

汉画像艺术概论

顾颖 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

汉画像艺术概论

顾颖 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

汉画像艺术概论 / 顾颖著. — 北京: 文化艺术出版社,

2016.12

ISBN 978-7-5039-6159-5

I. ①汉… II. ①顾… III. ①画像石—研究—中国—
汉代 IV. ①K879.424

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第319968号

汉画像艺术概论

著 者 顾 颖

责任编辑 董良敏

书籍设计 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017年6月第1版

印 次 2017年6月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 230千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6159-5

定 价 49.80 元

本书由国家社科基金重大招标课题
“《汉学大系》编纂及海外传播研究（14ZDB029）”
与江苏师范大学省重点学科“艺术学理论”
资助出版

序：青石板上钉个钉

翻开中国的历史，好像古人与石头有缘。且不说老早之前“人猿揖别”的时代，人们用石头制造劳动的工具和生活用品，打制出各种石器，一直打了多少万年。直到 2000 年前，已进入封建社会的盛期，竹木铜铁的材料早就普遍使用，手工业伴随着农耕生产已做得非常精细，可是人们并没有丢掉石头，盖房屋、打麦谷、磨面粉，直到生活中的许多用品，包括把门的石狮子和孩子书包中的石板、石笔，以及炕头上的坠娃石等，均离不开石头。记得童年时的夏天晚上，跟祖母在打麦场上乘凉，祖母摇着芭蕉扇，仰面看着漫天的星星，教我唱道：

一颗星，

两颗星；

青石板上钉个钉……

我问：“奶奶，天上有青石板吗？”祖母说：“人们传说，天上什么都有。”

我又问：“石头那么硬，能钉上钉子吗？”祖母解释说：“这是讲故事，打比方，说是星星好比钉子，钉在青石板上表示牢靠，永远掉不下来。”

从那以后，我就记住了“青石板上钉个钉”。

一

我家住在鲁北的一座小县城里，学校随农村习惯不放暑假，而是放“麦假”和“秋假”。我家的场院距文庙不远，上小学时我常到那里玩儿。孔圣人的大殿里很凉爽，墙上画着图画，其中有“麟吐玉书”的故事。但我更喜欢看大殿外边那个大石碑，气势庄重。碑上刻的字，整整齐齐，就像是青石板上钉的“钉子”，只是那时识字不多，看不懂那些字。石碑很大，比房子还高，顶上（碑额）盘着两条大龙，下边由一个乌龟驮着。我看到它就发笑，笑它贪财干坏事。便唱起儿歌来：

一个龟，
驮着碑，
问它犯了什么罪？
因为卖酒掺凉水。

后来才知道，驮碑的不是乌龟，其名叫“赑屃”，是龙的一个儿子。传说“龙生九子，不成龙，各有所好”；这个“赑屃”是个大力士，喜欢负重，所以驮碑。由此看来，编儿歌的人是冤枉乌龟了。

小时候喜欢提问，即所谓“打破砂锅问到底”。有一次，老师讲到“阴阳五行”；我问：为什么五行是金木水火土，没有“石”呢？老师说：“石在土中。”我又问：“既然土生石，为何我们家乡不生？”问题开始荒唐了，老师没有生气，笑着说：“这不是种庄稼，撒下种子可以长出来。山石出于远古的地壳变化，你长大以后就会明白了。”

说也可怜，我在14岁之前没有见过山，不知“山”是什么样子。因为那时候，我们全县没有山。虽然看过图画中的山，但是高低起伏、弯弯曲曲、树木葱葱，在感性认识上与青石板联系不起来。

我讲的那个小县城，是我出生和成长之地，那时候叫“齐东”，古时属

济南府，县城名叫“九扈”。20世纪50年代行政区划调整，这个县被撤销了，原县城划归邹平县；实行简化字后，县城的那个“扈”字也被取消了，变成了“九户镇”。原来的齐东县，全境无山，只是北靠黄河，中部有一条水不过膝的小清河。一片平原，耕种粮棉，而九扈之“扈”本是农桑候鸟，古代借以作为农事官名；“以九扈为九农之号，各随其宜，以教民事”。这样一来，似乎乱得无法解释了。

二

在我14岁的时候离家远到外地求学，从中学到大学，并且学了美术；不仅见到了大山大水，连采石场和雕刻石头的作场也见过不少。这时我才认识到，我们的民族与石头结缘，创造各种石制品，不但是为了用，并且融入到人文意识之中，显现出一种坚强的性格和热爱大自然的精神。石质的纯朴之美，确如“青石板上钉个钉”，实实在在，永远也不会改变。

