

辽代库伦墓室壁画艺术初探

文 / 杨 飞

契丹族是一个古老的游牧民族,居穹庐,逐水草,最初并无筑墓埋葬的习俗,后来在中原葬俗文化的影响下也开始筑墓埋葬,并出现了墓室壁画。契丹族仿照唐制修筑墓室,受到汉人升仙思想的影响,墓室规模越来越大,随葬品也相当丰富,厚葬的风气逐渐蔓延开来,所以在修建的墓室内绘制的壁画也就相当丰富。辽墓壁画的题材具有与其游牧生活习俗相联系的特点。从中期到晚期,无论是壁画本身的内容、绘制技术,还是壁画所反映的社会状况都有所不同。辽代早期的墓室壁画的绘制风格既有本民族的传统壁画艺术因子,同时又承继自隋唐以来墓室壁画的艺术精华。总的来说,辽代壁画逐渐受到汉族文化的影响,在保留原有特色的基础上,又融入了汉民族的特色,形成了体制日渐完善、标准化的壁画墓形制。

中国的历史是由各个民族共同创造的。辽代上承唐朝,下接金朝,在政治、经济、文化等多方面颇有作为。经考古发现并见诸于报告的辽墓壁画,均以写实为主,内容丰富,题材多样,人物神态安详,栩栩如生,线条流畅,色彩鲜艳,风格明朗,画面恢宏。壁画的内容不仅承袭了汉唐以来墓室壁画的传统题材,以描绘墓主人生前的宴饮、射猎等豪华的现实生活场景为主题,而且因墓主人身份的不同而不尽相同。如《出行图》、《鹰军图》等从各个侧面反映了辽代的经济、文化、宗教状况和民族的大融合。辽代墓壁画以朴实、简素、亲切、自然等特点著称。本文从考古发现的在辽墓中具有代表性的库伦墓室壁画入手,对其装饰效果和艺术境界进行浅析。对契丹民族的艺术精华进行研究和探讨,以期有助于今天的设计艺术工作者深入理解民族文化的精髓和艺术境界。

辽代契丹壁画内容极为丰富,画师以写实的艺术手法从草原取景,生动地描绘出塞北广阔草原的壮丽景色,表现了契丹民族善于骑射的民族气质,具有强烈的时代气息以及乡土韵味。契丹壁画取材丰富,全面、形象地描绘出契丹民族游牧生活的景象,壁画所表现的内容,是整个契丹社会的缩影,契丹政治、经济、文化、艺术的发展水平从中都得到了很好的体现,是中国绘画艺术的瑰宝。

一、契丹库伦壁画浅析

库伦旗辽墓是迄今为止发现的最重要的一处辽代契丹贵族墓群,该墓系大型八角形穹窿顶砖室墓,由墓道、天井、墓门、

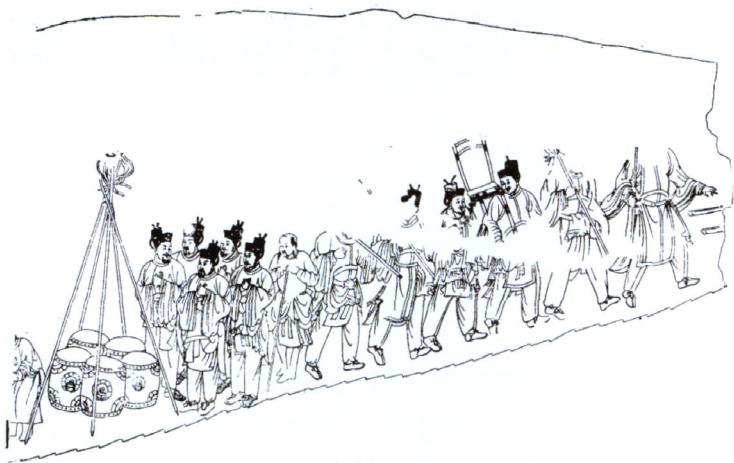

一号墓壁画局部

甬道、南北耳室和墓室组成。十几座墓中大多有壁画,其中以1、2、6、7号墓中的壁画最为精美,壁画内容主要是契丹贵族出行、狩猎的生活场景。1号墓规模最大,其壁画内容丰富,技巧精湛,色彩绚丽,形象生动。墓道北壁绘墓主《出行图》,该画全长22米,描绘了在寒冷的冬天,侍从为主人备车驾马准备出行的情景。墓主人髡发,颐指气使,女主人面对镜子化妆整理,随从贴身侍候,驾车的仆人备马准备出发,戴着汉族襕头的鼓手叉手站立,仪仗和前导前呼后拥,有的扛伞,有的扛椅,有的套车等,契丹侍从则站在两旁恭候:契丹武士拔刀出鞘显得格外机警,文吏则捧砚握笔以随时记账。另有五面大鼓立于主人车骑前,鼓旁侍立鼓手、仪卫,这表明了墓主人显赫的官职身份,仪仗行列场面之壮观令人惊叹。壁画中有契丹族、汉族人物共29个,呈现出车马相接的豪华出行场面。墓道南壁绘

