

传统壁画艺术急需保护传承

□本报记者 霍晓蕙

巨幅壁画《姨母育佛图》前不久现身济南合龙寺,受到市民关注。记者日前采访了这幅壁画的创作者——山东省新闻美术家协会主席叶兆信,他表示,壁画在中国传统艺术中占有很重要的分量,其价值不仅在于艺术之美,更在于它所承载的丰富而全面的历史信息。由这幅壁画,我们还谈到中国传统壁画的保护、传承。叶兆信表示,如今,山东保留下来的传统壁画已经不多,在保护好这些文物的同时,当代艺术家应该吸取其中的长处,把它发扬光大。“传承壁画艺术的精髓,是我们这代美术工作者的义务,更是责任。”

巨幅壁画反映大爱精神

在长清区万德镇黄豆峪村东侧的合龙寺,高4米、长14米的巨幅壁画《姨母育佛图》特别引人瞩目。画面大气恢弘、线条细腻,人物以形传神、活灵活现,画的是“佛母生佛后,七日而命终,佛陀由姨母代养”的佛经故事,整个主题反映了姨母对佛陀的大爱精神。

壁画前,立着一块汉白玉碑刻,由著名学者冯其庸先生题写“姨母育佛图”五个大字。

叶兆信介绍说,这幅《姨母育佛图》,是他以元代王振鹏的

作品为底本进行创作的,参加壁画绘制的人员还有王琦东、孟祥翠、董国伟、贺斐、王有文、杨祥、吴会芳、叶继盟等。他为记者讲述了画中的故事:年幼的佛陀,即悉达多王子,因母亲摩耶皇后已故,由摩耶皇后的妹妹、佛的继母摩诃波闍波提养育照顾。佛的同父异母兄弟提婆达多,也就是姨母的亲儿子,正由侍女扶着,从母亲身边引领离开,提婆达多的小脚虽然踏向坐榻的边沿,却依依不舍望着亲娘……

画中的人物都非常生动:提婆达多的小脸上,表现出既羡慕又嫉妒的神情,与安详斜卧在姨母怀中的佛陀正相反,从提婆达多微张的小嘴,似乎可听见他不

满的声音,披发满肩的侍女及侍女身边戴着头盔的女卫士,均作张嘴劝诱状。姨母对佛陀的照顾却是心不二用,左手握寿桃,右臂环抱怀中的幼佛;佛陀则见桃心喜,手舞足蹈,一意索取。除了人物,画中的器皿、家具、饰品等也都十分精美,共同营造出富有情感色彩的场景。

历史赋予壁画神奇魅力

谈到壁画艺术,叶兆信表示,中国传统壁画多数是宗教壁画,是历史的产物,是封建社会的宗教宣传品,是信仰和崇拜的对象。由于宗教壁画是直接以群众为宣传对象,又大多产生于民间艺人之手,许多宗教壁画又是人民群众以来自生活的艺术形象解释宗教的产物。宗教壁画艺术家大多是来自民间的匠师,他们从事绘画创作既是为了谋生,也是精神寄托。叶兆信说:“佛的庄严慈祥,是表现一种深沉含蓄的感染力;菩萨丰腴典丽,是歌颂纯真脱俗的美;弟子豁达虔诚,凝聚着智慧与涵养;飞天的婉丽,是虚幻的,却又似乎是真实可能的。除了各类形象中表现人间的情感外,民间画家还善于选择社会中一些富有生活情趣、具有诗意、戏剧性的场面来加以表现。”

“中国古代宗教壁画在长期的发展过程中,通过各地区的艺术交流、师资传授,在技术经验、创作方法、表现手段等方面取得了丰富的成果,综合形成了优秀而深厚的传统。”叶兆信说,“壁画的宏伟壮丽,线条的虚实变化,色彩的丰富明快,为今天的艺术创作积累了丰富的经验。特别是各种类型人物的形象与表情、姿势与动态,表现得极为丰富生动,这无疑是古代艺术家生活感受与聪明才智的集中体现,是千百年来艺术家技艺与心灵的创造。中国古代宗教艺术为当代造型艺术的发展提供了良好的借鉴,成为我们取之不尽的艺术资源。”

