

山西芮城永乐宫壁画何以“封神”?(上)

《封神第一部:朝歌风云》海报。图图片方

众仙朝元,满壁风动

35年前,当乌尔善还在中央美院读书时,偶然的一次下乡写生,就被永乐宫壁画深深震撼,至今难忘。

“壁画非常大,超过4米的高度,一般寺庙道观很少有这么大通顶的壁画。”乌尔善回忆说。他从小学习美术,印象中在纸上画一个40厘米的人像已经很难了,更别说在墙上画得如此线条流畅、气韵连贯。

永乐宫位于山西省最南端的运城市芮城县,创建于公元1247年至1368年间,是中国现存最早、最大、保存最为完整的道教宫观,与北京白云观、陕西重阳宫并称为全真教三大祖庭。

据永乐宫元代碑刻记载:“唐末以来,士人即其故居……为吕公祠,每遇毓秀之辰,远近士庶毕集其下,张乐置酒终日乃罢。”后易祠为观,1231年(元太宗三年),观毁于大火。正值全真道大兴之时,全真弟子丘处机被尊为元朝国师。1232年,元太宗敕令“升观为宫”,进封吕洞宾为“天尊”,并派遣河南北两路道教都提点潘德冲主持兴建“大纯阳万寿宫”,因地处永乐镇,后俗称永乐宫。

山西省永乐宫壁画保护研究院院长席九龙说,永乐宫壁画属道教壁画,现存壁画面积1005.68平方米,主要分布在龙虎殿、三清殿、纯阳殿、重阳殿4座元代建筑内。

龙虎殿、三清殿是以传统工笔重彩勾填画法,绘制了统领山川田野的护卫神祇、道教诸神祇朝拜元始天尊的宏大场面,将天地山川、日月星辰、社会历史拟人化,探索宇宙自然规律,集中表现了道教“万物归元”的思想。纯阳殿、重阳殿是以青绿山水连环画的方法,绘制了吕洞宾、王重阳一生的传记故事,表现了道教惩恶扬善、扶危济贫的宗旨,以鞭挞恶势力、嘲讽为官不仁者为己任的人生态度和“敬天爱民”的人本思想。

担任永乐宫讲解工作的孔新芳说,永乐宫壁画的精华就在三清殿内。步入三清殿,迎面便是供奉三清雕像的神龛。道教认为,宇宙之始为一元气,一气分玄、元、始三气,三气形成三清境,即玉清、上清和太清。玉清为元始天尊,至高无上,上清为灵宝天尊,太清为道德天尊。

站在壁画前仔细观察,每一根线条、每一笔勾勒都非常精细流畅,线条长有丈余、短不足寸、粗近厘米、细如发丝,最令人惊叹的是一丈长的线条常常不见接笔停顿的地方,运笔流畅似一气呵成。

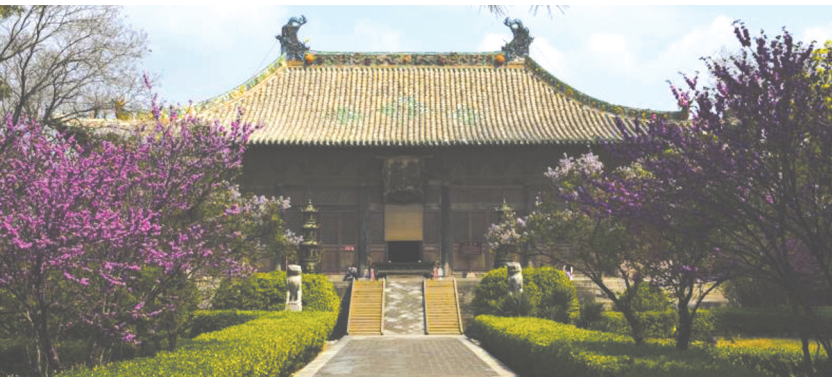
近三百位道教神祇,从表情到服饰无一相同,他们相互独立而又三五成群,若有所思、耳语相向、怒目圆睁,如一幅幅定格的彩色胶片,下一秒似乎就能听到嘈杂热闹之声。

这就是永乐宫元代壁画《朝元图》,所谓“朝元”,即朝谒元始天尊。画师在400多平方米的墙面上,以传统的对称形式,画出290位神祇的朝拜队伍。画中人物主次分明,男女老幼,壮弱肥瘦,动静相宜,文武相间,素有“东方画廊”的美誉。

据猫眼专业版数据,电影《封神第一部》于2024年1月19日结束公映,累计总票房26.34亿元。在这部曾获得第36届中国电影金鸡奖最佳故事片奖的电影中,商王殷寿、姜王后、东西南北四大伯侯,他们的头冠、服饰等造型灵感都直接或间接来源于这幅《朝元图》。导演乌尔善接受记者采访时坦言,永乐宫的壁画构成了整个“封神世界”的基础。