我们中国人珍视“玉”，其实玉也是一种温润好看的石头。但其硬度并不太高，按照“摩氏硬度表”衡量，只是美石，并非宝石，连半宝石都不够。所以，西方人不理解，对中国人以玉为宝感到奇怪。他们不知，我们是“以玉比德”的。这是一种比喻和象征，寄物表意，赋予这种美石以道德的内涵。孔子曰：“夫玉者，君子比德焉。温润而泽，仁也。栗而理，知也。坚刚而不屈，义也。廉而不刿，行也。折而不挠，勇也。瑕适并见，情也。扣之，其声清扬而远闻，其止辍然，辞也。故虽有珉之雕雕（雕饰文采），不若玉之章章（素质明显）。《诗》曰：‘言念君子，温其如玉。’此之谓也。”（《荀子·法行》）

这就是所谓“玉有七德”。一般的石头虽然没有玉之美，但同为近属，在平整光滑的石板上篆刻刻画，是一种理想的艺术载体。

对于在硬质物体上摹刻文字与图画，曾长期发掘和研究甲骨的董作宾先生最有体会，称作“书写契刻”。他说：“我国文字从原始的绘画，演进到

了商代，已转变为符号，完全用线条表现出来，成为一种书法的美。‘写的字笔画圆润、柔和、丰满，刻了之后的字便显得刚劲而瘦削了。’”（《甲骨文与中国文字》）。他在另一篇文章中写道：“殷代王朝，爱好艺术的空气，非常浓厚。从十年发掘所得的陶、骨、蚌、石、牙、角，各种器物中绘画雕刻，可以充分地看出来，铜器雕刻，尤为精巧，在这种情形之下，史臣们也爱美兴趣，移转到甲骨文上，所以此时的甲骨卜辞，在书写契刻后，把字划之中，填上硃墨，使鲜美光滑的牛骨龟甲上，又加上鲜艳的红黑色彩装饰。三千年后的今天，出土的时候，硃墨相映，色泽犹新，直使考古家在田野间就把玩摩挲，爱不忍释。”（《甲骨文书法》）

就文化的传承看，从甲骨文的“书写契刻”到碑石上的刻文，是一脉相承的。南朝谢灵运问起：“图牒复磨灭，碑版谁闻传？”先是用于墓志和碑碣，以后便用石碑摹刻文字，所谓镂于金石，传之永久。古代无纸，书于帛者曰“帖”。帛难久存，才摹刻于石碑上。以后发明了纸，又研究出将石碑上的刻文用纸墨拓印下来，称作“碑帖”。

在有纸之前，儒家思想已为正统，但其经典靠手抄多有舛误。东汉灵帝熹平四年（175年），由蔡邕等倡议勘定六经文字，以朱笔写于石碑，经镌刻立于洛阳太学之门前，史称“熹平石经”。这是由官方刊定的六部标准儒家经典，有《尚书》《论语》《周易》《仪礼》等（据史书记载，也有说是五经、七经的）。全部石经统一用八分汉隶书写，镌刻而成，分立46石，每座石碑高丈许，两面刻文，排列起来蔚为壮观。

《后汉书·蔡邕传》说：“邕以经籍去圣久远，文字多谬，俗儒穿凿，疑误后学。熹平四年，乃与五官中郎将堂溪典……等，奏求正定六经文字。灵帝许之，邕乃自书丹于碑，使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学，咸取正焉。乃碑始立，其观视及摹写者，车乘日千余辆，填塞街陌。”由此表现了石板在文化上的重大用途。

三

我国的封建社会起端于春秋战国之交，长达 2000 多年。秦始皇嬴政，于公元前 221 年结束了春秋战国以来长达 500 余年的分裂混战局面，建立了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家，自称为“始皇帝”。他虽然做过一些有利于国家统一和发展的坏事，但实行专制，严刑苛法，租役繁重，广大人民痛苦不堪；并实行文化独裁，焚书坑儒，钳制思想。秦朝历史很短，共历二帝，统治了 15 年。

从西汉到东汉 400 多年，是封建社会发展的上升时期。汉初崇信黄老之学，礼法并用，实行休养生息的政策，出现了初见繁荣的“文景之治”（即西汉文、景二帝之恢复生产，稳定政权）。汉武帝刘彻做了 54 年的皇帝，雄才大略，文治武功皆有成就。他在经济和军事富强的基础上，“罢黜百家，独尊儒术”，确立了我国封建时代的道统。汉朝人处世豁达，做起事来气势非凡，前面所举的“熹平石经”便是明显的事例，同样，与其前后兴起的画像石也是如此。一个是在石板上刻字，汇集了成部的儒家经典；一个是在石板上刻画，反映着当时的思想意识和社会生活，分布于全国许多地方，真可说是“青石板上满天星”了。

