

论汉代墓室壁画中的阴阳色彩观

刘惠欣

(北京交通大学,北京 100000)

摘要:汉代墓室壁画由于其独特的历史背景和人文环境,在用色上也与其他时代截然不同。本文通过对汉代墓室壁画色彩运用以及其历史文化背景的分析构建了一个特殊的色彩观念,即阴阳色彩观。本文通过分析得出了汉代墓室壁画的基本用色体系,总结出了一些色彩组配样式,印证了阴阳色彩观在其中的运用。并通过对于汉代墓室壁画中色彩的进一步整理,映射出了当下汉墓壁画修复与保护的漏洞和误区,明确了阴阳色彩观的构建对于更好地理解汉代墓室壁画的用色体系和用色规律以及汉墓壁画的保护和修复具有指导性意义,加强了对于中国物质文化遗产的重视。

关键词:汉代墓室壁画;阴阳色彩观;色彩体系;色彩搭配;《周易》

中图分类号:J202

文献标识码:A

文章编号:1671-1602(2019)03-0088-02

汉代墓室壁画不单单是墓室主人的个人思想观念和希望寄托,同时也可以透过其体现汉代时期的社会经济和文化主导以及特殊的阶级制度。通过对汉代墓室壁画色彩运用以及其历史文化背景的分析构建的阴阳色彩观及时特殊的色彩观念,也是具有时代意义的生死观念。

同时,近年汉代墓室壁画备受关注,关于其的研究颇多,但是鲜有人构建关于汉代墓室壁画的用色观念。学术研究的方向多是偏向于色彩本身,如《汉墓壁画色彩及设色法概说》即是从色彩提取的本身来讨论汉墓壁画的用色,《汉代墓室壁画色彩研究》则是从文化和社会背景的角度来探讨汉代墓室壁画的用色体系。但是以上研究普遍没有建立一个将文化背景和用色相结合的用色观念。这也是本文所研究的核心内容和突破点。

1 阴阳色彩观的形成背景

1.1 《周易》中的阴阳生死观

1.1.1 以生死轮回为线索的“三才一体”色彩构架

《周易》在汉代时期对于人们的思想的形成有很大的作用,因此人们对于生前世界的领悟以及对死后世界的理解都和《周易》中的思想紧密相连。《周易》中提出的“三才一体”里“三才”分别代表宇宙生成论中的“天”、“地”,以及生活在世间的“人”。“人”这个元素被认为是“三才”中最为重要的一环。

1.1.2 《周易》终极价值观中的色彩运转

“终极价值观”的本质上是对于人类的起源与终结的深刻剖析和思考,简言之就是生死观。终极价值不过是关于生与死的问题,也正是因为生是唯一可以和死放在一起讨论的主题,所以终极价值也可以认为是对于

生命的价值和意义的最终揭示。宇宙生命体一直处于“生生不息”的生死大循环之中,乾坤及阴阳二气和合而生万物。我们可以把《周易》中的生死观总结成一句话“天地之大德曰生,生生之谓易,易以道阴阳”。

1.2 何谓“阴阳色彩观”

受《周易》中“天地之大德曰生”“生生之谓易”“易以道阴阳”的观念以及传统的五行始终说观念和宗教信仰中的生死观念的影响,最后相互融合形成了一种以时代为背景的“阴阳生死观”。

在体现生死艺术作品中(例如墓室壁画),就会因此而产生相对应的特殊的阴阳色彩组配,谓之阴阳色彩观。

1.2.1 传统五行始终说对应的五色观念

与阴阳紧密联系的就是“五行”,它是中国传统文化中重要的哲学观点,影响深远。把世间万物的组成理解成五种元素,即“金木水火土”。与“五行”相对应的还有大量相关概念:五方、五色、五时、五帝、五音、五星等等。其中,色彩作为事物的一种重要表现形式,被古人视为构成世间万物丰富色彩的根本元素。传统五行始终说对应的五色观念在古人心中的地位崇高,因此其在政治制度和阶级制度上的地位也不言而喻。

1.2.2 佛教信仰在生死色彩观念中的渗透

佛教在传入中国之后,特殊的宗教信仰文化开始对人们的生死观念产生影响。三世因果六道轮回和天堂地狱的理念逐渐深入人心,佛教追求两种无限,小我的无限和大我的无限。和《周易》中的“乐天知命,安土敦仁”类似,佛教把“澄明澹然,常乐我道”的涅槃境界作为人生的最终追求。

2 汉代色彩观念形成对于墓室

壁画色彩的映射研究

2.1 汉代色彩观念形成的特殊历史背景

2.1.1 社会制度色彩在汉代色彩观念中的映射

汉代是中国历史上最具有承前启后作用的空前繁荣的朝代,统治者的地位仍旧很高,这就意味着色彩的使用会有一定的限制。统治者阶层意向于将色彩变成一个区分人与人之间尊卑贵贱的工具,最直白的手段就是将色彩也按照等级进行划分,这就是我们常说的社会等级制度下的五行五色观。

