

浅析我国古代壁画艺术的民族性风格

刘龙武

(广西艺术学院,广西南宁 530022)

摘要: 壁画是我国最古老的艺术形式之一,数量众多,并且具有独特的民族风格。古代的墓室壁画、石窟壁画以及道观壁画等,虽然已经失去了往日的辉煌与作用,但是,其独特的民族风格和艺术价值仍然为世人所赞叹。敦煌壁画、永乐壁画等,现已成为一道道人们留连忘返的风景。公共艺术是环境的有机组成部分,壁画是公共艺术的重要内容之一。在科学技术飞速发展、环境问题受到普遍关注的今天,特别是在大力倡导去建设一个和谐的节约型社会的现在,如何继承和发扬古代壁画的优良传统,具有重要的现实意义。

关键词: 古代;壁画;传统;风格

中图分类号: J323

文献标识码: A

文章编号: 1005 - 3638(2008)01 - 0103 - 03

National Style of the Ancient Chinese Mural Art

LIU Long-wu

(Guangxi Institute of Arts, Nanning 530022, China)

Abstract: The mural is one of the most ancient art form in our country, the quantity is numerous, and has the special nation style. The murals of the mural of Dunhuang, Yong le etc., have become sceneries that people are reluctant to depart from. The public art is a part of environmental organic constitution, the mural is one of the important contents of the public art .Nowadays, the science and technique is developing at top speed, and the environment problem is subjected to widespread concern. We are initiating strongly to constuct a conucordant ecowomic society, Therefore, it has an important realistic meaning on to how inherit and develop the good tradition of the ancient murals.

Key Words: ancient times; mural; tradition; style

我国壁画艺术最早可追溯到距今一万年前的史前时期,那时还没有形成文字和语言,人们就在居住山洞的岩壁上刻画了许多人和动物等相关内容的岩画,用来交流。同时,也表达了原始祖先征服自然的强烈愿望。从《墨子》中谈到殷纣时期的“宫墙文画”,以及出土遗存的残片来看,先秦时期的庙堂壁画已初具规模。在《孔子家语》中也对周代壁画有过记载:“观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之像...”;又云:“独周公有大勋劳于天下,乃绘像于明堂。”秦汉时期,一些帝王贵族更是在祠堂壁画和墓壁上,用大量画像石和画像砖加以装饰,题材内容广泛,表现形式多样。在河南洛阳出土的卜千秋墓及烧沟61号西汉墓壁画,线条勾勒流畅,人物形象生动,代表了西汉时期的绘画艺术成就。一些有关史料也对秦汉壁画作了大量记载。《后汉书》中对洛阳南宫绘制

“云台二十八将”壁画创作进行了详细描述,《缶海》一书记载“益州刺史张收,画盘古三皇五帝,三代君臣与仲尼七十弟子于壁间”。西汉末年,佛教传入中国后,一些与宗教艺术有关的石窟艺术逐渐兴盛。它集建筑、雕塑和壁画于一体,是我国古代在公共艺术方面取得的又一重大成就。在我国众多的宗教石窟艺术中,敦煌莫高窟是我国规模最大的一处宗教艺术石窟寺。它地处关中通往西域的交通要道——河西走廊。便利的交通使敦煌成为了中原地区宗教活动中心。特别是到了唐朝,莫高窟艺术达到了鼎盛时期。除了那些宣扬佛法无边、苦海轮回、舍己为人的思想的壁画外,一些以歌功颂德为题材的壁画也得到了发展。宋元时期,由于统治者对宗教采取了保护利用的政策,宗教壁画仍具相当规模。宋真宗曾选拔以武宗元等人为首的画家一百余人,绘制场面宏大

的玉清昭应宫壁画。在今山西繁峙岩山寺,保留着金朝时期的佛教壁画,内容丰富,既有宫廷描绘,又有市井的刻画。在现存的元朝壁画中,山西永乐宫壁画颇为精彩。其画面色彩绚丽,构图饱满,人物造型极具个性又非常严谨,其画风既继承唐宋传统,又对后代壁画产生了重要影响。明清时期,我国壁画艺术日趋衰落,但民间壁画创作大量增加,这一时期成就较大的主要是太平天国的壁画,其壁画内容大多表现了农民革命战争的战斗精神。我国古代壁画艺术虽然大都是为皇帝贵族等上层人群服务的,是少数人群的公共艺术,但是广大劳动人民是壁画艺术的创造者。这一件件中华民族的艺术瑰宝,凝聚着广大劳动人民的勤劳与智慧。反映了劳动人民的情趣爱好和风俗习惯,形成了具有中华民族特色的公共艺术形式。

