

浅谈对南阳画像石的艺术风格的认识

文 / 赵义磊

摘要：画像石是汉代一门以石为底，以刀代笔的独特的艺术形式。南阳汉代画像石以其疏朗，简括的艺术风格而被广泛认识，具有极高的审美价值和研究价值。

关键词：南阳；画像石；艺术风格

画像石汉代社会特有的一种以石为底，以刀代笔的雕刻艺术。画像石是汉代墓葬的建筑材料，起源于汉代的厚葬之风。汉代人以这种独特的艺术形式向我们展现了汉代社会的生产生活、天文神话、神兽车马、乐舞百戏、楼阁建筑、历史故事等等，是我国古代文化遗产中的瑰宝。这些作品线条流畅圆转，形象夸张鲜明，构图简练，为我们了解研究汉代社会、文化、生活的方方面面提供了详实而宝贵的资料。南阳地区的画像石更是以其独特的风格、简练的形式；广泛的题材代表着汉代画像石的高超的艺术水平。南阳地区画像石风格的形成与其经济文化、天人合一的思想有着密切的联系。南阳地区在西汉时地理环境优越，物产资源丰富，是农业和手工业极为发达，生产力已经大大提高。农业和手工业的发展也促进了商业的繁荣，从而使南阳地区成为“商遍天下”“富冠海内”经济繁荣的地域之一。汉代人们视死如生的思想使社会产生了厚葬之风，画像石这种装饰墓室，介于绘画和浅浮雕之间的雕刻艺术在南阳地区广泛兴起。

南阳画像石艺术风格其他地区有着明显的差异，从风格看，南阳汉代画像石的艺术与山东，四川，陕北等地的画像石有着更突出的特点。南阳画像石主要是现实主义和浪漫主义的结合，布局疏朗，线条流畅，主题鲜明，形象夸张。南阳汉代画像石摒弃了现实主义对细节，特征的忠实刻画，而是在基本写实的基础上加入了自我的想象和联想，注入了个人的情思。恰到好处的夸张变形；大轮廓的简略；线条的如云飞动，使南阳汉代画像石呈现出独特的生命力，充满着震撼人心的气势和浪漫洒脱的审美趣味，具有较高的艺术价值和审美价值。

中国汉代的先民认为天，地，人处在一个统一体中，所以在艺术上就采用象征，浪漫等加入个人意识的手法。他们认为人与万物是一体的，主体与客体是融合不分的，即是人们常说的“天人合一”，这种意识已经深深印刻在汉代先民的心中，也体现在生活方方面面，在艺术上尤为突出。

南阳汉代画像石在艺术风格上追求气韵生动。

在具体的处理方法上要求表现形象的完整，无缺，在表现的人物形象简洁单纯，并不简单，而是删去细枝末节以后，排除细节对注意力的转移，集中精力对事物本质的把握。这种形象已经不是事物某一特征、某一个性的体现，表达的是形象整体上的感觉，感受。汉代人对于事物把握与传达带有强烈的个人意识，因此画像砖中的形象是人们认识的形象的完整呈现。无论表现语言多么丰富变化，形象总是质朴而单纯。单纯的形象，无论是舞姿翩翩的宫女，威武强悍的武士，大腹便便的官吏还是惊慌出逃的禽兽，都活灵活现，精神饱满。这种大成若缺，凸显神韵的处理是舍弃了末节，达到了直击心灵的效果，是对生命规律，生命本质的刻画，具有更强烈的艺术感染力。正如西汉刘安《淮南子·说林训》中所说“画者谨毛而失貌”是对汉代画像石的审美取向准确的描述。

在具体的处理手法上，南阳汉代画像石讲究艺术装饰性和夸张的艺术语言的结合。在南阳汉代的画像石中我们可以看到对于客观的比例，特征，结构的舍弃，取而代之的是融合了个人感觉，情趣的形象。从这幅南阳出土的《斗牛图》中，我们可以看到一斗牛士赤裸上身，一手前伸，一手撤后，稍稍下蹲呈发力姿势，左边一健壮的公牛见势奔向前方，同时回头望武士，寻找攻击的机会，卷曲的云气穿插其间，增强了画面的紧张的感觉，好像决斗一触即发，具有强烈的戏剧性，激烈的斗牛场面跃然纸上，布局舒朗，主题突出。武士和公牛以简括的块面，流畅的线条刻画，不见五官眉目。从中可以看出汉代画像石在形象处理上为更多强调整体的感觉而舍弃具体的细节刻画。画中的人物和公牛的比例、细节处理上可以直观的看到个人主观的处理，为了强调武士的勇猛强壮，把武士比例拉大超过了客观上比武士高大的公牛，公牛本身的比例上也有所夸张，细而有力的四肢更突显公牛的肥硕健壮。为了极尽所能的表达自己的内心的认识，汉代的先民更是将装饰性的语言应用在画面中，突显画面氛围

的紧张，实现了装饰性与故事情节的相得益彰。整幅作品圆融和谐，流畅简练体现着汉代先民对于表达自我，艺术处理方式的驾驭能力，充满着音乐般的韵律与节奏。

汉代文化生活写照的南阳画像石，对于我们认识汉代社会具有重要意义和价值。从西汉中期的兴起到东汉末年的逐渐衰退的这段时间里，画像石这种墓葬装饰将汉代的经济，文化，生活的画卷铺展在我们眼前，是汉代精神世界的真实展现，蕴含着丰富详实的汉代思想内容。画像石在一砖一石的刻画之中，让我们带入了一个具有蓬勃向上、积极进取的乐观心态，具有沉雄博大、热情奔放的时代精神的社会。今天对汉代画像石的研究仍然需要进一步的探索，发现，研究。汉代画像石这门独特的艺术形式，展现了汉代先民的丰富的精神世界，无论是在处理自我与艺术形象的关系上还是一笔一划的刻画上都给现代当代的艺术家无限的启迪，在今天它仍然焕发着无穷的艺术魅力。对于汉代画像石这种独特的艺术及其价值的研究是我们需要一直做下去的课题。（作者单位：郑州大学）

参考文献

- [1] 徐永斌. 南阳汉画像石艺术. 河南大学出版社, 2007.
- [2] 吴曾德. 汉代画像石. 文物出版社, 1984.
- [3] 杨絮飞. 画像石造型艺术. 河南大学出版社, 2010.
- [4] 杨爱国. 走访汉代画像石. 美术考古, 2006.
- [5] 谭东风. 传统造型艺术考析. 河南人民出版社, 2006.
- [6] 南阳汉代画像石学术讨论会办公室. 汉代画像石研究. 文物出版社, 1987.



《斗牛图》河南南阳