

南阳汉画像石的浪漫主义精神

顾 颖

(南阳师范学院, 河南 南阳 473000)

Abstract: The Han stone carvings in Nanyang are the carriers of Han culture, they unfold to us a magnificent and exotic romanticism kingdom. The fairy world in these stones is full of profound implied meaning and mystical attributes, reflecting the Han people's strong ideas of advancing to immortal gods. Images of the Gods in these stones are mostly human-animal with the same body. Man and God live together in the same picture, this is a weird and fanciful world, the description of secular life revealed the optimistic attitude of Han people towards life. The Han stone carvings has the same origin with ancient totem, primitive dancing, civilization of Shang and Zhou Dynasties, Chu and Han culture, they have a continuous line.

Key words: Nanyang; Han stone carvings; romanticism; origin

摘 要: 南阳汉画是汉文化的载体, 展现了瑰丽奇异的浪漫主义世界。汉画中的神仙世界充满了深刻的寓意和神秘的象征, 反映了汉人浓厚的升仙思想, 神灵大都以人兽同体的形象出现; 人神杂处的世界是一个怪诞奇异、富于幻想的世界; 对世俗生活的描绘透露出汉人积极乐观的生活态度。南阳汉画艺术与远古图腾、原始歌舞、商周文明、楚文化等一脉相承, 密不可分。

关键词: 南阳; 汉画; 浪漫主义; 渊源

对南阳汉画像石的题材、内容和雕刻技法等方面的研究, 迄今已经很充分了, 本文结合文物实例, 从艺术赏析的角度, 着重分析南阳汉画像石的浪漫主义精神及其形成的渊源。

一、瑰丽奇异的浪漫主义世界

南阳汉画像石艺术是历史文化长河中的一颗璀璨的明珠, 是汉代文化艺术的缩影。在南阳汉画中体现的是远古流传下来的神话、传奇和故事, 经过漫长岁月的流传演变, 这些神话传说仍具有鲜活的生命力, 成为汉代艺术创作中不可或缺的题材或主题, 成为后世文化形成的一个重要渊源。从神话幻想到现实世界, 从神仙异人到世俗百姓, 从祥瑞异兽到飞鸟走兽……是一个人神杂处、龙飞凤舞、猛兽相斗、百物混杂的热闹世界。通过神话与现实、神仙和凡人、人类和鸟兽的混同交织, 展现出一个瑰丽奇异、活力充沛的浪漫主义世界。

1. 神仙世界

神秘的远古神话和巫术世界是汉文化的载体, 代表着汉代人的审美取向和审美观念。远古

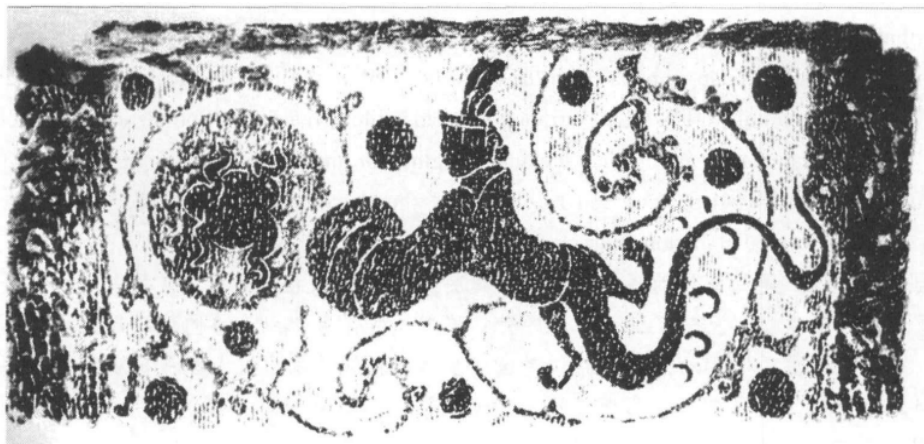
神话中的形象在南阳汉画中被淋漓尽致地体现出来。如汉画中蛇首人身的伏羲女娲、西王母和东王公、后羿和嫦娥、以及各种祥瑞异兽等, 他们并不是单纯的神仙异兽的形象, 而是有着深刻的寓意和神秘的象征, 充满了虚幻神秘之感, 体现了汉人富于幻想的浪漫主义精神。

