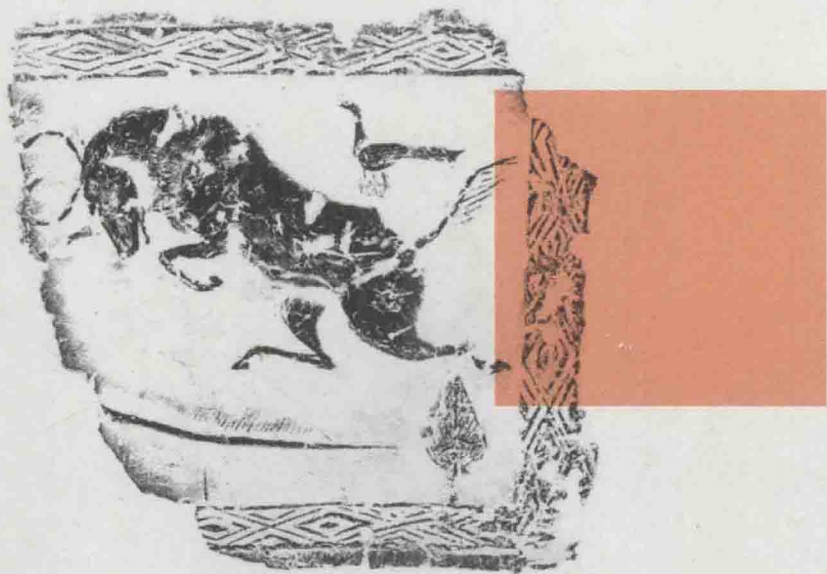

中国民间 画像砖 品鉴

李国新 著
杨絮飞

教育部规划基金项目：
民间收藏画像砖艺术精品的整理与研究

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社

中国民间 画像砖 品鉴

李国新 著
杨絮飞

教育部规划基金项目：
民间收藏画像砖艺术精品的整理与研究

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

中国民间画像砖品鉴 / 李国新, 杨絮飞著. — 郑州 :
大象出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5347-8725-6

I. ①中… II. ①李… ②杨… III. ①画像砖—鉴赏
—中国 IV. ①K879. 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 317971 号

中国民间画像砖品鉴

李国新 杨絮飞 著

出版人 王刘纯
责任编辑 李建平
责任校对 毛路 张迎娟
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 全国新华书店经销
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 22
字 数 335 千字
版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷
定 价 58.00 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 0371-65957865

前 言

画像砖是带有纹样、图像及文字的具有浓郁民族特色的陶质建筑构件,是中华民族造型艺术的重要表现形式之一,其发展历史几乎与中国文明史等长。最早的疑似画像砖见于公元前 5000 年以前的河姆渡,称为“砖形花纹陶块”,功用不明。周朝的绳纹砖被认定为画像砖的开山鼻祖,春秋时画像砖在河南、陕西崭露头角,秦代发展较快,兴盛于两汉,魏晋渐衰,南朝复兴。明清时部分作品改模印为砖雕形式,至今尚存影于古建筑中。

本课题所研究的民间画像砖,是在博物馆和正规文物部门监管之外散落在民间的画像砖,它是汉代直到魏晋南北朝时期一大批珍贵的历史文化图像资料。本书尝试立足于图像本身,从文化、艺术、美学、发生学、符号学的角度对所有在录砖进行分析和研究,将这批隐藏于民间的画像砖首次呈现于世,以期挖掘其文化历史价值,“执古之道以御今之用”。

一、关于画像砖的故事

汉代是刘邦唱着《大风歌》、挥舞着三尺剑开辟出来的朝代,是一个雄浑广大、气势恢宏的时代。这里我们要讲述一个活跃于汉代峥嵘岁月里的

一种气势恢宏的艺术形式——画像砖的故事。

1.画像砖之春发

在陕西,它披着黄老学说的耀眼霞光走入汉代,身上的青龙、白虎、朱雀、玄武,宣告着平安,彰显着吉祥。在洛阳,它收录了天马的神威、武士的英武,鹿跑、鹰飞、雀舞,老虎逡巡、豹子观望,珠树结满果实,嘉禾茁壮成长,凝聚着尚武时代的雄强气息。

