

大汉王朝 石上史诗

——走进徐州汉画像石艺术馆

武利华

江苏人文社会科学讲座

44

公元前 206 年 2 月，出生于沛县丰邑中阳里的泗水亭亭长刘邦被项羽分封为汉王，标志着一场历史大剧的序幕徐徐拉开。4 年以后，刘邦战胜项羽，建立了汉朝，历史的舞台出现了长达 400 年之久的宏伟篇章，一个强汉帝国的旗帜飘扬在地球的东方，它与罗马帝国遥相呼应，成为当时世界的两大霸主。

强盛的朝代必然带来伟大的艺术，汉画像石就是大汉王朝留下的珍贵文化遗产。

在汉高祖刘邦的故乡徐州，就有一座收藏汉画像石的专题性博物馆，它收藏有 1400 余块汉画像石。走进徐州汉画像石艺术馆，漫步在一块块画像石之间，如同步入 2000 年前的瑰丽历史画廊之中。

大汉王朝——石上史诗，是徐州汉画像石艺术馆陈列的标题，神道天路、祠堂敬祖、天工神韵、汉石春秋、千秋地宫、碑刻题铭六条主线，将 600 余件展品穿串起来，再现了一个大气磅礴的时代。

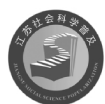

神道天路

“西风残照，汉家陵阙”，在古诗词中就知道汉代有“阙”的建筑，《尔雅·释宫》：“观谓之阙。”《古今注》说：“其上可居，登之则可远观，故谓之观。”阙用来“标表宫门”，别尊卑，具有等级符号的意义。上世纪四十年代，在江苏沛县古泗水发现一块汉画像石，这是汉阙中的构件，应当是子母阙中的子阙，石高 1.6 米，宽 0.6 米，两面有画，正面分作三格。上格刻的是舞蹈娱乐场面，一位窈窕女子扭腰舒袖，在作长袖之舞。长袖舞是汉代最常见的一种舞蹈，舞者“翘袖折腰”翩纤迤俪，长袖舒展，楚楚动人。舞者的旁边，一女子在作案上倒立，这个杂技节目是从西域传来的，又称“安息五案”，就是说艺人可以在重叠的食案上倒立表演。中格画面是六博游戏。亭内榻上，二人正在兴高采烈地对博，左边一人举手执采，右边一人俯首察看。“博”是古代的一种棋。因为双方各执六子，又称六博，也称博戏。下格刻的是一辆正面形象的轺车，车旁一马在食草，这幅正面的车很像古文字中的“車”字，说明中国古代就是书画同源。

步入阙门以后，就是神道。陵墓前的神道两侧通常摆放有石羊、石虎、石人、石马、辟邪等动物，称为石像生。仙人骑羊是该馆收藏的重要文物，通高 154 厘米、长 145 厘米、宽 48 厘米，是目前发现的汉代石羊中最大的一件。羊作跪卧状，昂首，双目前视，羊角弯曲，身上刻毛；背上刻羽人，羽人正视前方，肩生双翼，双腿弯曲骑在羊身上。汉代画像上有仙人骑羊、骑虎、乘龙、骑兽等，汉代人想借用这些升天工具升入仙境，期望达到梦寐以求的理想境界。汉代

陵墓前的石羊也是比较多的,故宫博物院收藏有两件石羊,其中一件石羊前部刻有铭文“永和五年(140年)孙仲乔所作羊”,说明石羊流行的年代在东汉中期。汉代的石羊,它在简约古朴的基础上吸收了西方雕塑立体透视的方法,形成了汉代圆雕厚重、圆润、饱满、流畅的艺术风格。

祠堂敬祖

神道的尽头是祠堂。祠堂,又称庙堂,是古人敬天承祖,祭祀神灵的主要场所,也是汉代陵墓最重要的地面建筑。汉代石式祠堂的建造全部是用石材雕凿而成,四壁上刻画着为祭祀先祖而创作的精美壁画。汉画像石祠堂是绘画、雕刻、建筑艺术的综合统一,代表了汉代艺术的最高成就。

