

仕女图

新密打虎亭汉墓壁画的遗存价值

文 / 牛玖荣 冯蓓蓓

打虎亭汉墓壁画装饰图案繁瑰丽,艺术风格自成体系,承载了汉代众多的文化艺术气息。打虎亭汉墓壁画的绘画风格独具特色,装饰手法自然娴熟,有很重要的美术遗存价值。从美术遗存的角度分析打虎亭汉墓壁画的价值,有助于更好继承中华民族优秀的传统艺术,为现代设计提供更多的借鉴。

一、打虎亭汉墓壁画概述

打虎亭汉墓位于郑州西南32公里处的新密市打虎亭村,1960年进行发掘,1988年元月公布为全国重点文物保护单位。打虎亭汉墓被中外专家誉为“中华东汉第一墓”,它的规模之大、保存之完整、文化艺术价值之珍贵在全国绝无仅有。

打虎亭汉墓是两座高大的土冢,东西排列,犹如山丘一般。西冢高15米,东冢高7.5米,二冢的底边周长约330米。1960年-1961年河南省文物工作队对两座墓冢进行了考古发掘,确认其为东汉晚期的墓葬,俗称“打虎亭汉墓”。这是两

座东西并列的大型东汉墓,西为画像石墓,东为壁画墓。壁画墓的墓室采用砖石混合、白灰砌缝筑成,墓室由甬道、墓门、前室、中室、后室、南耳室、东耳室、北耳室等八个部分组成。在壁画墓中保存有内容丰富、色彩绚丽的彩色壁画,为研究东汉时期中原地区民情风俗留下了重要的线索。

壁画墓内大量的以朱砂、朱膘、石绿、石黄、黑墨等矿物质颜料绘制的彩色壁画,距今已有一千八百多年,但仍色彩艳丽,鲜亮如初。其中的《宴饮百戏图》是壁画中的精品,长7.3米、高0.7米,熟练地运用了平涂着色的技法,在中国美术

史上具有极高的艺术地位。墓室中的壁画多是描绘墓主生前的庄园生活,有收租、坐厨、迎宾、宴饮、舞乐和百戏、相扑、车马出行、侍女图等。壁画墓中室的南壁绘有大型的《车马出行图》,中室北壁绘有《宴饮百戏图》,尤其是《相扑图》中人物英勇威武,动作栩栩如生,说明汉朝已有相扑运动,也证实了海外相扑发源于中国的说法。

壁画墓中描绘的彩、墨色壁画,内容包括了东汉时期人们生活的衣、食、住、行等各个方面,犹如一幅活生生的东汉风情画卷。打虎亭汉墓的壁画涵盖内容十分广泛,艺术风格自成体系,装饰图案繁

瑰丽,并承载了众多汉代的文化艺术信息,是具有时代风格和民族特色的卓越艺术珍品。无论是表现宴饮场面的《宴饮百戏图》,还是描绘汉代人们竞技活动的《相扑图》及体现汉代晚期侍女生活的仕女图……从每一幅壁画中我们都可以感受到一千八百多年前汉代社会的风俗和文化气息^[1]。

二、遗存在壁画研究中的重要性

(一) 遗存的概念

“遗存”包括遗迹和遗物两大类。其中遗迹是指古代人类通过各种活动遗留下来的痕迹,包括遗址、墓葬、灰坑、岩画,窖藏及游牧民族所遗留下来的活动痕迹等。一般地说,遗迹经过了人类有意识的加工,因而能够反映当时人类的活动,是考古学研究的重要内容之一。古代遗址能够提供关于研究社会生产力发展和社会生活状况方面的完整的、重要的资料,据此可以阐明这一遗址当时人们生活的各个方面的特征和内容。

遗物是指古代人类遗留下来的各种生产工具、武器、日用器具及装饰品,也包括墓葬的随葬品和墓中的画像石、画像砖及石刻、封泥、墓志、买地券、甲骨、简牍、石经、纺织品、钱币、度量衡器等。一般而言,遗物都经过人类有意识地加工和使用,未经人类加工的自然物,也必须与人类活动有关,如各种农作物、家禽及渔猎或采集所获得的动植物的遗存等。遗物是人类社会活动的产物,因此它们能够从不同的方面反映当时社会生产和生活的情况^[2]。

