

浅谈河北辽代墓室壁画的艺术特色

石淼¹ 石磊²

(1. 河北阅读传媒有限责任公司, 河北 石家庄 050000;

2. 河北省文物考古研究院, 河北 石家庄 050000)

【摘要】本文试就考古学界已发表的河北境内辽代墓室壁画,特别是宣化辽墓壁画,厘清它的分布特点,解读它的绘画内容和文化内涵,探讨它的时代精神和艺术特色,寻绎出河北辽代墓室壁画的价值渊藪和发展脉络,从而展现它在华夏传统文化中的特殊贡献以及在多元美术史形成中的不朽价值。

【关键词】辽代;墓室壁画;艺术特色

辽代从公元916年建国至1218年灭亡(包括西辽),统治我国北方长达300多年,是我国历史上以少数民族为主体的地方性封建政权。在300余年的历史长河中,它兴汉制,倡文教,通聘南北,广选人才;推崇儒学要理,吸纳中原文化,注意文治,轮选官员,不仅促进了民族融合,也创造了高度发展、多民族共存、丰富多彩的民族文化。终辽一代,丹青鼎盛,绘画提升,成就了有辽一代的艺术成就,为构筑中华民族多民族美术史做出了不朽的贡献,也为后世留下了大量艺术遗存。河北辽代墓室壁画就是其珍贵文化遗产中颇具特色的一支。

本文简要介绍了墓室壁画的由来与发展以及河北的辽代墓室壁画,深刻探寻河北辽代墓室壁画的艺术特色。

一、墓室壁画的由来与发展

墓室壁画是绘于古代墓室四壁、顶部和墓道两侧的壁画。它始于汉代,起源于汉人的升仙思想和当时社会上的厚葬之风。在汉代人们的观念中,原始宗教中灵魂不死的思想越发严重,他们深信人死后可以变成鬼神,生活在幽冥世界或天堂,人世间的富贵荣华,可以在另一个世界中延续。因此,到东汉时期,厚葬之风风靡全国。不仅各种大型砖室墓纷纷建造,除了丰厚的随葬明器外,大型墓室壁画是其显著特点。它以中国传统题材为主,以宏阔的气势,描绘出墓主人的生前种种宴饮、射猎和豪华生活,以祈死者得到与生前一样的享乐生活。由于它保留了大量汉代生活的场景和人物服饰,在中国绘画史上占有重要地位。南北朝时期,多承袭汉代画风,主要是以死者生前的生活起居和宴饮巡游为内容,其目的并不是给活人观看,而是用以为死者祈福,希望他在死后的幽冥世界中,过着与生前一样豪华享乐的生活。因此它用笔简括,色泽明丽,生活场景宏大,有浓郁的生活气息。

南北朝后开始出现与佛教内容有关的题材,如飞天、菩萨等,用以为死者祈福和超度。唐代的墓室壁画还开创了表现女性的新题材和模仿宫殿的屏风画形式,增加了墓室壁画的装饰内容。

据目前考古所得,唐代墓室壁画的题材,主要反映墓主人的生前生活,无论歌舞、狩猎或出行,都以当时的现实生活为依托,比较真实地反映了当时的社会经济、文化生活、社会风尚和民族习俗,是深刻的历史叙事,具有较大的史料价值。无论是表现手法、构图设色、人物刻画和环境氛围,都反映了唐代壁画的艺术成就,是研究唐代绘画艺术不可或缺的内容。

到目前为止,考古学界为我们提供了大量有价值的墓室壁画资料。其中最具有影响的有:洛阳西汉卜千秋墓壁画,洛阳老城西北西汉墓壁画,洛阳八里台西汉墓壁画,洛阳烧沟村汉墓壁画;辽宁金县营城子汉墓壁画,辽阳北园汉墓壁画,辽阳棒台子屯汉墓壁画,辽阳三道壕汉墓壁画;山西平陆枣园村汉墓壁画;陕西千阳汉墓壁画;河北望都汉墓壁画,安平汉墓壁画;山东梁山汉墓壁画;江苏徐州黄山陇汉墓壁画;甘肃嘉峪关汉墓壁画;河南密县打虎亭汉墓壁画和内蒙古和林格尔汉墓壁画等等。河北省宣化辽墓的发现和发掘,更为我们提供了大量、宝贵的墓室壁画的珍品,对我国古代史、辽史特别是美术史的研究都是极其伟大的贡献。

