

浅析太原北齐徐显秀墓壁画

文/盖广慧

摘要：太原北齐徐显秀墓壁画作为目前发现的同时期保存最完整的大型墓室壁画，代表了当时最高的绘画水平。是极为难得的美术史资料，它对我们更深入更全面地了解北齐墓室壁画的绘制技法，对研究和解析中国绘画史，具有重要的价值和意义。

关键词：墓室壁画 画面内容 造型 色彩

中国古代壁画是一门历史悠久的艺术，而作为其重要组成部分的墓室壁画，丰富且神秘，数千年来，一直吸引着无数人去探索它的奥秘，挖掘它独特的美。任何墓室壁画都有其时代的烙印，都是随着时代的发展而不断进步的。魏晋南北朝时期自上而下崇尚厚葬，这与当时的宗教迷信和社会风气密切相关。北齐时期的徐显秀墓壁画作为目前发现的同时期保存最完整的大型墓室壁画，不但生动地展现了北齐达官显贵丰富奢华的生活场景，更为重要的是，它代表了当时最高的绘画水平，是极为难得的美术史资料，它对我们更深入更全面地了解北齐墓室壁画的绘制技法，对研究和解析中国绘画史，具有重要的价值和意义。

一、墓室壁画概况

徐显秀为北齐武平二年（571年）太尉、武安王，其墓2000年~2002年在太原王家峰被发掘。徐显秀墓距地面深约8米，总长约31米，是近方形的穹窿顶单室砖墓，由5部分组成，由外向内分别是斜坡墓道、过洞、天井、甬道和墓室。与早期的壁画墓相比，这种墓葬结构明显趋于简化，墓葬形制坐北朝南，对称规整。徐显秀墓因前后五次被盗，随葬器物毁坏严重，大多残碎，但墓中最重要的是出土了326平方米彩绘壁画，在墓道两壁、甬道口、墓室四壁均绘有彩色壁画。整座墓室壁画中，除了墓室南面的有少部分脱落外，大都保存得十分完整，色泽十分鲜艳，这在已发掘的同时期的墓室壁画中非常罕见。徐显秀的整个墓室壁画中，有各类人物200余个，还有各种乐器、兵器、仪仗和生活什物若干件。所绘物体的形象与现实中的物象大小相当，栩栩如生。人物关系虽然纷繁复杂，但和谐的布局使画面脉络十分清晰。更值得注意的是，很多壁画中具体物象的绘画技法及形象特征，如一些人物的服饰纹饰、飞舞俯冲的神兽“方相氏”、驾辕的牛等，都是同时期各类绘画作品中所未见过的，这堪称中国美术史上的重大发现。

二、壁画的内容

1. 墓道壁画的内容

在以往的考古发现中很少见到的是，墓道两侧的壁画

没有施地仗，而是在墓壁上粉刷一层白灰水后直接彩绘，在构图上也没有受过洞和天井的空间分割影响，而是一气呵成。长约22米、宽约3米的墓道由斜坡式墓道（坡度23度）、过洞和天井三部分组成。墓道壁画描绘的是由神兽引导的一支仪仗队，86个青壮年士兵，有的执缰牵马，有的佩剑带弓，有的举鼓吹长号、执三旒旗，散聚成组，神态各异，服装样式统一而色彩不同。墓道两壁的内容对称，两壁最南端各绘2只神兽，周围有流云、莲花做点缀。墓道西壁按人群队列分为4组，6人执旗，2人肩扛鼓吹，4人腰佩剑；墓道东壁分为3组，6人执旗，2人肩扛鼓吹，5人佩戴弓囊。过洞和天井两壁对称布列了人物和鞍马组成的队列，东壁15人，鞍马3匹，分别为红、黄和黑色；西壁19人，鞍马3匹，为橘、黄和棕色。两壁的人马，均南向。壁画场面如此浩大，展示了北齐官宦人家出行时的生动景象和壮观场面。