中国远古时期最著名的神话故事就是有关伏羲女娲的传说, 这是中国古文化的重要组成部分。在远古人们的心中, 伏羲女娲是以人首蛇身的形象出现的, 在《山海经·大荒西经》中可以看到这种描述“女娲, 古神女儿帝者, 人面蛇身, 一日中七十变。”^[1] 在《帝王世纪》中也有记载: “燧人之世……生伏羲……人首蛇身。”^[2]

在汉代画像石中, 依然可以看到这种原始的人首蛇身的神灵形象。如南阳汉画中的四神天象图(图一)、伏羲女娲图中, 伏羲、女娲的上身均为人形, 下身为巨大的蛇身, 并带有两条兽腿。二神皆宽袍广袖, 手持灵芝, 面目粗犷古拙, 绝非我们想象中的面容姣好、俊秀飘逸的神仙模样。此外南阳汉画嫦娥奔月(图二)、日神捧日、

图一 四神天象图

图二 嫦娥奔月

月神举月中的嫦娥、日神、月神也是以人首蛇身兽腿的形象出现的。可见，这个远古时期的龙蛇图腾具有强大的生命力，能够完好地延续到文明的汉代，一直被人们膜拜和推崇。后来人们在远古时期蛇图腾的形象上逐渐添加上各种动物的特征，慢慢演化为龙的形象，这巨大的龙蛇形象是华夏民族的象征，是中国的象征，始终变幻莫测、气象万千，体现了伟大的浪漫主义精神。

先秦古籍《山海经》中描写“西王母其状如人，豹尾虎齿，善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。”^[3] 汉代是西王母神话传说演化的第一个阶段，这个时期，西王母居住在西方玉山（与昆仑山相对）的石洞中，是一个披着兽皮、人身长牙的怪物形象。例如在南阳汉画像石“西王母、东王公”中，西王母与东王公宽袍广袖，相对端坐，整体为人形，那条远古时期传说中的“虎齿兽皮豹尾”已消失殆尽。在“羿射十日”中，后羿弯弓射阳乌，为汉人打扮，这些传说中的神人在南阳汉画中已逐渐世俗化和人情化。

南阳汉画艺术中的神仙观念不再具有远古图

腾的威吓震慑作用，而是带有汉代人浓厚的主观色彩，表达了对前生后世的永恒幸福的祈求与渴望。汉画中表达的神仙世界是可望而可及的，人们幻想着能够上天去分享神的快乐。如西王母的形象在南阳汉画中多次出现，在画面中不乏有玉兔捣炼不死之药、三青鸟陪伴的场景，此种题材在汉画中的频繁出现，反映了汉代人祈求长生不老和羽化登仙的热切愿望。

2. 人神杂处的世界

从天上星宿到地上的鸟兽，从神仙到人间的百姓，南阳汉画艺术展示给我们的，恰恰就是《楚辞》、《山海经》里描述的人神杂处、猛兽出没、怪诞奇异的浪漫世界，充满了神话幻想和巫术观念。汉代的工匠艺人把远古传统的原始活力和野性都完美地保留和延续下来了。如南阳汉画像石中的河伯出行（图三）、风雨图、牛郎织女、九头兽、雷公车，描绘了一个个人神杂处、廖廓蛮荒的世界，它们明显与《楚辞》中的《远游》、《招魂》等篇章中描述的奇异形象和神秘气氛有关，如《远游》：“风伯为作先驱兮，

氛埃辟而清凉……左雨师使径待兮，右雷公以为卫……下峥嵘而无地兮，上寥廓而无天。视倏忽而无见兮，听惝恍而无闻。”^[4]很显然，屈原作品中提到的风伯、雨师、雷公等形象都出现在南阳汉画之中，而作品中神秘奇异、恍惚迷离的浪漫诗意则直接影响了南阳汉画的整体艺术气氛。