永乐宫壁画(局部)。图据山西省永乐宫壁画保护研究院

永乐宫三清殿。图据山西省永乐宫壁画保护研究院

“永乐宫壁画有仙气。”电影《封神》三部曲美术指导兼造型指导叶锦添表达了他对壁画的感觉,“画面中一排人物走在那边,你不觉得他们很闷,也不会觉得很挤,整体是互相协调的。”

永乐宫壁画保护研究院最新数据显示,《朝元图》画面平均高度约4.4米,总长约百米,总面积超过400平方米。整幅作品构图宏伟、气势磅礴,画面中的八位主神高达3米,最低的玉女也有1.9米,人物前后排列达四层之多,虽有坐立、俯仰、正侧、面背等不同姿态,但都随着自己的领班,共同拱卫三清,井然有序。

参观永乐宫壁画的游客无不对画面中人物形象啧啧称奇。近300位神仙人物画像,个个面型丰满,表情生动,衣冠服饰无一雷同。

2016年9月的一天,电影《封神》三部曲团队一行约20人来到永乐宫考察,他们在壁画前仔细琢磨,分析某个形象比较像电影里的哪个人物,能否拿过来用,怎么去调整。

乌尔善介绍,比如殷寿的形象来自壁画中的白虎星君,既是王者又是武将,特别彪悍魁梧。而姜王后的形象,来源于壁画中的一位女性神祇头戴凤

冠的华丽形象。殷郊三头六臂的样貌,则来自壁画里的天蓬大元帅,青色的脸、金色的头发,非常狰狞又十分传神。几位伯侯的形象都来自二十八星宿,头戴进贤冠的样式直接源于壁画,稍微调整了一些细节,加入了殷商的图腾和纹样。

“我们的视觉元素30%来自殷商文物,70%来自永乐宫壁画。”乌尔善补充说,电影的参考文本是明代小说《封神演义》和宋元话本《武王伐纣平话》,试图从它们诞生、讲述的年代寻找作者眼中的“封神世界”,在山西各地尤其是永乐宫找到了答案。

探源壁上“巅峰之作”

在《朝元图》壁画前来回踱步,从不同角度细细斟酌之时,神祇冠带、衣襟上的立体色彩远望闪闪金光,定会让观者惊喜。

道教《朝元图》有着漫长悠久的发展历史,最早可以上溯到唐代吴道子的《五圣朝元图》。《五圣朝元图》原来画在河南洛阳北邙山老君庙东西两壁,杜甫当年曾经赋诗赞颂这一作品:“画手看前辈,吴生远擅场。森罗移地轴,妙绝动宫墙。五圣联龙袂,千官列雁行。冕

旒俱秀发,旒旒尽飞扬。”

著名美术史家、美术教育家金维诺曾撰文指出,宋代画家武宗元也在老君庙重画《五圣朝元图》,之后还相继出现过类似的图像,如《朝真图》《朝会图》等。南宋《上清灵宝大法》上,保存了神祇系统的三百六十分位名目,主要包括三清、六天帝君及二帝后、三十天帝等,这一系统成为以后制作壁画及水陆画的主要依据。

而有关《朝元图》壁画的作者,几百年来一直未成定论,也成为壁画研究者们津津乐道的话题。

位于扇面墙内侧东上端有画工题记:“河南府洛京勾山马君祥、长男马七待诏把作正殿前面七间、东山四间、殿内斗心、东面一半、正尊云气五间。泰定二年六月工笔(毕)。门人王秀先、王二待诏、赵待诏、马十一待诏、马十二待诏、马十三待诏、范待诏、魏待诏、方待诏、赵待诏。”“河南府勾山马七待诏正尊五间,六月日工笔云气”位于扇面墙内侧西下隅。

有学者认为,根据目前仅有的题记判断,此壁画的作者就是马君祥及其子马七等人于泰定二年(1325年)绘制而成。

另有学者对题记作细致解读,马君祥等人承担了正殿前面七间和东山四间、殿内斗心、东面一半以及正尊五间云气的工作。再根据绘画风格和构图,东西两壁有明显不同,推测画师马君祥率门人绘制了东侧图画,西侧图画暂未得知。

金维诺曾提到,除记明所画云气外,均未涉及其他,题写者不是指从事整个殿中所有壁画构思和创作的画家。在入口青龙君的上部,相当于纯阳殿题名的地方,原应有画者题名,而在重新补绘青龙君时被忽略省去,以致无法明确知道原壁画的作者。但从现有铭记可知,这一殿壁画和建筑藻绘可能均完成于元泰定二年(1325年)左右。

据新华社