2.画像砖之夏茂

在郑州,在广大的豫中大地,它纹满满、模多多,展尽风情方始休。满身铺陈的是用活模压印出的天上、人间、地下现实与虚幻交织的精彩,和着乐府之韵、汉赋之风,播绿布荫于中原大地。在许昌,它经历了舍繁就简的变革,简括的建筑里装的都是家国深情。

3.画像砖之秋收

在南阳,它曾取代其画像石兄弟,于邓禹家族墓中幻化恢宏;在“泗水捞鼎”里讽秦,在“胡汉战争”里扬汉,马车上的百戏充满不可思议的精彩和激情;对天上人间蒙太奇式的组图拼接,写尽帝乡风情;阙门里骑吏双的背影,永存汉关幽情;被分割的简笔黄牛,跨越时空启发过毕加索;翘胡子的执金吾门吏,俏皮地调侃人生;乞讨的胡人乞丐,反衬着大汉的雄强……在这个富可敌国的刘秀故乡,画像砖着实火了一把。在巴山蜀水的天府之国,沉浸在天高皇帝远畅快淋漓的酣歌之中;煮盐的咸香暖气激活了巴蜀古国的味蕾,庖厨里的绝味跨越时空香醇到今。歌舞宴饮中慵懒的贵妇,车水马龙里交游的权贵,喧哗市场里逐利的小贩,考绩闹剧里官吏的窘态,养老图里朝廷的温情,田地间农夫的劳碌,江河里唱晚的渔舟……一块块画像砖演绎了巴蜀地区两千年不变的火辣生活。

4.画像砖之冬藏

西汉末的王莽之乱、东汉末的三国之争和西晋初的永嘉之乱致使中原人民大批南迁。在江浙之地,画像砖低调转身,带着移民的思乡情结、没落窘境、厚重文化融入吴越之地的民风民俗之中。砖变小了,情更深了;距离远了,心更近了。画像砖在这里实现了衰微与升华的并存,从东汉一直延续到三国两晋时期。

5. 画像砖之嬗变

魏晋南北朝时期,当外来的佛教文化在长城内外、大江南北遍地开花时,本土文明却因民族分裂而走向衰微,几近停滞。到南朝时,汉政权偏安江南,画像砖也依附于兴盛的佛教改换了容颜:华丽多了,淳厚少了;细节美了,气势弱了;热衷于佛道神仙,脱离了现实生活。但从艺术形式上看,技法日渐成熟,几近盛唐气象;繁复的“S”形动感装饰,开启了中国的巴洛克风格。画像砖在南朝的嬗变,从文到质,脱胎换骨。

二、画像砖的题材内容与制作技法

画像砖的题材内容几乎涉及社会生活的方方面面:墓主生活包括燕居、宴集、歌舞、百戏、庖厨、田猎等;社会生活包括拜谒、迎宾、车马出行、考绩、讲经、济老、擒贼、守门等;历史故事包括胡汉战争、泗水捞鼎、孔子见老子、狗咬赵盾等;生产劳动包括播种、渔猎、狩猎、放牧、舂米、收获、煮盐等;神话故事包括西王母、东王公、伏羲、女娲、羽人、四神、仙兽灵异等。另外,还有酒坊、市场、庄园、甲第、园林、天文、星象、日表、相风之铜凤、测日之表杆等。

画像砖的制作技法:首先,制作砖坯。砖坯有实心的,也有空心的。实心砖工艺简单,种类较多,粗分有大型、大条形、中型、中条形和小型五种。由于墓砖的制作没有统一的规格,所以实心砖的形制繁多。空心砖坯的制作工艺相对复杂一些,一般都有较大尺寸,形制也有多种,还有不少是依据特定墓葬而专制的异型砖。其次,利用印模在湿砖坯上压印图像。印模有两种,一种是整版印模,一种是小印模。整版印模一般与砖的装饰面同大或稍大,采用整体压印、整体脱模的方法来制图造文。陕西、四川和河南三地都有该工艺的空心砖或实心砖出土。小印模就像小印章一样,分为像模、纹模、画模三种。像模,是单个形象或组合形象构成的印模,一般其轮廓线就是外框,不带任何附加外框。纹模,是由单个纹样或组合纹样构成的印模。画模,是由带外框的整体小画面构成的印模。单个的小印模只能压印出小图像、小画面或小纹样,用小印模装饰大型砖面,一般由若干印模

