

语义与转译：汉画像石造型艺术在插画中的转换应用

徐妍 申宜田

青岛黄海学院

DOI:10.12238/jief.v7i2.12813

[摘要] 本文旨在探讨汉画像石造型艺术在插画中的转换应用,通过分析汉画像石的艺术特征、文化内涵及其在现代插画创作中的转化方式,揭示传统艺术元素与现代插画设计之间的内在联系与融合路径。汉画像石艺术,以其精湛的雕刻技艺、生动的造型表现和丰富的题材内容,展现了汉代社会的宗教信仰、审美趣味和艺术风格。其中,祥瑞造型作为汉画像石的重要组成部分,不仅承载着古人对美好生活的向往和追求,更以其独特的艺术魅力和象征意义,成为现代插画创作中不可或缺的元素。这些祥瑞造型不仅具有高度的艺术价值,更蕴含着深厚的文化内涵和象征意义。在现代插画创作中,汉画像石造型艺术的转换应用主要体现在对祥瑞造型元素的提炼、重构与融合上。通过对汉画像石艺术风格的深入理解和分析,插画创作者可以从中提取出最具代表性、最具艺术感染力的元素,并通过现代设计手法进行重新组合和创意加工,使其更符合现代插画的审美需求和创作主题。这种转换应用不仅保留了汉画像石艺术的独特魅力,更赋予了其新的生命力和时代感。

[关键词] 汉画像石; 文化基因; 插画

中图分类号: J2 **文献标识码:** A

Semantic and Transliteration: Transformation Application of Han Dynasty Stone Carvings' Modeling Art in Illustrations

Yan Xu Yitian Shen

Qingdao Yellow Sea College

[Abstract] This paper aims to explore the transformation application of Han Dynasty stone carvings' modeling art in illustrations. By analyzing the artistic features, cultural connotations, and transformation methods of Han Dynasty stone carvings in modern illustration creation, it reveals the intrinsic connection and integration path between traditional art elements and modern illustration design. The art of Han Dynasty stone carvings, with its exquisite carving techniques, vivid modeling expressions, and rich subject contents, showcases the religious beliefs, aesthetic tastes, and artistic styles of the Han Dynasty society. Among them, auspicious and auspicious modeling, as an important component of Han Dynasty stone carvings, not only carries the ancient people's yearning and pursuit for a better life, but also, with its unique artistic charm and symbolic meaning, becomes an indispensable element in modern illustration creation. These auspicious modeling elements not only have high artistic value but also contain profound cultural connotations and symbolic meanings. In modern illustration creation, the transformation application of Han Dynasty stone carvings' modeling art mainly lies in the refinement, reconstruction, and integration of auspicious modeling elements. Through in-depth understanding and analysis of the artistic style of Han Dynasty stone carvings, illustration creators can extract the most representative and artistically appealing elements from it, and recombine and creatively process them through modern design methods to make them more in line with the aesthetic demands and creative themes of modern illustrations. This transformation application not only retains the unique charm of Han Dynasty stone carvings' art but also endows it with new vitality and a sense of the times.

[Key words] Han Dynasty Stone Carvings; Cultural Gene; Illustration

引言

在中华民族源远流长的历史长河中,对于汉画像石在汉代艺术著作中的地位,在之前的相关研究中,研究者们已经给予了

高度肯定,并且对汉画像石的原材料、艺术特征进行了充分的研究。目前,在插画设计领域,出现了传统艺术和现代插画结合进行创新设计的艺术潮流,本文将会通过梳理汉画像石的语义与

文化基因,研究古代中国优秀历史文化在新的时代潮流下的活化应用。

1 汉画像石的历史背景

1.1 古代中国的传统思想。在古代中国,传统思想丰富多彩,深刻影响了艺术、文化乃至社会生活的各个方面。这些传统思想不仅塑造了古代中国的精神世界,也为后世的艺术创作,包括汉画像石艺术,提供了深厚的文化底蕴和创作灵感。在探讨汉画像石造型艺术在插画中的转换应用时,我们不可避免地要追溯至这些古代传统思想,它们如同一股股潜流,滋养着艺术的土壤。

