

论毗卢寺壁画内容与表现形式的契合

黄政

(沧州职业技术学院 外语与艺术设计系, 河北 沧州 061001)

摘要: 毗卢寺壁画历史悠久, 其内容与表现形式达到了有效的契合, 这可从点、线、形角度、色彩角度、光线角等方面的分析中得到印证。

关键词: 毗卢寺; 壁画; 内容; 形式

中图分类号: J218.6

文献标识码: A

文章编号: 1008-4762(2007)04-0106-02

毗卢寺位于河北省省会石家庄市新华区北乡上京东北。历史悠久, 是国家重点文物保护单位。它以壁画闻名于世, 可与甘肃敦煌、北京法海寺、山西永乐宫壁画相媲美。

毗卢寺壁画分为释迦殿壁画和毗卢殿壁画两部分。释迦殿壁画讲的是佛传与民间神话传说。作者是获鹿县当地匠人, 壁画水平一般。成就冠绝的是毗卢殿壁画。作者无从考。面积有一百三十多平方米, 分东壁、西壁、东南壁、西南壁、东北壁、西北壁。内容是天堂、地狱、人间、罗汉、菩萨、城隍土地、帝王后妃、忠臣良将、贤妇烈女等儒释道三教各种仙境人物。分为一百二十组幅共绘重彩人物五百零八位, 形成三教合流的壁画。下层神像高约一米, 水平正对视线, 中上层神像数量相对于下层神像依次减少, 多为大半身像。(由于人物繁多, 不全部罗列, 可参阅河北教育社出版的《毗卢寺历史与传说》。)

殿内, 从毗卢佛到四周壁画到整个气氛, 给人一种压迫, 让人敬畏。这种效果的原因有一种说法:“台上有大佛, 四周壁画又都是神仙圣人, 自会有气氛。”其实并没有那么简单。“台上大佛, 四周仙圣”只是语言是抽象的内容。而必须和一定的表现形式相结合。

形式的最宽泛的意义是指任何特定事物的所有感知的结合。在艺术中, 形式是在一个图案中的多种可视因素的总结构, 内容是缘由, 它存在于外在形式之中, 内容决定形式, 内容又借助形式来表达, 两者不可分。壁画的绘制想达到的(寺庙壁画的表达方式)是让人崇拜的效果。达到这个效果需要适合的内容(仙圣)和表现形式有效的契合。这个主题。要通过以下几个因素来分析解释。

首先从点线形角度来分析, 整体来看, 壁画没有一个(组)主要人物(与西画不同), 装饰性很强, 退远或眯起眼看, 更像是一个大块沉稳的灰布, 对壁画的形式分析可从整体构成单个(组)与单个(组)的对比最后到单个构成, 分一百二十多组, 每个人衣着、装饰非常繁复。对这些具像内容我们可将其看成一个散面, 一条条碎线; 一些零散的点(暂时不分析面的形状, 线的曲直, 点的疏密), 如何统一这些点线面, 并使画面庄严, 有仙境降世的感觉, 靠的组与组, 层与层(上中下)之间的亮灰色带, 因为亮灰色带是连贯的又有一定的面积, 纵

然那些被包围的点线很复杂, 还是被统一了。

下面连续深入分析壁画整体对立的统一的手段。

亮灰色带的形状, 都是弯曲的, 里面平均分布着曲线, 而它们包裹的点线形具体形态也是以“曲”为主; 有少量直线和各种程度的弧线、曲线; 线的“曲”造成了形的“曲”。这些小曲线小曲形, 在整个画面来看是散的。古人巧妙的利用祥云也就是亮灰色带这一内容。利用祥云连贯的曲线, 统一单个组的人物的小曲线。连贯且有一定面积的大曲形统一了小曲形, 再加上点的疏密配置(题记中的字可视为整齐的点的排列和散点排列形成对比)和直线的活泼(在这里直线是少数; 是活力因素甚至题记中的直线也起到这个作用)使画面浑然一体, 变化统一。同时靠祥云的人文意义突出了“仙班”, 利用祥云的形态, 统一画面, 从半身到全身的临降感, 加强了递增层次, 从而产生仙境降世的感觉。

