

河东记忆

永乐宫壁画何以“封神”？

□王皓

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。

近日，电影《封神第一部：朝歌风云》获得第36届中国电影金鸡奖最佳故事片奖。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》。导演乌尔善坦言，永乐宫的壁画构成了整个“封神世界”的基础。

众仙朝元，满壁风动

35年前，当乌尔善还在中央美术学院读书时，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，士人即其故屋……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，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”，并派遣河南北南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。



▲永乐宫壁画《朝元图》局部（资料图）

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。

“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。”

山西省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，怎么去做调整。

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”

道教《朝元图》有着漫长悠久的历史，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，妙绝动官墙。五圣联龙袂，千官列雁行。冕旒俱秀发，旌旆尽飞扬。”

著名美术史家、美术教育家金维诺曾撰文指出，宋代画家武宗元也曾在老君庙重画《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，几百年以来一直未成定论，也成为壁画研究者们津津乐道的话题。

位于扇面墙内东侧上端有画工题记：“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”位于扇面墙内西侧下四角。

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左右。

在《永乐宫〈朝元图〉的发展渊源及其艺术成就》一文中，金维诺说，壁画作者应与制作纯阳殿壁画的作者属同一流派。纯阳殿壁画完成于至正十八年，是朱好古的门人张遵礼、李弘宜、王椿带领人完成，则三清殿极有可能是朱好古亲自参与制作的。

史料记载，朱好古是元代画家，擅长画山水、人物，为山西画工首领。《山西通志》卷二十载：“朱好古，元时襄陵人，擅画山水，于人物尤工，宛然有生态……”

朱好古曾在运城市稷山县兴化寺画《药师变》与《弥勒变》。兴化寺后殿北墙上“襄陵画师朱好古、门人张伯渊，时大元国岁次庚申仲秋莫生十四叶工毕”题记。

金维诺等学者推测，朱好古可能是完成兴化寺壁画后，转至永乐宫从事三清殿的壁画制作，这从两处壁画风格相近也可以得到印证。而且，主持永乐宫兴建的宋德方一直在平阳府玄都观校刻道藏，对平阳府内的绘画名家朱好古应有所知，不会不邀来从事这一宏伟工程。（《新华每日电讯》）

名人轶事

晏子：将心比心 推己及人

□王爱军

春秋时，有一年齐国连降大雪，天气异常寒冷。齐景公穿着温暖的狐皮袍子，站在窗前欣赏雪景。国相晏子进去朝见，景公对他说：“你看这景色多美啊，下了三天雪，一点都不冷，感觉像是春暖的时候了。”晏子看着景公身上裹得紧紧的皮袍，问他说：“真的不冷吗？”景公点点头。

晏子近前说：“我听说古时贤明的君主自己吃饱了还能想到别人在挨饿，自己穿暖了还能想到别人在受冻，自己安逸了却知道别人的劳苦，经常推己及人，这样国家才会兴旺。”景公说：“说得好！我明白你的意思了。”于是他命令发放衣服、粮食给那些挨饿受冻的人，并且发布命令说：在路上见到的，不必问他们是哪乡的；在里巷里见到的，不必问他们是哪家的；巡视全国统计数额，不必记他们的姓名，已有职业的发给两个月的粮食，病困的发给两年的粮食。孔子听到后说：“晏子能阐明他的愿望，景公能实行他认识到的德政。”

现代儒学大家南怀瑾先生说：“将心比心这一点，道理简单，意义重大，但做起来又很不容易。在我们周围，以及我们自己的生活中，就常见一些事情，别人这样做自己很反感，觉得伤害了自己，但自己却也会那样去对待别人。”将心比心之所以难，是人性使然。心理学上有个概念叫做“自我中心化”，就是指说话办事只根据自己的想法和态度去判断和理解事物。这成为社会上许多人的习惯性思维方式，不管出了什么问题，都会习惯性地伸出手指指向别人，却忘了自己也有可能是问题的根源。

要解决这个问题，就需转换思维的角度。南怀瑾说：“一个人能够推己及人，我要吃，别人也要吃；我要穿，别人也要穿；我要发财，别人也要发财。人与人之间，目的都相同，都是相等。”忠恕之道的基本要求，就是通过将心比心的体验去爱人，以自身的感受去理解他人的感受，以自身的利益需求去推知他人的利益需求，通过换位思考，设身处地地去为他人着想。只有具备了视人如己的同情心，才会成为一个仁人君子。（《天津日报》）

文史小考

幼童称谓

□谭汝为

“子”的甲骨文像幼儿在襁褓中两臂舞动。“子”，幼儿通称，可兼称男女。“小子”指童子，“赤子”指刚出生的婴儿。“赤子之心”，即指像婴儿一样纯洁的心意。《大戴礼记》载：“上之亲下也如心腹，则下之亲上也如保子之见慈母也。”所谓“保子”即“襁褓之子”。

“孩”，《说文解字》释为同“咳”，“小儿笑也”。《汉书·王莽传》有“孩提之子”的说法，颜师古注曰：“婴儿始孩，人所提携，故曰孩提也。”可知，婴儿会发笑后，即由母亲提携抱起，即到“孩提”阶段。后以“孩提”泛指儿童。

“婴”，本指妇女颈部所戴饰物，假借为“膺”，指胸部。因幼孩常被母亲抱在胸前哺乳，后来延伸为幼孩。《释名》载：“人始生曰婴儿，胸前曰婴，抱之婴前，乳养之也。”后来，“婴”与“儿”合成为“婴儿”，泛指幼儿。

“孺”，指刚学会走路的两三岁孩童，常与同义词“子”连用。“孺子”指蹒跚学步的幼童。“儿”，本指凶门未合的幼儿，初无性别之分，常用语有“小儿”“婴儿”等。后来，“儿”特指儿子，与“女”相对。“幼”字从彡从力，会意力小，代指未成年，与“老”“长”相对。“童”，同“僮”，本义是男性奴仆，后转指儿童，泛指未成年人。

古代幼童尚未束发时，短发自然下垂，称“垂发”或“垂髻”。陶渊明《桃花源记》载：“黄发垂髻，并怡然自乐。”此处“黄发”指老年人，“垂髻”指小孩。古代儿童将头发分作左右两半，在头顶扎成羊角状朝天髻，故称“总角”，后以之指称少年。（《今晚报》）