(如洛阳画像砖、郑州画像砖)集合而成,压印工艺快捷,但构成与排版相对复杂一些。

印模的材质有木质、石质、陶质、金属质,除此之外,还有类似于皮革的软质印模,该种印模如镂空的皮影一样。通过观察和研究陕西和浙江的画像砖图像,我们发现本应完全脱离的两根线条或两层图像之间存在着像剪纸一样刻意留出的衔接点。若是硬质印模,这样的衔接点反而会妨碍模具的雕刻,工匠完全没有必要自找麻烦,我们推测应是软质印模。

三、研究民间画像砖的价值和意义

随着对汉画像砖的研究和认识的深入,人们对于画像砖的文化价值和艺术价值的认同度也在不断提高,再加上国家提倡藏宝于民,国内出现了不少大小藏家和零散收藏者。民间收藏对保护画像砖资源是有利的,既有保护藏品的便捷性,也有交流研究的灵活性,更有对官方文物部门能力不能企及的文物进行有效保护的必要性。因为官方文物部门受财力、物力、人力及区域所限,并不能完全做到使所有汉代画像砖颗粒归仓,有许多已被发现却因各种客观原因未及保护的画像砖被长期搁置在较为简陋甚至是恶劣的环境中,有的甚至被毁坏,实在可惜。比如青岛的画像砖收藏家张新宽师长就从修路的工地上抢救出不少珍贵的画像砖,使其免受碾压而得以保全。

不可否认,目前国内的画像砖收藏队伍人员良莠不齐。其中,有为民族文化所倾倒的汉画痴迷者,这种人不为名利,只为心中的挚爱或保护民族艺术的责任而收藏;有醉心于画像砖艺术的专家、学者,因研究需要或出于保护的目而进行收藏。这些都是收藏队伍里的积极因素。当然,也有爱好与营利两者参半的藏家,更有纯粹为牟利的文物贩子、为金钱而不择手段的盗墓者。

进行民间文物的调研、普查、统计和研究工作,既要深入细致,也要谨小慎微。本课题组本着求同存异的原则,团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的因素,只为能把民间收藏的画像砖资源统计全面,研究透

彻。通过对画像砖收藏者进行实地走访调查,我们认为民间确实存有一大批文化价值和艺术价值都很高的画像砖资源,值得对其加以汇集整理。因此研究民间收藏和散落画像砖具有以下重要意义:第一,有利于对博物馆和文物考古单位的盲区进行全面的普查和登记。有效地对遗落在民间的画像砖资源进行登记和统计,是一种颇有实际意义的民间画像砖资源普查。第二,经过对前期调查结果进行综合鉴定,能够有效减少民间藏品鱼目混珠的现象,是对民间文物考古知识的普及,可以有效防范不法文物贩子的骗术。第三,能够使散落在民间的画像砖资源首先实现影像的颗粒归仓,以防止它们在监管不利的情况下在收藏、流转中永远遗失。第四,课题组与各层次收藏人员进行交流也是一种互通有无,在客观上也是普及文化历史知识和文物法的契机。第五,散落在民间的画像砖图像资源比官方馆藏的要多得多,得之则得半壁,失之则失半壁。第六,汉画像砖本身就是艺术作品,画像砖图像资源是中国美术史的有机组成部分。以往画像砖在民族美术史中被关注得尚不够全面,视野也不够宽广,随着学术界对画像砖认识的逐步加深,画像砖的被重视程度也在逐步加深,但美术史界对于来自民间画像砖的资源还知之不多。本课题组的研究工作对全方位推介画像砖,拓宽传统民族艺术视野,促进美术史研究工作的广泛开展无疑具有重要意义。第七,在画像砖的艺术世界里,到处闪现着汉代人民创新的痕迹,其巧妙的构图、奇异的造型、丰富的想象随时会激发美术创作人员的灵感。另外,海量的图像资源也是艺术设计和美术相关专业不可多得的图像资料。随着人们对画像砖综合价值认识的提高,其受众必将越来越多。