(二) 遗存的作用

目前我们正处在一个急剧变革的时代,全球经济一体化浪潮冲击着世界的每一个角落。作为本土文化的民间美术遗存已处于极度衰微之势,濒临灭绝的边缘。进入21世纪,中国文化界最重要、最急迫的任务之一就是民族艺术遗产的抢救和保护。

中国古老而悠久的美术遗产是人民大众情感的载体,是中华民族文化的重要

部分,是民族文化的源头与根基。千姿百态的民间美术遗存,如果得不到完整地记录和保存,一旦毁灭,就无法再生。我们要在继承的基础上发展民间艺术,民间美术文化价值的不可替代性决定了对其保护和抢救的必要性。

打虎亭汉墓作为中国珍贵的文化遗产,应该得到人们的充分重视。我们之所以重视打虎亭汉墓壁画,是由于它是中国古老的美术遗存,是中华民族文化的载体,它浓缩着一个民族的精神,标志着一个民族的风格,凸显着一个民族的价值观念,展示着一个民族的追求。但是,目前有很多具有中国传统的民族文化遗产却正在被国人所淡忘。如当提到相扑运动时,人们自然而然地就会想到日本,日本人也一直把相扑作为国技。事实上相扑并不是日本人创造的,相扑发源于中国。在汉朝之前,中国就有了相扑运动,打虎亭汉墓壁画中的《相扑图》,即为“日本相扑源于中国”提供了有力证据。中国的相扑在奈良时代传入日本后,与日本当地的传统文化相融合,发展成为集宗教、礼仪、哲学、美学为一体的综合文化体系,现已成为日本的一项传统文化遗产。

所以我们应该认识到遗存的重要性,使我们的美术文化遗产能够很好地传承与发扬。从遗存角度去分析打虎亭汉墓的遗存价值,我们能够从中了解到更多的东汉晚期的社会文化风俗与民众的生活形态,有助于我们继承和发扬中华民族优秀传统文化。

三、打虎亭汉墓壁画遗存价值的体现

(一) 遗存对传统艺术的影响

从遗存角度分析打虎亭汉墓壁画的价值,主要是对壁画中描绘的精彩画面进行深入分析,剖析它的历史、文化与艺术价值,呼吁人们重视这座一千八百年的墓室壁画遗存,以便把中国优秀的文化遗产更好地继承下来。河南是美术文化遗产大省,民间美术是河南民间文化遗产的重要内容。随着农业社会向工业社会的转型,农耕时代的脚步已渐渐远去,美术遗

相扑图

存的创造主体正在整体地消失。现代化的气息已渗透到世界的每一个角落,商品经济和都市文化的影响势不可挡。美术遗存正在日益经受着现代社会的蚕食,商品经济的发展及商品意识的浓化、工业产品的普及,使美术遗存中存在的原生状态生活遭到破坏,传统民族文化失去越来越多的生存空间和文化空间,最终导致一些优秀美术遗存渐次消失或成为历史的陈述。

因而,遗存价值在美术文物研究中才显得更为重要。它可以帮助我们去更好地认识民族历史与文化传统。从遗存角度研究打虎亭汉墓壁画有很强的理论与实际应用价值,其作为中国古代的美术文化遗产,应该得到更多的弘扬与传承。

中华文化历经数千年而绵延不绝,形成了十分丰厚的文化遗产。这些文化遗产承载了中华文化的精神,是中华民族伟大历史的重要见证。弘扬中华文化,建设中华民族共有的精神家园,应高度重视文化遗产的保护和传承工作,合理开发利用中华民族丰厚的文化资源^[3]。

(二) 独具特色的绘画风格

打虎亭汉墓壁画墓除西室和侧室外,全部是彩绘壁画,总面积近200平方米。有车骑出行、舞乐百戏、宴饮、相扑等壁画图案。中室南北两壁分别绘墓主人车骑出行和宴饮百戏图。顶部绘有由茱萸、方

