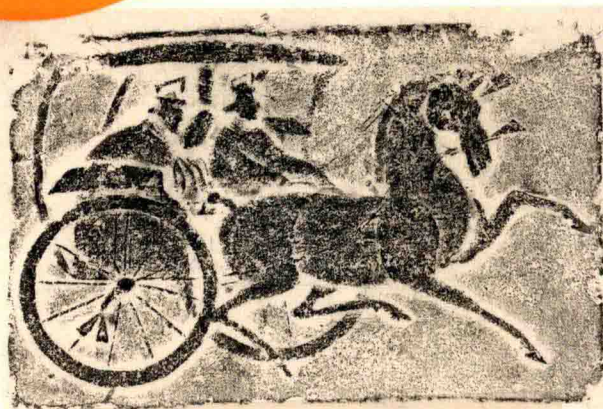

画像砖 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

- 专为青少年打造的原创中国传统艺术入门鉴赏书。
- 亲子阅读，采用一问一答的形式，互动性强。
- 艺术门类齐全，以点带面，带给读者精准的线索体验。
- 既是中国古代艺术史的简要呈现，又能帮助孩子熟悉艺术典故，欣赏独具特色的艺术品。

画像砖 的 秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画像砖的秘密 / 徐朝辉著.

-- 成都: 四川美术出版社, 2015.10 (与八卦老爸赏艺术)

ISBN 978-7-5410-6501-9

I. ①画… II. ①徐… III. ①画像砖-美术考古-

中国-少儿读物 IV. ①K879.44-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253253号

与 八 卦 老 爸 赏 艺 术 · 画 像 砖 的 秘 密

YU BAGUA LAOBA SHANGYISHU · HUAXIANGZHUAN DE MIMI

出 品 人: 马晓峰

策划组稿: 宋 旻

学术支持: 雅文化 (四川) 研究院

责任编辑: 宋 旻 陈 玲

装帧设计: 相艺术

校 对: 肖杨东 何春燕

出版发行: 四川美术出版社

(成都市三洞桥路12号 邮编: 610031)

