

洛阳汉墓壁画形成的原因

□王 蓓

洛阳汉墓壁画,由于其丰富而独特的文化内涵和精湛的表现技法受到美术史家的重视。洛阳汉墓壁画在继承和发展先秦绘画艺术的基础上,融汇了中国南北文化的元素,创造出丰富多彩的艺术表现手法,具有鲜明的民族风格,为研究汉代绘画、政治、经济、思想、社会风俗等内容提供了极其宝贵的资料。洛阳汉墓壁画不仅反映了当时绘画艺术的情况,而且深刻地反映了当时人们的思想、情感、意趣。丧葬礼制是中国独特的文化现象,尤其是两汉讲究“慎终追远”,导致厚葬之风极其风靡。作为厚葬产物的墓室壁画则是两汉历史的画卷和形象的缩影。洛阳作为两汉都城所在地,是政治、经济、文化和交通中心,这一地区比较密集的壁画墓,较之分

布在全国各地的零星的具有地方区域文化特点的壁画墓,显然具有都城文化的强大优势。

墓室壁画的生成既是艺术自身演化的结果,同时更是社会历史、思想文化变迁过程中的产物。社会结构、祭祀礼俗、墓葬空间等外在因素的变化,不可避免地会对墓室壁画的形成产生潜在的影响。

洛阳汉墓壁画形成的外部原因

汉代是我国封建社会的发展时期,也是形成中国民族传统文化主体和独特风格的时期。而洛阳地处黄河中游南岸,处于我国的中原地区,在两汉时期曾为陪都和都城,是人类文明的发祥地之一。

公元前206年,刘邦称帝,立国号为汉。因他仰慕洛阳关塞险要,古人又把它

誉为“天下之中”,所以他多居住于洛阳处理政务,且初期曾定都洛阳4个月。此后,洛阳作为东汉的政治、经济、文化中心,长达196年之久。^①东汉时期的洛阳人口更多达50万左右。这里成为学士、名师、达官贵人和富商大贾的聚居地,而且是“丝绸之路”东端的起点。

《后汉书》载童谣歌云:“城中好高髻,四方高一尺,城中好广眉,四方且半额,城中好大袖,四方全匹帛。”(郑振铎《中国俗文化史》)可见洛阳当时之盛况。正因为如此,当时邙山上下,伊洛之畔,高冢累累,参差巍峨,正是汉代帝王将相、豪门世家营茔洛阳的见证。唐王建有“北邙山头少闲土,尽是洛阳人旧墓,旧墓人家归墓多,堆着黄金无买处”的诗句,这是对洛阳历

字,才能了解其趣味。”

汉字是汉文化的符号表现和传播工具,也是中华民族的“文化品牌”,其本身的形态也随着时代的发展而发展。汉字符号形式所蕴涵的中国式的智慧、意境和精神,对中国设计的发展向度和形态特征都产生着规约性的作用,并潜移默化地塑造着我们的艺术心灵。

“汉字”在视觉设计中的运用

视觉传达设计的过程是将创意视觉化、符号化的过程,思维根据设计意象对视觉元素进行挑选、变换、组合,将视觉元素进行有机的关联、编码,使之形成特定的符号系统。视觉传达设计中的信息的整体由两种不同结构的符号承载着,即文字与图形。这两种结构通常是同时出现,互相补充,衍生信息传达与解读的优势。

信息传达的准确与否是平面设计首先要考虑的问题。汉字作为一种语言工具,信息传递是其与生俱来的特性。从汉字的造字方式六书中,我们可以看出,象形—指事—会意—假借—转注—形声,都是以视觉上的“形”为主进行的,这种以形为主的设计过程和现代视觉传达思维不谋而合。具象的、直观的、迅速的传达

永远是设计的第一要务,而汉字恰恰具备了这一特点。综观世界上大多数文字系统,都是从象形表意走向字母表音的道路,而汉字则一直坚守方块字的表意,即使方言发音不同也可自由交流。基于交流的需要,形象传达出的信息可以在某种程度上超越文化和种族,这一点汉字是具有形象优势的。如果设计师理解透彻、表现合理,汉字将是极好的交流工具。在信息传递方面,汉字的构成比西方的线性文字具有更易识别的特点。而且由于国人把自己对外部世界的感受都放到了这小小的方块之中,使汉字成为自然和人之间的天然联系,通过这些联系,人与人之间、人与自然之间可以自由沟通。例如,从标志设计的角度来看待汉字,即可认为:汉字是由点、线这样最为简单的设计元素,运用平面设计的结构原理以及丰富而复杂的设计手法,按照人类社会某种共识的理念设计出来的,供书写或类似方式处理的视觉信息符号,其内涵无比丰富、构架无比完美,用途广泛,影响深远。形美以悦目,意美以感心。这些设计出来的单个汉字,同时又“具有无穷的联结方式,具有开放而递增的同构能力,对发展