以上, 是整体的点线形的构成分析, 下面是具体的单个组与单个组的点线面构成。

壁画中人物的名称、身份、性别、相貌、体形、年龄等很复杂, 但完全可以按造型方法分为三类, 即“文”的“武”的和“又文又武”的, 我可以选几个代表来分析:“文”的“武”的是一目了然的。比如壁画中的玉皇大帝是“文”的代表。几乎所有的侍女, 及菩萨都是“文”的, 儒教人物也基本上是“文”的。而壁画中的护斋护戒龙神则可作为“武”的代表。“文”、“武”是抽象的词, 在壁画中反映的表现形式, 对比来看是弧线、弧度及动势的差别; 在壁画上的反映是非常明确的。我们以鬼子母等众作具体分析, 其中的佛教护法神是“武”的, 二十诸天之一是“文”的, 佛教护法神的弧线有明确的膨胀感, 动势强烈, 反映在每个细节, 如眼睛是正圆的, 非常有张力, 突出眼眶, 这种形式本身就具有动感, 再如衣服, “武”的都是膨胀的, 有张力的弧线、弧度很大,(几乎是正圆), 而且带饰(衣带和饰品)都是飞扬的, 突出动势、动感、产生上升效果。甚至全为“武”者的组别的祥云也符合这样的规律(如四大天王等众)——上升膨胀、张力、动感、飞扬。

再看“文”的正好相反——下沉收敛、静态、安祥, 反映在形式上: 如眼睛, 由“文”的都是构柳叶弧线, 面部都是安

* 收稿日期: 2006-07-30

作者简介: 黄政(1982—), 男, 河北沧州人, 沧州职业技术学院外语与艺术设计系教师。

静安祥的圆弧形，带饰都是下垂的，衣服弧线相对于“武”的衣服线条，弧度很小。“文”“武”就是这样动静对立的共存于一个画面中。

而“又文又武”的，就是“动”“静”结合于一身或文头武身或文身武头，概莫能外，最突出的代表就是天大帝一道教护法大神，即北方玄武神和四海龙王等众，分别是“文头武身”和“文身武头”，以表达人物的文武双全，这体现了古人对世间百相的概括总结。

整体的分析色彩：“壁画赋色以石绿、朱红为基调，从强烈的对比中取得和谐，根据不同题材，辅以石膏、淡黄、褐黑等色调达到内容和形式的高度统一。整个画面看起来富丽堂皇光彩耀目，艳而不俗，沉着而不轻飘，这些都增强了庄重严肃的气氛”。由于壁画人物色彩与当时人们的真实色彩的巨大差别，增强了陌生感，也就增强了美感。

还有心向问题：壁画中人物的大小位置的主观处理完全是为了达到让人崇拜，也的确做到了，奥妙就在于利用大小对比，位置差异。因此局部的这种构思是很明显，这是不用多说了，关键是这个规律在整体上的应用。在这个壁画中虽然是佛道儒的结合，但孰高孰低还是有分别的。神佛是高于人，整个壁画上的帝王后妃，忠臣良将，贤女烈女，这些人间的确实存在的人，

(上接第 105 页)

品格桑曲珍，藏族歌唱家国家二级演员白玛央宗及蒙古族歌唱家其木格等。她们都活跃在中国声乐的舞台上，还有很多学生已在全国各高校担任声乐教师。都是文艺演出单位和艺术院校声乐教学的骨干力量。