二、河北辽代墓室壁画概述

辽初的契丹族,承袭了原始宗教中对火葬的信仰。他们认为“火葬对其家族来说有保佑狩猎成功的作用”^[1]。特别是佛教的盛行,使契丹人深信火葬可以使灵魂不灭,因此有辽代一直盛行着火葬制度。到辽太宗兼并了燕云十六州以后,随着国土的内扩,汉族人口的增多,汉文化和中原习俗的影响与日俱增,“辽政权建立后,开始仿照唐制修筑墓室,厚葬

之风开始蔓延。墓室规模之大，随葬物品之丰富豪华，已超过了同时的中原地区。除常见在壁画上作画的做法外，契丹族还流行在墓圻内安放柏木护墙板，壁画直接绘在木板上。另有在石棺、木棺内壁施绘的做法，这些‘棺画’的功能与壁画相同。”^[2] 这些壁画墓规模宏大，用材考究，绘画精湛，费用高昂，除了王室贵族和官僚显贵，一般平民是无力营建的。“因此，辽代壁画墓明显呈现出两种不同的面貌。一类是契丹皇帝陵和贵族墓，主要见于辽上京、中京和东京腹地，并呈聚族而葬的特点。”^[3] 另一类是汉人官宦和显贵墓，主要发现于“辽南京、西京和东京部分地区。”^[4]

辽代墓室壁画的内容，不仅承袭了汉唐以来墓室壁画和传统题材，以描绘墓主人生前种种宴饮、射猎和豪华的现实生活为主题，而且因墓主人身份的不同而有所变化。辽圣宗庆东陵墓室壁画，堪称帝王墓室壁画的最高等级。“在墓内砖砌仿木构件上及墓壁上方，工笔彩绘龙凤、花鸟、祥云、宝珠以及网格状图案。在墓道、前室及其东西耳、中室和各甬道壁画上，描绘与真人等高的人物76身，人像上方都墨书契丹小字榜题。东陵最有特色的壁画，当属中室四壁所绘的山水。画面上云彩澹澹，雁翔踟蹰，湖水盈盈，野兽出没山石杂树之间，分别描绘的是春、夏、秋、冬四季风光。构图严谨，季节特征鲜明，鸟兽形象生动，真实地再现了捺钵之所的景象。”^[5] 契丹贵族的墓室壁画，主要是描绘墓主人的豪华生活。根据本民族的生活习俗，几乎均有驼车鞍马出行的行列、髡发的契丹随从、头戴幞头的汉族鼓手和乐队，以及礼佛膜拜的生活场景和轰轰烈烈的行围射猎场面，反映出契丹贵族的奢侈、骄横和跋扈。汉族官僚显贵们的墓室壁画则主要是结合汉人对草原生活的感悟，以墓主人的现实生活为主，如宴饮、出行、射猎等等，突出的是增加了反映汉人生活趣味的天象星宿图、花卉鸟虫图，特别是备食、备茶、备酒等生活细节图，显示出墓主人生活的豪华和自得。

在绘画技法上，辽墓壁画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，描绘出人物的行为细节、精神面貌和现实生活的种种趣味场景，以写真的手法再现生活的真实；以宏阔的气势，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、射猎场景，以及辽阔草原“青天高寥寥”、没地无天的沧溟景色。其场面的宏大、豪华阔绰，又令同期的宋代墓室壁画无法企及，在中国美术史上做出了伟大的贡献。

三、河北辽代墓室壁画的艺术特色

“辽代是一个精力充沛、活力无限的朝代，生活

在辽代的人们对艺术充满了好奇，任何形式都愿意吸纳、尝试。”^[6] 有辽一代，在各族人民的共同努力下，创造了既有民族精神，又有地方特色的多元共存、丰富多彩的辽代文化。文化是美术的底蕴，因此，辽代的美术包含了汉民族、契丹民族、渤海民族、奚族以及其他多个民族的美术贡献。无论是绘画题材还是绘画技法上都有所创新。河北辽代墓室壁画就是既有时代特征，又具鲜明艺术特色的艺术珍品。

