掉艺术本身的价值,也就谈不上独特性。

作为在本土文化的基石上发展而来的汉代墓室壁画,它是建立在中国丧葬文化基础上的一种艺术形式,它在汉代灵魂观念、神仙信仰、儒道思想和天人相应等思想的影响下,获得了广泛而深入的发展,并形成了自己独特的艺术风貌。它是多种绘画元素在汉代社会文化观念、社会礼制的物质载体,承载着汉代人的精神风貌、价值观念、情感理念。汉代墓室壁画继承了中国传统文化,承载着汉代人思想与情感构图恣肆浪漫,气象宏大沉雄,造型生动朴拙,线条奔放有力,是一种独特的艺术形态。

2 汉代墓室壁画的图像审美特征

在客观的现实世界里,存在着各种各样的内容、形式、规律和关系等,它们为艺术的创造、审美的表现提供了丰富的题材和思维的启发。从审美的角度分析,汉代墓室壁画具有以下特征:

(1)写实美

写实就是按照被表现对象本来的形状和生长规律进行造型。有的写实造型表现为对自然的真实模拟,如立体的雕刻在造型上讲究对表现对象比例、结构的准确再现;平面的造型也以追求模拟真实的美感为目的,如用明暗表现立体的起伏,前后关系的处理是按照美的视角加以表现等;另有不同的是,有的写实造型仅追求表达出对象的基本特征,包括形体特征、动态、基本比例等,却不刻意追求诸如立体感、空间感的营造,也就是平面性的写实造型。前者如欧洲史前洞窟的具象型泥塑、壁画和投掷器、指挥棒上的动物雕刻等,后者如我国河姆渡文化中陶钵上的纹样、汉代的墓室壁画等。

汉代墓室壁画明显地表现出平面性的写实造型方法,如洛阳卜千秋壁画墓中,后山墙上的白虎神采奕奕,身上的虎纹自然流畅,线条表现得极为准确、严谨。在墓顶壁画中有蟾蜍的造型,画得非常写实,又有其写意表现的部分,壁画运用流畅的线条把一个趴在地上的蟾蜍表现得神气十

足,不愧为绘画里的一幅力作。由此也可看出,写实意识在汉代墓室壁画中得到了实现。而写实意识在促进摹仿造型活动持续进行的同时,逐渐形成了完整的心理符号体系,使写实审美观念得以形成,从而形成了一种独特的写实美。

(2) 意象美

一切意象的产生,都必需建立在“象”(表象)接受“意”的基础上。意象也就是“有意义的形象”和“有形象的意义”的统一。对于意识的表述,在《易传》中就曾言及:“圣人立象以尽意。”但它所说的“意”和“象”还是两种概念、两个范畴。明代的王夫之谈到:“景中生情,情中含景,故曰:景者,情之景,情者,景之情。”在这里,“情”和“景”或“意”和“象”是相互渗透、不可分离的,没有无情的景,也没有无景的情。当特定的“象”表达出“意”时,一定的“意”也借助“象”表达出来了,于是“意象”就形成了。它的产生也是“意”和“象”相互渗透的结果。

汉代墓室壁画在当时人们的眼中,不仅仅是具有表象的墓葬之地,而且又是早期的先民们表达自己心目中的意象造型的创造之地。他们所创造的造型是在记忆、感觉、经验的基础上,通过其理解的物象表达出来,而这种主观的意象始终贯穿于意象形的创作,其艺术造型源于生活,又超越真实的生活。在创作这些墓室壁画时,汉代的人们并不注重追求意界的真实性,关键是他们能借助壁画里的独特意象造型,反映他们的思想和观念。汉代墓室壁画的许多物象表现为各种形的夸张、变形、移植、组合、重构,反映了画师们丰富的想象力和艺术创造力,体现出意象之美。这种“意”和“象”的相互渗透,不只是简单的描绘形体,而是思想与观念的升华。其目的在于创造一种新的意象形式,表达出汉代墓室壁画独特的意象美。

(3) “有意味的形式”

“艺术是有意味的形式”是英国艺术评论家克莱夫·贝尔提出的。他认为,只有能激起人们审美情感的才能称之为艺术作品,而能激起这种审美情感的是艺术作品中的“线条和色彩构成的关系和组合”,具体地说:“有意味的形式就是以某种特殊方式组合起来的线条、色彩、空间等形式及形式之间的关系,它是一切视觉艺术的性质。”苏珊·朗格甚至认为“有意味的形式”乃“每种艺术的精髓本质”,是我们称之为艺术的事物的真谛。

