

## 古代壁画艺术探赜



图1 (传)吴道子《维摩诘》壁画,纵75、横74厘米,敦煌第103窟



图2 (传)宋李公麟《维摩诘像》



图3 洛阳新区西汉墓壁画《宴饮图》

## ■山东济南 李学朴

华夏的古代壁画,是世界艺术宝库中一颗璀璨的明珠。它以其悠久的历史 and 辉煌的成就,成为东方文明的主要标志。

在古代著名画家中,晋代的顾恺之、唐代的吴道子等都曾为寺观作过许多精美壁画。东晋兴宁二年(364)顾恺之为瓦棺寺画的《维摩诘像》,已成艺术史上佳话。盛唐宫廷画师吴道子,也是个壁画大师,有“道子画龙,则鳞甲飞动”之誉,足见画法精妙。一生中,他创作的壁画(图1)作品甚多,在长安(今西安)荐福寺有吴道子《维摩诘本行变》,在洛阳诸寺庙宇中共作寺观壁画三百余间。天宝年间吴道子奉玄宗之旨,写蜀道之景,仅一日之功便把嘉陵江三百里的壮丽风光展现于大同殿壁。后世也有《维摩诘像》(图2)。

早在原始社会里,华夏劳动人民便采用了启蒙的原始壁画来表达思想,抒发情感,寄托愿望。后来,随着社会的变化,壁画也被用来宣传宗教信仰。但是,古代壁画的主要方面,是向人们提供了在漫长岁月中劳动人民的耕作、狩猎、捕鱼等生产场景,歌舞、杂技、旅游、行医等生活习俗,乃至山川、建筑、

服饰、器皿等丰富的形象化资料。壁画内容,大多采用叙事性的手法或象征性的构思,用丰富的想象去表现有典型意义的历史事件、传奇故事。河南洛阳西汉墓内的墓室壁画《宴饮图》(图3),描绘了项羽军中设宴、欲加害刘邦的“鸿门宴”历史故事。通壁以粗犷的墨线勾勒人物,用紫、红、绿、蓝、赭等色涂染,古朴而传神,可算是现存壁画中最早的资料。经北魏、隋、唐、五代、宋等不同时代的发展,壁画艺术不但题材、主题不同,而且面貌各异。北魏时期的壁画多反映悲惨的苦难以烘托灵魂的善良与美丽,一

般以连环画式的本生故事为主,如《尸毗王割肉救鸽》(图4),描述了这样一个故事:一只小鸽被饿鹰追逐,正在十分危急的时刻,有幸碰见尸毗王,小鸽一头扑进尸毗王的怀里求救于他。于是尸毗王对鹰说,你不要吃小鸽。鹰说,我不吃鲜肉就要饿死,你为何不怜惜我呢?尸毗王拿了一杆秤来,一端放鸽,一端等同地割下自己腿上的鲜肉,用自己的血肉来换下鸽子的生命。但是很奇怪,股肉、臂肉都割尽了也没小鸽子重。尸毗王竭尽全部气力把整个身体投在秤盘上,用自己生命的一切作抵偿……壁画中有很多这样恐怖、鲜血淋漓、五花八门的情节,宣扬屈辱忍受与自我牺牲,似乎肉体愈摧残,心灵愈高尚。

隋代开始,经变题材增多,风格也有了明显的变化,经初唐继续发展,到盛唐确立而完全成熟。快速成佛的“净土变”“东方药师变”“弥勒净土变”等极乐世界的的内容,规模宏大,气氛热烈;健康丰满的人物形象出现了,佛像也变得慈祥、亲切和有人情味了。壁画上有的奇花异草、仙山琼阁;有的是莲台宝座、花团锦簇;有的是飞天起舞、虚幻美梦……当然,这也只不过是甜蜜的虚幻,梦想的幸福,是为封建统治者麻痹人民服务,与北魏的壁画精神是



图4 敦煌壁画《尸毗王割肉救鸽》

相通的。

在艺术表现手法上,早期壁画多以人物为画面的主体,如佛、菩萨等(图5)。一般都用粗壮有力的土红线勾出轮廓,然后赋彩,最后再描墨线完成。这类画法显然是受印度佛画艺术的影响。但是经过魏、隋的逐渐融合演变,到了唐代就成熟地将外来因素溶化在华夏传统的民族绘画之中了。而后,五代、宋、西夏、元、明的壁画艺术在承袭唐代的基础上,也都在不同时代中表现了各自的风格。