（一）工笔重彩的表现技法

河北辽代墓室壁画承袭了我国古代壁画的传统画法，采用了工笔重彩的表现技法。工笔，就是运用工整、细致、缜密的绘画技法来描绘所要表现的对象。工笔又分白描和工笔重彩。工笔白描，就是完全用墨线来描绘对象，不敷设其他颜色。白描本是用来打草稿的画法，宋代画家李公麟把它发展成为独立的画种，并达到了如行云流水、变化无穷的意境，成为表现力极强的绘画艺术。工笔重彩，就是指工整细腻和敷设重色的中国画。在中国绘画的早期，工笔重彩占有主要地位。长沙马王堆汉墓发现的帛画，都是完美的工笔重彩画。他们构图巧妙，线描精细，设色绚丽，说明汉代的工笔重彩已达到了很高的水平。我国传统壁画应属重彩壁画，其渊源可上溯至周代，与我国传统绘画有着不解之缘。“唐代以前的重彩壁画即是我国代表性的绘画品种”，“重彩壁画有很强的艺术特色和表现力，在传达作者的表现意图和个性上有优越的条件。”“重彩壁画是包含着各种不同的材料工艺的壁画品类的总称，它们有共同的表现特征，也有共同的物质基础。重彩壁画通常采用墨及以胶调和的颜料绘于壁画，其调色方法与绘画技法同传统重彩画有近似之处。颜料主要是石色和各种矿物颜料以及一部分植物颜料。这种颜料本身在‘色相’上具有美丽、柔和、浑厚的特质，又有经久不变，色泽常新。”“重彩壁画的表现主要是绘画性的，但它又经常结合其他工艺手段，形成多种艺术特征的综合体。最常用的有沥粉、各种金箔和浮雕。”^[7] 通常称为沥粉、贴金和描金。

河北辽代墓室壁画就是典型的工笔重彩壁画。它运笔工整细致，对人物的描绘精微细密。在运笔的技法上，既有唐宋缜密细致之风，又别具刚健清劲之神韵。在表现技法上，主要采用单线勾勒、平涂敷色、浓墨晕染的方法，特别是在人物的勾画和车马、驼舆的勾勒中，线条简洁洗练，轻重婉转，自由流畅，粗细顿挫，富于变化，起笔运笔中间几乎察觉不到停顿之感。这种气脉贯通、运笔流畅的线描功夫，既可以在唐代画圣吴道子的画风中，找到“虬须云鬓，

数尺飘动”，“五圣千官……心归造化”的影响源头，也可以在宋代著名画家李公麟的画风中找到含蓄而刚劲有力的“铁线描”和“游丝描”的绘画线型。那魁梧的门吏，髡发的幻童，俊朗的男主，丰腴的美妇，乃至俊美的男性伎乐和婀娜的女性伎乐，不分尊卑贵贱，都是精心绘制的当时社会的时髦，也是唾手可得的寻常百姓。宣化辽墓壁画的平民情怀跃然而出。这正是宣化辽墓壁画的创新之处。

（二）追唐比宋的超凡艺术

考古学家宿白先生指出：“可见此宣化张家安排墓穴仍沿唐人旧俗。已发表的六座墓的建年，大多集中在大安九年……和天庆六至七年……墓室形制、壁画内容和随葬器物差别不大，且可大部追踪它的唐代渊源，如中唐以来逐渐兴起的仿木结构的砖砌墓室和云鹤盆花与树石花禽屏风的壁面装饰。”^[8]

契丹民族始终把黄帝、炎帝视为自己民族的祖先，把自己看作中华民族的一部分，这是在历史发展过程中，契丹民族与各民族共同的历史观。对汉唐气象的追慕，对中原文化的倾心，又是辽、金乃至元、清少数民族统治者的共同文化认同和文化自信。因此，在向先进的中原文化学习中，他们均绝少瞻前顾后的犹豫，薄少保守与僵化的羁绊。因此，辽朝在建国伊始，就开始了政治的改制和文化的融糅：在政治制度方面，制定了“因俗而治”“南北分治”的宽松政策。在文化方面，制定了“学唐比宋”“华夷同风”的文化发展理念和追求。河北辽代墓室壁画真实地反映了辽代华夷同风的时代精神与民族共识。