2. 甬道壁画的内容

在甬道入口的砖券顶上方，绘有两个对称的俯冲向下的神兽。神兽四周是宝相莲花和草叶纹连续图案，下方还各绘有一莲花忍冬。甬道口东西两侧相对站立的门吏，微向南侧，高1.7米以上。东侧门吏身着橘红色右衽窄袖长衫，双手于面前举短鞭；西侧门吏着黄色右衽窄袖长衫，一手执短鞭过肩，神情端庄肃穆，在同时期墓葬壁画中，还是首次见到。墓门为拱形门额的浮雕石门，正中刻绘一畏兽的正面像，有翼，口大张，面容可怖。石门左右正面有精美的浅浮雕，又在浮雕之上施以色彩鲜艳的彩绘，左右各绘有一口衔莲花侧立的凤鸟，周围点缀忍冬、莲花、流云。门站是两个狮子头造型，左右门扇上部是草食类带角兽头、鸟身、偶蹄足的怪鸟，下部是中国传统的“青龙”、“白虎”，而青龙、白虎之上，又画了两只鸟的形象。

3. 墓室壁画的内容

墓室约6米见方，壁画分布于顶部和四壁。圆形的穹窿顶上绘有黄色和灰色两层的星象图，白色圆点象征群星，顶部由东北至西南似有一条分隔线，象征银河。墓室四壁包括北壁墓主夫妇家居宴饮、西壁墓主出行备马、东壁墓主夫人备车场面以及天象、神兽等内容。正面北壁描绘的是帷幔之下盘足并坐于榻上的墓主夫妇，西侧女墓主高贵端庄，东侧男墓主英武威严。二人手端漆杯，背靠屏风，双目注视前方，神情平静安详。帐前两侧的两个侍女恭恭敬敬，双手捧着漆杯。帷帐外两侧前排是一支由8人组成的男女乐队，左边是4名分别演奏笙、箜篌、响板和琵琶的女乐伎；右边4名男乐伎分别演奏曲项琵琶、笛子、五弦和铙钹。人物多侧身面向墓主夫妇，有的举目顾盼，似在向

东西两壁张望。墓室东西两壁描绘的是出行行列，两壁人马均整体面南而行。西壁是墓主人即将出行的场面，整幅画面以鞍马为中心，一匹健壮的枣红色骏马在青罗伞盖下整装待发，马鞍鞍袱的边沿绘有两圈联珠纹，在联珠纹内又绘有类似菩萨的头像，马颈下挂着装饰有忍冬和联珠纹的缨子。骏马前面是4个佩剑武士、三旒旗手和马夫；后面的随从人员分别手捧官印，羽葆执事和肩扛胡床。东壁是墓主夫人准备出行的场面，画面以羽葆华盖下一辆华丽的卷棚顶牛车为中心。牛车前的御手极力控制着躁动不安的公牛，一位胡仆在旁边前后照看，车后方一群侍女手捧披风、包袱和梳妆盒。其中两位侍女头戴卷曲发套，中缝分开，分别结辮垂于耳旁。南壁与东西两壁紧密相连，分布于南壁封门东西两侧，现仅存西侧的8人。封门上方绘有两只威武的神兽头俯冲向下，双眼圆瞪，两齿外露，长舌外伸，面容可怖。在四壁人物的上方，绘有飘逸飞动的莲花忍冬，分布于帷帐两侧，穿插于羽扇、旗帜和神兽之间。

三、壁画的造型特征

在构图上，徐显秀墓壁画打破了以往最常见的天上、仙界、人间的布局划分，改变了汉魏以来流行的多层次画面相对独立的结构样式，展现了一种新的布局结构。整座墓的壁画在同一水平线上横向延伸，从墓室到墓道构成一幅完整的家居和出行仪仗图。这种构图形式使每一组绘画都能自然过渡到另一组画面，每一组画面都成为整体壁画的一部分。墓室西壁和东壁的人马牛车等出行队伍分列在正北壁的左右两侧，形成了并立对称的两组画面。同时四壁的画面内容前后相接，一直延伸到甬道部分的两位执鞭侍卫门吏，继而蔓延到斜坡墓道东西两壁的仪仗出行队伍，整个墓室壁画由北向南自然发展。这种经过精心设计巧妙构图的壁画布局，使墓室各壁的画面有机地联系在一起，结构紧凑，形成了一种强大的节奏感，在视觉上给人以强烈的冲击力。