印 刷: 成都市金雅迪彩色印刷有限公司

成品尺寸: 210mmX170mm

印 张: 9.75

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-6501-9

定 价: 30.00元

著作权所有·违者必究

投稿邮箱: 18073918@qq.com

目 录

003	前言
005	阅读本书的秘诀
007	了解中国汉代画像的三个理由

第一章 车马 / 008

第二章 战争 / 052

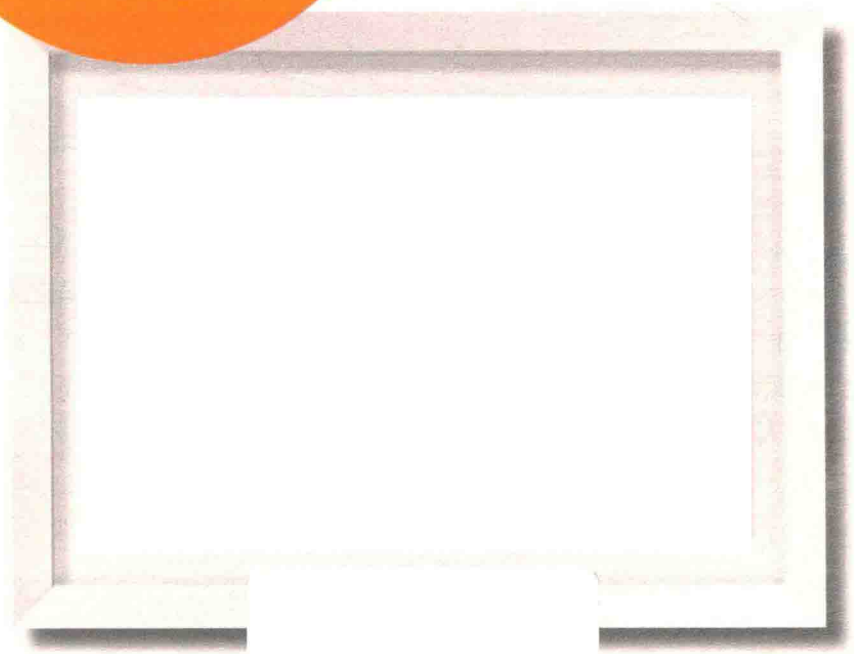
第三章 宴饮 / 076

第四章 劳作 / 102

第五章 礼制 / 138

画像砖 的 秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

目 录

- 003 前言
- 005 阅读本书的秘诀
- 007 了解中国汉代画像的三个理由

第一章 车马 / 008

第二章 战争 / 052

第三章 宴饮 / 076

第四章 劳作 / 102

第五章 礼制 / 138

前言

此书献给我十三岁的儿子以及和我一样爱孩子的父母们！

本书希望能与无任何艺术、历史方面知识的父母以及孩子，共同分享中国汉代画像艺术的独特魅力。阅读本书不需要有任何汉代画像艺术方面的专业知识准备，因为这不是一本学术专业书。既没有晦涩难懂的术语引用，也没有跌宕起伏的逻辑推理，有的只是大量精美实物拓片以及汉砖，围绕它们而予以浅显易懂的语言描述。

对于汉代画像，人们对它的了解不是太丰富，这是由它的艺术特性所决定的。因为这类艺术主要是存在于东汉的墓葬之中，其载体主要是画像石与画像砖。只有它们在某个时空点上被人们所发现，才能有机会现身而呈现自己的艺术魅力。尽管画像石、画像砖粗重笨拙，但反映出汉代艺术开阔的心胸、雄沉的气派以及蓬勃旺盛的生命力，特别是它所展现的那种整体性力量和气势，是后代艺术难以企及的，所以汉代画像被艺术史家们认定为继青铜文化之后的又一座艺术丰碑！然而，作为今天的我们对它的了解始终望而却步，更是心生敬畏，这是为什么呢？因为难以接触到实物，在我们心中会产生太多疑问，而这

些疑问又难于通过自身的方法寻求到答案。

当我们真正面对一件来自汉代的画像艺术品时，该如何欣赏呢？要承认自己什么都看不懂确实很难为情；孩子再提问，就更不知如何给他们描述了，这是因为难以明白从何欣赏的原因。而本书为此提供了有效帮助，清楚地提出了这些问题，并导引了明确方向。

笔者选择了汉代时期具有代表性的画像艺术珍品，以此为对象，对其提出问点，并予以描述。当你漫步于这些词语之间，能使你感觉到是在与它们直接对话，让你或孩子找到感兴趣的线索，满足自己的好奇心，皆有所得。比如那时的车马构成、娱乐方式、战场厮杀以及狩猎农耕等，或许其中一段描述而使你触类旁通，延展你的视觉、拓展你的思维。

读完本书，如果你感悟到中国汉代画像艺术其实没想象中那么遥远与复杂，那就是对笔者最大的鼓励了！

阅读本书的秘诀

本书内容旨在为汉代画像艺术欣赏提供导引，即艺术品的线索与相关信息，为读者提供更好的理解基础，有助于其欣赏感悟汉代画像艺术与品位的提升。本书内容中每个作品赏析都由浅入深递进排列，自始至终遵循一个原则：让读者循序渐进地赏析中国汉代画像艺术。以一件东汉车马画像砖为例，笔者从具有代表性的马、车、坐车的主人等着手，按初级（A）/中级（B）/高级（C）三层递进式的认知规律来进行提问，描述每件画像的特质与内涵。层级之间既有关联性，亦可独立浏览；既可通读全书，也可以选择感兴趣的内容进行阅读。从中定能受到启迪，并以体验的形式探索而有所发现。培植独立的鉴赏与审美能力，这才是本书的最重要的内涵。

需要简略说明书中三层内容的构建序列。我们以初级（A）/中级（B）/高级（C）分级来区别内容的难易：这些赏析内容适合各个年龄段的孩子，能回答他们最常提出的问题，或者是观赏艺术品时迸出的疑问。初级（A）是提供给年龄较小的儿童，简单地说明并勾起他们的想象；中级（B）是给稍大的孩子，解释

作品而引导他们去思考；高级（C）则适合中学生年龄段的更大的孩子，提供历史意义、民俗学等相关知识。如果你是父母或是老师，本书能为你提供基础性储备，并辅助你把正能量传递给孩子和学生。因为你知道与孩子们一起分享能得到多大的乐趣。

