

汉画像砖 精品赏析

李国新
著

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

汉画像砖 精品赏析

李国新
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

汉画像砖精品赏析 / 李国新著. — 郑州: 大象出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5347-8236-7

I. ①汉… II. ①李… III. ①画像砖—鉴赏—中国—汉代 IV. ①K879. 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 275450 号

汉画像砖精品赏析

李国新 著

出版人 王刘纯

责任编辑 李建平

责任校对 毛路 李婧慧

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 洛阳和众印刷有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.75

字 数 228 千字

版 次 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价 60.00 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 洛阳市高新区丰华路三号

邮政编码 471003 电话 0379-64606268

序 言

中华民族的传统文化灿烂辉煌,博大精深,很值得研究和传承。但许多东西由于年代久远而不为现代人所关注和了解,更不被世界所认识,它们沉睡在古书里,寂寞在博物馆里,蒙尘在文物仓库里。许许多多的珍贵传统文化资源,最终被封存在过往的时空里。青年一代跟随现代媒体,对自己的母体文化反而缺乏了解。曾经有一个学生告诉笔者:西方文化博大精深,很值得借鉴;中国古代文化零散琐碎,没什么意思。呜呼,中国五千年文明何等厚重!灿若星海的民族文化瑰宝何等壮观!难以数计的艺术珍品何等耀目!难道时代真的忽视了中华传统文明?痛定思痛,笔者觉得对中国优秀传统文化的漠视和排斥不是青年人的错,而是因为我们这些教育工作者没有及时在传统文化和时代发展之间构建足够的通道,阐释得不够,宣传得更不够。

千里之行,始于足下,笔者决定从建“桥”入手,迈开向青年一代、向时代、向世界宣传中国传统文化的步伐。长江和汉江交汇于武汉,也把此地分割为各自孤立的三镇,因此这里的人对桥的理解就较为深刻。桥,可以使天堑变通途,把相互孤立的三地连接成一个四通八达的整体城市,那么,我们是否可以在传统文化和现代认知方式之间建立一座座桥梁,以吸引更

多的人沿着畅达的通道,与传统文化发生更多、更深刻的接触?这对弘扬民族文化,实现中华民族复兴,提高时代和世界对中国传统民族文化的认同度,拓展传统文化的潜在价值等都意义重大。

汉画像砖是中国汉代最珍贵的图像资料图库之一,存世量大,艺术价值高,蕴藏着很多古老而新鲜的元素,具有巨大的视觉艺术开发和拓展应用价值。中国画像曾和日本浮世绘一道进入欧洲,对20世纪初的现代派绘画产生了深刻的影响。若其潜在的价值被完全开发出来,必然在中国当代艺术中掀起一场巨大的变革。因为汉代是中国封建社会的上升期,所以汉画艺术有一种与生俱来的朝气蓬勃的生命力、无拘无束的创新气场和沉雄博大的精神气质。由于20世纪三四十年代,汉画才被艺术界所认识,其被人看重并深入研究的时间就更短了。而且,绝大多数汉画像砖因为年代久远,已铅华尽失,素面向人,自然不能吸引匆匆而过的世人。人们即便能耐下心细看,也未必能够完全会意其造型语言的曼妙之处。因此,把汉画像砖图像展示出来,用现代人能接受的语言加以阐释,让人们先了解和读懂它,然后主动接纳它从而被吸引。这是把汉画像砖艺术推到世人面前的第一步。以后网络、影视等多种传媒再逐渐跟上,总会把大汉雄风植入青年一代的知识库里,身体力行地逐层揭去传统文化的神秘面纱,让时代和世界乐意接受、渴望接受。

本书在中国汉画像砖艺术宝库中精选一百块逐一进行艺术阐释,并且每块画像砖配一幅本砖的原砖照片或拓本图像,力争做到图文并茂、通俗易懂,成为人们了解汉画像砖精品艺术、理解汉代视觉艺术语言的基础资料 and 通俗读物。

目 录

境技练达——河南南阳汉画像砖精品赏析·····1

- 一、胡汉战争的史诗·····3
- 二、秦始皇的“精神新衣”·····6
- 三、精彩的穿越，丰富的内涵·····8
- 四、酣酒奏大风·····11
- 五、频频移步三维砖·····14
- 六、和谐默契、形神兼备的组合·····17
- 七、不同凡响的艺术表现·····20
- 八、视觉上的“麻辣烫”·····23
- 九、艺高胆大，险绝中见真功·····26
- 十、不可思议的精妙表演·····29
- 十一、以形传神的佳作·····31
- 十二、英雄的样板·····34
- 十三、典雅的范例·····37