儒家思想,以孔子为代表,强调仁、义、礼、智、信五常,主张通过修身、齐家、治国、平天下的途径实现社会和谐。道家思想则主张顺应自然,无为而治,追求自然无为的生活方式和内心的宁静。道家思想对汉画像石艺术的影响,体现在对自然景象的描绘和对宇宙和谐的追求上。在插画转换中,道家思想可以启发创作者更加注重画面的自然流畅和意境的营造,通过简约的线条和淡雅的色彩,表现出道家所追求的“道法自然”的境界。^[1]

1.2 殡葬习俗的影响。汉代作为中国历史上的一个重要时期,其殡葬习俗更是丰富多彩,对汉画像石艺术的产生和发展起到了至关重要的作用。汉代的殡葬习俗中,对死者的敬畏与尊重表现得尤为突出。人们认为,通过隆重的丧葬仪式和精美的陪葬品,可以表达对死者的哀思与敬意,并祈求死者在另一个世界得到安息。

在汉画像石中,我们可以看到许多与殡葬习俗相关的元素。例如,一些画像石描绘了盛大的丧葬仪式,展示了汉代人对于死者的庄重送别;还有一些画像石则刻画了神话传说中的阴间世界,寄托了人们对死者在另一个世界的美好祝愿。这些元素不仅丰富了汉画像石的艺术内涵,也为我们研究汉代的殡葬习俗提供了宝贵的实物资料。

1.3 汉代浪漫主义的投射。汉代浪漫主义是一种充满奇幻色彩与神秘气息的艺术风格,它源于楚文化的深远影响,并在汉代得到了充分的发扬与光大。在汉代,人们崇尚自然、追求自由,这种精神在艺术创作中得到了充分的体现。汉画像石作为汉代艺术的杰出代表,以其独特的造型艺术和丰富的题材内容,展现了汉代浪漫主义的独特魅力。

汉画像石中的浪漫主义投射,首先体现在其丰富的神话传说和奇珍异兽的描绘上。汉代艺术家们通过夸张的手法,将神话传说中的神仙鬼魅、奇禽异兽刻画得栩栩如生,充满了神秘与奇幻的色彩。这些形象不仅具有极高的艺术价值,更寄托了汉代人们对美好生活的向往与追求。例如,汉画像石中常见的西王母、东王公等神话人物,以及龙、凤、麒麟等瑞兽形象,都体现了汉代浪漫主义的神秘与奇幻。

2 汉画像石艺术风格简介

汉画像石的艺术风格,首先体现在其构图方式上。画面往往采用平面散点式的布局,形象按上下层次、左右关系巧妙排列,既保持了画面的整体和谐,又赋予了各个元素以独立的审美价值。这种构图方式不仅展现了汉代艺术家们高超的空间处理能

力,更为现代插画设计提供了灵活的构图思路。

2.1 汉画像石的雕刻工艺。汉画像石的雕刻工艺主要包括阴线刻、凹面刻、减地平面阴刻、浅浮雕、高浮雕和透雕六大技法。这些技法各具特色,共同构成了汉画像石丰富多彩的艺术风貌。

阴线刻,即图像全部用阴刻线条来表现。这种技法线条流畅,刻画细腻,能够准确捕捉物象的形态与神韵。在汉画像石中,阴线刻常被用于描绘人物、动物等形象,通过简洁有力的线条,勾勒出物象的轮廓与动态,赋予画面以生动的韵律感。例如,山东福山东留公村墓的车骑出行画像,便采用了阴线刻技法,将车骑出行的场景刻画得栩栩如生,充满了动感与活力。

凹面刻,则是将物象轮廓内剔成凹入的平面,再以阴线刻划细部。这种技法在表现物象的立体感与层次感方面有着独特优势。南阳杨官寺墓门扉画像便是一个典型的例子,画面中的人物、动物等形象被巧妙地嵌入凹面之中,通过阴线刻的进一步刻画,使得物象更加立体、生动。

减地平面阴刻,则是在平滑的石面上,将物象轮廓外减地,使物象呈平面凸起,细部再用阴线刻出或用朱线墨线勾绘。这种技法在表现物象的平面感与装饰性方面效果显著。陕北王得元墓画像便采用了这种技法,画面中的人物、建筑等形象被巧妙地凸显出来,形成了一种独特的视觉效果。