四

汉代的画像石数以万计，遍及多个省和地区；始于西汉后期，盛于东汉，一直延续到魏晋。由于起因是为死者所造，故多定位于它是一种丧葬文化。但从画像石所刻的题材内容看，又不尽然。它所表现的，既有神怪祥瑞、天地自然；也有现实生活，关于耕织的、百工的、商贾的、宴饮的、歌舞的、出行的、交游的、争战的，乃至对圣贤的崇敬，赞扬执掌正义的侠客和称颂孝子义女的事迹。可以说是从神话传说、历史故事到人间世俗，无所不包。对于汉代的人文风情，在画像石中都能找到相关的画面。相反，对于死者，

除了少数题记中表示“呜呼哀哉”之外，画面中几乎不见有哭哭啼啼的场面。如南阳东汉许阿瞿墓，死者是个年仅5岁的孩子。墓志的文字，当然说她父母失去“年甫五岁”的爱子而“痛哉可哀”，并惦念儿子“下归幽冥”，连祖先也不认识，只好“啼泣东西”；然而画像石却是表现许阿瞿同几个小朋友在一起，有的玩弄小鸟，有的拉着玩具鸠车，一片快乐的样子。古代人虽有灵魂不灭的观念，但在冥冥的世界里，总希望来生有个好去处。你看画像石上那些启门外视的侍女，不甘于阴间的寂寞，多想知道外边的动静。

汉代厚葬成风，是同画像石的产生与流行有关系的。从表面看，画像石增饰墓葬建筑，是厚葬的具体内容之一，但画像石实际上是一种壁画的形式，最能显示建筑的宏伟和珍贵，并以此与“孝”联系起来，又以厚葬显示“孝行”。所谓“世以厚葬为德，薄终为鄙”。举葬者为了赢得社会的声誉，有的不惜一切，甚至倾家竭产，被人视为“尽孝”。其中还隐藏着一个秘密，就是博取“举孝廉”。

原来，在隋唐实行科举考试之前，汉代选拔官吏，由各郡吏民按照道德标准推举。科目有二，一是“孝”，即孝子；二是“廉”，指廉洁之士。后来合称推举“孝廉”。如山东嘉祥武氏祠，包括四个小祠堂，其墓主为武梁、武班、武开明、武荣；前者是个儒生，后三者均为举孝廉而做官。在武氏祠的画像中有一株茂盛的大树，枝叶编结得很美，树上有鸟，树下有人在挽弓欲射。由于这棵树在画面中非常显眼，引得人们注目，长期以来，有的称作连理树，有的称作合欢树、扶桑树等。其实，都不准确。1972年和林格尔出土的壁画告诉我们，那是一棵“立官挂树”，即为助举孝廉所供奉的吉祥树，就像汉代人所祈求的“摇钱树”一样。树下的射猎者也不是单纯为了射鸟，而是隐喻猎取功名。

汉代的画像石，有不少形象采用了比喻和隐喻的手法。在徐州地区的画像石中，有的画面并不复杂，墓主人坐在室中，空空荡荡，好像无所事事；但在屋脊上有一条大鲤鱼，怎么会将鲤鱼架上房顶，作为建筑装饰呢？这不是无谓的虚饰，而是表明墓主的人生希望，即汉朝人所说的“长宜子孙”。

同样，屋脊上的双鸟交颈、二鸟重叠，都是寓意情爱的。所以，王朝闻先生曾说：欣赏画像石，是难以匆匆理解的文化现象，须要慢慢思索，了解其中的含义。

五

2000年来，画像石虽然一度兴旺，但并没有引起上层社会的重视，主要是中下层官吏和民间的殷实之家。宋朝的金石学家之所以注意于此，主要在于文字和书法。只是到了近代，文化交流多起来了，人们对于文化的认识也开阔了，甚至引起了一些西方和日本学者注意，研究者逐渐多了起来。

从近百年的研究看，特别是中华人民共和国成立之后，画像石出土的多了，地区也更大了。有的人介绍或分析某一地区的画像石，有的人做综合的论述。大都是从历史的和考古的角度，论述艺术成就者不多，深度也不够。