- 十四、童话般的艺术世界·····40
- 十五、2000 年前的毕加索经典造型模式·····43
- 十六、优美的画面，神秘的文化内涵·····45
- 十七、在闹市中愣神的小吏·····47
- 十八、郊外的盛会·····49
- 十九、多维空间的超时空对接·····51
- 二十、庭院内的视觉盛宴·····53
- 二十一、门吏的悄悄话·····55
- 二十二、唱出的神话和历史·····57
- 二十三、忠言逆耳，酒乐娱人·····59
- 二十四、砖上山水·····61
- 二十五、汉代娱乐生活白描·····63

布像造境——河南洛阳汉画像砖精品赏析·····65

- 一、重复的魅力·····67
- 二、一幅典型的白描图卷·····69
- 三、规则的造型，自然的面貌·····71
- 四、天马的盛典·····74
- 五、事半功倍的造型模式·····77
- 六、运动中的形象和情节·····80
- 七、守护骏马·····83
- 八、形象的蜕变·····85
- 九、洛阳汉画像砖中的异类·····87

积微成锦——河南其他地区汉画像砖精品赏析·····89

- 一、活字印刷的先驱·····91
- 二、精彩的马赛克艺术·····94
- 三、电影胶片似的构成模式·····97
- 四、重重铺陈，形形排比·····100
- 五、非同一般的造型·····102
- 六、2000年前的时尚美眉·····104
- 七、浪漫而精彩的表演·····106
- 八、玉树临风的门亭长·····108
- 九、风驰电掣的四轮马车·····110
- 十、万马千军度阴山·····112
- 十一、洒脱而细腻的形象·····115
- 十二、积木式的建筑·····117
- 十三、大人物的形象·····119
- 十四、实用建筑的典范·····121
- 十五、独特的艺术形式·····123
- 十六、似蛇非蛇的双龙·····125
- 十七、日常生活的蒙太奇式表现·····127
- 十八、擦肩而过的图像“列车”·····129
- 十九、平淡之中的真功夫·····131
- 二十、高明的视觉中心选择·····133

图侃浮世——巴蜀地区汉画像砖精品赏析·····137

- 一、形式和内容高度统一的佳作·····139
- 二、设计出来的真实空间·····142

- 三、趋于完美的透视造型·····144
- 四、速度的暗示·····146
- 五、团圆的温馨·····149
- 六、四平八稳中的生动活泼·····151
- 七、团队的力量·····153
- 八、透视原理的逆向运用·····155
- 九、无声的劳动号子·····157
- 十、分工协作制佳肴·····159
- 十一、知识的吸引力·····161
- 十二、圣莲下的精灵·····163
- 十三、步调一致的二骑吏·····165
- 十四、2000年前的市场·····167
- 十五、动态视觉焦点的诞生·····169
- 十六、人头攒动制盐忙·····172
- 十七、春色满园关不住·····174
- 十八、辛勤劳作着的“工蚁”·····176
- 十九、楔形构图的力量·····178
- 二十、方向切换出来的秩序·····180
- 二十一、不动而动效果的产生·····182
- 二十二、众星捧月般的氛围营造·····184
- 二十三、飞转的涡轮·····186
- 二十四、多形象组成的稳固画面·····188
- 二十五、巧妙的方圆对比模式·····190

四神开泰——陕西汉画像砖精品赏析·····193

- 一、典雅造型的典范·····195
- 二、愈夸张愈真实·····197

- 三、典雅的动态感·····199
- 四、精致造型的典范 ·····201
- 五、排列组合的力量·····203
- 六、被线条装饰的白虎·····205
- 七、形象生动的朱雀·····207
- 八、至简的青龙 ·····209
- 九、画意十足的朱雀·····211

边域之花——其他地区汉画像砖精品赏析·····213

- 一、完美的书画合璧·····215
- 二、“拙”尔不群的造型·····217
- 三、盖世的神力·····219
- 四、拔山的神功·····221
- 五、简洁的造型，精致的面貌·····223
- 六、祥云的魅力·····226
- 七、视听觉神奇的连通·····228
- 八、小画面，大场面·····230
- 九、动感十足的水鸟·····232
- 十、大舍下的舞乐和合·····234
- 十一、至简的童话世界·····236
- 十二、无欲的钱童·····238