但是由于多元文化和思想的影响,运用到汉代墓室壁画中的阴阳色彩观与传统的五行五色观还有所不同。

2.1.2 《周易》的阴阳色彩观对汉代色彩观念的诱导

《周易》中衍生出的阴阳色彩观对汉代墓室壁画用色有很大的影响。汉墓壁画中有大量的表现阴阳的图像,以日月图像为例,其象征日月轮回永不消亡。在日月的阴阳观念中,日为阳,月为阴。

2.2 汉代墓室壁画的色彩选择

2.2.1 色彩内涵对于墓室壁画取色的驱使

在传统的用色观念中,人们常常赋予色彩不同的情感内涵和意义。在汉代墓室壁画中的取色中,色彩的内涵也是影响因素之一。以青色为例,青色代表希望和生机。在东汉壁画墓中有一个名为狩猎图的壁画,以稀释后的青绿色为背景,并用青色绘制飞禽走兽,使得整幅画面生动活泼,充满希望。

2.2.2 楚文化对于汉代墓室壁画的色彩导向

楚文化的代表艺术形式就是漆器,由文献记载中的“禹作为祭器,墨染其外,而朱画其内”可以知道漆器的用色主要是“红、黑”两色,这也源自于用料的限制。楚文化将

作者简介:刘惠欣,北京交通大学建筑与艺术学院 2017 级硕士研究生,研究方向:环境艺术设计。

“红、黑”两色赋予了一定的色彩内涵,尤其是运用到墓室壁画中时,红黑便被赋予了阴阳生死的含义。这种“红、黑”样式对汉代墓室壁画的用色有着十分重要的导向性。

3 汉代墓室壁画中的色彩使用

3.1 汉代墓室壁画中的七色体系(黑红白黄青赭紫)

汉代墓室壁画中的色彩,通过分类总结和分析大致可以分为七种颜色:黑、红、白、黄、青、赭、紫。

黑色是轮回之色。早在《禹贡》中就有关于黑的记载“厥土黑坟”,“黑坟”是高地之上土地肥沃的意思。而后在而结合《周易》中的“三才一体”概念中的天地阴阳观念,黑既表天地,又表阴阳,轮回之色也。

红色是生命之色。远古先民对于红色的崇拜和喜爱源自于血液的颜色,认为红色和血液一般充满生命的张力。而后受楚文化的影响,汉代也沿袭了这种对于红色的热爱,不光在壁画中广泛的使用,在天子皇族中也有极高的位置。红色同时也是五行五色观中的五正色之一,后来渐渐在汉制中成为天子专用的颜色。

白色是根基之色。在汉代墓室壁画中,白色常用来大面积的铺设用作底色。有文献记载,白在自然界中是冬雪的颜色,十二月时,万物因为覆盖白雪而变成茫茫白色。在《说文解字》中白又谓之阴,阴用万物色白。

黄色是中和之色。红色在五方五色中是中央的颜色,统筹其他四种色彩。在汉代墓室壁画中,黄色的使用不如黑红两色广泛,但是在汉人眼中,黄色是大地的颜色,可以包容万物的色彩。

青色是希望之色。青色在中国古代绘画中具有举足轻重的地位,在五行五色的观念下,青色也有很多的特殊内涵和意义。春天万物生发,草木皆青,所以青色有生命之初的含义,还可以代表希望和生机。

赭色是附庸之色。赭色和前五种常用色彩不同,它并不在“五色”的范畴之内,它在壁画中常用来绘制车辕马鬃这种次要元素,附庸五正色而存在。在汉代墓室壁画中,运用到赭色这种间色还是有一定的原因的。在上古时期,先民们的特殊生死信仰引导他们在墓室周围洒下赭色的粉末,由此可见赭色在生死观念中具有一定的地位。

紫色是尊贵之色。如果说赭色是附庸在五色之上的间色,那紫色就应该是更为特殊的间色。它虽然在“五色”之外,但是由于紫色较难获得,它在贵族之中的升价也陡然上升,甚至成为了尊贵的象征。这在汉代墓室

壁画中也有充分的体现,在墓主人的服饰上常用到紫色,和红黑相配。

3.2 传统观念下的色彩固定搭配

汉代时期的神话信仰下的壁画色彩组合有很多种,最为常见的就是日月色彩组合、四方神像色彩组合和伏羲女娲色彩组合。

日之色彩。在阴阳观念中,日为阳,称“太阳”,“日中有三足鸟,鸟者阳精”。通过收集资料 and 对比研究可以发现,日之色彩组合非常统一相似,都是日为红色,三足鸟为黑色。

