

浅谈北齐绘画风貌

◎萧 潇

(武汉科技大学中南分校 湖北·武汉 430223)

摘 要 古代画家身处于他所熟悉的时代环境中,因此才能生动真实地描绘当时的风土人物,其艺术作品则体现出那个时代的面貌与特色。北齐画家精于鞍马人物题材,不但造型准确,姿态生动,而且精神各异,深具北朝风貌。

关键词 北齐 杨子华 《北齐校书图》

文章编号 1671-0703(2010)03-111-01

隋唐之前的北齐王朝虽然在历史上只存在了短短的二十八年,但却是南北文化艺术交融的重要时期,也是艺术变革的重要阶段。北齐时的艺术对后世的隋唐艺术有着极大影响,北齐的艺术家们在继承北魏传统的同时,也在不断地兼容并包地学习南朝和西来的艺术风格,由于北齐的统治者将艺术作为宣传权势的重要手段,所以当时的艺术家就更多地以现实作为依据进行创作,使得了绘画技巧得到了长足的进步,突出成就主要体现在对于人物游猎题材的创作上,并涌现出一批在历史上极具影响力的代表画家,其中最为著名的则是曹仲达和杨子华。唐代张彦远在《历代名画记》中记载:“阎立本云:自像人已来,曲尽其美,简易标美,多不可减,少不可逾,其唯子华乎。”由此可见杨子华对于阎立本的影响深远,也体现出北齐艺术对于唐代艺术发展的影响。

北齐王朝虽然非常短暂,但出现了两种突出的代表风格,画家曹仲达与杨子华则分别是这两种风格的代表人物。曹仲达来自西域曹国,善画梵像,笔法刚劲稠叠,人称“曹衣也水”,杨子华是继承中原传统的画家,是北齐的宫廷画师,当时称为“画圣”,他的代表作有《北齐贵戚游苑图》、《宫苑人物屏风》、《斛律金像》、《邺中百戏》、《狮猛图》。杨子华受命画《北齐校书图》,北齐的校书活动是文化上的一件大事,对保存历史文化具有重要意义。现存的《北齐校书图》系宋代摹本,作品细腻地刻画了当时文人的精神面貌,人物的面部较长,眼睛细小,五官胡须之外,没有多笔,人物宽袖的皱褶,用连续的线条一笔而下,凸显出写实的巧妙,用笔劲爽,有时尖锋直下,灵动流畅,因而使整体艺术形象,具有清高潇洒的气质。《历代名画记》中写道:“二阎师于郑(法士),张(僧繇),杨(子华),展(子虔)”,由此可见杨子华对二阎的影响,以及北齐对隋唐的影响。

位于山西太原市南郊的北齐娄叡墓中发现的壁画《出行图》色彩鲜艳如新,风格简易标美,与北齐画圣杨子华的风格非常之相似。墓主人娄叡是北齐的外戚,是高祖高欢妻之兄子,地位非常显赫。娄叡墓的墓室内部描绘了天象图与主人形象,在墓室的后壁下层绘有娄叡夫妇像,在娄叡夫妇两侧绘有歌舞伎乐等供奉内侍,左右壁绘有准备出行的鞍马牛车,左右两壁的中层绘着羽人、仙人乘龙等升天之象,四壁上层画着十二时兽形图,这是现在发现壁画中所见

最早的十二生肖图,仅残存鼠、牛、虎、兔,中间穿插有神兽。所画虎牛等形象,真实生动,健劲而富有情性,是动物画中的杰出作品。从这一作品也可以看到唐代走兽画家的渊源。上层还画有神兽、云气、摩尼、散花,其中摩尼、散花是佛画中常见的内容,反映了墓主是崇尚佛教的信徒,也体现了世俗画与宗教画的融合。在墓室的甬道和天井,上面绘着天空,下面绘有守卫。下层所绘的挂有刀剑的武士,浓眉虬髯,勇猛威武,与同时期的武士俑表现的气质相同,是北朝晚期人物画中的精品。