当你随手翻开此书时，会惊讶地发现此书与其他艺术类书本的差异！会被书中的精美图片所吸引，能即刻拨动你的好奇心！那么这些精美的艺术是按什么标准而选择的呢？就汉代画像而言，首先是要突出精美，既要展现制作者精湛的工艺，同时又能代表它那个时代的最高审美追求；其次，它能涵盖足够的信息，能从这些基本信息中提炼出可还原的人文环境和物质要素，知道它们为什么被认为是杰出的作品，并具有艺术丰碑的意义；最关键一点是源自你的好奇！是你的好奇与猎奇要求，驱使笔者反复琢磨，并无数地变化书中作品，力求达到猎奇的效果，在此方式下，让你收获无数的珍宝，亦即：看过即拥有。

了解中国汉代画像的三个理由

理

由一：汉代画像主要由画像石与画像砖构成。画像石艺术家们以刀代笔，在坚硬的石面上创作了众多精美的图像，用以作为建筑构件，构筑和装饰墓室、石阙等；而画像砖就是刻画或模印着画像纹饰的砖，一般认为始于战国晚期，盛于汉代，三国两晋南北朝时期继续流行，是一种建筑装饰构件源于战国末期出现的“雕墙”壁画艺术。这两种材质不同的载体构成了汉代画像艺术的丰碑性元素，并对后世其他形式的绘画艺术带来了深刻影响。

理由二：汉代盛行的画像石与画像砖，在技法上都体现出以刀代笔的形式，无论是图案中的阴线、阳线或浮雕形式都是如此，是雕中有画，画中有雕。其内容丰富，有神话故事与历史故事；有反映车行、聚会、宴饮、战争、乐舞、杂戏、作坊、狩猎、手工劳作等现实生活场面的写实意境；还有描绘禽、兽、鱼、虫、日、月、星、辰、山川、草木等自然景物。其风格质朴厚重，劲健秀美，是当下绘画者与艺术爱好者的最好老师。

理由三：汉代画像的精妙之处在于制作者处理对象的技巧高超，展现出各种活动中最具特征、最生动、最优美的瞬间。以简笔手法取其神，对动荡流逝的瞬间状态进行精彩的集中表现，使其画面充满了蓬勃旺盛的生命和雄浑冲涌的力量与速度，极少有呆滞或雷同现象。比如一件小条形砖，方寸之上的图案却给人一种深沉雄大的气魄，让人回味无穷，遐想联翩，观者往往在赞叹欣赏之余，也难以真正超越，是继青铜文化之后的又一座艺术丰碑！

