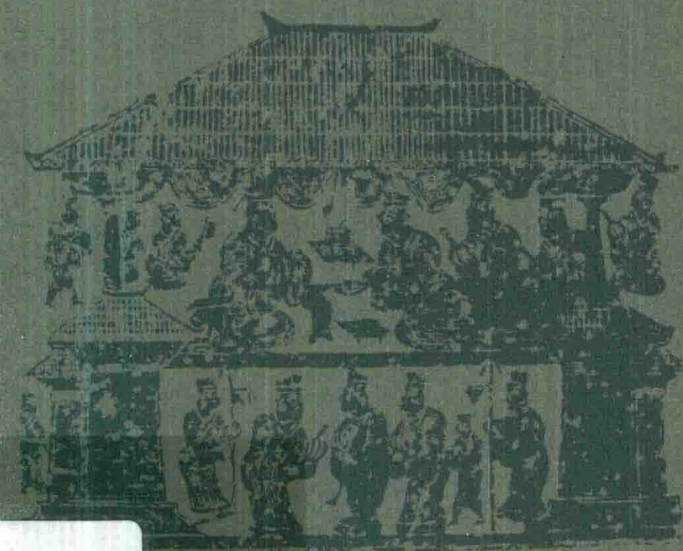

汉画像石 精品赏析

杨絮飞
著

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社

汉画像石 精品赏析

杨絮飞
著

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

汉画像石精品赏析 / 杨絮飞著. — 郑州: 大象出版社, 2014. 11(2015. 10 重印)

ISBN 978-7-5347-8237-4

I. ①汉… II. ①杨… III. ①画像石—鉴赏—中国—汉代 IV. ①K879.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 275475 号

汉画像石精品赏析

杨絮飞 著

出 版 人 王刘纯
责任编辑 石更新
责任校对 牛志远 安德华
封面设计 张 帆
内文版式 王晶晶

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17.75

字 数 261 千字

版 次 2014 年 11 月第 1 版 2015 年 10 月第 2 次印刷

定 价 68.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 0371-65957860-351

序 言

汉画像石是中国汉代一种独特的艺术形式,系在石材平面上利用技法雕刻并施涂色彩的特殊壁画形式,具有浓郁的民族色彩和时代特征,在世界其他地区 and 民族中,不见与之完全相同的艺术品。

就汉画像石的学术价值而言,可以用两句话概括:敦煌前的敦煌,原汁原味的中华民族艺术形式。

无论是从分布范围、产生时间还是作品内容、创作技法、创作思维、文化内涵诸方面,与闻名世界的敦煌艺术相比,汉画艺术似乎更胜一筹。

汉画艺术是在外来文化没有大量进入、影响、渗透的情况下产生和发展起来的,其造型形式是地地道道的、最正宗的“中国式”,是纯粹的、最具民族特色的艺术形式。

本书把中国现存画像石艺术精品按照地区大体分为六部分,重点剖析了汉画像石艺术的雕刻技法、构成艺术、造型法则和艺术特征。笔者认为:汉画像石是我国传统雕刻艺术宝库,其中蕴含着诸多可贵的艺术技法;特别在浮雕艺术表现技法方面,全面而丰富,是其他时代的雕刻艺术难以比拟的。汉画像石的构成艺术,几乎可以“覆盖”我们现代所认知的构图形式;同时,在构成艺术的探索方面,领先西方达 2000 年。汉画像石中的形

象塑造手段,既高度成熟又充满了质朴韵致,正如美学大师王朝闻所言:“在此,阳春白雪与下里巴人没有明显的界限。”汉画的形象塑造艺术,蕴藏着传统的中国画造型语言。也可以这样说,汉画艺术标志着中国传统造型艺术正式形成。就中国画的发展历程而言,汉画艺术是真正的第一高峰,它是唐宋中国画高度繁荣的重要铺陈。其雕刻艺术精华、线描艺术成就,均达到了前无古人的境界。

尽管在汉画研究领域已是硕果累累,但是,把汉画作为一种独特的造型艺术,从这个角度对汉画进行探究,其水平则有待提高。笔者认为:汉代艺术家创造了汉画艺术,考古学家、历史学家发现了它们,并告诉了我们“这是什么”。我们要做的工作一是论证它是美的,二是阐释它美在何处。从这个方面讲,我们是幸运的,因为,我们是站在汉画创作者和汉画考古学家、历史学家这些人的肩膀之上。