“辽代视唐代为其正宗的同时，辽代建立政权后在政治上最重要的活动之一就是与宋争‘天统’，以得中原文化传承之‘正’为目的。”^[9]这一积极认知的产生，说明了辽代不仅在社会经济实力上已经取得了可以与宋分庭抗礼的政治地位，而且辽代的文化业已获得了长足的发展，以及这种发展与宋代历史文化之间存在着千丝缕的联系^[10]。

在河北辽代墓室壁画，特别是宣化辽墓壁画中，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韵和唐代绘画艺术的风神。那正襟危坐的墓主人，谦恭礼致的仆从侍卫，浩浩荡荡的出行行列，翩跹起舞的舞者和姿态百出的伎乐，乃至稚气盈面，诡异迭出的儿童嬉戏中，都可找到唐代“写真”型人物画的踪影。如唐代仕女画中的调琴啜茗，烹茶吹笛，焚香赏雪，抱婴捣练，凭栏游戏等都可以是他们创作的源头。而宋代人物画中形神兼备的境界，意兴心绪

的强调以及“寓意于物不可留意于物”的绘画原则，又都启迪了辽墓壁画在人物塑造上注意神态刻画的画风，意在笔先，神在形外，神形兼备的绘画意趣随处可寻。男主人严谨仪容，女主人雍容华贵，侍从、婢女的恭顺维谨以及门吏的专注和驭守的勤恭，都在他们的抬手投足、眉目神情和面容表情的细微刻画中，惟妙惟肖、栩栩如生的凸现出来。端庄秀丽的姿容，娇柔健美的身段，温良恭顺的性格以及飞动的衣裙，又把唐代仕女画中挺劲流畅的线条，妍艳沉实的着色，雍容瑰丽的丰姿，通过画师们的体悟和整体把握，得体适度地表现出来。

中国传统的绘画艺术的“神”和“韵”作为辽代墓室壁画的审美追求，得到了极大的发挥。所不同的是，唐代人物画体现的是沉雄飞动，笔姿厚重，自具风采的神韵，而辽代人物画则表现出朴茂瑰丽而不失天真之气，冲和淡雅而不失豪华之容，形态灵动而不失刚劲，在生机灵动中透露出雄强朴雅、刚柔相济的风采。这正是辽代绘画艺术的创新和价值所在。总之，河北辽代墓室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，以具有浓郁少数民族气息而又生机勃勃的辽代文化为依托，形成了气势高昂而又温文尔雅的独特画风，一种似乎淘尽了汉代灵巫之气而直面人间生活的朝气和世俗情怀扑面而来。让人产生一种留恋人间不羡仙的人世情怀。现实生活中的那种不尽的自由，超凡的安逸，倾心的舒适和心想事成的享乐；那种温馨的家居，融融的亲情感和前呼后拥的威仪，又让人产生出永不放弃生命和荣华永驻的期望。这些正是中国传统文化，特别是墓室壁画的永恒主题。唯其如是，河北辽代墓室壁画的历史贡献和艺术价值，就会深深震撼人们的心灵，产生不尽艺术魅力。

参考文献：

- [1] 景爱. 辽金时代的火葬墓 [J]. 美术研究, 1982, (1): 108.
- [2][3][4][5] 罗世平. 地下画卷: 中国古代墓室壁画 [J]. 美术研究, 2009, (3): 29.
- [6] 张鹏. 辽代美术史研究的新视界 [J]. 美术研究, 2008, (2): 57.
- [7] 王素芳, 石永士. 毗卢寺壁画世界 [M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2002.
- [8] 宿白. 关于河北四处古墓的札记 [J]. 文物, 1996, (9): 62.
- [9][10] 张鹏. 辽代美术史研究的新视界 [J]. 美术研究, 2008, (2): 49.