一、我国古代壁画艺术的主要内容

1. 记录了古代人们的现实生活状况

在我国原始社会时期,如广西花山、宁夏贺兰山、新疆库鲁克堪克等许多地方的山体上都留有大量的石刻岩画,这些岩画记录了我国原始人类游牧、射猎、祭祀和图腾崇拜等生活场景。例如,在江苏连云港的将军崖的岩画中,画中人或身着直筒裙衣服,或头部线条和禾苗相连,这些内容表明了华夏先民们祈求丰收的强烈愿望,是我国原始人类政治和经济生活的现实反映。从《楚辞章句》记载“图画天地山川神灵”,可知早在春秋战国时期,一些庙堂壁画绘有自然景象和神话传说。这些内容大都是民间劳动人民对生活的积累。在汉代墓壁画中,画像内容大都是刻画广大民众所向往的生活。在四川成都一带出土的东汉后期画像砖中,除了少量描绘神话外,大部分都是一些反映生活内容的画像砖。如弋射收获画像砖、播种画像砖、荷塘渔猎画像砖、车骑过桥及宴饮观舞画像砖等等,具有很强的生活气息。在远古时期,由于没有文字记载,可供永久保存的资料也很少,因此,这些流传至今的古代壁画便成了现代人了解古代人类生活的重要画卷。

2. 反映了古代人们的宗教信仰情况

宗教壁画在我古代壁画艺术中占有相当大的比重。如,在我国的石窟壁画和道观壁画中,大都以当时人们广泛信仰的宗教为内容。东汉末年,战争的不断、时局的动荡、政权的迭起,人们生活在苦难之中,开始把希望寄予来世,宗教的思想正符合了当时

人们的精神需要而得大力发展。位于我国甘肃境内的敦煌莫高窟是我国佛教壁画最大的艺术宝库,它地处河西走廊,是古代关中通往西域的要道,贸易往来频繁,因此,文化艺术也随之繁荣。敦煌壁画佛教题材有佛本生故事、佛本缘故事、经变、说法、佛教事迹、供养人等。这些佛教题材内容精彩,形象生动,大力宣扬仁义、施舍等思想。例如,在经变壁画中,西方净土便为人们展现了一个宫殿房舍、服饰香花均可享用的极乐世界。元朝时期,道教和喇嘛教等得到了大力发展,因此,以此为内容的宗教壁画仍显示出相当的规模。在山西永乐壁画的《朝元图》中,画中各方神仙达 286 个,场面宏伟、气势磅礴,人物心理刻画也极为生动仔细,富有个性。在封建社会中,这些宗教壁画艺术的繁荣,也是统治阶级极力宣扬宗教,以维护其统治的结果。

3. 表现了我国古代发生的历史事件

《孔子家语·观周》中记载了孔子见到“周公相成王,抱之,负斧戣,南面以朝诸侯”的壁画,可见在我国周朝时期就已有了以历史事实为内容的壁画。在我国汉代时期的画像石中,刻有大量反映历史事件的画像内容。如在山东嘉祥县的武梁石祠画像石中,刻有《荆轲刺秦王》、《专诸刺吴王》等历史事实,在敦煌莫高窟隋唐时期的壁画中,156 窟的《张议潮出行图》情节细腻,描绘生动,更是具体历史的真实写照。在唐代章怀太子李贤的墓室壁画中,《虢国夫人》反映了唐朝与各国人民的友好往来的真实情况,成为服饰研究的重要资料。

二、我国古代壁画艺术的审美内涵

1. 内涵寓意联想等独特的艺术形式是古代劳动人民对美好事物的追求

由于生产力不发达,科学水平低下,再加上统治阶级严格的等级制度,古代劳动人民在长期的实践中,对许多自然现象和社会现象难以理解。因此,他们便将自己的美好愿望以寓意、联想等象征内涵寄予艺术作品中。如:牡丹象征富贵,牡丹和水仙在一起则表示“神仙富贵”,石榴籽多,表示“多福多子”,莲花和鱼在一起则表示“年(莲)年(莲)有余(鱼)”等等。

在原始社会的彩陶中,我们看到了许许多多极具装饰趣味的画面,这些高度概括,大胆变形的艺术形象,蕴含着先民们对渔猎等生活的崇拜和祝愿,是艺术作品象征形式的最初萌芽。商周青铜时代是我

国青铜艺术的鼎盛时期,那些用来祭祀,占卜等活动的大型礼器,可谓是一件件凝重结实的公共雕塑,其壁上那些富有变化的神奇纹样,又是一幅幅装饰壁画。这些青铜礼器是统治阶级重要的权力象征。唐朝时期,国家的繁荣昌盛,带来了文化艺术的空前活跃,除了原有的一些祥禽、瑞兽、莲花等装饰图形出现外,牡丹、石榴花、宝相花等也经常出现在一些佛教壁画作品之中。明清时期,许多民间画工参与到壁画创作与绘制中来,大量反映民俗活动,具有祈祥纳福象征意义题材的壁画不断出现,使它们更符合广大劳动人民的民间审美情趣。在太平天国的壁画中,出现了许多具有吉祥内涵、富有装饰趣味的壁画,其中有祥禽、瑞兽和各种花卉等。壁画艺术从宫廷发展到民间,从为少数人服务发展到为最广大群众服务,使壁画艺术有了更广阔的发展空间。那些揭示富贵安康、万事如意等民间民俗心态的壁画形式成为了我国公共壁画艺术中的又一道独特风景。