宴饮百戏图

格、卷草组成的藻井，两侧绘有由飘逸的云气和各种神兽组成的象征天上世界的巨幅壁画。各室的石门上也刻有由云气、仙人、神兽等构成的图案。壁画场面壮阔，构图严谨，色彩鲜艳，具有东汉晚期第一流的艺术水平。

1. 从壁画墓绘制方法看，壁画多是用墨色或淡红线条在白色墙皮上直接绘制的，没有发现线条错乱的现象。这说明绘画者胸有成竹，具有高超与熟练的绘画技能。

2. 各幅壁画的设计与整体布局相当周密。在壁画墓中室顶部的藻井图案，两侧的异禽怪兽条幅，以及南壁和北壁上的迎宾图和宴乐图等大型长幅彩色壁画，从上到下或从前到后，都是分段绘制的，但每幅和每段的壁画内容都布局合理，画面上的每个人物和珍禽异兽形态都栩栩如生。

3. 壁画中各种人物的发髻与帽子，上衣与外衣，内裙与外衣之间，将各种色彩调配分开，呈现出内外分明，上下有别，显得每个人物的穿着相当清楚而华丽。

4. 壁画中的人物刻画细致，形象生动有趣，表现出高超的绘画技巧。《宴饮百戏图》中鲜明生动的人物形象和丰富多彩的百戏表演是研究我国古代杂技艺术的珍贵资料。大型藻井壁画，凸显了汉代的

装饰特色，是研究汉代绘画和装饰艺术的珍贵资料。《相扑图》则使日本现代相扑运动找到了源流。因而，壁画墓中的《宴饮百戏图》、《相扑图》及莲花藻井图案等彩色壁画摹本，于1974年以“中华人民共和国汉唐壁画展”远渡重洋，到日本展出，深受日本人民的好评，在中日文化交流史上，谱写了光辉灿烂的篇章。

（三）自然娴熟的艺术手法

打虎亭汉墓壁画艺术形象的塑造代表了汉代的造型理想，从其造型方式我们可以直接感知汉人的审美追求。汉墓壁画从直接表象层面来看，主要突出在画面上夸张的人物姿态和造型、张扬的动作、强劲的力度等方面，达到了无所不用其极的程度，无拘无束而自由奔放。

打虎亭汉墓壁画的表现技法，为中国绘画的发展积累了经验。壁画上人物及所有器物的画法手法简洁大方、率真明快，以色彩的灵活运用营造出视觉上的美感形式。画面多为重彩绘画，其用色第一位突出的是大色块的构成关系，第二是微妙的色彩变化。在着色上强调固有色对比，在沿用春秋战国以来绘画“尚朱黑”的传统基础上，从单纯的原色扩大为复杂的间色配置，使壁画的色调明亮而又富于变化，带有鲜明的时代性和中原地方性特征。无论从色调构成还是色相对比、纯度对比等

方面来看，都表现出绘者相当娴熟的驾驭色彩的水平和能力。气势恢宏、稚拙古朴的汉墓壁画作为汉代美术最重要的历史遗存，它彰显着汉代文化艺术大气磅礴的主流风格，从一个侧面展示了汉代美术的发展脉络和重大成就。

结语

打虎亭汉代墓室壁画内容包罗万象，是中国古代蕴涵思想性和观念性的墓葬绘画的典范和集大成者，因此它在中国古代绘画史上所占的地位是非常重要的。研究打虎亭汉墓壁画的遗存价值能够弘扬悠久的文化传统和继承民族艺术的风格。汉代艺术的包容、浪漫与雄浑，代表了一个时代的审美高度，我们应该把这种民族美术遗产更好地传承下去。

注释：

[1] 安金槐. 打虎亭汉墓[M]. 香港：香港国际出版社，1999. 12

[2] 遗存[EB/OL] 百度百科. <http://baike.baidu.com/view/1756380.html>. 2009-3-3

[3] 唐亚. 抢救河南民间美术遗存的意义. 装饰[J] 2006(09)

作者简介：牛玖荣，中原工学院服装学院副院长，副教授，硕士生导师
冯蓓蓓，中原工学院艺术设计学院硕士研究生

编辑：张国钦