浅浮雕,是将物象轮廓外减地,使物象略呈弧状凸起。这种技法在表现物象的立体感与光影变化方面有着独到之处。山东安丘汉墓画像便是浅浮雕技法的代表作,画面中的人物、动物等形象被刻画得栩栩如生,通过光影的变化,展现出了丰富的层次感与立体感。

高浮雕,则是在减地后物象弧面浮起较高,细部起伏明显,具有较强的立体感。这种技法在表现物象的立体形态与空间感方面尤为突出。山东安丘墓门额的卧鹿画像便是高浮雕技法的佳作,画面中的卧鹿形象被刻画得栩栩如生,通过高浮雕技法的运用,使得卧鹿的立体形态与空间感得到了完美的呈现。

透雕,则是把物象的某些部分刻透镂空,使之类似立体的圆雕。这种技法在表现物象的立体形态与空间感方面更为直接、生动。安丘墓中柱的人物像便是透雕技法的代表作,画面中的人物形象被巧妙地镂空出来,形成了一种独特的视觉效果与空间感。

2.2 汉画像石的画面表现手法。汉画像石的画面表现手法首先体现在其构图方式上。汉画像石通常采用分层构图和独幅构图两种方式,将不同的场景和元素巧妙地融合在一起,形成一幅幅生动形象的画面。分层构图是汉画像石中最为常见的构图方式,它将画面分为上下几个层次,通过不同的线条和图案将各个层次连接起来,形成一种独特的视觉效果。^[2]这种构图方式不仅使得画面更加饱满,而且能够清晰地展现出不同场景之间的逻辑关系,增强了画面的叙事性。独幅构图则是将画面作为一个整体来呈现,通过细腻的线条和丰富的色彩来表现出物象的形态和神韵。这种构图方式在汉画像石中较为少见,但同样具有独特的艺术魅力。

此外,汉画像石在色彩运用上也独具匠心。虽然汉画像石主要以黑白灰为主色调,但通过巧妙的搭配和运用,使得画面依然充满了生机和活力。汉代艺术家们善于运用色彩的对比和呼应来突出画面的主题和重点,通过色彩的明暗、冷暖、浓淡等变化来营造出不同的氛围和情绪。这种色彩运用的手法,不仅增强了画面的艺术感染力,而且使得画面更加具有情感表达和审美价值。

2.3 汉画像石的构图表现。汉画像石的构图表现主要体现在图像配置与空间透视两个方面。在图像配置上,汉画像石采用了独立配置法和分层配置法,这两种方法共同构成了汉画像石独特的叙事时空。独立配置法通常用于表现现实中线性流动的时间,通过捕捉某一瞬间的动态来刻画人物或动物的形象,这些动态图像之间彼此存在时间上的先后关系,连贯起来形成一种类似于连环画式的叙事效果。这种构图方式在反映行进场景的图像中尤为常见,如车马出行图、神兽仙人行进图等,它们通过连续的画面展示了动态的行进过程,使观者能够感受到时间的流逝和空间的转换。

汉画像石的构图表现还体现在其独特的画面分割和组合方式上。艺术家们通过巧妙的画面分割,将画面划分为不同的区域,每个区域都有其独特的主题和内容。这些区域之间通过线条、图案或色彩等元素进行连接和呼应,形成了一个完整的叙事链条。^[3]同时,汉画像石还常常采用组合构图的方式,将多个画面巧妙地组合在一起,形成一个更加复杂和丰富的视觉效果。这种组合构图的方式不仅增强了画面的层次感和立体感,还为观者提供了更多的解读空间和想象余地。

3 汉画像石中的祥瑞造型

祥瑞造型在汉画像石中占据重要地位,它们通常以神话传说中的神兽、灵兽、瑞兽等形象出现,寓意着吉祥、平安和幸福。这些祥瑞造型不仅形态各异,而且充满了丰富的象征意义,反映了汉代人对于宇宙自然的认知和对生命意义的探索。