娄叡墓室壁画中表现的人物众多繁杂,画家能够把握描绘各种不同活动中的人物动态,又能进一步刻画不同身份人物的内在气质和精神风貌,尤其是其中那些仪态静肃而内蓄勇健的武士,充分展示了北齐时期艺术家们成功塑造人物形象的高度技巧水平。

娄叡墓室墓道两壁上所绘的出行仪仗图则是全墓壁画的精华之处,墓道壁画也分为上下三层,上层绘有侍卫、马群和驼队,中层绘有出行骑射行列,下层绘着侍卫鼓吹等。东西两壁内容大致相同,只不过西壁上描绘的人马行列是向外出行的姿态,并且人物多是乘骑,东壁上描绘的人马行列则是向内归来的姿态,人物多是步行。北齐是鲜卑族所建,鲜卑等游牧民族素有骑射之俗,帝王贵戚皆以骑射为娱,以骑射显示其权势,北齐时文宣帝高洋就常于邺城西马射,并且大集众庶观看。墓道壁画中人物出行图里的人物皆佩有弓箭,三五成群,或策马扬鞭,或纵辔缓步,或勒缰回首,或驻马凝视,人员向背呼应,马匹导从有序,线条磊落雄健,形象生动自然,真实生动再现了当时的人物形貌。

张彦远写到:“详辩古今之物,商较土风之宜,指事绘形,可验时代。其或生长南朝,不见北朝人物,习熟塞北,不识江南山川,游处江东,不知京洛之盛。此则非绘画之病也。故李嗣真评董展云:地处平原,阙江南之胜,迹参戎马,乏簪裾之仪。此是其所未习,非其所不至。如此之论,便为知言。”古代画家身处于他所熟悉的时代环境中,因此才能生动真实地描绘当时的风土人物,其艺术作品则体现出那个时代的面貌与特色。北齐画家精于鞍马人物题材,不但造型准确,姿态生动,而且精神各异,深具北朝风貌。娄叡墓室壁画中的人物面长,圆额丰颐,眉扬眼吊,与传世的杨子华《北齐校书图》中人物形貌极为相近,具有共同(下转第109页)

种截然不同的绘画效果。

水彩画大约一个多世纪前正式传入中国,尽管在基本技法和表现理念上有别于传统的中国水墨画,但在作画工具和作画方法上同中国画颇为相近。中国画中的工笔画在这一点上与水彩画有着天然的相似,所以它不仅得到中国画家的认同,而且广为人民群众所接受。因此在早期的中国水彩画中或多或少的留有中国画的影子。经过近百年的探索和实践,水彩画在中国得到了较快的发展,成为群众基础最广泛的画种之一。

近代各种材料在水彩画中的交织运用,增强了水彩画的表现力,与此同时,中国画中的重彩画或岩彩画也有此类的综合材料的运用。近似相同的水性矿物颜料经绘画大师的不同运用,就产生了千差万别的艺术效果。

(二)技法方面

水彩画以其独有的透明清澈的特质,不以厚涂却能追求空间、质、量和绘画上幻化的语言和节奏,使其能问鼎、深入现代绘画的领域中。今天的水彩画,是观念影响表现方法,广泛应用的素材拓宽了观念。

列表说明 相似技法在不同画种中的不同叫法

项目	水彩画	中国画	主要作用及应用	要领
1	干的 重叠 (涂层画法)	分染、铺染	一块颜色或几块颜色不够	灵活的把握层数和遍数,灵活处理画面
2	罩色画法	通染	使一块、几块或大面积颜色统一的画法	底层颜色完全干透
3	干的接色	积染	色块间不需渗化,而每块颜色本身需要增加变化	底层颜色完全干透
4	湿的接色	套染、晕染、接染、碰染	交界模糊,表现过度柔和、渐变多用此法	颜色未干时用
5	枯笔画	干笔	制作非白效果	水少色多

