

唐韩休墓《玄武图》壁画研究

汪梦婷

(陕西师范大学 陕西 西安 710000)

摘要:唐代墓室壁画是中国古代壁画的鼎盛时期,2014年紧急发掘的韩休墓墓室壁画保存完好,具有重要的美术史价值。本文以韩休墓《玄武图》为核心研究对象,对比同期多幅墓室玄《武图像》的形制差异,并探析画面颜料来源与文化功能。韩休墓《玄武图》既是唐代四神图像程式化代表,也承载着玄武图像形成的发展脉络与盛唐儒释道三教融合的思想内涵,集中反映了唐代上层社会的丧葬观念与色彩审美体系。

关键词:唐代;墓室壁画;四神;玄武;形制演变

DOI: doi.org/10.70693/202609117557

汉代“事死如事生”的孝道文化推与“举孝廉”的官场制度,推动宫殿壁画艺术进入墓室空间。发展到唐代,墓室壁画已形成成熟的体系。唐代墓室壁画是中国墓室壁画中的集大成者

韩休墓是韩休及其夫人柳氏的合葬墓,位于陕西省西安市长安区少陵原。韩休墓采用五天井五过洞的墓室形式,且墓室四壁及甬道均绘有壁画。其中《玄武图》位于北壁西侧,曾遭盗墓贼破坏。依据原貌照片和扫描数据,考古团队历经数年才重新修复了《玄武图》。

一、概述唐代韩休墓《玄武图》壁画作品

《玄武图》核心为一龟一蛇。龟首与蛇首呈现出对峙形态。龟眼直盯蛇首,张口露齿,舌呈淡黄色。蛇头怒目圆睁,同样张开大嘴露出细舌与尖牙,与龟形成视线交流,充满互动。龟身健硕,足部粗壮并绘有斑点花纹。龟四指锋利尖锐。其背上统一绘制三列两圈六边形花纹,六边形中绘有一横三竖作为装饰,造型略似“丰”。整体采用橘红色与黄色进行装饰。

蛇的头与尾打结形成圆环样,并两重缠绕在龟身上。蛇身细长,均匀分布在画面之中。蛇背采用连续重复的黑色圆曲表现鳞片,而蛇身则绘制点线结合的黑色装饰物,整体虚实结合,简快豪放。以淡黄色晕染来表现蛇身的质感。

整幅画面除龟蛇两种主要动物之外,周身绘制形态各异的数朵浅黄色如意云作为背景。如意云朵共八朵,外圈墙壁四角各一朵,内圈四朵如意云纹填满空间。造型总体在画面上遵循对称原则,轮廓线条流畅多曲折变化,表现手法写意,呈现出舒缓的姿态。色彩上用浅黄色对外轮廓进行修饰,增加祥云的立体感与真实感。具有强烈的平面感和装饰性。如图1所示。

如意云纹既装点了《玄武图》,作证了玄武的引路功能,也穿插在整个韩休墓墓室之中,成为了过渡《朱雀图》和填补墓室空白墙壁的重要元素。匠人们大面积使用如意云纹塑造了死后升天的仙境氛围,也宣示了对顺应自然的探究,对宁静状态的追求。

二、《玄武图》壁画构图样式发展演变

玄武作为四神之一,源自远古时期依靠天象生活的劳动人民对古黄道、赤道两个带状区域星空的观测。玄武图像由斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿组成。但没有固定的程式。西汉时期景帝阳陵与武帝茂陵出现样式统一的四神画像砖,但仅流行于贵族阶层。直到东汉末年乃至唐代,四神图样才完全确立下来并广泛传播。

(一)从汉代起玄武图的构图变化发展

玄武一词见载于《楚辞·远游》中“时暧暧其噍莽兮,召玄武而奔属^[1]。《礼记·曲礼上》提到“玄者黑也”^[2],“武”对应为认为龟、蛇两种动物。有以下三种原因:

作者简介:汪梦婷(2000—),女,硕士,研究方向为美术史论。

通讯作者:汪梦婷

第一，在商周时期的甲骨文中，龟是一个象形文字，上方是蛇头、左方是龟爪、右方是龟甲、下方是尾巴，已暗含蛇元素。第二，《山海经·大荒北经》：“北海之渚中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰禺强”^[3]。《庄子》曰“北海之神，名曰禺强，灵龟为之使”^[4]。均记载北海神禺强有驾驭灵龟与蛇的能力。而玄武拥有坐镇北方的能力。由此可得，玄武与北方神所驾驭的“龟”、“蛇”高度契合。第三，龟甲防御性与蛇的繁衍能力共同构成了“武”的精神特质。