本书是目前所知的较为详细、系统,站在一定学术高度剖析汉画像石造型艺术的第一本专著。图文并茂是本书的一大特色,因为造型艺术本身就是用形象来说话的艺术。

笔者以美术工作者的身份研究汉画像石的造型艺术,具有历史学者、考古学家所没有的优势——造型艺术的实践者研究造型艺术应该是更具有“通感”的,这不仅仅有感同身受的感觉“串联”,更有“内行看门道”的便利与直接。

我们在欣赏美术作品时,总爱一件件地具体剖析,进而探悉某个艺术家、某个时代的艺术风貌。本书的汉画像石赏析是根据地区不同进行有意识的分类,由点到线到面逐个进行,最后我们会对汉画像石有一个较为清晰的认识。

目 录

帝乡楚韵——河南南阳地区汉画像石精品赏析……1

一、表现主义与立体主义和谐共鸣……3

二、群形契合的视觉乐章……6

三、绝妙的均衡……10

四、雾里看花般的模糊美……12

五、一咏三叹般的节奏……15

六、满石风动……18

七、借来的妙喻……20

八、反常规的表现手法……23

九、理想与现实共存的画面……27

十、寓巧于拙……30

十一、孤独的自我解脱……33

十二、动力的强化……36

十三、抽象的精灵……39

- 十四、被美化了的冲突·····41
- 十五、“十字交叉”的新奇构图·····44
- 十六、相似的精神·····47
- 十七、传神在于夸张·····50
- 十八、视觉和弦·····52
- 十九、书与画的密切结合·····54
- 二十、朦胧的“焦点透视”意识·····56
- 二十一、优雅而流畅的运动·····58
- 二十二、视觉的“对联”·····61
- 二十三、2000年前的“阿凡达”·····63
- 二十四、美丽装饰下的劫持与反劫持·····65
- 二十五、意象化的宇宙观·····67
- 二十六、白描出的精准神情·····69

稳重厚儒——山东汉画像石精品赏析·····71

- 一、规整的面貌与复杂的构成·····73
- 二、天女散花般的艺术感觉·····76
- 三、端庄、严肃的画面·····79
- 四、渐次变化的精神追求·····82
- 五、标新立异的艺术探索·····84
- 六、内容服务于秩序·····86
- 七、用造型符号来沟通形象之间的情感·····88
- 八、“刀绣”的艺术·····91
- 九、盛大而又精彩的表演·····93
- 十、金戈铁马战匈奴·····97
- 十一、“综合雕绘”的样板·····100
- 十二、“夯土墙”构图模式的典范·····103

- 十三、渐变式骨骼构成的典范·····106
- 十四、富含稚拙韵味的童话式造型·····108
- 十五、图画《山海经》·····110
- 十六、秩序与自由的组合·····113
- 十七、精美而又惊险的建筑·····117
- 十八、非凡的厨房装饰·····120
- 十九、缠绕的魅力·····122
- 二十、粗景细物造型模式的经典之作·····124
- 二十一、建筑艺术形象的典范·····126
- 二十二、一个精密的微雕世界·····128
- 二十三、魔幻的透视空间·····131
- 二十四、仙界与人间的交通工具大碰撞·····133
- 二十五、穿着“透明衣”的人物形象·····135

楚都大风——江苏徐州地区汉画像石精品赏析·····137

- 一、非以壮丽无以重威·····139
- 二、力拔山兮气盖世·····142
- 三、“绣”出来的画像·····144
- 四、统一于一个画面中的“平视体”和“立视体”·····147
- 五、魔幻式的构图·····150
- 六、向多个空间挖掘潜力·····153
- 七、疑似毕加索的造型模式·····155
- 八、夸张的肌理对比·····158
- 九、以形体大小论贵贱·····160
- 十、地位分高低·····162
- 十一、韵律优美、结构险峻的艺术精品·····164
- 十二、综合造型艺术的典范·····167

- 十三、一个随故事情节发展的连环画面·····170
- 十四、直把重要角色凸显的画中画·····172
- 十五、统一的画面源于明确的秩序·····174
- 十六、华美高贵的女性·····177
- 十七、极度简洁的外轮廓竟包裹着高度繁复的纹饰·····179
- 十八、瑞临农家·····181

边塞犁锄——陕西、山西汉画像石精品赏析·····183

- 一、看似简单却含匠工·····185
- 二、从精细环境中脱颖而出的简洁形象·····187
- 三、“边框”原来是主题·····189
- 四、纹饰图案的剪纸意趣·····193
- 五、窥探画像石造型技法源头·····196
- 六、色彩造型与肌理对比的典型·····199
- 七、具有强烈透视观感的不同深度空间·····202
- 八、先立规矩再破约束·····204
- 九、祥云飞动神仙境 曲线王国典雅生·····207

