

中國國粹藝術讀本

中石堂

壁画

Mural

白庚胜◎主编 高翠凤◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中石

壁画

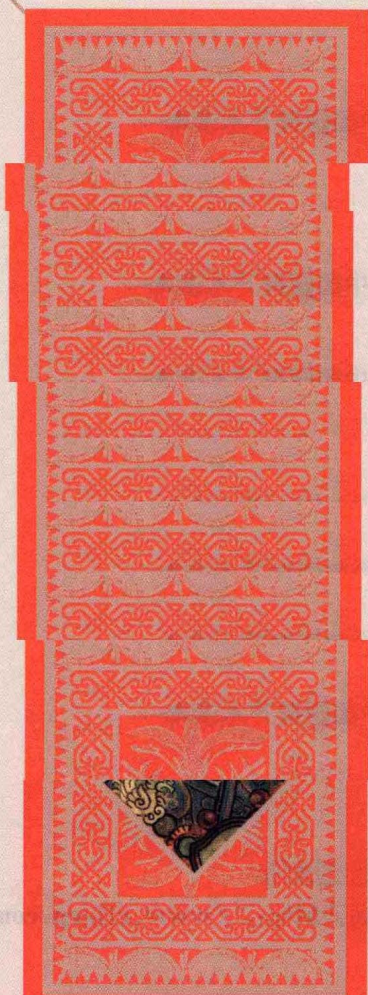
Mural

白庚胜◎主编

高翠凤◎著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

壁画/高翠凤著.-北京:中国文联出版社,2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5776-3

I.壁… II.高… III.壁画-中国-普及读物

IV.J218.6-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044987号

书 名	壁画——中国国粹艺术读本
作 者	高翠凤
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	邓友女
责任校对	肖 虹
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	9.25
插 页	1页
版 次	2008年9月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5776-3
定 价	24.80元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
副主任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李牧（中国文联党组副书记）
冯远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
委员：董伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副主编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
总策划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

中国粹艺术读本

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机焕然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华文化遗产所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复新已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