墓道北壁壁画

墓道北壁壁画.第二组

《归来图》，全长22米，画中有24人，车马浩荡气势宏大，描绘了车毂乍停，女仆搬送货物、随从们在外面等待吩咐的画面，人物面容显得相当疲惫，从而和整个出行图在内容上相呼应。壁画气势宏大，运笔流畅奔放，准确生动地刻画了不同阶层人物的神态。

壁画着重于写实，画中的两辆车，皆有螭头，车楼，帷子饰青色幔帐，一驾双驼，一驾马鹿。车骑人物有真人大小，用笔着墨不多，但却把每个人的神情和不同身份鲜明生动地勾画了出来。画法有明显的宋画的影响，山水画中已有了皴法。而且《出行图》这一壁画有个鲜明的特点，即大量不同民族的人物形象一同出现。画面中契丹人皆着契丹服，汉人则多着汉装，这反映了中国北方数民族的大融合和少数民族文化与中原文化的相互交流及相互影响。

契丹墓室壁画是其社会生活的折射，包括对中原先进思想文化的吸纳，对儒道佛三教的兼收并蓄，同步发展。出行归来图描绘了契丹人的日常生活，所描绘的场面来自于当时的现实生活，具有强烈的时代气息和鲜明的民族特点。这种出行活动不单单是外出打猎和仪仗出行，而且是契丹贵族的游牧民族特性和尚武精神的一种折射。

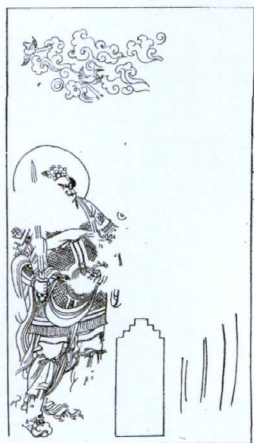
二、契丹库伦墓室壁画的艺术特色

库伦墓室壁画《出行图》、《归来图》在整体的绘画构图立意、绘画艺术技法和构图分布上吸收了中原的传统艺术，同时也体现出强烈的民族艺术特色。

（一）此壁画与墓的整体构造相适应，采取长卷形式，在墓道两侧绘制壁画，壁画依附于墓道，就像一条长长的彩带。墓道两侧绘有女侍、男仆。在绘画时的诸多因素都影响着绘画的技法和创作手法，如墓壁的材质、面积、两侧的对称性等。墓道两侧绘制的情景象征着墓主生前的生活，绘有大幅山水、闲云野鹤。画师们按照墓道的形状以弧形构图，采用斜坡式画法，

使得两侧壁画相互对称而又富于变化，把时间、人物、环境一一表现出来。在绘画表现上运笔流畅且浑厚有力，显示了画工们相当高的造诣。由于受到当时中原丧葬观念的影响，为了突显墓主人生前的身份地位，致使契丹墓葬和墓室壁画的规模越来越大。从中我们也可以看出南北文化的相互交流和相互影响。

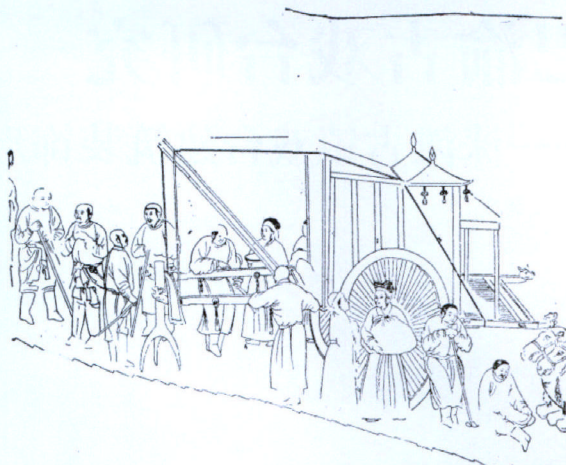
（二）从具体绘制特点上来看，壁画技法更多地受到宋画的影响，继承了工笔重彩的表现技法，运用工整、细致、缜密的绘画技法，线条细腻，对人物的刻画注重写实，注意状物传神。通过画面展现人物特定的社会关系，以写实的手法再现生活的真实，根据不同人物的身份，把每一个人的心理状态都展现出来。壁画中有宋朝流行的李公麟等画家的技法的影子，运笔自然流畅，多种线描混用，线条富于变化，注重对于细节的描绘，这些体现在对壁画的人物和场景的刻画中。壁画中众多人物的刻画生动写实，把每一个人的心理状态都展现出来，没有了草原绘画的拘谨呆板，例如壁画中男主人侧身斜目，态度傲慢，女主人神气十足，侍从则小心谨慎，低眉顺目等。再如图中两个驭手，一个席地而坐，闭目欲睡，一个倚在车轮上拄杖假寐，不仅表现出他们的身份，而且展现出驭手长途跋涉后的疲劳。图中无论是表现仪态大方、地位尊贵的女主人形象还是谦卑尽责的女仆形象，在绘画技法上基本都采取单线勾勒，再施颜色，真实生动地表现出了人物的身份和性格特点。壁画除了具有契丹绘画本身所具有的北方草原绘画特征外又具有一定的唐画风格，如线条粗放，颇似吴道子的“莼菜条”，衣纹概括浑厚，简单而不繁琐。两壁中所描绘的人物表情丰富，场景真实，都带有写实的特点，和北宋的画家的人物绘画技法如出一辙。但是，辽代墓室壁画又以其宏伟的气势，描绘出引骑前导、杖旗如云、车马相接、前呼后拥、浩浩荡荡的出行行列和射猎场景，以及辽阔草原“青天高寥寥”、没地无天的苍茫景色。其场面的宏大、豪华，又是同期的宋代壁画无法企及的。