图 1. 韩休墓《玄武图》（图片来源：陕西历史博物馆韩休墓线上虚拟展览）

西汉早期才出现玄武的图像记录，历经四五百年变迁逐步形成固定程式。核心均为以龟蛇缠绕，仅构图上略有区别：一类是龟蛇在龟前方对视，整体犹如一个椭圆形，多追溯于隋唐以前；另一类是龟蛇在画面上方对视，蛇身围绕成一个正圆形，唐代多采用此。

韩休墓《玄武图》就是唐代时期典型的龟蛇合体、蛇身缠绕在龟甲上方并对视的构图。龟首与蛇头对峙，充满张力，整体呈现圆形。

唐代高僧慧立《大慈恩寺三藏法师传》中谈到：“唯谈玄论道，问因果报应”^[5]。可见唐代佛教已经有了善恶有报、万物皆因果联系的认识。中国佛教里华严宗就更加追求圆融之境。佛教追求圆融之境也体现在高僧去世称“圆寂”的说法。圆形是世界轮回的简单象征，寓意墓主人死后仍有福报。

在道教中，圆代表着太极八卦。唐代是儒释道三教并行的多元化融合社会，道家文化深深影响了皇室与普通百姓。《易传·系辞上传》：“两仪生四象，四象生八卦。”^[6]。“四象”指少阳、太阳、少阴、太阴即春、夏、秋、冬。将“四象”引申，从神兽角度来解读可指四神图样，从方位角度又可指东、南、西、北。《玄武图》内共有八朵祥云，代表了自然世界的八种基础卦象，涵盖了宇宙间各种阴阳变化。

（二）玄武图在汉唐时期墓室中所处位置以及作用

目前已发现的 53 座唐代四神墓室壁画中，陕西地区占比占比达八成。既与唐代作为政治中心的传承有关，也体现了唐人对宇宙天象的探索精神。

汉代墓室墓顶上就开始出现二十八星宿图，体现人民对于神秘宇宙星空的观察。发展到初唐时期墓道两侧的青龙白虎替换二十八星宿的功能。到盛唐时期，朱雀、玄武图像开始增加，与青龙、白虎遥相呼应形成了一个完整的四神图样。而且从初唐到盛唐，《四神图》逐渐从墓道转移到墓室内，与墓顶的天象图、墓室内其他的屏风结构形成了一个完整的天象空间^[7]。通过不断重复星宿纹样与绘制整面墙大小的玄武图像，塑造出令人震撼的神秘宇宙空间，其已经成为往生极乐的代名词。生者希望逝者能在浩渺的宇宙寻求生命的永恒。

《汉书·董仲舒传》中汉武帝曰：“盖闻：善言天者必有征于人，善言古者必有验于今。故朕垂问乎天人之应，上嘉唐虞，下悼桀、纣，浸微浸灭浸明浸昌之道，虚心以改。”^[8]。体现出汉武帝观察自然的行动，深刻领悟天道力量的思想。作为封建政治的最高领导人，汉武帝开始维护森严等级制度，同时为了塑造自己是天之子的崇高地位，频繁的创造祥瑞之物，以证社稷稳固，从政清明，江山太平。四神图样就是汉此时出现的祥瑞符号。四神祥瑞延续到唐代，已经是代表盛世清明，维护社会稳定，保卫一方安宁的守卫性质的祥瑞。再加上玄武即背

负厚实龟壳的龟、蛇充满生命力与防御能量，于是玄武在唐代已经被广泛运用于墓室壁画之中，起到守护墓主人灵魂的镇守作用。

汉代规矩铜镜背后常刻“左龙右虎辟不祥，朱雀玄武调阴阳，子孙备具居中央，长保二亲乐富昌，寿敝金石如侯王兮”的铭文，是汉代人民对龟长寿生理属性的肯定，也是对于玄武能够保佑子孙满堂、长辈安康、家庭富裕和谐的祈福功能的肯定。

玄武是烘托永生空间的氛围装饰，是满足灵魂升天的心灵暗示，是盛世太平的祥瑞符号，更是保佑生者健康长寿的神灵。因此在玄宗时期，大部分三品以上的官员虽仍在墓道表示生前所享受的宏伟仪仗，更会着重装饰墓室内部空间。在墓室南北两侧都会绘制朱雀、玄武图样，形成盛唐时期的墓室建造程式。

