

击鼓说唱
陶俑 中国国家
博物馆藏品。

2021.8.2 星期一
海南日报

衣香鬓影 盛世风华

文本刊特约撰稿 金松

2021年地方春晚节目中,河南歌舞剧院的舞蹈节目《唐宫夜宴》引发众多热议。这个舞蹈节目经河南卫视首播后,立刻在网络平台迅速爆红,引起了极大的关注。这个节目的创作灵感来自河南省博物院收藏的唐朝乐舞俑,而乐舞俑在古代陶俑中也是最鲜活灵动的。

在目前发现的汉墓中,出土的陶俑里乐舞俑最多。如江苏徐州驮篮山楚王墓中,就出土了一组由18件乐舞俑组成的“乐舞团”。其中,有8人为舞者,10人为坐部伎(即伴奏乐队)。坐部伎中,4人抚瑟,4人敲钟磬,2人吹奏。8名舞者两人一组,穿绕襟深衣,双臂甩袖向上,身体扭曲,舞姿轻盈飘逸。这组乐舞俑,真实再现了西汉楚王宫歌舞宴会的真实场景。

一般来说,乐舞俑分男女,伴奏、说唱俑多为男性,舞俑则多为女性。从形象刻画上看,伴奏、说唱俑往往体态生动,仅坐姿就有跏趺坐、跪坐、盘腿而坐、席地而坐等类型,他

河南博物院展出的唐朝乐舞俑。新华社发

们的面部表情也很丰富,或庄重或风趣,十分入景。女性舞俑则体态轻盈,她们长袖飘拂,含笑起舞,极为生动。

在各个朝代中,唐朝时期的歌舞音乐相当突出。尤其在唐玄宗的推动下,各种大型歌舞及伴奏乐都进入了一个全盛时期,这在唐代乐舞俑中也得到了充分的体现。如河南郑州大象陶瓷博物馆中收藏了一组七人歌舞俑,其中五名乐俑为坐姿表演,另外两名站姿表演的舞俑。只见她们头梳双髻,面部圆润,红唇粉面,上穿圆领宽袖长衫,下穿拖地长裙,或舞或奏,相得益彰。类似的歌舞俑,在我国多地均有发现。

值得一提的是陕西历史博物馆珍藏的“国宝级”藏品——唐三彩骆驼载乐俑。骆驼四腿直立,昂首上扬,驼背上坐着七个男乐俑,他们身着胡服,或捧笙或执箫,或抱琵琶或吹篪篥。一名宽衣长裙、体态丰满的女歌俑站立中间作歌舞状。这不仅反映了唐代歌舞俑的稀世珍品,同时也充分反映了西域文化对中原文明的影响与浸润。

作为古代陶俑的重要组成部分,乐舞俑数量众多。从秦汉到隋唐时期,乐舞俑的创作几乎贯穿了整个中国古代陶俑制作史。它们不仅反映了当时的社会文化场景,在舞蹈史、服饰史等方面也具有非常重要的价值。

陶彩绘女舞俑(故宫博物院藏品)。

等到隋唐时期,陶俑艺术被推到了一个新的高峰。其中,色彩斑斓的唐三彩成为中国古代陶俑史的压卷之作。

如果说,唐诗是唐代社会的意象写照,那唐三彩就是唐朝生活的缩影,两者在各自的层面上真实地反映了盛唐时期的社会生活。作为中国古代文明的高度繁荣时期,唐朝也是文化艺术的大发展时代。在这一两百年间,东西方文明得到广泛的传播与交融,百工技艺水平也提升到了一个前所未有的新高度。

唐三彩又称“唐俑”,因为“黄、绿、白”三色而得名,是盛行于唐朝时期的一种低温釉陶器。从制作工艺来看,唐三彩融雕塑、绘画和陶艺为一体,它不仅具有立体的形象感,同时也兼具绘画的笔墨情趣以及色彩美感,是古代不可多得的艺术精品。在不同的时期,唐三彩也有着细微的差别,如人物俑在初唐时略显清瘦,有雄健秀逸的美感;到了盛唐时期,形象变得丰腴;中唐、晚唐后,则趋于夸张的肥胖。

从品类上看,唐三彩大体可以分为乐舞俑、女俑、胡人俑和镇墓兽四种。其中,女俑形象可能是最具特色的,它们大多体态丰满、脸部圆胖,加上高髻细眉、樱桃小口,让人印象深刻。事实上,后人之所以会认为唐朝女性“以胖为美”,想必也和这些唐朝女俑有着密切的关系吧。