参考文献·····240

境技练达

——河南南阳汉画像砖精品赏析

河南南阳是我国汉画像砖的主产区,这里出土的汉画像砖几乎囊括了画像砖所有的种类,是汉代画像砖艺术走向成熟的标志。无论是画像砖所营造的艺术境界还是制砖技法都堪称典范。南阳盆地自古就是人才辈出的虎踞龙盘之地,是东汉开国皇帝刘秀和皇后阴丽华故乡,也是跟随刘秀打天下的开国功臣“云台二十八将”中大多数人的故乡。东汉初年皇亲国戚云集这里,当时的南阳富可敌国,因之刮起一股奢靡的厚葬之风。司徒邓禹提倡节俭,倡导亲属和族人改费时、费力、耗财的画像石墓为较为节俭的画像砖墓。所以,在河南新野樊集出土了一大批规格和档次都比较高的画像砖。其中不乏像“胡汉战争”“泗水捞鼎”这种题材重大、气势恢宏的史诗般的视觉佳品。南阳汉画像砖有实心的,也有空心的,以形制多、档次高、手法多、题材广、艺术手法多样和审美价值高而著称,总体给人以佳品层出、绚烂辉煌之感,为汉代画像砖发展到巅峰时期的代表。

一、胡汉战争的史诗

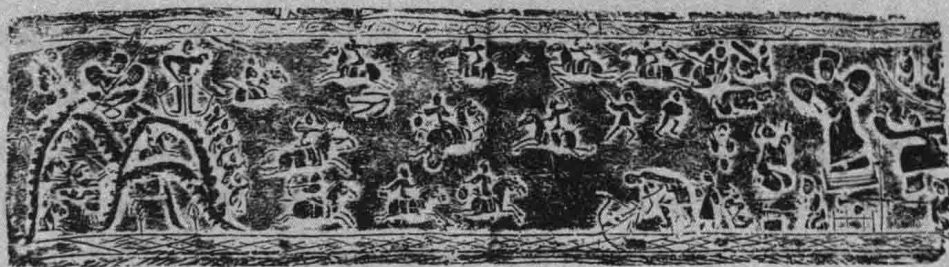
作品名称：胡汉战争

作品尺寸：高 33 厘米，宽 122 厘米

创作时间：东汉

出土地：河南新野樊集

现藏地：河南博物院

这是一方出土于河南新野樊集的画像砖,是汉代军事题材艺术作品中的杰出代表,也是我国古代军事题材美术作品中的典范。它所描写的是胡汉交战的生动场面。此画面生动地反映出汉王朝与匈奴民族长期残酷战争中一次战役的真实情景,为中国古代特别是汉代军事活动留下了精彩的实况记录。它的出现,充分证明了创作南阳画像砖的工匠们在画像砖的制作工艺、艺术创作和对大题材、大场面的掌控能力等方面都相当杰出。

对于这场战争的表现,汉朝工匠们站在爱国主义的立场上,不自觉地流露出强烈的民族情感倾向,并把这种情感倾向投入到艺术创作中。在画面的情节处理上,善恶分明,褒贬得当。首先,把敌我双方的身份设计得泾渭分明:敌方人员体形较小且处于劣势,他们有的倒地,有的跪降,有的还在不自量力地苦战。而汉军则个个高大威猛,显得勇不可当。英勇的战士有的已将敌人首级割下,有的正奋力挥刀砍杀,场面激烈,杀敌正酣,让人不禁联想起当年卫青、霍去病马出祁山、兵步沙漠与匈奴血战的情景。其次,生动地表现了汉军布阵的有序性:将军指挥;传令兵听令和传令;轻骑兵率先杀入敌阵;步兵们紧跟着也挥刀刺向敌人;弓弩手整齐排列,伺机待发,从而暗示出汉军必胜的战斗结果。