画像石有一个独特的、与众不同的特点，就是看原作是在石板上的刻纹，欣赏其艺术却是在纸上的拓片。对于此，拓印者称作“传拓”，考古学家认为是“复制”，还有人起了些不知所然的名称，如“拟雕刻”“拟版画”和“准雕刻”“准版画”之类。美国学者费慰梅于1934年考察了武氏祠遗址，着力于武梁祠建筑的复原研究，并与1941年发表了《汉武梁祠建筑原形考》。1989年她为巫鸿著的《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》所写的序言中说：“根据黄易本人所称，这个保管室将为从石上拓印画像提供便利，而这些拓片又将使武氏祠画像广为流传。这两点他都讲对了。……欣赏和考证武氏祠画像，这些纸本‘文件’便于研究，而它们似乎具备了自己的生命。原来的石刻反倒鲜被注意，事实上成为制作石板画的版面，从上面一张张印刷品被无穷无尽地‘揭下’。”^①

^①[美]巫鸿：《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》，生活·读书·新知三联书店出版2006年版。这段文字所提到的“保管室”，为1786年黄易将画像石挖出后所建。

真是“客观”者清，外人反而看得准确，没有那些转弯抹角。石刻就是石刻，拓印就是拓印。在平面的石板上刻线（或减地）不是雕刻艺术的“浮雕”；拓印出的拓片也不是复制，而是艺术载体的“转换”，确实成为版画了。这种载体转换，在艺术原理上是艺术多样化的一种手段。如文学的小说改编成电影，剧种之间移植剧目，将绘画改制成刺绣等，所谓改编、移植、改制等，都是艺术载体的转换。将画像石等拓印成纸本版画，是汉代的石刻未曾有的，也是石刻者所没有想到的。

六

顾颖博士研究汉画多年，最近写了一本《汉画像艺术概论》，嘱我作序。这使我想起了童年的歌谣：“青石板上钉个钉”，并且由石头的镌刻联系到纸张的拓印，其本身就像一首诗。我通读了一遍原稿，感到很通顺，颇有节奏之美。

我读过不少关于汉画像的文章和专著，多是专题性的。或是介绍某一遗址、诠释画面内容、评论某一作品，或是从历史的、考古的角度做综合性的论述，对于艺术方面的探讨不多。顾颖的书与其相对照，明显较全面而有条理。我之称为通顺者，不仅是在文笔上写得流畅，在内容方面，对若干问题的相互套接，即先后次序的铺排，是顺理成章的。所谓节奏之美，是指它的可读性，既没有生造的语句和时髦的论法，诸如语境和本体论之类；也没有洋气十足的“后现代”和“现代后”等令人费解的提法。这本《汉画像艺术概论》，按照我的理解，可定位于“通识型”的著作，供大学生和其他爱好者阅读，使他们对汉画像有一个比较全面的认识。特别是从事造型艺术，如果对汉画像缺乏通识，不知其来龙去脉和性质特点，在传统艺术中的地位和作用，是难以深入的。

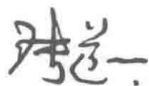
七

汉画像气势磅礴，深沉雄大，金石有声，在中国历史上是艺术成熟的表现。它那别具风采的造型和独异的艺术手法，在我国的传统艺术中开创了一条健美之路。就因为它产生于民间，自生自灭，有些识文咬字的人从她身上吸取乳汁，却不给她扶持。相反地指责她幼稚、低俗，不科学，“不登大雅之堂”。怎样才是“科学”呢？“人文科学”与“自然科学”是同一种规范吗？凡此种种，涉及的问题很多，既有观念所然，感情所为，也有形势所致，习惯所常等。回首 2000 年，在认识我们民族的文化传统方面，汉画像带有不少规律性的问题，并没有得到应有的重视，应该深入思考和用心研究。

说来也巧，不久前，有人写了一部《中国古典艺术理论体系建构研究》，篇幅很大，越百万字，托我写篇序言。我在动笔的过程中，曾经考虑到中国艺术的古典究竟是什么？因为艺术是靠形象诉诸社会的，除了另立门户的文学之外，其作品并非是文字。历代文人用文字介绍艺术、评论艺术和研究艺术的理论，但在民间艺术方面反而不多，因为民间艺人对艺术的传承是靠口传身授，理论都在“口诀”中。所以说，真正意义上的“古典艺术”应该是文人的和民间的，其理论也应是两个部分。民间艺人的口诀，说各行各业的手艺“隔行如隔山”，但是在道里上却是“隔行不隔理”。两句口诀超过了文人的理论。