墓门南壁门神

墓门北壁门神

墓道南壁壁画(驼车与侍从)

(三)从画面处理上来看,这些壁画极具特色,采用了散点透视、逐渐提高视平线的办法,展现出行列的车骑仪仗。墓葬建筑结构的不同使得壁画构图展现出不同的形态,画师将壁画分成了树林、车骑仪卫队的行列等组,而每组之间又通过车骑仪仗穿插连接,加强了彼此间的呼应,给人以纵横交错、动静结合的视觉效果。壁画中的线描有韵律和节奏感地描绘了汉人仪卫衣袖飘动,表现出衣服的质感。人物的主体地位也逐渐突出出来。壁画中没有了以往作为衬景的建筑群,基本没有任何背景,出行所用马车和人物分组组合,并列排开,突出了画面中的主体形象。

(四)壁画布局具有统一性。库伦契丹墓室壁画基本延续了唐代“一元化”的结构布局。由于壁画整体规模相当大,在人物布局上采取了起承转合与穿插呼应的手法,从而避免了壁画人物因统一而导致的单调与呆板的局面,这种绘画技法也显示了契丹画工们在创作中坚持了兼顾依附绘画载体的变化的艺术原则。其壁画从墓室结构到建筑装饰,从出行到射猎,从饮食到散乐,再从备经、备茶到童嬉,处处都洋溢着中原文化的气息和唐代绘画的神韵。在构图上也表现出了空间感,绘画的人物产生距离远近的变化,人物展现出空间位置的层次关系。无论是前后的深度空间还是上下的空间表现,都安排了足够的车马人行和衬景,显示出了相当成熟的绘画技法。

从构图上来看,契丹壁画往往采用简单概括的笔触来表现出行、狩猎等气势宏伟的题材,前呼后拥、车马成龙的壮观场面虽用简括的笔触来表现,但不失其宏伟的气势。这种创作手法增添了艺术创作的趣味性和真实性。

三、结语

在辽代墓室壁画中我们可以看到汉族文化的影响,同时,这些壁画又具有鲜明的民族特点,全面生动地揭示了契丹民族的社会生活习俗。库伦辽墓壁画以进取而博采的唐代文化和收敛而臻

于完美的宋文化为底蕴,以生机勃勃、具有浓郁少数民族气息的辽代文化为依托,形成了气势高昂而又温文尔雅的独特画风,给辽代美术史增添了瑰丽的一页,也给现代研究契丹社会生活的学者提供了具有文字和图像双重价值的研究资料。它那炉火纯青、苍劲古朴的绘画艺术以及真实反映契丹风土人情的精美画面令人叹为观止。壁画以一种似乎淘尽了汉代灵巫之气而直面人间生活的朝气和浓郁世俗气息,让人产生一种留恋人间不羡仙的情怀。壁画中的人物表情丰富,场面恢弘,画境幽远,人物颀伟,浑如真人。它荟萃唐宋风格,再现历史瞬间,展现契丹风情。这些正是中国传统文化,特别是墓室壁画的永恒主题。辽代墓室壁画具有很高的艺术价值,无尽的艺术魅力,深深地震撼着人们的心灵。

参考文献:

- [1]王健群、陈相伟.库伦辽代壁画墓.北京:文物出版社,1989
- [2]李晓峰.契丹艺术史.呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008
- [3]陈兆复.论契丹的壁画.中国画研究,1983(03)
- [4]金维诺.墓室壁画在美术史上的重要地位.美术研究,1997(02)
- [5]李东、马延平、王长英、于丽萍.库伦辽墓壁画的艺术性初探.博物馆研究,2006(01)
- [6]张春旭、马德龙.辽墓壁画出行归来图探索.美苑,2009(04)
- [7]刘希言.浅谈辽代墓室壁画从中期到晚期的发展——以陈国公主与驸马合葬3号墓和库伦1号墓墓道壁画为例.北方文物,2009(01)

作者简介:杨飞,苏州大学艺术学院硕士研究生