特别要提到的是继新疆克孜尔石窟之后,修建在内地的、世界上现存最大的佛教艺术宝库——敦煌石窟。现保存有北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元各代壁画、塑像的洞窟四百九十二个,壁画四万五千多平方米。壁画内容有佛像、佛教史迹、经变、神话等题材。如若将石窟中那些金碧辉煌、绚丽夺目的所有壁画,按两米高排列,可构成长达二十五公里的画廊。这些灿烂的艺术精品,是千百年前艺术画师们呕心沥血的结晶。

唐代的壁画艺术非常繁盛。据说大画家吴道子,在长安和洛阳两京的寺院中,画了百余间壁画。又如诗人兼画家王维,也是一位画壁的名手。所以张彦远在《历代名画记》第三卷曾专门写了一节《记两京外州寺观画壁》,记录了六十多座寺院等处的几百处画壁,可惜人世沧桑,随着这些建筑物的残毁,精妙的壁画早已无迹可寻了。今天,章怀、懿德两座墓葬的发掘,又给我们开放了两座地下的壁画陈列馆,才使得这一千二百年前的艺术瑰宝,重新呈现在世人面前。

唐代众多的民间画工和宫廷画师都作了大量壁画,无比丰富的寺观壁画和宫廷壁画随着建筑的毁灭而消失,保存下来的主要就是石窟壁画和墓室壁画。陕西的永泰、章怀、懿德墓葬壁画内容丰富、绘画精美。

山西永乐宫壁画,总面积960平方米,全属精美的元代作品,表现了众神朝拜老子,及吕洞宾、王重阳传教施法的道教题材故事。三清殿壁的《朝元图》以八个主像为中心,共画

286人,每人高达3米,宏伟壮观,栩栩如生;或对语、倾听、或专注、沉思,都各有鲜明的个性。色彩浓艳,线条流畅而严谨,繁而不乱,疏密有致,是一幅难得的继承吴派的代表作品。岩山寺殿内的金代壁画是金代大定七年(1167)宫廷画师王逵所绘。西壁描绘释迦牟尼一生事迹;东壁描绘养生太子割肉孝敬父母等故事;北壁绘有一组塔院,以及五百商人航海遇难受刹女营救等情节;南壁两侧绘了殿阁楼台和供养人。总之,山西南有永乐宫,北有岩山寺,堪称寺观壁画的“双壁”,与甘肃的敦煌、榆林石窟壁画,陕西的永泰、章怀、懿德墓室壁画鼎峙而三。

巴蜀之地历史悠久,壁画也很丰富。孙位是长安入蜀的著名壁画师,曾在应天(今昭觉)、福海等寺院作过许多壁画,在蜀中极负盛名。张南本见孙位以画龙、水著称,遂刻苦钻研另辟蹊径,后以画火驰名,当时在成都金华寺、圣寿寺、大圣寺等处作壁画一百三十余壁。虽因历代变迁和蜀中气候潮湿等原因使这些作品的保存受到影响,但也还有许多保存完好的壁画珍品传世。离剑门雄关不远的觉苑寺,创于唐代,大殿内彩绘藻井鲜艳夺目,四壁为“释迦牟尼年谱”壁画,采用线描与沥粉结合的传统绘画技法,间以金描,整个壁画210多幅,用连环画形式表现了故事情节,宏伟博大,壮丽辉煌。

随着“一带一路”的盘活与发展,古老的壁画艺术又焕发了青春。人们需要新时代的壁画,人们也希望随时随地在城市乡村的广场、大厅,看到赞美生活、激励自己的巨幅画面。近几年,在首都及至全国各省市都有不少壁画新作相继出现,题材广泛、内容丰富、材料多样、工艺精湛。它装点着机场、车站、宾馆和一切公共建筑和纪念性建筑,气魄十分雄伟。鲁迅曾热情赞扬壁画说:“壁画最能尽社会的责任。因为这和宝藏是在侯邸宅内的绘画不同,是在公共建筑的壁上,属于大众的。”我们坚信,在继承和弘扬祖国传统文化的今天,我国壁画事业定会有一个迅速的复兴和发展,让我们拭目以待吧。



图5 敦煌壁画