月之色彩。从统计图来的月的壁画图像中可以发现,图样上基本都是月,蟾蜍和兔这三种元素的组合。色彩组合上,虽然不尽相同,但是仍有很类似的搭配习惯。月的颜色大多是白色或者无色,而在月中的蟾蜍和玉兔基本都是青绿色的或者不绘制任何的色彩。

四方神像色彩。五行观念下将五方和五色相互对应,即为东青,南朱,中黄,西白,北玄,简称“方色”。汉代墓室壁画中的四方图像即为和“方色”相互对应的(东)青龙、(南)朱雀、(西)白虎、(北)玄武。几乎所有的四方神像色彩都是如此的色彩组合,一目了然。

女娲伏羲图像色彩。伏羲和女娲分别与日和月相互对应,伏羲为阳,女娲为阴。在色彩搭配上伏羲女娲也和日月图像类似,伏羲如日的用色类似主要用红色表达,而女娲则与月的用色类似,多用青、紫等冷色系。这也说明在神话信仰中就存在男尊女卑男阳女阴的概念。

3.3 汉代“生”与“死”对应的特殊色彩认同

3.3.1 “生”与“死”对应的红黑色彩搭配样式

在汉代,“生”与“死”的观念以及先民的关注点在阴阳生死观的影响下不断发生转变,比如到东汉时期墓室壁画大量营造现实场景的图像,希望死者死后一直过着生前的日子,“生生不息”。壁画的“生”“死”用色使用也同时有着现实的色彩组合,红、白、黑。多文化思想的影响最后形成这样的生死色彩组合样式,这也是阴阳色彩观的核心所在。

3.3.2 阴阳色彩观念引导的“生”与“死”色彩认同

红色象征着人类的血液,也就是生命的象征。人类对于生命的崇拜与敬畏使得红色理所应当的被赋予了类似生命的神圣意义。而后受楚文化的影响,汉代也沿袭了这种对于红色的热爱。

白色是根基之色,是所有颜色的本源,在壁画中多用于背景和点缀,是生死色彩组合中不可或缺的一个。黑色在远古信仰中既

代表天又代表地,结合后来的《周易》终极价值观谓之轮回之色。

黑色在远古信仰中既代表天又代表地,结合后来的《周易》终极价值观谓之轮回之色。

先民信仰中存在着“天地玄黄”的一种说法,认为天为“玄”,而后又认为黑色代表土地的颜色,这就相当于是一个轮回和循环。这和《周易》中的生死观不谋而合,“生既是死,死既是生”。而白色又代表“阴”,是生死的一种朦胧幻相,常被用作背景色体现在汉墓壁画中。汉代墓室壁画的阴阳色彩观即是为表现一种生死轮回,生生不息的生死观念的“红白黑”色彩组合。

4 阴阳色彩观的构建对于汉代壁画保护与修复的实际意义

根据文献和考古资料显示,迄今为止发掘的汉代壁画墓已有近百座,其中的壁画适量也十分的庞大。然而当下对于壁画的修复工作具有一定的盲目和主观性,并没有考虑到色彩的使用和搭配,以及绘制壁画时期的颜料的成分,因此修复后的壁画色彩和原先的色彩呈现相差甚远。

根据收集的文献资料对比原始图和修复图的不同,可得出修复失败的原因大致为以下几点:

第一,在修复过程中没有考虑到汉代社会等级制度这个文化背景。

第二,不符合汉代墓室壁画的特殊色彩组合,用现在的色彩组合去考量当时的壁画,这是非常错误的行为。神话信仰和儒家文化思想下的固定颜色搭配以及阴阳色彩观下“生”“死”色彩组合被混为一谈。

第三,在汉代墓室壁画的修复中没有建立常用的色彩标系,也没有考虑到汉代绘画时常常将色彩稀释或者相互调和生出多种衍生色的情况,颜色过于浓烈呆板,不如原始壁画的丰富多彩。

针对当下的修复困难和现状,阴阳色彩观的构建可以更好地对汉墓壁画的整体有所把握和考量,使修复后的色彩更加接近原呈现色彩。同时总结和确立汉代墓室壁画的七色体系也能帮助修复者更好的理解色彩背后的内涵和意义,阴阳色彩观的构建相当于对汉墓壁画的保护与修复提供了很好地理论支撑,对修复工作更好更科学的进行下去有着一定的实际意义。

参考文献:

- [1]宫浩钦.设计社会学研究[M].北京:中国轻工业出版社,2015.
- [2]谭德贵.《周易》终极价值观及其影响[J].东岳论丛,2005,26(3):98-101.
- [3]龚晨.汉代墓室壁画色彩研究[D].上海:上海大学,2015.