(三)“留白”的处理和运用

对于水彩画和中国画来说,都有关于“白”的特殊要求,

与其他西方画种的技法相比,水彩画技法最突出的特点就是“留白”的方法。一些浅亮色、白色部分,需要在画深色时“留白”出来。水彩颜料的透明特性决定了这一作画技法,浅色不能覆盖深色,不像水粉和油画那样可以覆盖,依靠淡色和白粉提亮。在近代,产生了许多“留白”手段,如留白液的使用。在欣赏水彩作品时留意一下,会发现几乎每一幅都运用了“留白”的技法。

恰当而准确地空白或浅亮的颜色,会加强画面的生动性与表现力,相反,不适当地乱留空,易造成画面琐碎花乱现象。着色之前把要留空之处进行反复的思考和比较,无论是大小还是形状都是十分考究的。

对于中国画来说“计白当黑”的传统,实质上也是对“留白”的相应要求,适当的白色存在于画面当中,不仅可以形成良好的对比关系,而且还可以辅助画面的构图。

四、地域、文化和所处的时代对两个画种的影响

除可受到纸张、颜料性质和技法的影响外,地域、文化和所处的时代的差异性,也成为不同风格追求的主要原因之一。构图考究、造型严谨是水彩画的主要特征,而中国画造型抽象,以意写型。

不同国度或地理区域,对艺术创作的影响有很大的差别。我们通过东西方美术作品的比较中就不难领悟。在不同的文化背景下,中国的艺术家注重个性的抒发,而对于形不作严格要求,形成了中国画求“神似”的特点。这样就产生了形形色色的别于西方的艺术作品。

[插图 1] 作者〔美〕路伦,编著:常宁生、丁亚雷,翻译:杭春晓。《画鸟技法入门:世界绘画大师 5 动物画技法》2001 年 2 月 1 日江苏美术出版社出版。

[插图 2] 宋惠民,《美术之路——中国画分册》,鲁迅美术学院编,辽宁美术出版社,1993 年出版。

参考文献:

- [1] 美术大辞典. 艺术家工具书编委会主编, 艺术家出版社, 1981.
- [2] 马德高, 高晓博. 大学英语阅读理解 180 篇(4 级). 国际文化出版公司, 2002.
- [3] 路利主编. 简明中国画辞典. 上海书画出版社发行, 2004.

(上接第 111 页)的时代特色。观看娄叟墓室壁画中那些马匹转侧腾跃, 扬首缩蹄的姿态时, 仿佛耳边能听到马匹嘶鸣叩蹄的声音, 从中便可以理解人们盛赞当时的画圣杨子华“常画马于壁, 夜啼啾长鸣, 如索水草”的言语并不是浮夸, 而是肯定了杨子华通过对于马匹形态神情的刻画, 以静止无声的绘画方式呈现出极活跃富有生气的动物形像, 从而引起观者想像联觉的高超技艺。

北齐壁画所显示的技艺水平与文献记载的北齐名家的风格相互印证相互吻合, 壁画上呈现的人物形象与传世摹本上的北齐学士形象非常相似, 这一方面说明传世摹本是

确有依据的, 也说明了名家风格与民间匠师的风格有着密切联系, 不过由于墓主人娄叟是北齐时的贵戚, 所以墓中的壁画也有可能出自宫廷画家之手, 甚至有可能由当时画圣杨子华参与的可能性。娄叟墓壁画实物已成为了解北齐艺术成就的标尺, 它代表了北齐这一时代的主要风格, 也在一定程度上表现了当时名家杨子华的影响。每一个时期艺术的发展, 总是凝聚着众多民间匠师与部分知名艺术家的共同贡献, 而正是这些民间艺人与专业画家互相学习、互相影响的密切联系, 才是源源不断地促进艺术的发展根本动因。