三、韩休墓《玄武图》与同时期墓室壁画中《玄武图》对比

盛唐时期墓室绘制《玄武图》已成潮流，同时期《玄武图》数量众多。但与韩休墓《玄武图》极有差别又有联系。选取同时期山西太原 730 年温神智墓、陕西西安 741 年薛柔顺墓、陕西西安 744 年苏思勖墓与韩休墓《玄武图》进行对比，探析玄武图像的演变规律与差异成因。

表 1. 韩休墓《玄武图》与其他四幅《玄武图》墓室壁画差异对比

名称	龟背花纹	蛇身花纹	构图	颜色
韩休墓墓室《玄武图》	双勾线六边形，内一横三竖的装饰图形，类“丰”。大小一致。	鳞片朝外，黑色长短线条装饰，淡黄色晕染。	蛇绕龟身两重，从龟前方探出蛇头。龟蛇体型差异巨大，配有八朵祥云。	红黄色调，平涂、渲染手法装点，层次丰富。
温神墓墓室《玄武图》	单线六边形组成，内有一短横线。纹样大小不一。	鳞片向内，红与黑交叉表现。	蛇从龟后方探出，整体呈四边形，绘于墓顶	黑色线条为主，少量橘红色点缀。
薛柔顺墓室《玄武图》	双勾线六边形，类“王”字。	鳞片向内，黑色大小圆环填充。	蛇绕龟身三重，后方探出，未形成圆形。体态粗壮厚实。	仅黑色线描，无颜色装饰。
苏思勖墓室《玄武图》	双勾线椭圆环组成，内一条向上弧线。	鳞片向内，黑线勾勒，橘红色平涂加黑点装饰	龟蛇头部偏小，左上角一朵祥云。	龟蛇用橘红色，祥云用蓝色，主次分明
北汉太惠妃墓室《玄武图》	蓝绿龟身，龟背占比小，六边形内“王”字装饰	写实风格，蛇背暗色平涂与菱形纹交替	蛇身未形成圆环，呈“丁”字形。祥云集中于下半部。	红绿冷色调，色彩鲜明，写实

通过五幅《玄武图》墓室壁画的对比，可以得出以下明显不同：

第一，玄武构图形制差异，仅韩休墓和苏思勖墓中龟、蛇结合组成了一个正圆形闭合空间。是盛唐时期，儒释道三教并行的体现。山西温神智墓将玄武绘制在墓顶，反应地域差异带来的丧葬形制区别。

第二，色调与装饰差异。韩休墓、苏思勖墓均以暖色调为主，且配有彩色祥云，体现了盛唐高官墓葬的华丽风格；五代太惠妃墓转向冷色调，风格更趋写实，反映了唐宋之间墓室壁画风格演变。

第三，龟背纹样差异。五幅图像可归纳为短横线、“王”字形、“丰”字形三类龟背纹样，均与道教五行八卦思想相关，不同纹样对应不同的文化寓意，是墓主人身份与精神追求的体现。

第四，蛇身鳞片朝向差异。韩休墓蛇鳞朝外，与龟甲形成共同御敌的姿态，强调整体守护性；苏思勖墓蛇鳞向内，侧重龟蛇对峙的张力与动感，二者反映了对玄武功能的不同认知。

四、探究韩休墓《玄武图》中赤色、黄色来源与功能

韩休墓墓室中多采用赤色、黄色颜料装饰墓室空间，呈现出暖色调空间。与盛唐时期大部分墓室壁画一致。

墓室壁画多呈现暖色调，可能是墓葬在挖掘、建造的时候，使用当地黄褐色五花土进行打底。并且唐代墓室壁画多无背景，只以墙壁本色突出壁画主体。在墓室壁画绘制过程中多烛火照明，室内笼罩暖色氛围。画工为了使墓室壁画和谐统一，多采用暖色调平铺或渲染主体，营造墓室建筑的整体性。

韩休墓《玄武图》中黑色的是炭黑，赤色是赤铁矿，黄色分为浅黄色和深黄色，浅黄色为钒铅矿，深黄色为铅丹。铅丹在潮湿环境容易氧化变为碳酸铅。而且深黄色里检测到铁元素，可能是调色时加入赤铁矿，也可能是深黄色接近红色颜料造成的^[8]。证明韩休墓中赤色、深黄色与同时期的墓葬一样，多采用陕西地区丰富的赤铁矿等矿物质资源。

而韩休墓中采用的矾铅矿是唐代墓葬中的稀有个例。在中国古代,矾铅矿作为黄色颜料使用的非常少,除了西安理工大学曲江校区出土的西汉墓壁画和秦始皇兵马俑使用矾铅矿外,就仅仅是唐代韩休墓壁画使用矾铅矿。通过地质研究可发现,陕西秦岭铅锌矿中所含矾铅矿,因为韩休墓室壁画黄色来源是当地矿产就地取材的可能性很大^[9]。《玄武图》赤色、黄色皆受到当地地理环境的影响,多来源于前期工匠对于色彩稳定特性的探索。