四、画像砖艺术的影响因素分析

画像砖艺术的形成与发展受到多种因素的影响,具体如下:

1. 时代的影响

西汉汲取秦亡的经验教训,在政治上实行休养生息的政策,人民安居乐业,国家实力增强。博大精深的汉文化采取兼收并蓄的开放态势,吸纳了“轴心时代”诸子百家的智慧,凝聚着中华民族奋发向上、自强不息的斗

争精神,体现了中华民族文化的总体风貌。画像砖艺术是随着汉文化一起成长起来的民族艺术,是汉文化的有机组成部分。每一个艺术符号,每一个构图因素,每一个生动的形象,都跳动着中华民族的心音,闪烁着时代的灿烂光芒。

2. 地域的影响

中国传统文化主导的审美取向与该文化发生地的地理环境、历史积淀、风土人情等息息相关,涉及当地的生产方式、生活方式的发展状况等诸多方面因素。不同地域的画像砖风貌是截然不同的。且不说河南、巴蜀和浙江这三个大区域的区别,就是河南的洛阳、郑州这两个邻近的小区域所出土的画像砖,其艺术形式也截然不同。特定地域的人文风情、发展变化造就了丰富的生活场景,成为民间艺术的生活源泉。依附于丧葬文化的画像砖,不可避免地被特定区域历代传承的民风民俗及共同的集体心理所影响,很容易被烙上地域的特定标志。民族文化的审美取向是地域文化思想之源,特定区域的人文环境又为传统文化注入了生命原动力。单从题材内容看,巴蜀画像砖与中原画像砖的区别并不十分明显,说明属于大时代、大民族的各个区域文化动因和价值取向是一致的,但在体现作品生命力的地方,不同区域的画像砖则会有完全不同的呈现方式,具体体现在造型特点、情感表达方式、形式构建、符号特征等方面。

3. 礼教的熏染

中华五千年辉煌文化的核心之一就是礼,所以中华民族又被称为礼仪之邦。礼原本是祭祀鬼神的一种仪式,后来演变成社会上的一切礼仪。《礼记》曰:“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”礼是儒教的核心价值观,也是中国古代传统文化的重要内容之一,代表着天地之间的秩序,讲究中正无邪、庄敬恭顺,并能节制和规范人们的行动和欲望。《礼记》是“三礼”之一,主要记录先秦的礼仪制度,以及孔子与弟子的言论,是儒家的经典。在汉代,儒教被正式推上政治舞台,礼教又是儒教的重要组成部分,所以汉画像砖刻画的内容自然而然会受到礼教的熏染。在汉代,施行“举孝廉”的用人政策,从而掀起厚葬之风,促进了画像砖的产生和发展。

4. 诸子百家的影响

人类有史以来第一次智慧与文明的大爆发,被德国存在主义哲学家雅斯贝尔斯称为“轴心时代”。“这个时代的人类,创造才能得以充分发挥,其精神成果决定了全部的人类历史,人类社会的每一次飞跃都是对这一时代的回顾。”中国的春秋战国时期就处在这个时代。诸子百家对画像砖艺术的影响不可能是直接的,而是通过间接的、深远的文化渗透来发挥作用。

5. 宗教因素的影响

道教是产生于中国的一种宗教。道教以《道德经》为主要经典,在中国原始宗教的基础上,沿袭了神仙家和黄老道的某些观念和修持方法,形成了包括天神、地祇和人鬼在内的神仙谱系。道教与中国古老的巫术文化和神话传说息息相关,但其真正的创立时间应该是东汉顺帝年间。在其教义里,对传统的天人合一、天命、鬼神观念,以及宗教伦理思想都有深刻的体现,是对画像砖影响最大的宗教,其宗教内容和传说也是画像砖最常见的表现题材之一。佛教传入中国的时间是在东汉明帝永平年间。从画像砖出土实物来看,佛教对浙江宁绍地区的三国魏晋时期画像砖的影响较大,对南朝时期画像砖的内容和形式也有着深远影响。