在汉画像石中,常见的祥瑞造型包括青龙、白虎、朱雀、玄武四神,它们分别代表了东、西、南、北四个方向和春、夏、秋、冬四季,象征着宇宙间的秩序和平衡。

3.1 汉画像石中的祥瑞造型种类及意义。汉画像石中的祥瑞造型种类繁多,形态各异,从神话传说中的龙凤麒麟,到自然界中的虎豹狮象,再到具有方位象征意义的四神(青龙、白虎、朱雀、玄武),无一不蕴含着深厚的文化意蕴和象征意义。这些祥瑞造型不仅是对自然界万物的艺术再现,更是古人对美好生活向往和追求的具象化表达。

汉画像石中的祥瑞造型,不仅在内容上具有丰富的象征意义,在艺术形式上也展现出了独特的艺术特色和审美价值。这些造型往往采用夸张、变形的手法,将现实生活中的物象进行艺术化处理,使其更加生动、传神。同时,通过线条的流畅运用和色彩的大胆搭配,营造出一种强烈的视觉冲击力,使观者在欣赏的过程中能够感受到一种超越现实的审美体验。

此外,汉画像石中的祥瑞造型还体现出了古人对阴阳五行的深刻理解和运用。在造型的布局和配置上,往往遵循阴阳平

衡、五行相生的原则,通过不同形象的组合和搭配,形成了一种和谐统一的整体效果。这种艺术处理方式不仅增强了画面的层次感和立体感,也赋予了画面更加深远的文化内涵和象征意义。

3.2 汉画像石祥瑞造型在插画画面中的转化应用。在将汉画像石祥瑞造型应用于插画创作时,首先需要进行的是对祥瑞造型的提炼与重构。在插画画面中,汉画像石祥瑞造型的转化应用主要体现在以下几个方面:

(1) 主题表达:汉画像石祥瑞造型往往蕴含着深厚的文化内涵和象征意义,这些元素在插画中的应用,可以强化画面的主题表达。例如,在表现“吉祥如意”这一主题时,可以借鉴汉画像石中的龙凤麒麟等神话生物形象,通过夸张、变形等手法,将其转化为具有现代感的插画元素,使画面更加生动有趣。(2) 视觉美感:汉画像石祥瑞造型独特的艺术风格和审美价值,为插画创作提供了丰富的视觉美感。在插画画面中,可以通过对汉画像石艺术风格的借鉴和融合,营造出一种独特的视觉氛围。^[4]例如,可以运用汉画像石中的线条流畅、色彩鲜明等特点,创作出既具有传统文化韵味又不失现代感的插画作品。(3) 情感共鸣:汉画像石祥瑞造型所承载的吉祥、美好等寓意,能够引发观众的情感共鸣。在插画创作中,可以巧妙地将这些元素与现代生活场景相结合,营造出一种温馨、和谐的画面氛围。这种结合不仅使画面更加贴近观众的生活,也能够情感上产生强烈的共鸣。(4) 文化传承:汉画像石祥瑞造型作为中国传统文化的重要组成部分,其转化应用不仅是对传统文化的传承和弘扬,更是对现代插画艺术风格的丰富和拓展。在插画创作中,可以通过对汉画像石祥瑞造型的深入挖掘和创意转化,创作出既具有传统文化底蕴又不失现代感的插画作品,为传统文化的传承和发展贡献自己的力量。

4 总结

汉画像石祥瑞造型在插画画面中的转化应用,不仅是对传统文化的传承和弘扬,更是对现代插画艺术风格的丰富和拓展。通过深入挖掘和创意转化,我们可以将汉画像石祥瑞造型的独特魅力和内涵融入到现代插画创作中,创作出既具有传统文化底蕴又不失现代感的插画作品,为传统文化的传承和发展贡献自己的力量。

【参考文献】

- [1]孙机.仙凡幽明之间——汉画像石与“大象其生”[J].中国国家博物馆馆刊,2013,(09):81-117.
- [2]李兆斌.中国传统装饰艺术研究杂谈[J].今古文创,2020,(23):57-58.
- [3]臧丽娜.鸱尾考略[J].东南大学学报(社会科学版),1999,(04):79-83.
- [4]夏忠润.山东济宁县发现一组汉画像石[J].文物,1983,(05):21-27.

作者简介:

徐妍(2005—),女,汉族,宁夏回族自治区银川市人,本科在读,学生,视觉传达设计方向。