线描之美体现壁画精髓

▲泰山顶玉皇庙壁画之一(局部)

▲泰山顶玉皇庙壁画之二(局部)

▲壁画《姨母育佛图》(高4米 长14米)

▲叶兆信在创作

中国传统壁画与西方壁画有何不同?我们该如何传承壁画的艺术精髓?叶兆信谈到,就壁画本身来讲,功能都是一样的,即都是对一种文化和精神的宣传:记录他们崇拜的人、事、生活的场面。但是,中国传统壁画在自身的材质、风格、创作精神上形成了鲜明的特征。

“中国传统壁画最突出的是它的线描艺术。”叶兆信说,“敦煌壁画中的线描之美几乎达到了极致,比如说,敦煌第三窟对观音所具有的千手、千眼的描绘自然是重点所在。画师有意省略了经文所规定的诸多手持各种器物的要求,而腾出更多的画面来表现手的多种姿势,诸多手为画师尽情发挥他的线描艺术提供了广阔的天地。观音的几十只手或舒展或弯曲,手心或向外或向内,自然随意,错落有致。粗细有力的铁线曲曲折折,将手臂的丰满、手指的妩媚表达得淋漓尽致,以至于我们只要从一只胳膊、一只手掌就可以分辨出健康女性所具有的特征。”

谈到传统壁画的艺术水平,叶兆信表示,敦煌一千多年前的壁画,和当今的艺术不可相提并论,悠久的历史赋予了它一种神奇的魅力,使它保持了当初创作的某些特色,包含了沧桑变化所留下的痕迹,所以它受到人们的珍视和喜爱。“只要有价值的文化遗产,我们就应该抛弃偏见,从不同的角度吸收它的长处,以古为新,把它发扬光大。”

传统壁画艺术急需传承

叶兆信以线描人物画见长,国画大家许麟庐先生和著名学者冯其庸先生都曾对他的线描人物画给予高度评价。近年来,

叶兆信又在壁画艺术上进行了卓有成效的探索,除了新创作完成的《姨母育佛图》,他还为多处重点修葺庙宇绘制壁画。1998年,他主持完成了肥城玉都观壁画《佛众传法祥云出》;2008年,他又担当了为泰山玉皇庙创作“玉皇大帝”主题壁画的重任,深受业内专家学者肯定。

“搞壁画其实不是我的初衷。”叶兆信对记者说,因为想为自己的美术创作留下点资料,近年来他临摹了大量壁画,包括敦煌壁画、永乐宫壁画、法海寺壁画等,对壁画中的线条做了深入研究。作为这些临摹的成果之一,叶兆信的大型线描画册《敦煌菩萨》即将由中国轻工业出版社出版。临摹得多了,叶兆信对壁画艺术越来越热爱:“壁画面积大,冲击力强,具有它独特的优势。”出于对壁画艺术传承的责任感,他才陆续接下了几个大型壁画的绘制任务,不计报酬、任劳任怨,给几个庙宇留下了一片精彩。

“壁画的伟大就在传承,上千年传下来,经久不衰,中华文化太美妙了!”叶兆信说,多年来,壁画破坏得很厉害,尤其是“文革”时期,如今,山东保留下来的传统壁画已经不多,今后更应该加强这方面的保护。

叶兆信说:“敦煌、青龙寺、永乐宫、法海寺、岱庙等等壁画文物所记录的,是我们的先人对历史、现实和未来,对生活和艺术的认识与理解;壁画所表现的,是我们的先人对思想文化与精神世界的深切关怀,所以壁画文物就有了超越时空的魅力。这种经久不衰的魅力,也正反映并体现着中华民族优秀文化的力量 and 影响。传承这些美妙绝伦的壁画艺术,是我们这代美术工作者的义务,更是责任。”