又如南阳汉画“宴乐·逐疫·耕耘”（图四）、逐疫升仙、虎食鬼魅、羽人戏龙、仙人乘龟、“三头神、大螺”等汉画则描绘了一个怪诞奇异、人兽相处的世界。这些奇异神兽都能在屈原的作品中找到自己的影子。如在屈原的《天问》中“河海应龙？何尽何历？……焉有虬龙、负熊以游？雄虺九首，儵忽焉在？”^[5]又如《招魂》中“雄虺九首，往来倏忽，吞人以益其心些。”^[6]屈原《楚辞》中有关应龙、熊、雄虺等神兽的描写，如影随形般地出现在南阳汉画中，形成了一种瑰丽奇异的画面气氛，充分体现了楚汉风格的浪漫主义精神。

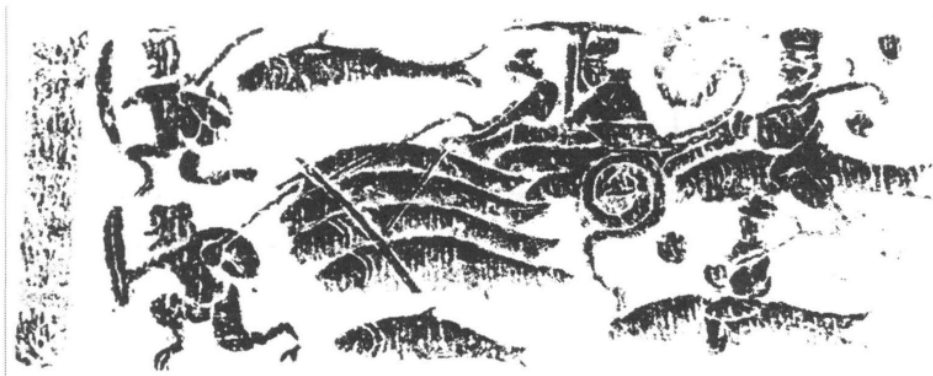
与此同时，远古神话中的神兽、人间猛兽和人也可以共济一堂，如在“应龙、熊、闾牛”中（图六），中间一熊，右侧奋力抵抗应龙，左侧抵抗一牛，后侧一人正操刀闾牛，神兽与人共

处一堂，整个画面神秘怪诞、却又生动活泼、充满生趣，体现了汉人大无畏的、人定胜天的思想。汉画艺术的题材、画面虽然荒诞和迷信，但体现了富于幻想、愉快开朗的浪漫主义精神。

3. 世俗生活

汉代时先秦儒学和汉代经学盛行，统治者把“厚人伦、美教化”、“惩恶扬善”等儒家信条规定为艺术领域的现实功利信条，作为治理国家的一种手段。但是汉代艺术却是深受楚文化的影响，它继承了楚文化的浪漫不羁的艺术特点，摆脱了儒家功利信条的束缚，形成了具有旺盛生命力的楚汉浪漫主义。尽管道德说教无处不在地浸染着汉代艺术，但仍掩盖不住那股根深蒂固、活力充沛的浪漫激情。

在南阳汉画中，与神仙世界并列的是对历史故事和现实世界的无尽描绘。反映历史故事的如鸿门宴（图五）、狗咬赵盾、高祖斩蛇、二桃杀三士等这些历史故事，尽管这些历史故事中包含有道德说教的倾向，但流动的线条、生动的画面仍强烈地透露出楚汉风格的浪漫主义激情；反映上层社会生活的汉画如鼓乐宴饮、骑射田猎、车骑出行、斗鸡、许阿瞿等图；反映劳动人民生活