线是视觉艺术中表达力最丰富的形态语言,视觉形象的轮廓、体积、空间、动势、旋律等,均可以通过线表达出来,并形成了特定的艺术方法构成特定的形式。而中国传统绘画最为主要的特征之一就是以线造型,作为中国传统绘画之一的汉代墓室壁画,同样继承了创立于战国时期的这一表现手法。汉代墓室壁画的造型主要是通过线条来表达的,它是构成画面的根本,虽然其中的墨和色也不乏表现力,但相对于线条而言,它们还是只起到了一种辅助的作用。正是基于以线造型的特点,我们可以在汉代墓室壁画感受到线所表现出来的一种独特美。画面中那些朴拙而有力的线条完全是风格化、规范化的曲线韵味,内部洋溢着出神入化的韵律和节奏,丰富的题材内容、纵横适度所产生的严谨结构,丰满的布局效果,完全成为“神话”了的线条,显示出一种独特的俨然道劲之姿和一派崇高肃穆之气。这些线条的走势构成了雄浑激越的交响曲,使人的视觉、情感在激动中舒展,在程式化、规格化的绘画共性之中,通过壁画的线条呈现生命的力量和激情。

总之,在这个从再现到表现,从写实到象征,从形到线的创造过程中,汉代的人们在一块极为有限的小天地里,创造出了一种以线为造型元素的纯粹美,它不是一般的绘画

形式美和意象美,而是凝聚了自然独特魅力的艺术形式,是中国所独有的一种“有意味的形式”。

二 汉代墓室壁画的艺术成就

在汉代绘画艺术中,汉代墓室壁画是其重要组成部分,也是中国早期绘画发展中重要的一个环节。在继承南国楚地浪漫主义艺术传统的基础上,汉代墓室壁画进一步丰富了先秦的绘画,充实和完善了中国在绘画上的表现形式和技巧,同时还创造了一些新的绘画手法。可以说以汉代墓室壁画为代表的汉代绘画艺术,把中国早期绘画推进到了一个新的高度。其艺术成就主要体现在以下两个方面:

1 汉代墓室壁画极大地丰富和充实了中国早期绘画的图像内容,实现了思想性与艺术性的统一。

汉代墓室壁画是在中国本土自然发展而成的,它继承了原始艺术抽象变形的的方法,继承了青铜艺术中古朴凝重的造型风格和楚地艺术轻盈、婉转的浪漫主义传统,吸收融合了北国的现实主义精神,从而形成了跨时空、跨地域的文化交流,呈现出现实与神话交织、儒学与道家并行兼容的面貌。汉代墓室壁画把形成于战国时期的墓葬绘画的图像体系和观念形态,发展到了非常系统和完善的地步。其图像内容涉及到早期中国人的灵魂观念、天人相应的思想、超越生死的道家思想、追求永生的神仙信仰以及儒家忠、孝、节、义的伦理道德观念等,几乎包含了中国早期一切重要的思想与信仰。在这种宏大、复杂的思想框架和系统、深邃的思想观念下形成的汉代墓室壁画,是任何时代的墓葬艺术都无法企及的。可以说汉代墓室壁画是中国古代蕴涵思想性、观念性和艺术性为一体的墓葬绘画的典范和集大成者,“堪称一部用图像编就的汉代历史巨著”。

2 汉代墓室壁画进一步完善了中国早期的造型技法,为以后中国绘画的发展和全面繁荣奠定了坚实的基础。

在绘画技法上,汉代墓室壁画承前代绘画之遗绪,集历代技法之大成,创造了大笔涂刷的写意法和墨彩相融、不勾线的没骨法,极大地丰富了绘画的表现力。

汉代墓室壁画在画面构思上,展现出了汉代人丰富的想象力和无穷的创造力;在构图上开始掌握散点透视的原理,并将其运用在壁画的绘制上,极大地丰富了画面平面空间的表现,在图像的造型方面,可以看出绘画的写实能力有明显提高,造型方法更加多样,拙朴夸张特征非常明显;在线条的运用方面,秉承战国时期的表现方法,但线条的种类和形式更加丰富多样,尤其是把中国书法一些用笔的方法融入其中,使线条表现力度增强,更好地表现出汉代墓室壁画造型的张力和古拙的气势;在色彩的运用方面,完善了由战国时期的绘画发展而来的平涂技法,将晕染这种技法运用于描绘各种图像,并表现出颜色的深浅变化。还开始尝试设色而不勾线的没骨法,把中国绘画的表现手法推向了极致,极大地影响了魏晋南北朝及以后绘画的艺术风貌。

参考文献:

- [1] 孙美兰《艺术概论》,高等教育出版社,1991年版。
- [2] 王夫之《姜斋诗话》(卷二),人民文学出版社,1961年版。
- [3] 王宏建、袁宝林《美术概论》,高等教育出版社,1994年版。
- [4] [美]苏珊·朗格,滕守尧译:《艺术问题》,南京出版社,2006年版。

作者简介:陈红军,男,1972—,广西陆川人,硕士,讲师,研究方向:艺术设计的民族特色,工作单位:河池学院。