洪楼祠堂是目前发现的东汉时期规模最大、结构复杂的双开间的祠堂。祠堂由基石、左右山墙石、左右后壁石、中间立柱、中间三角形隔梁石、四块顶盖石(前后坡各两石)等组成。复原的洪楼祠堂外宽 5.64 米,进深 2.15 米,祠堂顶高在 2 米左右。力士图是祠堂的中间横梁,三面刻画,背面是神仙出游图、侧面是蹶张图。力士图是最为精彩的画面。画面中刻画七位大力士,左面开始是二人合作,生缚一只猛虎,第三位勇士是倒拔垂杨柳,树上的鸟被惊飞了;第四位勇士倒背一头活牛,由于用力过猛,一只脚陷入了地下;第五位勇士双手举起铜鼎,《史记》中记载了项羽力能扛鼎,可见举鼎是力量的象征,传说战国时勇士孟获也是以举鼎闻名;第六位勇士怀抱羔羊,第七位勇士怀抱一坛美酒,美酒羔羊应该是获胜者的奖

品。我们观察到这些勇士的头上戴着鹭鸟的羽毛,这是一种武冠,当时称为“鷩冠”,《山海经·中山经》注中说鷩鸟“勇健斗,死乃止”,因此汉朝就专为武士制作“鷩冠”,表示其勇猛好斗。

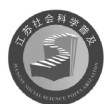
汉代石结构祠堂中的画像,不仅有很高的艺术性,还形象鲜明地反映了当时人们的宇宙观,这个无所不包的宇宙空间又划分成三个世界,即天上世界、仙人世界、人间世界。祠堂顶部象征着天上世界,两侧壁的最高位置象征着仙人世界,壁面其他部位则象征着人间世界。

千秋地宫

墓室是汉代陵墓的地下部分,“以生事死”是古代礼制的重要丧葬原则,根据这一原则,地下墓室必须仿照生人居室来修造。古代贵族的居室一般都分为“前朝”和“后寝”两部分,“朝”又称为“堂”,“寝”也称为“室”。“朝”或“堂”为主人接待客人和进行公务活动的地方,“寝”或“室”为主人及其家属的休息之处。汉代的前后室墓和多室墓,也和生人居室一样分为前堂和后寝两个部分。

古代门户是有严格区别的,院落的大门称为“门”,堂、室之间的门称为“户”,双扇为门,单扇为户。《说文·门部》“门,闻也”,段玉裁注“闻者,谓外可闻于内,内可闻于外也”,汉代墓门都是双扇,门上一般都要雕刻铺首衔环。铺首是狰狞的兽面,有镇守宅院的含义,环可以叩门,起到门铃的作用。

堂在前,室在后。只有经过堂才能进入室,因此有“登堂入室”的说法。堂室之间有窗,古人称为“牖”,由于牖一般安置在户的左

侧,相当于现在的门联窗,所以“窗户并称”。汉代窗的形式很多,有直棂窗、菱形窗多种,东汉时期的“窗”与“户”的结合处,应该是一根顶梁柱,柱础有的是石羊,有的是石狮,柱身有精美的雕刻。徐州贾汪出土的一对透雕墓窗,浮雕的深度已经接近了圆雕,下面是狮子作为柱础,狮子的原产地是非洲,东汉时期作为贡品传入中国,先后名为天禄、辟邪、符拔、狮子等。柱子上面雕刻的是胡人伎乐表演,准确的比例造型,三维圆雕的体积感觉,给人以浓厚异域风采的感受。