所谓盛极则衰,陶俑艺术在唐朝达到顶峰后,随之开始走下坡路。宋朝以后,由于丧葬习俗的改变,纸扎冥器开始流行,随葬俑的数量开始逐渐减少。到了明清时期,陶俑几乎绝迹,罕有发现。

作为一种立体直观的雕塑艺术品,陶俑真实再现了秦汉隋唐时期的时代风貌和社会习俗。尤其重要的是,它真实反映了当时人物和器物的模样。和文字相比,陶俑以一种更加直接而形象的方式记录了历史原貌。

唐三彩：陶俑艺术的黄金时代

汉代以后,随着北方游牧民族的南下,各种粗犷豪放的胡人俑也开始纷纷出现。1958年,湖南长沙赤岗冲一座唐墓中出土了一组胡人牵骆驼俑。从外观上看,陶俑中的胡人深目高鼻,满脸络腮胡须,只见他头系幘巾,身着紧身窄袖衣,脚穿长筒靴,右肩袒露,腰间挂着腰刀等物什。从形象上看,这个胡人满脸沧桑,一副饱受风沙、十分疲惫的模样;从构图上看,胡人右手挽起,身体前倾,似乎在拽着骆驼前行。有趣的是,随行载货的骆驼却作回首状,一副温顺可爱又有点调皮的模样。据研究,这组胡人俑应该是当时岳州窑的产品。

在中国古代陶俑中,胡人俑特点突出,非常容易辨别,因为他们的形象大多高鼻深目、满脸胡须,或宽额大眼、束发缠巾,兼之袒胸露腹、动作豪放,有着明显的异域特征。和胡人相伴的往往有骆驼、马匹或装运的货物等,这也体现了当时丝绸之路对中原的影响。

大体而言,南北朝及隋唐时期的“胡人”分为两种:一种是北方匈奴、鲜卑等所谓的“五胡”,当时这些人或南下侵扰、或受招抚内迁,因而在陶俑上往往表现为骑兵俑或劳作俑、侍俑等形象;另一种是所谓的西域胡人,他们往往来自中亚、西亚的波斯、大食等地,甚至还有来自非洲的黑人奴隶。通常说,这些人在陶俑上往往表现为贸易商人或仆役的形象。

从胡人俑的创作类型上看,主要分为四种:第一种是牵(骑)马或牵(骑)骆驼的组合俑,这主要体现了当时的贸易活动;第二种是伎乐俑,由此可以看到来自西域的各种乐器如琵琶、箜篌、篪、篥等,表演者或坐或立,或骑在骆驼上,这对于了解古代音乐的发展大有帮助;第三种是侍俑,主要表现为官员和贵族的侍从或仆役;第四种是官员或武将俑,当时很多胡人都在中原担任官员,如独孤氏、安禄山等,其实都是胡人出身。此外,还有单独雕塑的动物俑,主要表现为骏马和骆驼等。

应该说,这一时期胡人的涌入对中原文化产生了很大的影响,前者将自己故乡的服饰、饮食、乐舞、风俗、宗教等传播到中原地区,这也在很大程度上丰富了汉文化的内涵。当时,不仅在长安、洛阳这样的大都市,就是江浙、两广等地,也都能看到这种异域文化的传播,这在各地发现的随葬胡人俑中都可以得到证明。从南北朝时期开始,胡人俑的创作随之延续到唐朝并走向高峰。

胡人俑：充满粗犷豪放之风

编者的话

最近上映的国产

动画片《俑之城》中,

除了人们所熟知的

还有来自魏晋唐宋等

秦朝兵马俑俑外,

陶俑通常以黏土捏塑

烧制而成,

是古代墓葬雕塑

艺术品的一种,

在古代雕塑艺术品中

占有重要地位,

承载着古代社会

和文化的

丰富信息。

俑之美

文本刊特约撰稿 金松

凝固的历史 永恒的瞬间

唐三彩釉陶骆驼载乐俑(中国国家博物馆藏品)。

和秦始皇陵兵马俑不同的是,汉代陶俑的人物形象更为丰富,也更富有生活气息。主要原因是汉代国力更加强大、经济更加繁荣,而当时又特别盛行厚葬风气。所谓“事死如事生”,汉代贵族墓室的形制和结构上大多模仿死者生前居所,随葬品也尽量与其生前所用物品相似,他们似乎要把生前享用的一切都带到坟墓中,而这也无意中充分展示了当时的社会形态与风貌。在已经发掘的汉墓中,经常能发现各种楼阁、田地、仓井和家畜的陶制模型与各类侍俑、乐舞俑、农夫俑等。换句话说,汉墓中的各种陶俑几乎包含了当时生活的方方面面,可以说“吃喝玩乐,应有尽有”。