变化着的不同条件具有无限亲和性与适应性”。

从甲骨文开始越来越多对汉字字体所做的设计改进,以及越来越多频繁使用的文字的编排和插图的采用,表明中国人对平面中文字与图案的编排形式的追求,已经逐渐形成了一种在二维空间中的视觉传达活动的独特方式,或者说是一种平面设计的意识和相应的方法,这些都显示出平面设计的雏形。我们如果能立足于传统文化,结合现代传达理念来设计,其作品就能带有本民族的独特理念及独立的文化魅力。

参考文献:

- 1.林西莉:《汉字王国》,济南:山东画报出版社,1998年版。
- 2.曹方:《现代汉字艺术设计》,南京:江苏美术出版社,2000年版。
- 3.鲁道夫·阿恩海姆[美],滕守尧、朱疆源译:《艺术与视知觉》,四川人民出版社,2005年版。
- 4.苏新春:《汉字文化引论》,桂林:广西教育出版社,1996年版。
- 5.柯建军:《设计表现的突破——文字》(修订1版),西安:西安交通大学出版社,2005年版。

(作者单位:西安石油大学设计系)

编校:张红玲

代墓葬密集的描述,我们从中也可以得知洛阳为什么能够发现较多两汉壁画墓的历史缘由。

汉代流行“今文经”的儒学,而儒学伦理思想如孝道、妇道、尊老、敬贤、祖先崇拜等,逐渐深入人心,尤其推重“孝道”。《孝经》开始立于学官,被奉为儒家七经之一。西汉以来实施察举、征辟制度,东汉独举“孝廉”,诸科皆废,而“孝”、“廉”之中,又以“孝”为先。汉代皇帝谥号多冠一个“孝”字,如孝文帝、孝武帝等。荀子说:“丧礼者,以生者饰死者也,大象其生以送其死也。”(《荀子·礼论》)因此厚葬之风在汉代非常盛行,且墓室壁画大行其道。主要是统治者提倡孝道和厚葬,产生“事死如事生”的思想。这种思想,导致人们对灵魂的重视,追求另一个世界,希望灵魂可以得到永生和超越;通过大量的绘画和装饰来表现这种思想和精神追求。

因此,“人未死之前,则有生圻。既死之后,则有招魂,有挽歌,有行状,有堪于相地吉凶。既葬之后,有碑文,有墓志铭,而墓上须种柏作祠堂”,可见汉代厚葬之风愈演愈烈。^②许多人为自己修建坟墓,竭家所有,模拟人生前居住的地下墓室壁画上,大量绘制生前权势、威仪和财富的生活及历史神异形象,反映了汉代人对于人生的期望和留恋,从神秘恐怖的幻想到充满人间生活景象和趣味的图像,无不反映汉代人对于丧葬的重视,并希望以此获得“孝”名。这就是汉墓壁画盛行的社会原因。

洛阳汉墓壁画形成的内部原因

洛阳汉墓壁画形成的主体——画工,画工含义在秦汉时期,主要指供奉宫廷的专职画家。值得注意的是,在秦汉时,那些被称为画工的画家,最早大多来自民间。无可非议,“画工”,中国绘画艺术的先驱。在他们从民间进入宫廷的过程中,中国画艺术被他们提高了一步,中国画艺术在他们手中发扬光大,并且形成了在世界绘画史上享有较高声誉的中国画艺术的中坚力量。

洛阳汉墓出土的壁画作品,显然是那些具有艺术才能的画工的精心作品。但是这些墓室壁画,大抵由民间画工或艺人去画。虽然民间艺术家与受聘于宫中的“画工”、“画者”、“画手”、“画官”地位和称呼不同。但是民间画工的作品具有艺术的一般本质,同样体现着民间的中国作风、中国气派,是互相影响、共同进步的关系。当

时的画工,已具有人格的独立性和自由超脱的思想。他们对艺术构思的独创性,恰如其分地表现人们对自然、对社会所唤起的审美理想。另一方面,艺术创作出的民族性,在一脉传承的传统技巧基础上表现出中国独特的绘画样式。在“画工”、“画者”、“画手”、“画官”和优秀的民间艺人们的努力下创造出汉墓壁画那绚丽多彩、丰富活泼的形式风格。