图三 河伯出行

图四 宴乐·逐疫·耕耘

的如舞乐百戏、建鼓舞、投壶、庖厨等图。从历史到现实,各种事物、各种生活场景,都被乐此不彼、不厌其烦地塑造刻画出来,体现了汉人积极乐观的生活态度。还有各种动物对象,从日常生活中常见的猪牛狗马、雁鱼虎鹿到幻想中的奇异猛兽,共同组成了一个龙飞凤舞、狮奔虎啸、人兽格斗、兽兽格斗、百物杂陈,充满着非凡活力和旺盛生命的世界。

二、浪漫主义精神的渊源

南阳汉画艺术的浪漫主义精神与远古图腾歌舞、商周文明、楚文化等一脉相承,密不可分。庄周的汪洋恣肆、玄远高深,屈原的奇幻瑰丽、幽思沉郁,都直接影响着汉文化,给南阳汉代艺术蒙上了风云浮动、浪漫奇异的色彩。南阳地理位置的优越、气候条件的适宜、经济的繁荣,也为艺术的发展提供了良好的土壤。

1. 远古文明的产生和发展

南阳的远古文明可以上溯至几十万年前。据考古发现,早在四五十万年前,“南召猿人”就在南阳白河上游繁衍生息。大约在五六千年前,这里就形成了原始村落和房屋,原始农业、畜牧业和制陶等手工业都开始萌芽。从遗留下来的陶制品上可看出远古生活的痕迹,但具体形式和内容究竟如何,已很难完全判定,而流传演变下来的远古神话、传奇和传说,成为后世文化形成的生生不息的重要渊源。那些看似荒诞不经、夸张怪异的神话故事,在远古时代,却是狂热的巫术礼仪和精神生活的组成部分,它们代表着原始人们对自然的畏惧膜拜和对世界的混沌认识,表达

了强烈的信仰、期望和情感。愚昧懵懂、野蛮洪荒的原始社会和奴隶社会是进入文明时代所必须经过的血与火的年代。

周朝时,南阳处于周的南部,被称为“周土”。当时的周朝正处于远古社会的鼎盛时期。在这个时期,远古图腾神话由混沌模糊时期进入了英雄人物的时代,如“德为先,重教化”的舜帝、勇射九日的后羿、智斗洪水的鲧和禹、炼石补天的女娲等,这些传说中的人物如今已成为中华民族的远古英雄。远古神话在不断演变流播的过程中,被人为地增删或改变,逐步变得人间化和理性化,混沌蛮荒的原始因素逐渐减少,巫术礼仪、原始图腾逐渐被文明社会的政治和利益所取代,这个漫长的转化过程,一直延续到春秋战国时期。

2. 楚文化的弥漫

战国时期,由于北方诸国受到儒家理性文化的熏染,逐渐摆脱巫术宗教的束缚,突破礼仪旧制,但以楚国为中心的地区依然残留着原始社会的结构形态,神秘绚丽的远古传统依然生机勃勃,当时的南阳盆地就在楚国的疆域之内。从庄子《逍遥游》中的“北冥有鱼,其名为鲲……化而为鸟……其翼若垂天之云”^[7],到屈原《楚辞》中的“滋兰之九畹……树蕙之百亩……驾八龙之婉婉”^[8],庄子突出的是浪漫不羁和驰骋千里的想象、汪洋恣肆的情感抒发,而屈原的作品则是展现了一个奇丽幻想和深沉忧思的世界。位于楚地的南阳盆地,深受庄周和屈原的浪漫主义精神和哲学思想的影响。以屈原为代表的楚文化,充满了原始神话的奇异想象,寄托了他愤世嫉俗、

图五 鸿门宴

图六 应龙、熊、阉牛

忧国忧民和追求真理的浪漫情怀。屈原把炽烈深沉的个人情操和原始神话的浪漫想象完美地融合在一起,构成了楚文化的主题。从春秋战国到两汉时期,整个南阳盆地就在楚文化的笼罩之下。