由于过度用功，邹老师一直身体欠佳，腰疼、发炎是邹老师经常犯的病，她总是缠着纱布坚持上课。一直默默坚守在自己热爱的工作岗位上。至今一直带病上课，每周多达 40 节课，要辅导来自不同地区、不同类型的学生。她始终以一顆平常心默默工作着，尽力帮助学生走出学习中的阴霾，帮他们摆脱困境。用她自己的话说“培养学生成名成家固然好，但使困难的学生有益于社会才是我最大的幸福”。著名青年歌手雷佳跟随邹老师学习六年之多，无论是专业技巧还是如何做人受益终身，用这位青年歌手自己的话说“跟着邹老师我就像从未离开过妈妈一样，感觉幸福无比”。邹教授说起她的学生获奖时，自豪和喜悦总是挂在脸上，一次次陪伴学生比赛的经历总是令人难忘。1996 年邹老师自费陪吴碧霞去哈尔滨参加文化部举办的新人新作比赛，1998 年自费陪龚琳娜和邢舟去哈尔滨参加文化部新人新作比赛。2003 年自费陪雷佳和吴静参加“金钟奖”比赛，并带病在她们比赛前赶到广州为她们上课。她的到来使学生信心倍增，发挥稳定，终于双双获奖。吴碧霞在谈到她的成功时，就不能不提到八年来对她进行系统的声乐训练及指导，学习了大量中外风格不同的声乐作品，特别是采用孔空练声曲为她打下了牢固基础的邹文琴老师。吴碧霞自己讲，“我从 15 岁跟邹老师学习声乐至今，恩师在我身上花了大量的心

虽声誉高筑，但却比佛神小的多，甚至有意在他们的上方安排一个三倍于他们的菩萨。这起到了一个对比作用。当时的百姓会有这样的想法，伟大的圣人在神佛面前是渺小的。他们虽不熟悉神佛，但由于对圣人的崇敬，从而联想到神佛的法力无边，这便是造成精神压力的又一手段，是利用这种形式更充分加强了内容的表达。

最后，还有一个光线的问题：在庙殿门打开的一瞬间阳光投在毗卢佛上，且同时看到东北壁壁画和西北壁画，壁上的天王、菩萨，还特意安排了广目天王和隐身菩萨在光线投射的位置上，由于周围壁画不受光直射，让人感觉他们是突然闪出来的。目光和形态给人很大压力，就好像一进殿就先给观者一个“下马威”。造成这种效果的原因是殿门两侧的窗户的投射光，我不由的惊叹古人智慧，利用这种视觉因素来达到让人崇拜的效果。

一幅面积只有一百三十多平方米的壁画，浓缩了古人的伟大智慧，利用点线面形、色彩、心向思维，光线等形式表现了佛神和圣人这个内容，达到让人崇拜这一目的，形式与内容契合得恰到好处。

[责任编辑：商隶君]

血，事业上严格要求，生活上像妈妈一样热心关怀，是我一生难以报答的”。而邹老师却说“是碧霞自己用功，刻苦，肯动脑子，自强不息努力的结果”。吴碧霞早已立下宏志，将来也想做一名合格的声乐教师，像邹老师那样教书育人。现在果然宿愿得偿，吴碧霞已成为中国音乐学院的声乐教师。2002 年龚琳娜应邀参加中央电视台举办的全国观众喜爱的歌手评选晚会，她向邹老师发出邀请，希望通过收视率极高的节目让更多的人认识哺育自己八年的邹文琴教授，可她却低调的说“我不去了，只要您好我就高兴了”。

许多年过去了，随着学生的不断获奖，邹老师的名气越来越大了，且扬名的机会越来越多了。可邹老师仍旧淡泊名利，不求回报，不事张扬，非常低调，甘当人梯，积极上课，踏实备课，面对教学乐此不疲。

邹老师的教学风格和为人师表的优秀品德及高尚情操，深深地铭刻在我的心中，是我一生奋进的楷模，行为的导航，她永远激励我认真教学，谦和做人，不断提高业务水平，辛勤耕耘于民族声乐教育的艺术田园之中。

参考文献：

- [1] 孙艳红. 烛光颂[J]. 中国音乐, 2004, (4).
- [2] (南朝) 太子夜歌[A]. (宋) 郭茂倩. 乐府诗集[C]. 上海古籍出版社, 1983.

[责任编辑：尤书才]