6. 传统审美的影响

中国传统美学的最高标准就是天人合一、物我合一、文质统一。古人通过观天道、察天机、悟天理来洞见美的本体,讲究在虚静的状态下去体味、感悟,从而获得精神上的自由。画像砖本身就属于中国传统艺术,艺术和美学的关系原本就是水乳交融的。

7. 文化传承的影响

汉画像砖艺术以一种动人心魄的气韵传达出一种质朴、和谐、雄强、博大的美感。铺陈在画像砖上的点、线、面、体中的汉代社会影像,张扬着那个时代所独有的雄浑和大气,闪烁着原始彩陶、商周青铜器等华夏民族一脉相承的艺术神韵,揭示了汉代社会内在的本质特征。

8. 文人参与的作用

无论是南阳画像砖“胡汉战争”中的家国情怀,还是“阙门双吏”中的悠悠离别恨,且看洛阳画像砖疏朗简括的画面,郑州画像砖美若童话的形

变,巴蜀画像砖马车踏出的韵律,浙江画像砖中夫妻的琴瑟和合、文字砖里堪为法书的妙笔、花纹砖里意味隽永的内涵,无处不流露出文人的慧影心迹。隐藏在画像砖形式背后深刻的意味,还有阳春白雪的高远境界,是一般工匠无法企及的,一定有文人的介入和参与,才使得画像砖艺术并不只停留在吉祥文化的层次上而具备了更高的艺术特质。另外,在中国人传统观念里,画像砖的制作与墓主人未来家族的兴衰息息相关。因此,在画像砖的制作和坟墓的建造中都不免有墓主人及其家人的参与,就像中国古典园林的主人会把自己的学养见识渗透其中一样,修养深厚的墓主人一定会对身后的归宿地施加更多的影响。

9. 民风民俗的影响

特定时代和地域的民风民俗在大众中具有广泛和深远的影响,凝聚着生存群体的集体意识、共同情感和价值观,具有一定的实用性和功利性。任何一种风俗,都有着鲜明的文化特征和独特的地域印记,是民族群体大多数人默认为的自觉或不自觉遵守的行为规范和道德观、价值观。画像砖艺术属于丧葬文化,也是受民风民俗影响最深刻的艺术形式之一。画像砖最为常见的题材就是对生命、生殖的热切追求,对平安、吉祥、富贵和幸福等美好生活的永恒祈愿,以及能够驱邪祛灾的镇墓符号,这些都与民风民俗有着直接或间接的关系。

促成一种文化艺术形式产生的因素绝不是单一的,而是多种因素共同作用的结果。画像砖的产生,也必然涉及与其相关的方方面面,宏观的、微观的,重要的、次要的,直接的、间接的,是这些因素共同作用的结果。

五、本书编写原则

民间画像砖藏品不像经过正规考古的画像砖藏品,更像是遗落在田野里的剩庄稼,成为被盗墓贼和文物贩子拆得七零八落的画像砖资源,因此课题组收集到的图像资料地域分布很不均匀。以河南画像砖为例,豫中地区的画像砖较多,洛阳画像砖和南阳的大型砖相对较少。主要原因有:第一,与砖源本身的多寡有关。第二,与各地藏家的收藏状况有关。第三,与

藏家对藏品的态度有关,有的藏家愿意被宣传,而有的则深藏不露。第四,与课题组与藏家的交流状况有关。课题组收集的较规范的资料以河南的最多,河南的又以豫中地区最多;巴蜀地区和浙江地区的数量中等,多少相当;浙江画像砖的时期相对滞后,延至三国两晋。其他还有一些南朝的佛教画像砖。另外,陕西、山西、河北、湖北、江西、广西、江苏、安徽等地区也出土了少量的藏品。这样的分布状况与中国画像砖艺术主要活跃在中原、江南和巴蜀地区的分布规律是吻合的。

