

试论汉代浅浮雕艺术的造型特征

The Shape Characteristic of the Han Dynasty's Low Relief Art

◎胡 飞 by Hu fei

内容摘要：汉代画像砖、画像石是汉代美术的重要组成部分，也是我国浅浮雕艺术发展中不可或缺的部分，其强烈的构成感、运动感、力量感的表现，生动多变的线条运用，不仅体现了中国艺术的精神，也突显了中国式的现代艺术之精神。

关键词：画像砖；画像石；浅浮雕艺术；中国艺术之精神；现代艺术之精神

Abstract: Portrait brick and portrait rock are important parts in Han Dynasty arts. They also take indispensable parts in Chinese low relief art development. The representation of strong structure, locomotion and power, and the use of vivid line, not only embody the spirit of the Chinese art, but also incarnate the modern art's spirit of the Chinese type.

Key words: portrait brick; portrait rock; low relief art; the spirit of the Chinese art; the modern art's spirit

汉代画像砖、画像石艺术是汉代美术的重要组成部分，也是汉代浅浮雕艺术中最具有代表性的艺术。由于具有教化、纪念等实用功能，这种艺术在汉代十分流行，从遗存的实物看，画像砖、画像石主要存在于墓葬建筑的装饰，其表现内容十分广泛，涉及到汉代政治、经济、社会生活等各个方面，题材包括神话传说、历史故事以及宴乐、耕种、收获、渔猎、百戏、出行等生产和生活内容，对研究当时的社会经济状况、民俗文化及艺术发展具有极高的参考价值。

关于汉代画像砖、画像石的研究，20世纪初期一些专家、学者开始对各地零散的作品进行收集、研究，并对地面遗存进行了内容的初步考释与介绍。从20世纪50年代起，由于考古发掘出土了大量的画像砖、画像石作品，国内开始了对汉代画像艺术广泛系统的研究。在学习和工作中，作者也对此进行了一些思考，以下将试从汉代画像角度对汉代浅浮雕艺术谈一些粗浅的认识。

一、汉画像砖、画像石艺术以线造型突显中国艺术之精神

一般认为画像砖、画像石作为建筑的装饰雕刻始于战国晚期，到了西汉时期才真正出现画像砖、画像石艺术，东汉时期达到鼎盛。汉代的画像砖、画像石艺术在当时十分盛行，考古发现其遗物广泛分布于我国的山东、河南、四川、江苏、山西、陕西、湖北、安徽等地，已出土的汉代画像砖、画像石作品无论是从数量、形制、画幅形式方面，还是从题材内容、表现手法等方面，都是其他朝代无法相比的。

宋代以来，人们习惯上把汉代的墓室砖刻、石刻艺术称之为“画像”，实

际上把画像砖、画像石说成是汉画像是不确切的，因为绝大多数汉画像砖、画像石是以浮雕或半浮雕形式存在的。与国外以及中国其他朝代的浅浮雕艺术不同的是，汉代的画像艺术大多刻意放弃三度空间的表现，追求绘画的视觉效果。之所以称之为“画像”，就是注重了它的绘画性特征，尤其是它以线为主、平面化的造型更符合中国艺术之精神。汉代画像砖、画像石艺术从雕刻技术上看手法丰富多样，画像砖主要采用在平整的砖面上进行模印、刻画或绘画的造型手段，其形制因产地的不同而有所变化，表现手法也多种多样，主要包括阴线刻与阳线刻、浅浮雕、高浮雕等。其中阴线刻与阳线刻画像砖上的图像线条呈凹凸两种面貌，线条简练流畅，形象概括生动。浅浮雕形式的画像砖采用线面结合的方式，在物象的大体面上以线条刻画细部，从而加强了形象的生动性表现。一些画像砖图像上还绘有颜色，表明当时画像砖还借助色彩来表达主题。另外，还有部分高浮雕形式画像砖的造型具有较强的体积感和空间感。

从汉代画像砖、画像石的以上刻画技法可以看出，注重线条在浅浮雕造型中的运用是汉代浅浮雕艺术的主要特征之一。在我国传统艺术造型中，使用线条造型具有悠久的历史，从远古的陶器纹样到商周时期的青铜纹饰，线条的运用始终占据重要地位，汉代画像砖、画像石艺术在强调简练概括的块体特征的

同时,巧妙运用了中国传统艺术中最具代表性的绘画语言——线条。对于不同的物象使用不同质感的线条,有时线条粗放,有时线条精细,并使这种粗细多变的线条与石头的自然肌理有机结合起来,从而达到画面远近虚实多变的艺术效果。英国著名的艺术理论家贡布里希在评价中国画像石艺术时指出:“中国艺术家不像埃及人那么喜欢有棱角的生硬形状,而是比较喜欢弯曲的弧线。在刻画飞动的马时,似乎是把它用许多圆形组合起来。我们可以看到中国雕刻也是这样,都好像是在回环旋转,又不失坚固和稳定的感觉。”

二、汉画像砖、画像石艺术强烈的运动感、力量感、韵律感突显汉代民族精神

从目前已出土的汉画像砖、画像石来看,画像中的人和动物大多都处于强烈的动感状态。这说明,与汉代的绘画、圆雕等艺术一样,汉代浅浮雕艺术的造型强调了对人物和动物的动态表现,旨在以鲜明的身体动作语言来加强画面的生动情节表现。在艺术处理手法上,汉画像艺术通过简化概括、舍弃繁杂部分、突出个性特征,使创作出来的艺术形象造型简约而结构严谨,动态粗犷奔放而富有韵律。人物造型上加大了肢体的扭动幅度,衣纹流畅飘逸;动物造型头部高昂,脖子、躯干自由和谐地拉长,四肢奋力伸展。这也是汉代浅浮雕艺术所共有的特征。李泽厚先生说:“一往无前不可阻挡的气势、运动和力量,构成了汉代艺术的美学风格。”