秦始皇统一天下后,开始追求长生不老,这也给了一些投机取巧的术士以可乘之机,炼丹风气大盛,统治阶层妄图服用一些所谓的仙丹,从而达到羽化升仙的目的。秦昭王三十五年(公元前272年)初设置南阳郡,南阳当时已成为全国的八大都会之一,六国的富豪、商人和能工巧匠都云集南阳,南阳从此成为全国的经济中心之一。经济的发展,促进了文化的发展,整个南阳盆地深受楚文化的浸染,在意识形态领域里,仍然弥漫着远古神话的奇异想象和炽热情感,加上升仙思想的盛行,使先秦意识形态领域里的荒诞神秘之感更加深重。

3. 楚汉浪漫主义的形成

“汉文化与楚文化一脉相承,汉文化即是楚文化,是楚文化的延续和发展。”^[9]西汉时期的南阳,经济文化的发展达到历史上的鼎盛时期,南阳也因此成为全国著名的五都(南阳、洛阳、临淄、邯郸、成都)之一,经济的繁荣,促进了汉代艺术的蓬勃发展。尽管西汉以来,承袭秦制,实行“天下之事无小大皆决于上”的君主一人专制独裁,全国的政治、经济、军事、法律等方面的权利都由皇帝一人掌握,但在思想上则改造和发挥了儒家学说、同时吸取了法家和道家学说的合理成分,强调天人合一,确立了儒家思想的正统地位,并由此构建了中华优秀传统文化的主体。但是在意识形态的某些领域里,特别是在文学艺术方面,依然鲜明地保留着楚文化的特点,这有其深厚的历史根源,因为西汉起于楚,刘邦、项羽及其队伍组成部分都来自于楚国地区,深受楚文化的影响。刘邦建立西汉政权后,楚文化自然被保留沿袭下来,而且占主导地位,与北方的先秦理性主义并驾齐驱,共同构成了主宰两汉艺术的美学思潮——楚汉浪漫主义。

东汉时,光武帝刘秀起兵南阳,成就帝业,南阳被称为“帝乡”。这段时期,南阳人才辈

出,涌现出张衡、张仲景等闻名世界的伟大科学家和医学家。如东汉时期的张衡不仅是伟大的科学家,还是伟大的文学家,他深受楚文化影响,他的《二京赋》语句清丽典雅、蕴意深长,抒发了远大理想、个人胸臆、田园情趣和道家的哲学思想,既具有屈原的绮丽浪漫,又具有庄周的玄妙精思,他的诗词歌赋促进了南阳汉代艺术的发展。西汉时期,汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”,以儒学为主导地位的先秦理性精神也日益侵占文艺领域,深入人们的观念之中,楚汉浪漫主义与先秦理性精神逐渐融合。神仙、鬼怪、远古神话、历史故事、幻想世界、世俗生活,浪漫主义和理性精神并行不悖,交织混合,充斥在人们的思想意识和文学艺术领域里。古老的南阳盆地,继承了远古神话的丰富遗产,仍然处于一个神秘奇幻、情感热烈的浪漫世界之中。

南阳汉画艺术中体现出的浪漫主义精神,体现了汉人富于幻想、自信豪迈的精神状态,表现了汉人对物质世界和自然对象的征服。画面中对神话世界的无尽向往、对生活的津津玩味,是国富民强、生活安定的表现。随着社会文明的进步,虽然远古神话的神秘色彩在逐渐减退,但其中蕴含的传统浪漫幻想始终是楚汉艺术的灵魂。远古神话、历史故事和现实场景,共同构成了南阳汉画——富有浪漫主义精神的艺术世界。

[1] [3] 陈成. 山海经译注 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008.

[2] 徐宗元辑. 帝王世纪辑存 [M]. 北京: 中华书局, 1964.

[4] [5] [6] [8] [宋] 朱熹集注. 楚辞 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2010.

[7] 《庄子》 [M]. 北京: 中国国际广播出版社, 2011.

[9] 李泽厚. 美的历程 [M]. 北京: 文物出版社, 1981.

[10] 图片选自: 韩玉祥, 曹新洲. 南阳汉画像石精粹 [M]. 河南: 河南美术出版社, 2005.

(责任编辑: 张锴生)