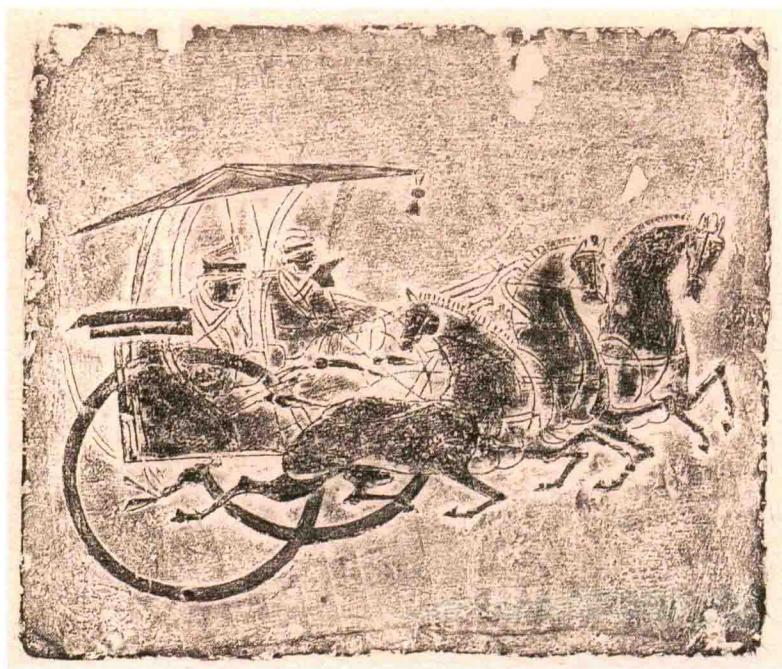
第一章

01
Chapter

车 马

Che Ma

轺车驂驾画像砖 东汉

高 385mm 宽 456mm

车马在中国古代有极其特殊的地位，说它特殊，是因为车马的数量与规格首先是国家实力的体现；其次彰显了使用者的社会地位，从这些称谓能看出其等级差异，比如一匹马叫骑，两匹马叫骈，三匹马叫驂，四匹马叫駟。在汉代以前，强盛的国家往往被形容为“千乘之国”或“万乘之国”。到了汉代，车马以显示军事力量为目的的功能逐渐得以转移，特别是西汉中期以后，车马的使用范围扩大，因而它们作为财富或地位的象征意义就更为突出，对于社会精英阶层的中间群体，他们在生前与死后对车马的喜爱是无可割舍的。所以，对于今天的人们而言，才有机会见到那个时期的车马画像，并体验认知两汉时期的交通，似乎他们此时就从你身边微笑而过，难道你不动心吗？那就赶紧开始你的车马旅行吧！

A 看看这里有几匹马?

画面中有三匹马，每匹马的姿态不尽相同，它们处在前、中、后三种不同的位置上。制作者主要的构思是把我们的视线导入三个面，以此增强图像布局的立体效果。马匹腿部飞跃奔跑的刻画，很能挑动你的情绪，能把不在其中的人们吸引到车道旁，增加了一种喧嚣的氛围，使得画中人物不孤单寂寞，并从侧面表现了他们的心境，似有十万火急的国家大事要处理！

B 车马是飞奔的姿势吗?

车和马都处于极速的状态中。首先来看马的姿态，无论是它们的前腿还是后腿，都呈狂奔跃起的势态；而车上装饰件的偏移幅度，足可体现风速对它的改变。所以，我们通过观察是能感觉到车速的存在的。由此我们能从形态的变化中，提炼出作者对动势的表现技法，这里飞跃的马腿、风对装饰件幅度的改变就是最直接的表现因素。因此，当我们面对来自汉代的画像艺术时，要善于从图案形象的自然要素出发去认知，才能感悟到其内涵及美的存在。

C 车顶看起来是三角形吗?

车顶实际是四边形，但这里的车顶看起来像三角形，说明此时的车处于动态中。制作者是站在什么角度来表现画面内容，使得内容能把观赏者带入其中的呢？图中应该可以感觉出，制作者的视线是在马车的右后侧方，只有在马车极速穿过身边的一刹那，才能看出车顶的形态是三角形，否则就可能是四边形了。因此这里的构图充分说明了汉代画像艺术的立体空间感。

轺车骖驾画像砖 东汉
高 410mm 宽 458mm

A 他们是外出旅行吗？

一辆车、两个人、三匹马是进入你视线的主要元素，他们是去旅行吗？对于去向我们无法确定。因为这是行动中的瞬间画面，同时也没有图像前后的关联元素的出现给予提示。画面引导我们的视线往右移动，去搜寻车马前进的方向，而并没有给予目标地的表现。所以，会有不确定的多种答案。我们一起来会意作者刻画图案的远行目的吧，体验他们此时疾驰在车道上的孤寂，也许你还能听到车轮碾过路面的咕咕声以及马蹄声声。

B 为什么是三匹马拉车呢？

1. 在汉代以及之前的时期，一辆车配备几匹马是有严格要求的，如同我们现在，什么级别的官员配备什么级别的轿车类同，这也体现出国家治理方面的约束机制。

2. 汉代以前，军队中主要是战车，是两马拉一车的战场组合模式。而军中统帅的战车则与其他不同，是由三匹马来拉，叫“三驾马车”，从而构建了统帅标志。对国家而言，真正的统帅却是帝王，所以三匹马拉车也就是体现高大上的意境。

3. 对于这个图像的组元素，现在的经济学者予以借鉴比喻，常把投资、消费、出口称为拉动经济增长的“三驾马车”，这应该是对经济增长原理最生动形象的表述。然而对制作者而言，“三驾马车”仅仅是作为交通工具来展示而已，并没有什么更深的含义。

C 马车能显示主人的身份吗？

是的！在中国古代，主要交通工具就是马车，而拉车的马匹数量以及马的品质就展示了主人的地位。你或许知道“天子驾六”这个词语，它所体现的是古代礼制的一种行为，就是皇帝级别是驾六匹马拉两辆马车。由此我们可以了解到这样的信息，那就是天子驾六、诸侯驾五、卿驾四、大夫三、士二、庶人一的用车制度！所以马车重点是显示了主人的社会地位，而非财富地位。