一万多年前山顶洞人的生活中就出现了在尸体附近撒上赤铁矿的习俗,作证了红色早在万年前就融入了我们的生活,融入了丧葬文化^[10]。红色在一万多年前就与丧葬交融,体现了远古时期人民是对生命的崇拜。

在唐代儒家治国思想的影响下,色彩被分为“正色”与“间色”。赤表现的是正红色,是最尊贵的色彩,被广泛运用于宫殿建筑以及皇室服装之中。在“事死如事生”思想影响下,墓室运用赤色可彰显墓主人的尊贵身份与显赫地位。

在文化寓意来看,赤色代表吉祥与喜庆;黄色给人愉快与充满活力。在现代社会,广泛运用红黄色在道路交通之中。因此黄色在墓室壁画中多被用来过渡画面,丰富画面层次。韩休墓《玄武图》中用黄色去描绘祥云的轮廓,衬托了祥云的温暖与包裹感,体现祥云的祝福吉祥的功能。

五、结语

韩休墓《玄武图》是盛唐墓室四神图像的典型代表,完整承载了玄武形象从先秦起源到唐代定型的形制演变脉络。其圆形构图、“丰”字龟甲纹、八朵如意云纹等元素,既是唐代儒释道三教融合思想的视觉转化,也反映了盛唐上层社会的丧葬信仰与精神追求。

通过与同期及后世玄武图像的对比可见,唐代四神图像既存在统一的程式规范,也因地域、身份、时代的差异呈现出不同面貌;而赤、黄暖色调的运用,既依托于本地矿物资源,也契合唐代的色彩等级制度与审美传统。

韩休墓《玄武图》作为珍贵的唐代壁画实物,不仅为研究四神图像的形制演变、宗教内涵提供了核心样本,也为理解唐代墓室壁画的创作规律、色彩体系及社会文化背景提供了重要参照。

参考文献:

- [1]屈原著,金开诚,等校注;屈原集校注·远游[M],中华书局,1996.08,第1版,704.
- [2]孙抃让,王文锦,陈玉霞点校;周礼正义·春官宗伯第叁 下保章氏[M],中华书局,2013.01月,第2版,第2119页.
- [3]郭璞传,郝懿行笺疏,张鼎叁、牟通点校,张鼎叁通校;山海经笺疏·第十六 大荒西经[M],齐鲁书社,2010.04,第1版,4997.
- [4]庄子著;冯慧娟编.庄子[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2015.07,4976-4977.
- [5]慧立著;高永旺译注.大慈恩寺三藏法师传[M],中华书局,2018.01,第一版,421.
- [6]郭沂编撰.子曰全集·第五卷 儒书存录·易传·系辞上[M],中华书局,2017.06,第1版,337.
- [7]吴思佳.唐代墓室壁画中四神的形制走向与道教意义[J].中国美术研究,2017,(01),118-124.
- [8]班固著;颜师古注;中华书局编辑部点校.汉书·卷五十六 董仲舒传第二十六[M],中华书局,1962.06,第1版,2513.
- [9]郭瑞,赵凤燕,冯健,等.西安出土唐墓壁画黄色颜料的分析研究[J].文物保护与考古科学,2019,31(06):62-71.
- [10]李光.唐代墓室壁画色彩探究——以红色为例[J].大众文艺,2021,(19):82-83.

Research on the mural “Xuanwu” in the tomb of Han Xiu in the Tang Dynasty

Wang Mengting

Shaanxi Normal University, Shaanxi, Xi'an, China

Abstract: The mural paintings in Tang Dynasty tombs represent the heyday of ancient Chinese mural art. The mural paintings in the tomb of Han Xiu, urgently excavated in 2014, are well-preserved and hold significant value in art history. This paper focuses on the "Xuanwu Image" from the tomb of Han Xiu, comparing its form with those of multiple tomb mural paintings of the same period, and exploring the sources of the paint and its cultural function. The "Xuanwu Image" from the tomb of Han Xiu not only represents the stylization of the four divine images in the Tang Dynasty but also carries the development trajectory of the Xuanwu image and the ideological connotation of the fusion of Confucianism, Buddhism, and Taoism during the Tang Dynasty's heyday. It reflects the funeral concepts and color aesthetic system of the upper-class society in the Tang Dynasty.

Keyword: Tang Dynasty; tomb chamber mural; Four Gods; Xuanwu; form evolution