汉画像所体现出的艺术原理、造型观念和表现手法等，有待于进一步地被揭示出来。它是中国艺术长河的一个重要的源头。

你看那青石板上的星星在闪烁。

2017 年 3 月 20 日

于石头城下寓中

导 言

中国是一个艺术大国，在不同的历史时期，往往产生不同的艺术类型。在汉代有一种独特的艺术形式，就是在建筑使用的石头上雕刻一些画像，今天我们称之为汉画像石。随着科学考古学的发展，还发现了汉代的其他一些图像资料，如画像砖、帛画、壁画、玉器、铜镜、漆器等上的图像。于是学术界使用“汉画像”来称谓汉代的这些图像艺术。

汉代享国 400 余年，是中华民族处在蓬勃发展的时代。汉画像以其真实、直观、广博的图像，反映了那个时代的信仰、宗教、神话、历史、生活、民俗与精神状况。历史学家翦伯赞称之为“一部绣像的汉代史”（《秦汉史》序），鲁迅先生认为“汉人石刻，气魄深沉雄大”，并广为搜集汉画像石拓片以供研究。

对汉画像的关注在历史上很早就出现了，中国古代的金石学著作就记载了一些著名的汉画像石的题记。但只是到了近代以来，随着科学考古学的发展才发掘、保存、展览了一大批汉画像的实物资料。今天，汉画像艺术已经成为汉民族的珍贵的文化遗产，是了解中国文明的第一手资料，是进行民族文化教育的艺术珍品。

汉画像研究是一个综合性的工作，因为汉画像丰富的内容，需要各个学科的知识来解读。如历史学家用汉画像来“政史”与“证史”；宗教学家从中去寻找汉代人的信仰；神话学家去追溯“西王母”“伏羲女娲”等的神性传奇；名物学家去汉画像中发现汉代所使用的各种器物；建筑学家则去研究

汉画像是如何与汉代的墓葬建筑相匹配的。这些研究对理解汉画像都有重要的作用。

本书把汉画像看作一种艺术形式，从而把汉画像放在艺术学的理论框架下进行探讨，目的是揭示作为艺术形式的汉画像是如何发挥其艺术功能，在艺术发展史上有什么价值，在今天这种艺术形式如何再发挥新的作用。

在本书中，我们将对汉画像概念的形成、汉画像的发现和研究历史进行追溯；从汉代社会的广阔历史背景上来讲明汉画像艺术的产生、制作及其分期。汉画像艺术分布广泛，我们将对不同区域的汉画像的特征进行探讨，并对其种类进行论述。

汉画像作为一种独特的艺术，在内容上表现了汉代人的宗教信仰、祖先崇拜、社会生活等诸多方面；在艺术形式上有自己独特的表现形式，从设计理念到图像的空间构成，再到各种雕刻技法的灵活运用均有其特色。

本书还从艺术传播和艺术接受方面，论述了汉画像的鉴赏问题，如拓片的制作及其艺术特征，不同的技法所形成的不同的艺术风格，独特的艺术语言符号如何表达汉代人的审美理想，以及在现代社会中，汉画像的艺术遗产如何进入现代文化精神的构建。

汉画像艺术博大精深、内容丰富、技艺高超，对其的研究涉及的面较广，对今天中国艺术精神的影响深远。本书的出版，但愿能为普通读者提供一条了解汉画像艺术的便捷道路。

导 言 1

第一章 什么是汉画像

- 第一节 汉画像的概念 3
- 第二节 汉画像石的发现和著录 4
- 第三节 汉画像研究的学术历程 6

第二章 汉画像的产生与发展

- 第一节 汉画像产生的历史背景 23
- 第二节 汉画像的制作过程 28
- 第三节 汉画像的历史分期及分类 31

第三章 汉画像的分类和分布

- 第一节 汉画像的分类 43
- 第二节 汉画像的区域分布 57

第四章 汉画像的内容

- 第一节 天神崇拜 69
- 第二节 祖先与永恒 82
- 第三节 人间社会 89

第五章 汉画像的设计理念与表现形式

- 第一节 汉画像的设计理念 141
- 第二节 汉画像的构图和空间表现 146
- 第三节 汉画像的雕刻技法 154

第六章 汉画像的鉴赏

- 第一节 汉画像的欣赏途径 163
- 第二节 鲁迅与汉画像 169
- 第三节 汉画像的艺术风格 172

第七章 汉画像象征图式的审美价值

- 第一节 汉画像的象征符号 181
- 第二节 汉画像的吉祥图式 187
- 第三节 汉画像装饰图案的艺术特征 192

第八章 汉画像在现代的应用

- 第一节 汉画像对现代艺术的影响 201
- 第二节 汉画像对现代文化精神的影响 208
- 第三节 汉画像在现代的复活 215

附录 汉画像精品鉴赏 221

- 后记 255