为了增加建筑的高度,汉代画像石墓往往采用叠涩式封顶,一块块条石分层叠加,最后形成一个方井,称之为藻井。藻井是中国传统建筑中宫殿或厅堂天花板上的一种独特装饰。一般做成向上隆起的井状,周围装饰各种花纹和彩绘。藻井的中间,刻画的是莲花图案,《鲁灵光殿赋》里描写的是“圆渊方井,反植荷蕖。”藻井的四边是三角形石块,上面刻画的是天界的情景,其中一块我们可以清楚地看到是雷公的形象,雷公又称雷神或雷师,古代神话传说中的司雷之神,它呲牙咧嘴,怒目圆睁,手持鼓槌,似乎可以听到他敲击时发出震耳欲聋的隆隆声响,藻井四周的画像,都与天神有关。

汉石春秋

汉画像石,它以现实主义的手法,生动地再现了汉代社会生活的各个方面,表现了人们对现实生活的眷恋;同时以浪漫主义的手法,创造出当时人们幻念中的鬼神世界,祥禽瑞兽,体现了人们对死后的追求。其丰富的题材内容,涵盖了当时物质文化和精神文化

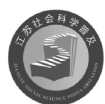

的全部。

民以食为天,汉代人特别重视饮食以及饮食的礼节文化。“庖厨宴饮图”是代表性画作,画面分为三层,一层是迎接客人的到来;中间是厨房的一角,古代,人们多把厨房设在正堂之东,因此也叫“东厨”;最上面一层是庖厨烤肉,汉代人重美食,烹调加工的方法有十几种之多,烧烤这种原始的烹饪方法是其中之一,称之为炙,画面中一人持刀解羊,另一人在火炉旁,左手握两个肉串在炉上翻弄烘烤,右手持扇子煽风起火,其神态贯注,引人瞩目。同现在的烤肉串不同的是他们用了双头的铁签,在烧烤的过程中,一边全熟,一边半熟,烤肉的味道好吃,后世干脆把美好事情以“脍炙人口”来概括。

汉代乐舞是一个广收并蓄、融合众技的时代,舞蹈受杂技、幻术、角抵、俳优的影响向高难度发展,丰富了传情达意的手段。徐州画像石中常见的乐舞表演有长袖舞、建鼓舞、傩舞等,还有大型的广场演出总汇仙倡,杂技节目也是琳琅满目。“建鼓舞”是汉代著名舞蹈,战国时期已经出现,建鼓的本身是舞乐场面中的主要乐器。是击鼓与舞蹈结合一起的舞蹈。有男子双人舞,男、女双人舞,他们双手执“桴”各居鼓的一侧,且鼓且舞,姿态各异,时而雄健奔放,时而轻曼舒展,使鼓声和舞姿水乳般地融合在整个舞乐场面之中,给人以旋律之美、力量之美,鼓舞人心。建鼓树立在庭院的中间,由基座、长檣、鼓身组成,建鼓上面的装饰,称为羽葆,是由华丽的鸟羽做成。

汉画像石中最常见的游戏内容为六博。六博的历史悠久,东汉许慎《说文》记载说:“古者乌曹作博。”乌曹是夏桀的臣子,距今三

千五百多年了。博局计十二个棋子,六白六黑,二人投骰行子,以筹计数,因为是两人下棋,所以称为分曹并进。古代博弈是有严格区分的,博专指六博,弈指的是围棋,六博因棋艺简单易学,为社会各阶层喜欢,如汉古诗所云:“投琼著局上,终日走博子。”六博比赛时往往靠掷采来侥幸取胜,不像围棋要靠智慧和思维。博戏输者罚酒,后来演变为“意钱之戏”,有赌博的意思,出现了专门的赌徒,博戏是游手好闲者所为,其“数术浅短,不足可玩”,因此当时就有人反对,所以六博游戏最终没有被流传下来。

汉代主要的交通工具是车马,同时车马是汉画中最流行的题材。当时贵族之家热衷于游射田猎,出舆入辇,备具威仪。宝马雕车,簇拥满道。通过汉画像石车马出行图的图像资料,可以看出汉代舆服制度和迎候的礼仪。