在形象塑造方面，徐显秀墓的壁画用笔简练，准确地捕捉人物及牛马的结构动态和整体轮廓，与速写有些相似，这种表现技法使画面充满动感，人物栩栩如生。徐显秀墓壁画中的人物头像的刻画非常成功，大多为半侧面姿态，这在当时很流行，面部表情十分生动，而人物整体形态没有多少细节的描绘。壁画中绘制的人物及各种物象的大小与现实相当，画面中的人物复杂而脉络清晰。同时在人物造型上呈现出风格化的特征，发式装束上具有鲜明的北方民族特点，人物大多着胡服，脸庞趋于圆润丰腴，发际较高、圆额丰颐、长眉细目、鼻梁直挺，身形丰壮周围，充分体现了胡人和鲜卑族的形象特征。

在总的形体特征下，壁画人物还具有细微的个体差异。不论是在侧面像还是正面像中，对人物不同的神情和动态，画师会熟练地运用富于变化的轮廓线条，准确地表现人物的面部形态，并在细微的五官变化的差异中表现人物的风姿神采，使得画面中每个人物都有自己独有的神情、面貌和姿势。虽然壁画没有用起伏跌宕的线条来描绘

人物，但简洁有力、质朴平实的线条在微妙变化中也给予了物象鲜活的生命力及独具特色的风格化造型。

四、壁画的色彩特点

在徐显秀墓壁画中，人物设色也很有特点，避开大红大绿，全都是精致而有品味的“高级灰”，如浅赭、土黄、鸭蛋青、石绿、灰蓝、粉红，等等，重色则以深赭、赭红、土红为主。人物面部轮廓先以淡墨勾勒，敷色后再根据眼角、眼窝、嘴角、颈项等部位的轮廓结构进行晕染，并运用不同饱和度的色彩、笔势的流转和用笔的轻重，使人物面部呈现出深浅浓淡的色彩差异，富于细微的变化。这些晕染部位多为片状，然后以或浓或淡的橘黄色作退晕色。当时的这种染低不染高的晕染技法具有一定的程式化，不考虑周围环境的映照及明暗和光源的来源，但能大体表现出人物面部某些部位的转折，使人物略微拉长的鹅卵形的面容有了一定的起伏变化，呈现出一种真实和生动感。同时，深浅不同的晕染色彩还能表现人物不同的面部肤色，使墓室壁画在面部的塑造上既统一又具有丰富的变化。当时的这种晕染手法已明显反映出当时的绘画对立体效果的追求。

墓室北壁宴乐图中，人物多用黄、红及褐、赭等偏暖颜色，东西两壁出行人物多用青灰、蓝绿等偏冷的调和色。北壁色彩的纯度明显高于其他壁画，尤其是墓主夫妇衣服的颜色，基本上用原色描绘，东西两壁牛马的颜色纯度也较高，以此突出他们在各壁的中心地位。

结 语

随着人们的不断探索及研究，这座沉睡在黄土之下的墓室壁画，逐渐揭开了它美丽神秘的面纱，具有极高的艺术价值，为我们研究墓室壁画以及探索古代的美术发展提供了可贵的资料，是中国美术史上浓墨重彩的一笔。

参考文献：

- [1] 太原市文物考古研究所. 北齐徐显秀[M]. 北京：文物出版社，2005. 11. 第1版
- [2] 杨泓、郑岩. 中国美术考古学概论[M]. 北京：中国社会科学出版社，2008. 2. 第1版
- [3] 龙真、檀志慧. 徐显秀墓北齐贵族生活的生动写照[M]. 中国文化遗产. 2008 (07)
- [4] 文丹. 徐显秀墓壁画图像和风格的初步研究——兼论北齐新画风[D]. 中央美术学院硕士论文

作者简介：

盖广慧，苏州大学艺术学院硕士研究生。

编辑：段俊红