在秦汉时,那些被称为画工的画家,最早大多来自民间,当他们成效显著时,被邀请进宫供奉,这时,绘画已作为他们的专业或主要兼业,其艺术地位和社会地位通过“画工”的含义体现出来。

由此可见,画工和民间艺术家是相互影响的。民间画工的作品有着同“画工”一样的艺术本质,都反映了当时人的审美情绪、精神追求和思想意趣。在汉代,具有较高水平的专业画工是供宫廷使用的画家。有“好画上代之人”的“画工”、“画手”如刘旦、杨鲁等(《历代名画记》、《王充·其也篇》),有善画牛马、飞鸟、人物的“黄门画者”、“尚方画工”、“画官”如刘白、龚宽、毛延寿、陈敞等(《汉书·翟光记》、《西京杂记》)及当时专门做墓室壁画、石刻艺术、雕塑等的民间画工。如山东省莱西县乐浪汉墓中发现的漆绘上有这样的记载:“始元二年,蜀西工长广成,垂何放,获工卒史信,守史母弟,音夫索善,佐胜,霖工当,画工文造。”在山东嘉祥武家林石刻艺术品上就有刻工孟孚、李丁卯、孙宗的名字,并在“武梁碑”上留有“良匠卫改雕文刻画”的款识。汉代等的绘画兴盛,画工也跟着多起来。这些画工的绘画技巧和思想,对民间画工无疑有着巨大的影响。但是在民间的画工,虽然可能是兼业或专业,当他们成效显著时,被邀请进宫供奉。所以不论是宫廷“画工”还是民间艺术家,在绘画技巧、绘画思想及审美意趣等方面无不是相互影响着。

洛阳汉墓壁画全部出自民间画工之手,他们的杰出才能在作品中有具体体现。画工的思想来源主要有几个方面:一、社会主流意识的影响和民歌、民谣的影响。二、师徒传承,绘画方法口诀的延续。三、民间画工与文人画家之间的交流与影响。在绘画方面,我国很早就有宫廷画家,如周代的冬官画工,汉代的尚方画工、黄门画者等都是如此。四、画工的亲身体会和审美理想。这些都充分地体现在汉代壁画里,在艺术样式和风格上有明显的地域

性和传统性。

民间画工的美术活动是职业性质,他们的经济地位一般是贫困的,不得不依赖美术劳动作为谋生的手段。他们生活在社会最低层,以替人作画谋生,常年在阴暗潮湿、低矮狭小的墓室里作业,他们无法和宫廷画家相比,但他们肯定受其影响。“画工的能力一般体现在三个方面:一、对题材的理解,体现在原始神话的典范性、避邪趋吉的功利性和对待时空的任意性方面,具有强烈的主观色彩和极大的自由度。二、师带徒、父传子的传袭方式和口诀的教授方法呈现出程式化、符号化的特征。三、拥有着自主性和自由的创造性,在自我的审美观和特定的题材中创造绚烂美妙的壁画艺术。”画工准确地用简练有力的线条来表现不同身份、相貌的人物,用想象和熟练的技术表现着升仙神异、天象星宫和日月星辰。

翻开中国绘画史一看,庞大的画家群体中,没有哪一位画家的艺术风格不是由画工艺术演变、发展而来的。因此,画工在中国古代绘画史上占有不可磨灭的杰出地位。正是这些画工的努力才让我们看到当时绘画风格和内容,以及当时的绘画技法 and 艺术表达形式,为后世研究当时的绘画艺术提供了重要的依据。

汉代作为中国绘画史上一个兼收并蓄、承前启后的历史时期,其绘画既继承了前代绘画技法和语言的元素,又影响了其后绘画语言和技法的丰富和多元,是中国绘画史上一个阶段性的整合时期,因此,从洛阳汉墓壁画就可以看出中国壁画艺术技巧的继承与发展关系。

汉墓壁画是汉代绘画艺术的重要组成部分,也是中国早期绘画历程中一个重要环节。在继承战国绘画艺术的基础上,汉墓壁画进一步拓展了先秦绘画的表现领域,丰富和完善了中国传统绘画的表现形式和技巧,同时还创造了一些新的表现手法。可以说以汉墓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全新的高度,为以后中国绘画的发展和全面繁荣奠定了坚实的基础。

注 释:

①黄明兰、郭引强:《洛阳汉墓壁画》,北京文物出版社,1996年版,第8页。

②张亮采:《中国民俗学》,上海三联书店,1988年版,第74页。

(作者单位:洛阳师范学院美术学院)

编校:郑 艳