由于汉代处于封建社会的初期,人们刚从严酷的奴隶制统治下解脱出来,加上汉统治者采取休养生息的宽松政策,社会经济发展,国力日益强盛,人民安居乐业,整个社会呈现出积极、乐观、向上的精神面貌。从汉代浅浮雕艺术所表现出的形象,到霍去病墓前石刻,以及说唱俑等各类陶俑造型都能反映出汉代人那种积极、乐观、向上的民族精神。尽管汉代流行黄老思想,但是汉代人那种热爱生命的强烈情感是无论如何也不能否认的,许许多多的画像遗存中传达着生命不灭的灵魂信仰观念,充分体现了汉代人对于现实生活的强烈热爱。汉代画像砖、画像石艺术所表现出来的运动感、韵律感、力量感正是

汉代人思想情感的真实体现,是整个汉代民族精神、民族意志的体现。

三、汉画像砖、画像石艺术的装饰性、构成性特征突显现代造型艺术之精神

装饰性、构成性是现代艺术不可或缺的元素。艺术造型的装饰性表现在我国美术发展中历来受到重视,从原始社会的彩陶纹饰到商周时期的青铜纹饰以及后来的各类工艺美术的装饰性表现,可以说装饰性风格是与中国美术的发展密不可分的。以画像砖、画像石艺术为代表的汉代浅浮雕艺术尽管由于当时社会经济发展等原因开始向写实方向发展,但总体风格还是以简练的造型、自由的构图、平面化的空间布局、生动流畅的线条突显了汉代浅浮雕艺术的装饰性特征。

不可否认,汉代艺术的发展受到商周艺术的影响,具有一定的继承性。但汉代艺术家在继承了前代艺术装饰性特征的同时,却突破了商周时期的严谨、对称性,取而代之以近似写实的形象。这一方面是由于汉代艺术家写实技能的提高;另一方面是由于汉代社会相对安定富足,人们比以往更多关注现实生活。因此,汉代画像砖、画像石艺术的装饰性并不像商周时期的青铜艺术那样体现在图案纹样的威严怪诞气质以及严格的对称性上,而是突破了商周时期青铜纹饰的呆板形式,把艺术表现的重点放在了生动传神上,造型上强调简练、夸张,强调瞬间的动态特征。为了突出形象的神态和性格特征,汉代艺术家舍去繁琐的细节描绘,舍弃了三维的深度空间,而只以概括的剪影似的动态轮廓来造型。

汉代画像砖、画像石艺术构图的独特性表现是汉代浅浮雕艺术的又一特色,简括的结构处理,点、线、面的合理安排,使画面具有很强的构成特征,很能符合现代艺术之精神。最常见的构图主要有两种形式:一种是采用平面化的散点布局,画面中的物象没有纵深的空间表现,而是以上下分层、物象互掩的方式获取空间关系,从而具有了超越现实的意象空间,这种构图形式主要存在于一些历史、神话题材的画像砖、画像石中;另一种构图形式是通过俯视鸟瞰的视点来获取画面空间的延伸,这种构图的远近关系是通过物象之间保留一定的间距产生的,这类作品的题材多为

丰收、宴乐等。可以看出,无论是第一种构图形式,还是第二种构图形式,强调的都是对空间的暗示。汉代画像艺术这种暗示空间存在的处理手法赋予了浅浮雕艺术更多的装饰性。

在汉代画像造型中,构图还非常重视大与小、繁与简、动与静等对比手法的运用。画面中的主体人物通常大于次要人物,建筑、山石、树木等形象除少数独立存在外,一般是作为主体人物的陪衬出现的,所以在装饰手法处理上,往往把人物处理得很大,建筑、山石、树木等相对较小。这种形体的夸张一方面强调了画面的主次关系,同时也自然地体现出画面布局简繁映照关系。为了增强画面的装饰性,一些画像作品在底子上刻上均匀分布的横、竖或斜的线条;有些画像还把建筑的屋顶、立柱以及室内器物等进行对称性刻画,这也体现了汉代画像艺术对商周时期青铜图案纹样的继承,建筑、山石、树木等的对称性处理与强烈动感的人物造型又产生了动与静的对比。

以画像砖、画像石艺术为代表的汉代浅浮雕艺术独特的艺术魅力还体现在物象的形体塑造上。物象的造型大多采用剪影造型手法,无论是人物、动物还是建筑物都以平面化剪影效果出现,并且这种剪影角度的选取是经过精心安排的,都是从最能体现动态特征的角度选取的。这种剪影式的造型与原始时期某些洞窟岩画的造型存在着相似性,不过却少了原始岩画构图的散漫和不确定,物象的动态特征刻画也要成熟得多。剪影效果的团块结构造型不仅使画面具有了强烈的构成感,同时在细部刻画上又因粗细多变的线条的运用加强了形体与动态特征。

总之,汉代画像砖、画像石艺术无论是在构图上,还是在物象的造型上,都刻意表现二维平面的存在以及对三度空间的暗示,力求以简约的形象刻画赋予画面以装饰性、构成性,同时,流云、旌幡、抛出的球、笔直的桅杆等等一切事物都在不经意间以点、线、面和谐经营加强了花木的装饰性、构成性,突显了现代造型艺术之精神。

(胡飞 安徽省蚌埠学院艺术设计系)