工匠们在描绘宏大的战争场面时,表现出非凡的画面组织才能。首先,把战场上不同角色的层次关系表现得十分明朗。第一级人物,立在画面右侧的高高将台上的军事首脑(他正瞭望战况,随时准备发出新的战斗命令)。他眉须皆备,体形高大,极为突出,与士兵反差悬殊,是画面上最重要的人物。第二级人物,画面左侧的山峰顶端,有两个较醒目的威猛武士,一个正在蹶张,一个正抱钺休息,从体形大小来看处于第二重要位置——英雄或猛将。第三级人物,将台下跪着向首脑报告军情的传令兵,也算是个有名头的角色。第四级人物,一般士卒,形象几乎被简化成剪影——战争中的无名英雄。这样的人物分级方式,并不代表制砖工匠的庸俗势利,而是画面层次表现的需要。谁在战场上的作用大,谁的形象就高大。这样就能更立体地反映战争场面,敌我双方的不同角色和任务都被很清晰生动地描绘出来了。其次,把波澜壮阔的大战场巧妙地囊括于一幅画面:高大的将军站在将台上,显得更加威武,也成为画面中一个醒目的视觉

端点(视觉敏感点),把观者的视线引到画面的右侧。而画面左侧的山峰则是画面的第二个视觉端点。在这两个视觉端点之间,则是广阔战争场面。有了这两个较为醒目的视觉端点,就把观者的视线限定在画面之中,也给无边的战场划定一个使观者可俯视和把握的视觉范围,从而更完整地表现了战争场面。

该画像砖立体而全面地描绘了取得一场战争胜利的多种因素,比如战争中的指挥系统与通信系统的相互配合,先头部队(该砖中显然是速度很快的骑兵)、主战队伍(步兵)、重型武器(能力超强的大力士),以及后续部队(西侧山峰后树丛间隐匿的汉王朝骑兵援军)的整体配合等。更重要的是表现了锐不可当的士气和必胜的信念,堪称表现胡汉战争的视觉史诗。

二、秦始皇的“精神新衣”

作品名称：泗水捞鼎

作品尺寸：高 34.5 厘米，宽 120 厘米

创作时间：东汉

出土地：河南新野樊集

现藏地：南阳市文物考古研究所

照片

拓本

史传禹集天下之金铸成九鼎,放置于天下九州,于是,“九州方圆”便有了代表天下的含义。谁拥有了这些宝鼎,就象征着拥有了江山。

身为秦朝始皇帝的嬴政,自然会有拥有宝鼎的强烈渴望。久访之下,得知宝鼎遗失于泗水。于是,他便迫不及待地派人到泗水捞鼎,该画像砖就真实展现了泗水捞鼎的生动画面。

画面的中心部位是一座虹桥,在虹桥的上下人们正在热火朝天地捞鼎。从画面中众多的车马和骑士来看,始皇帝是非常重视这次活动的。因为宝鼎是代表天下的重器,捞取它是一件极为庄重、极为盛大的活动。如此盛举,搞一个大型的庆祝活动造势是很有必要的。人们在桥正中竖起一个建鼓,两人边跳边打,还有两个摇拨鼓者并排立于他们右边,与之合奏。这样就把捞鼎的场面烘托得热火朝天。桥下有两条小船,每条船上各有两人,他们好像刚刚把鼎从水里捞上来,并欲把鼎吊上桥去。与他们配合的是虹桥两端的四个人,他们一边两人,对称排列,正用力地往上拉鼎。快要大功告成之时,一条巨龙于鼎的右侧腾空跃起,把系鼎的绳子咬断,结果绳断鼎落。再往水中寻觅却久觅不得,泗水捞鼎活动终告失败。汉代人极力表现这个故事是为了扬汉贬秦:有德则自然得鼎,失德则自然失鼎。秦始皇失德无道,宝鼎已在眼前却得而复失,秦灭汉兴乃是天道必然。

同时,在捞鼎的过程中,虹桥的交通并没有中断:画面的左边一辆辎车正经过顶端饰有凤凰的单阙准备过桥;桥的左端一辆辎车正在爬桥;桥的右端一辆辎车和两个单骑似乎刚刚过桥。在凤阙的右端更远处的空间里,一人正大步飞奔着套兽。总之,生活照旧,被秦始皇十分看重的泗水捞鼎失败,并未影响社会秩序。制砖工匠不厌其烦地反复铺陈桥通路畅,意在暗示秦王失鼎,世事照转。目的依然是为了贬秦,为汉王朝歌功颂德。

在汉画中,泗水捞鼎的画面还是比较常见的,但在汉画像砖上表现如此题材,并且构建出如此宏大的场景和气势,实属罕见,堪称汉画像砖中的精品。