对于爱情这一浪漫的题材,汉画作者以不同的形式加以表现,有的采用含蓄的手法表现,如鸾凤交颈、龙凤呈祥、双龙穿璧、伏羲女娲;有的直接用写实手法表现男欢女爱的画面,如接吻图,男左女右。画师采用立体主义的表现方式,面部刻有正面的眼睛和鼻子,为了突出表现接吻时面颊亲密接触的情景,男女嘴唇刻成侧面的形状,男子舌间伸出、女子张开嘴唇,古代房中术著作《洞玄子》描写了接吻的动作:“男坐女左,女坐男右。乃男箕坐,抱女于怀中……男含女下唇,女含男上唇。”如同汉古诗描写的:“结发为夫妻,恩爱两不疑。欢娱在今夕,燕婉及良时……生当复来归,死当长相思。”

徐州汉画像石中有许多历史故事,其题材内容依据史书典籍中寓意深邃的故事,创作出有现实意义的画面。这部分的内容,精心选材,以图说史,阐述封建伦理大义,图讖神权天授之理,其中有

孔子见老子、孔子问师、孔门弟子、周公辅成王、二桃杀三士、秦始皇泗水取鼎等。这些画面大都刻画在祠堂中,有“恶以戒世,善以示后”的意义。

古代神话是浪漫主义文学的萌芽,它对后世艺术的影响很大,一般来说,神话的创作基础是现实的,神话的创作方法是浪漫的。而神话的浪漫主义精神,那种新奇奔放的幻想,为作家提供了丰富的文学题材和艺术形象。画像石中的东王公、西王母,三足鸟、九头兽,昆仑仙境、珍禽异兽,给人们留下了难忘的记忆。

西王母的神话传说比较早,大概在战国时期已经比较流行,到了东汉时期,出现了西王母的配偶东王公。汉代人的方位与现代地图的方位正好相反,汉代认为上北、下南、左东、右西,因此东王公刻画在画面的左面,西王母刻画在画面的右面。画面中间,还刻有手持耒耜的神农氏、乘龙升天的御龙氏,还有人首鱼身等神异动物。

天工神韵

雕刻艺术在汉画像石美的构成中起到十分重要的作用,画像石的雕刻技法主要采用阴线刻和浅浮雕两种形式,阴线刻是在经过加工磨平或未加工的石面上,以细线刻出物像的造型,有阴柔之美;浅浮雕是在粗糙的石面上,将物像造型突起,有阳刚之气。一般来讲,西汉中期到东汉早期,都是采用了阴线刻。东汉早期以后,开始出现了浅浮雕。东汉中期以后,出现了高浮雕和圆雕。无论是阴刻还是阳雕,共同特点是不求浮华精巧,但求质朴古拙。

公元前 139 年,张骞打通西域之后,东西方文化不断沟通,汉

画像石在雕刻技术方面,同样受着外来文化的影响和渗透。汉画像石传统的雕刻方法为浅浮雕和阴线刻,这种雕刻方法更注意表现绘画的味道,缺少雕刻产生的体积感。而古希腊的雕刻家,善于三度空间的把握,希腊人根据数的规律,严格地解释比例、大小、结构和节奏等概念,正是这些概念,不论神庙的画像或雕像的写实,形成了希腊风格的雕塑。希腊的雕刻方法没有直接传入中国,而是通过中亚,沿着丝绸之路传入中国。这种有透视关系的雕刻方法,影响了汉代的雕刻家。徐州汉画像石中的半圆雕、圆雕所表现的人物、动物,标准的造型、流畅的线条,无不透露出希腊艺术、早期犍陀罗艺术和中国传统艺术相结合的影子。

(本稿由徐州市社科联推荐)

武利华,1956年出生,江苏徐州人。徐州汉画像石艺术馆馆长、研究员,中国汉画学会副会长,大型学术期刊《中国汉画研究》编委,徐州师范大学硕士生导师。

