

墓室壁画是在墓葬活动中产生的艺术作品,是墓主人为了到另外一个世界而做的准备,墓室壁画同时兼具了宗教性和艺术性。数千年的历史积淀了不同特点的墓葬遗存壁画。

墓室壁画兴自西汉,衰于明清,是几千年来一直广泛流行于中国大地上的艺术形式。它的足迹可从边疆绵延到江南、高山遍及至田野。壁画中所绘,既有世事的纷扰起落,也有社会的传承脉动。

今天,我们就来聊聊墓室壁画,和它所记录的故事。

历代墓室壁画识别指南

西汉·河南洛阳烧沟卜千秋墓 月宫图

两汉时期

汉墓的壁画,热衷描绘天堂仙界,这一点同自秦以来,道家仙界思想的兴旺有关。秦始皇在生前就常作巡仙之游,汉武帝也同样敬重鬼神。来自统治阶级的影响,掀起了鬼神的风潮,这一点便明显体现在汉墓壁画当中。

学者们曾对汉墓壁画及画像石的内容做过概括,其主要的内容和题材可分为神异、鉴戒、纪实和装饰四种。在这其中,又以奇禽异兽、日月星辰和神话传说的壁画最为好看。

在当时,极为流行的装饰形式是:墓顶上有日月星辰,仙人瑞兽则在墓壁中恣意游荡。河伯、风神、雷工、乘象者、雨师也都是壁画上的常客。

这些形象所描绘的,都是汉人对于“天界”和“仙境”的想象。

魏晋·甘肃高台县骆驼城画像砖墓 牵马图

魏晋南北朝时期

不同于两汉,魏晋南北朝时期的壁画主流,是描绘宴饮、仪仗等生活场景。

东汉末年,社会经济凋敝,盗墓成风。盗墓的盛行,迫使人们对于厚葬带来的安全问题重新作出考虑。及至西晋时,曹操发布了薄葬令。薄葬令后,壁画墓一度沉寂。

及至北朝时,壁画墓再度勃兴。经历战乱的沉沦,壁画以崭新的面貌再次回归:两汉时期的玄幻幻想几近消失,人们更为关注的,是活生生的现实世界。

因此,这一时期壁画流行的主题是“夫妇宴饮”和“仪仗队列”,既可表示墓主人生前的身份,同时也能展示威仪。

唐·永泰公主墓 宫女图

隋唐时期

魏晋的这种流行壁画,一直延续到唐朝,这种对于现实生活的刻画与描绘,也是整个隋唐时期墓室壁画的主流。

例如,陕西历史博物馆收藏的唐代壁画里,几乎都在描绘社会生活的不同面向:车马仪仗队、阙楼仪仗图都体现着礼仪的森严,而游离于制度之外的马球图和宫女图,则表达着生活的情趣。

此外,到了隋唐,带有道、佛观念的宗教题材也开始出现在壁画中。

道、佛两教均兴于魏晋,盛于隋唐,随着宗教势力的影响和扩大,一种归属于道佛的生死观开始同传统丧葬观念相融合。火焰宝珠、金翅鸟、莲花忍冬、狮子、天人、雷公、神兽、供养人、结跏趺等图像和题材,均是这一潮流的产物。

北宋·河南新密平阳县 升仙图

宋元时期

宋元时期的墓室壁画,可以算得上是最好看的,也是最热闹的。墓室壁画发展到这个阶段,首选是充满情趣的现实生活,而对于未来的美好期待也要掺杂其中。

在宋元人看来,想象的世界太过虚幻,夫妇宴饮多少有些拘谨,仪仗又带着防范的紧张。于是乎,此时的壁画丢弃了庄严肃穆,没有了礼俗规范,这里涌动着的全都是对于生活和生命的爱恋。

同样是夫妻对坐,要把氛围感做足,桌上不仅有果食饮品,还有家居背景;奉酒、奉茶要画上去,点灯添油、妇人或童子掩门、携子母亲也都可以画上去。

此时的墓室壁画如同一幅幅民俗画,装填的全是人情味和烟火气。

明·山东章丘女郎山古墓 梳妆图

明清时期

时间走向了明清,墓室壁画迎来了它的挽歌。

明清时期常见的壁画题材仍是家居宴饮和出行等生活题材,虽是延续了宋元时期的特点,但绘制水准已大不如前。

在图像和表现手法上,此时的墓室壁画也已偏离时代艺术的主流。

此外,明清的壁画墓遗存数量也极少,仅在章丘女郎山、石家庄陈村、河南登封卢店、北京门头沟等地有较为重要的发现。

本版图文均据微信公众号“亚洲考古”

你知道吗

壁画是厚葬风俗的产物

人们最早开始在墓室里画壁画,是西汉早期的事。

对于墓室壁画的出现,一个通行的解释是:这正是西汉时期“厚葬”风俗下的产物——既是厚葬,便免不了装饰,于是颜色艳丽的壁画,成为了时人的首选。这个解释看似可行,却有一定的问题。

首先,西汉以前,壁画主要是被画在宫殿和宗庙之上。原本绘在地上的壁画,为何会突然到了地底下?厚葬一说,无法解释。

其次,早在秦朝时,厚葬风俗已经流行。秦始皇那装载了无数珍宝,埋葬了上万座兵马俑的皇陵,便是最直接的佐证。

也由此可见,厚葬并不会直接带来装饰墓室的需要,它更为直观的要求,可能在于陪葬品的多少。

既是如此,我们如何理解墓室壁画的出现?在考古学家的眼中,这个问题的答案,应从两个角度来回答:一是墓室壁画的艺术起源,二是中国社会结构面临的巨大变迁。

古代墓室壁画的起源

从艺术传承的角度来讲,早期宫殿庙堂当中的壁画、战国荆楚墓葬绘画以及西汉早期南楚故地墓葬绘画都是促成墓室壁画出现的诱因。

20世纪70年代,秦咸阳宫遗址曾出土过车马出行、迎宾仪仗、楼阁建筑、树木花草等壁画残片。这些题材,我们都可后世的墓室壁画中找到。

同样,在战国荆楚墓葬绘画和西汉早期南楚故地墓葬绘画中,那些象征着诡异虚幻的神灵鸟兽,代表着灵魂升天

和永生信仰的天帝、昆仑、瑞兽——这些图案及其内隐的种种观念,几乎无一例外在墓室壁画中重复出现。

图像、风格、观念和技法上的高度一致,显示出这三者在艺术形式上的一脉相承。那么,剩下的问题就在于,为什么人们创作壁画的地点,从地上演变到了地下?

要解释这一点,我们需理解当时中

国社会内部正在发生的重要转型:代表着个体成就的新官僚体系,正在迎来它的崛起。

从东周到西汉,以血脉为凭证的宗族世袭体制就不断走向衰亡。西汉文帝二年,皇帝颁布了选贤举良的诏令,汉文帝不仅设置了秀才、明经、明法、贤良方正、孝廉等多个考察科目,还对策、试经的形式对人才进行考核。

这是一个带有科举制雏形的举措,它试图破除宗族世袭把持的垄断性,这种变化体现在丧葬礼仪中,便是象征着宗族的“庙”不可避免的走向衰落,而代表着个体的“墓”则渐渐站在了更为重要的位置。

在当时,宗庙被逐一拆分成家庙,一个更为狭小的家族体系成为了社会结构的主要单位。于是,原本凄凉沉寂的墓地转而成为了祭祀礼仪的核心,美术创作的重心亦从“庙”转移到了“墓”中。