从人物形象上看,汉代陶俑脱离了之前兵马俑的军事特色,并将侍俑的范围大为拓宽,其人物俑种类繁多,既有各类劳动俑,也有各种舞乐俑、庖厨俑和侍女俑等。透过这些丰富多彩的陶俑,可以看出汉代的诸多历史信息,如劳动俑展现了汉代的农业、农具情况;庖厨俑体现了当时的生活和食物情况;舞乐俑展示了汉朝贵族的宴会和娱乐情况;侍女俑则展现了当时流行的服装、头饰等具体细节。此外,从动物俑中也可以看出汉代的畜牧和宠物等情况。

从艺术细节上看,汉代陶俑的制作水平仍旧略显粗糙,但其造型生动,人物形象可爱,充满了世俗的人情味和生活情趣,这无疑是制陶艺术的一个突破。以四川成都天回山东汉崖墓出土的“击鼓说唱俑”为例,这尊陶俑头戴巾幘,上身袒露,下着长裤,两肩高耸,赤足席地而坐。他左手抱鼓,右手高举鼓槌,脸上喜笑颜开,一副憨态可掬的囧态。如此形象,即便是两千年的后人,也不免会被他逗乐。

汉代陶俑的朴素、生动和幽默,很大程度上是因为这些作品是工匠们对生活的再现,他们在雕塑的过程中融入了自己对这些人、动物的理解和感情。汉代陶俑虽然没有秦俑那样磅礴大气,也没有唐俑那样华丽多姿,但它们以自己独有的特点在我国美术雕塑史上占有一席之地。

汉代俑：充满人情味和生活情趣

人类社会早期阶段,世界各地都曾有过残酷野蛮的人殉制度。所谓“人殉”,就是贵族或奴隶主死后,往往要用奴隶或奴婢生殉。随着文明的不断提升,人殉逐渐改为用陶俑代替。这样做的目的,就是为了让死者能在冥世中继续生前的生活。

早在春秋时期,陶俑即广泛出现在我国墓葬中。从已经出土的文物可以看出,当时的陶俑还比较朴拙,属于制俑艺术的初期阶段。到了战国末期,制俑水平大幅度提高,艺术上十分准确写实。说起这一时期的代表,莫过于秦始皇陵兵马俑了。

事实上,世界上其他文明古国如埃及、巴比伦等也都制作过各种大型陶俑,但论规模、数量和艺术水平,远不能和秦始皇陵兵马俑相提并论。从目前已经发掘的情况看,秦始皇陵兵马俑共三个坑,总占地2万多平方米,出土物品近8000件。其中,光兵士俑就有7000多件,分别为武士俑、车兵俑、骑兵俑、驭手俑、军吏俑、跪射俑、立射俑等。通过这数千件气势恢宏、震撼人心、如真人般大小的兵马俑,人们完全可以感受到当年秦军队的规模和强大。

从雕塑艺术上看,秦始皇陵兵马俑形象生动、造型逼真,每个面部表情都不相同。其中,有久经沙场、泰然镇定的主将,也有气宇轩昂、饱经风霜的军官,更多的则是生龙活虎、无所畏惧的年青士兵。在这些栩栩如生、呼之欲出的陶俑面前,历史似乎开始复活,秦军似乎正在跃起,大秦帝国的宏伟气象扑面而来。

不得不说,在每个细致入微的陶俑作品背后,都充分展现了制俑匠人的精湛技艺和心血。秦始皇陵兵马俑的烧制工艺和艺术之美至今仍让后人折服。

秦始皇陵兵马俑。

陶彩绘胡人俑(故宫博物院藏品)。

唐三彩女立俑(故宫博物院藏品)。

陶庖厨男俑(故宫博物院藏品)。

秦始皇陵兵马俑：先秦时期的杰作