2. 以线造型是我国古代壁画艺术的重要风格

以线造型是中国绘画艺术的重要表现手法,受其影响,它也大量出现在我国壁画艺术中。也是东方壁画有别于西方壁画的重要特征之一。

在先秦时代的青铜器上,我们可以看到大量以线造型的装饰纹样。这些纹样内容丰富,有人物、动物、植物和几何纹样等。纹饰也非常繁丽,如安徽阜南出土的龙虎纹樽,铜壁上以线为主刻有许多非常复杂的龙纹、虎纹和夔纹等。秦代的画像砖以流畅的刻线创作了大量的龙凤形象,很像中国画中的白描。汉代的墓室壁画,线条流利挺秀,形象勾勒生动。在今辽宁金县出土的东汉墓壁画,线条粗犷、豪放劲健,颇富情趣。山西太原出土的娄睿墓壁画,规模宏大,共计作品达七十余幅,画中内容继承了汉代壁画风格。均采用了铁线勾勒,具有单纯粗犷的特点,人物神态逼真。山西芮城发现的元朝永乐宫三清殿《朝元图》壁画更为精彩。画中身高两米以上的仙人,不论是帝王皇后,还是文臣武将,或是贵妇玉女,均采用了线条勾勒,线条连贯,气韵生动。对明清壁画创作也产生了深远影响。

线条是造型的基础,从我国古代的象形文字、中国书法到国画白描,线条无不起着至关重要的作用。线条造型为民众所熟知、所掌握、所发挥。它已深深扎根在其赖以生存的民族土壤之中。

3. 我国古代壁画的材质具有简单朴素的审美特点

早在史前时期,我国古代先民们就利用石头等工具,以及炭黑、赭石和动物血等颜色,在岩壁上和

墙上绘制壁画。这些材料不仅容易找到,而且绘制起来方便,有些材料甚至不需要再加工便可直接使用。

秦汉时期,统治者利用石质材料简便易获的特点,在墓室内大量绘制壁画,其表现技法也极为朴实,用线勾勒,再赋以淡色,甚至不赋色。历经十一个朝代的敦煌艺术,其壁画面积达四万五千多平方米,创造了我国古代壁画面积之最。这一成就的取得,除了佛教盛兴及艺术家高超的绘画技巧等原因外,材料的简易也起了重要作用。这些壁画绘制于稍作处理的岩石墙壁,并赋以单纯的石色。一千多年来,这些独特的民族艺术,始终蕴藏着一种博大精深的文化思想内涵。

勤劳朴素是中华民族优良传统,朴素的材质,符合中国人的审美标准。如今,我们正大力创建“节约型”社会,建立“以人为本、和谐合理”的人居环境,因此,在公共壁画创作中,多提倡使用一些无污染材料和利用废旧材料已经显得非常重要。

在科学技术飞速发展的今天,世界交往日益频繁,我国壁画艺术出现了日新月异的局面。新的材料、新的技术、新的观念不断涌现,一大批呈现强烈时代气息的现代壁画应运而生。但是,如何继承和发扬这一具有民族特色的古代壁画艺术,是我们每一个公民都应积极思考的重要课题。长期以来,我国传统艺术遭到轻视,甚至被忽略。实际上,传统艺术是我国几千年的文化积淀,是具有中国作风和中国气派的民族文化。古代壁画是传统艺术的重要内容之一,它根植在广大人民群众之中。壁画艺术是公共艺术的重要组成部分,是地域历史文化的延续和精神文化传承的载体,在时代的演进中,我们既要有新时代的内容,又要让人们看到过去的文化成果;既要体现当代人的精神面貌,又要对过去的优秀传统有选择地进行利用,创造出更多的符合人民大众情趣的艺术作品来。让更多的人去关注它、欣赏它、研究它。使它们的公共艺术性和艺术公共性的互动关系得到更好的发展。

参考文献:

- [1] 中央美术学院美术史系.中国美术简史[M].北京:高等教育出版社,1990.
- [2] 赵茂生.装饰图案[M].北京:中国美术学院出版社,1999.
- [3] 范梦.美术概论[M].北京:中国青年出版社,2002.
- [4] 于美成,田卫平,张大祥.壁画与壁画创作[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1991.