天府蜀意——川渝地区汉画像石精品赏析·····209

- 一、温情天国的呼唤·····211
- 二、生态田园大吉祥·····214
- 三、热吻两千年·····216
- 四、完美的书画合璧·····218
- 五、天府之国丰衣足食·····221
- 六、合二为一的宏大场景·····224

- 七、借我一双翅膀吧·····226
- 八、巍峨天公温情存·····228
- 九、上天仙境可虚构·····230
- 十、场景完整形象美·····232

异彩纷呈——其他地区汉画像石精品赏析·····235

- 一、现实主义与立体主义的完美结合·····237
- 二、高古游丝描的经典之作·····241
- 三、从地下世界走向地上世界·····244
- 四、蕴含装饰韵味的铜版画·····247
- 五、白描艺术成熟的标志·····250
- 六、生动的下里巴人的玩意儿·····253
- 七、幻想的神兽 真切的驯服·····257
- 八、小画面大气势·····259
- 九、神奇的动态渐变·····261
- 十、求同存异,以统一为大局·····264
- 十一、一个高档的停车场·····266
- 十二、艺术中的合理可能是现实中的非合理·····269

参考文献·····271

后记·····273

帝乡楚韵

——河南南阳地区汉画像石精品赏析

伏牛之南，汉水之阳，古楚国重邑，汉光武帝之故土，皇亲国戚“闭门成市”“富拟封君”。南阳汉画像石是汉代艺术家借汉风为纬，化楚韵为经，在顽石上织出的壮丽画卷，其粗犷、雄浑、博大的艺术风貌彰显于世，卓尔不群！

一、表现主义与立体主义和谐共鸣

作品名称：投壶

作品尺寸：高 40 厘米，宽 134 厘米

创作时间：东汉

出土地：河南省南阳市卧龙区沙岗店

现藏地：南阳汉画馆

《后汉书·祭遵传》载：“对酒设乐，必雅歌投壶。”汉代人宴饮宾客时流行一种以矢投壶的游戏，以中与不中定输赢，输者饮酒，这是汉代饮食文化的一种形式。在南阳汉画像石中就有一幅《投壶》是专门表现这种场面的。这幅画很有艺术特色。画面中摆设一个长颈球腹壶，壶中已有两矢；壶的左边有一酒樽。左右两人对坐，投壶论酒，鏖战正酣。画面最右侧，一人静坐观望比赛，似乎还未喝酒。画面最左边，一人酒后大醉，被人搀扶着离开酒席。这样一幅简单的饮酒画面，却包含着两种具有现代派绘画意义的表现因素。

首先，此画中有一种强烈的表现主义因素——醉酒的人形体被刻画得非常胖大，而搀扶他的人却非常小，使两人在形体大小、分量上产生强烈的对比，以反衬手法来表现醉酒人情绪激动、头脑膨胀的亢奋状态。酩酊大醉的人，身体呈倒梯形，上身与下身比例极不协调——从头开始尺寸呈递减状态。单独看此人，显得极不稳定；只有把他和搀扶他的人连在一起看，才较为稳定。这种超现实的表现主义手法并没有使画面失真，反而较好地烘托了画面的气氛。总之，“严重失真”的比例和极为夸张的形变，使这个醉酒的人在画面中有了生命和灵魂，给观者以强烈的视觉冲击力，使人对这个一手扶腿、一手拍胸，精神处于高度亢奋状态、似乎正在表白自己的头大肩宽、下身瘫软“萎缩”的醉汉，有种难以磨灭的印象。整个画面“因夸以成状，沿饰而得奇……信可以发蕴而飞滞，披瞽而骇聋矣”，把不易表达的东西表现到了极致，实在令人叹为观止！雕刻画面的工匠心中应该是非常恶心这个地位显赫、“奢侈腐败”的家伙：木讷的大脑袋低垂着——没有智慧，身体瘫软“萎缩”——仿佛是小儿麻痹症患者。用形象“错误”的人体比例，展现出创造者心里的厌恶。

其次，此方画像石带有明显的立体主义倾向。继醉酒之人后，画面接着表现的是正在投壶喝酒的两个人，他们形体相差不大，左边的人似乎粗壮一些，眼皮下垂，给人以昏沉之感；右边的人形体相对小一些，却眼睛圆睁、精神正足。两人体量感觉还算势均力敌，暗示着酒场难分胜负的“战况”。对两个人面部的刻画，都和现代立体主义大师毕加索的人物面部表现手法一样，正、侧面存在于同一张脸上，人物面部的轮廓线和嘴巴是侧面