根据收集资料的现状,课题组确定了以下编写原则:第一,尊重资料。资料多的多写,可以挖掘的信息多的多写,内涵丰富的多写,历史文化价值、艺术价值和审美价值高的多写,与传统文献记录能互为印证的多写,与古代科技史、生态史等联系紧密且有价值的多写。第二,众砖平等。所有被采用的砖采取平等对待的原则,每一块砖都会被逐一分析和研究。第三,舍小取大。抓住几个画像砖的大区域进行研究,舍弃边缘产区零星的资料。第四,古代区域划分优先。比如湖北的襄樊(今襄阳)在汉代属于南阳,在研究时就把襄樊归属到河南南阳的区域内。第五,价值优先。民间收藏的部分南朝画像砖数量不多,但是汉晋画像砖是发展到隋唐以前的转型之作,对研究中国佛教史有较强的参考价值,因此将其单列为一章进行研究。

目 录

第一章 逐鹿中原——河南画像砖品鉴……1

- 第一节 概述……3
- 第二节 同根之果——同墓葬或同窑口画像砖品鉴……5
- 第三节 残缺之美——豫中画像砖珍贵残片品鉴……28
- 第四节 中原之花——豫中画像砖美丽印模品鉴……46
- 第五节 品全猎异——豫中地区完整砖与异型砖品鉴
……70
- 第六节 破茧之行——许昌实心砖品鉴……86
- 第七节 帝乡辉煌——南阳画像砖品鉴……116
- 第八节 古都遗韵——洛阳画像砖品鉴……147

第二章 情耀天府——巴蜀地区画像砖品鉴……157

- 第一节 概述……159

第二节 茂物腾境——巴蜀地区矩形大砖品鉴·····161

第三节 祥瑞意象——巴蜀地区条形砖品鉴·····183

第三章 文润越歌——浙江画像砖品鉴·····207

第一节 概述·····209

第二节 祥纹富梦——杭嘉湖地区画像砖品鉴·····212

第三节 汉风越俗——宁绍地区画像砖品鉴·····254

第四章 龙化佛音——南朝画像砖品鉴·····297

第一节 概述·····299

第二节 妙相庄严——河南邓州南朝画像砖品鉴·····301

第三节 佛音袅袅——浙江余杭南朝画像砖品鉴·····315

第四节 舒诙布趣——浙江嵊州南朝画像砖品鉴·····328

参考文献·····332

后记·····334

第一章 逐鹿中原

——河南画像砖品鉴

第一节 概 述

河南是画像砖的一个重要产区,汉画像砖的种类和数量都为全国之冠,也是迄今为止考古发现的最早出产画像砖的地方。画像砖产地主要有洛阳、南阳,以及郑州、许昌、漯河、平顶山等广大豫中地区。

河南是画像砖的发祥地之一,又是画像砖转型、升级、演化的主要地区,其类型主要有:

1. 洛阳小像模空心砖。上不早于西汉武帝时期,下不晚于新莽时期,时间跨度为 150 年左右。采用的是小印模,印模是一个没有外框的单独形象或组合形象。笔者在《汉画像砖造型艺术》中首次对画像砖的印模进行分类和命名,称其为像模;印模为阳线刻,压印出较为疏朗的效果;一般都有装饰繁复的外框。

2. 洛阳转型空心砖。依然采用洛阳空心砖的小像模,又加入了郑州空心砖之纹模,内容为纯装饰纹样的小印模。构成由疏朗转向繁密,兼有洛阳小像模空心砖和郑州空心砖的双重特点。

3. 郑州小模空心砖。其印模更加丰富,有像模,也有纹模,还有画模,是由一个带外框的画面构成的小印模。排版繁密,是活模排版的典范,排版方式多样,有大型矩形空心砖、条形空心砖、画像柱和异型空心砖等。产地以郑州为代表,覆盖漯河、平顶山、许昌、周口、南阳等地。时间为从春秋战国到东汉末年,是汉代运用最广、时间跨度最大的画像砖类型。

4. 许昌中型实心砖。为矩形实心,比郑州空心砖小了许多,内容多为带建筑的景观,是对以上空心砖的彻底改革。因为空心砖的制作是一项繁复的工程,而实心砖制作起来就简单多了,这也是对生产力的一种提升。