的,而眼睛和鼻子则是正面的。这样就形成一种视觉转换,来暗示两人喝酒时激烈变动的面部表情和不停转动的头部,使人仿佛听到他们喧闹的酒令声。另外,二人中间的壶中已投入两矢;二人又一手各执一矢,正欲投掷;另一手都抱一束矢,以备投掷——这六根直线,沿壶的中心线对称展开,造成一种视觉频闪,很好地制造了画面的气氛。这幅画像石,是无名艺术家用心灵创造出来的,是作者用自己的语言来表现自己认识到的事物,而且这种表现并不停留在事物的表面,而直取事物的本质,把视觉艺术最敏感的神经当作心灵的琴弦,以引起人们来自灵魂的共鸣。这种不拘一格的表现方式,使南阳汉画像石充满了活力。

最右边的人物也很有表现意味。表面上看他似乎很平静,但身体呈倒梯形,仿佛受酒席气氛的影响已坐不稳当,正跃跃欲试。此幅画共描绘了三个视觉兴奋点,表现了人们喝酒时的三种状态,与西方著名雕塑作品《拉奥孔》有异曲同工之妙。古人云:“凡状物者,得其形不若得其势,得其势不若得其韵,得其韵不若得其性。形者,方圆平扁之类,可以笔取者也。势者,转折趋向之态,可以笔取,不可以笔尽取,参以意象,必有笔所不到者焉。韵者,生动之趣,可以神游意会,陡然得之,不可以驻思而得也。性者,物自然之天,技艺之熟,照极而自呈,不容措意者也。”此画像石作者本是民间画家,得先天自在,技艺娴熟之极而化为奇巧,得天趣而创神品。其所开创的立体主义表现手法,比欧洲早了将近两千年。可见,我国在汉代不仅在科技方面处于世界领先地位,在艺术创作方面也处于绝对的领先地位。

二、群形契合的视觉乐章

作品名称：舞乐百戏

作品尺寸：高 39 厘米，宽 130 厘米

创作时间：东汉

出土地：河南省南阳市宛城区七孔桥

现藏地：南阳汉画馆

易中天先生在《人类的确证》一书中指出：“艺术语言和形式一方面把自己的触觉伸向大千世界，另一方面又伸向人的心灵深处。他要表达和表现的并不仅仅是感觉或感觉的对象，更是与之对应的心灵触动和律动。”在欣赏这幅南阳画像石《舞乐百戏》时，你会觉得这幅画就是那种能够触动人们心灵的视觉乐章，因为它不仅集舞、乐、杂技于一图，也不单巧妙运用视觉和听觉之间的通感创造了鼓乐齐奏的旋律感，而且把组成形象的单位“形”组合成一种自然、贴切的榫接关系，给人以似断非断、似连非连、极为默契的快感。

此幅画共刻绘八人，分为两组。左边一组三人：左边一位长袖细腰的舞蹈者舞姿优美、窈窕动人。她摆动着灯笼裤，正引步向左，两只裤脚下裸露的小脚如尖尖新荷，既给形象创造一种轻盈的动感，又显得楚楚动人。与下身相反，其头部和上身正在向右扭动。两只舒展的长袖自左向右下方倾斜，左袖的飘带直伸展到第二个人的脚下。从其微侧的左头部来看，她似乎正与那人顾盼交流。中间之人头戴面具，袒胸露腹，左手摇鼓，右手耍着壶，双腿皆呈虚步状弯曲，似乎在不断跳动。右边一人左手着地，呈倒立状，右手似拿一物，仿佛刚从右侧的樽上跃下，又仿佛要跃到樽上去。相比之下，其下身显得粗大，上身及双臂却细弱得多，给人造成一种惊险的感觉。右边一组五人：左侧第一人头微低，身体微侧，正投入地鼓着瑟，只见他左手轻抚瑟弦，右手高扬，似有千钧之力，落下便能奏出雄强之声。左起第二人和第四人皆右手摇鼓，左手持排箫吹奏，其动作和形象非常相似，只是在脸的朝向和某些细节上有些差异。左起第三人面向着观众，正在专注地吹埙。最右侧的人和前四个人一样跪坐在地，侧面向右，正有节奏地击着铙。

首先，画像石创造者很注意利用形象调动观者的视线，使观者的视线在上下的摇摆中产生旋律感。而调动观众视觉流动靠的是作者巧妙地设计在画面上的视觉兴奋点，如左边一组：最左端舞者高高抬起的手是第一个兴奋点，然后，观者的视线自然会从此点逐渐游弋到第二个人的右脚，然后从高抬的右膝跳跃到正在戏耍的壶上——第二个兴奋点。当第三个兴奋点——摇动着的拨浪鼓响起时，观众的视线从右边倒立之人的脚下，