【壁画】目录

目录

前言

1. 奥妙天成 溯古寻源

- (1) 原始岩石壁画 7
- (2) 稷神崇拜 8

2. 图画明堂 以成教化

- (1) 夏、商、周时期壁画 10
- (2) 商纣王 10

3. 绘事后素 稚拙传神

- (1) 春秋战国时期壁画 13
- (2) 解衣般礴 13

4. 咸阳古墓 王者遗风

- (1) 咸阳古墓遗址壁画 15
- (2) 梦幻中的阿房宫 16

5. 纯朴灵动 雄浑深厚

- (1) 汉代墓室壁画 17
- (2) “二桃杀三士” 19

6. 奢华宏伟 墓壁生辉

- (1) 和林格尔汉墓壁画 21
- (2) “生而豪显 死亦名收” 22

7. 刻分阴阳 奇艺绽放

- (1) 画像石与画像砖 2w v5
- (2) 荆轲刺秦王 26

8. 龟兹佛教壁画艺术

- (1) 克孜尔石窟壁画 29
- (2) 乐神键达婆 30

9. 挥洒自如 简而意足

- (1) 北齐徐显秀墓壁画 32
- (2) 功勋显赫的墓主人徐显秀 33

10. 北齐贵族的生活再现

- (1) 北齐娄睿墓壁画 36
- (2) 墓主人娄睿 37

11. 博大精深 浩瀚如海

- (1) 敦煌莫高窟壁画 39
- (2) “月光王”施头 42

12. 无壁不饰的麦积山石窟

- (1) 麦积山石窟壁画 44
- (2) “无量寿经变”与“地狱变” 45

13. 奇异绚烂的高句丽艺术

- (1) 集安高句丽墓壁画 48
- (2) 高句丽祭祀与“四神”崇拜 49

14. 峭壁之窟 佛传满壁

- (1) 土峪沟石窟壁画 51
- (2) 尸毗王割肉贸鸽 52

15. 炳灵寺西秦石窟艺术

- (1) 炳灵寺石窟壁画 54
- (2) 画家顾恺之和其维摩诘像 55

16. 豪放雄健 生动传神

- (1) 章怀太子墓壁画 58
- (2) 从天子到庶民的章怀太子 59

17. 雍容工谨 浓淡相宜

- (1) 懿德太子墓壁画 61
- (2) 英年早逝的懿德太子 62

18. 庄重活泼 静中有动

- (1) 库木吐喇石窟壁画 64
- (2) 释迦牟尼涅槃 64

19. 变古生今的五代壁画

- (1) 五代十国壁画 67
- (2) 五代画家贯休 68

20. 辉煌多彩 万佛同峡

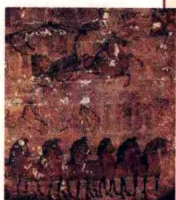
- (1) 榆林窟壁画 69
- (2) 水月观音与玄奘取经 70

21. 说法连环 本生寓意

- (1) 开化寺壁画 72
- (2) 入海求珠的善事太子 73

22. 存旧创新 别开生面

- (1) 安西东千佛洞壁画 75

(2) 玄奘取经 76

23. 唐宋遗风 道教精神

(1) 永乐宫道教壁画 78

(2) 仙人吕洞宾 79

24. 三教同堂 仙佛一体

(1) 青龙寺壁画 82

(2) 儒、道、释三教共兴 84

25. 元代社会生活的画卷

(1) 广胜寺水神庙壁画 86

(2) 壁画中的故事 87

26. 帝释梵天的超凡世界

(1) 北京法海寺壁画 90

(2) 韦驮天与鬼子母 91

27. 丰富多彩 雅俗共陈

(1) 毗卢寺壁画 94

(2) 毗卢寺壁画的时代背景 95

28. 稷益之庙 独树一帜

(1) 稷益庙壁画 97

(2) 后稷与伯益 99

29. 宗教内容 世俗气息

(1) 山西汾阳圣母庙壁画 101

(2) 后土 102

30. 僧行神驻 兴衰轮回

(1) 丽江壁画的独特风韵 104

(2) 顶靴的雨神和孔雀王 105

31. 工意结合 独具光彩

(1) 太平天国壁画 107

(2) 金陵杂记 108

32. 岱庙天贶殿清代壁画

(1) 东岳大帝出巡、
回銮图 110

(2) 天贶殿的传说 111

33. 藏传佛教寺庙壁画

——前弘期

(1) 前弘期壁画 114

(2) 从松赞干布兴佛到

朗达玛灭法 115

34. 藏传佛教寺庙壁画

——后弘期

(1) 后弘期壁画 117

(2) 心灵质朴、虔诚的
藏族画师 118

35. 富丽辉煌的布达拉宫

(1) 布达拉宫壁画 120

(2) 拭镜“卜视”的
金城公主 121

36. 典雅浑厚的古格画风

(1) 阿里古格王国
遗址壁画 123

(2) 释迦牟尼降魔 125

37. 藏族绘画的艺术 奇葩

(1) 罗布林卡壁画 127

(2) “宝贝园林” 128

38. 跌宕起伏的百年

(1) 中国现代壁画的兴
衰起伏 130

(2) “全民抗战
壁画皆兵” 131

39. 风云变幻的三十年

(1) “新壁画运动”及
“文革”时期的壁画 134

(2) “诗画满墙
昙花一现” 135

40. 首都机场壁画群

壁画的创作及其遭遇 137

【前言】

壁画，世界艺术遗产中一项古老的绘画艺术。从广义上讲，壁画就是绘制在建筑物的墙壁或岩石上，以及其他如洞穴壁上的图画、图案，包括史前时期的岩画、洞窟壁画、地画等类型。而狭义上的壁画，主要是指石窟壁画、墓室壁画、寺观壁画等。

壁画的产生总是伴随着一个时代的信仰、人文追求、政府扶持而发展的，多是以宗教为主要表现内容。我国的壁画艺术主要是从表现人物的社会活动而渐渐发展起来的。

在中国原始社会，产自岩石上的绘画——最早的壁画艺术，揭开了中国壁画艺术起源的篇章。岩石壁画以线描手法，刻画或绘制在石壁上面。狩猎、放牧、图腾、巫术以及种植、舞蹈、房舍等都被描绘在画面中，其造型简练，生动有趣，布局和构图无拘无束，画面往往规模宏大，体现了原始艺术的稚拙、纯朴与天真。我国最早岩石壁画产

生的年代大约在距今一万年至两万年之间，也就是我国的旧石器时代晚期至新石器时期。它的分布纵横九州，北至黑龙江省牡丹江畔，南至云南省沧源，西至新疆和田，东至江苏省连云港。其地域之广，画面之多，在世界上实属罕见。

相传远古黄帝时，我国的壁画就已形成独特的艺术风貌。在当时的建筑物内，以壁画装饰墙壁、厅堂渐成风气，并且壁画成为宣扬礼教的重要艺术表现形式。

夏、商、周时期为我国奴隶社会时期。当时礼制殊兴，壁画艺术因其独特的表现力而受到了当时统治者的重视，殿堂、院舍以图画作为装饰，同时更注重壁画的教育宣传作用。如在殿堂的墙壁上画尧、舜、禹的容貌，桀、纣的形象，各具善恶，用以教育他人，并起到教化后人的作用。

据文字记载，孔子、屈原都曾目睹过这类壁画，被其魅力所吸引。他们对壁画的咏叹还见于

壁画

文字。由此可见，壁画艺术在春秋战国时期已成为一种重要的艺术形式。据载，秦代初期曾大兴土木，构筑了许多辉煌、华丽的宫殿和庙宇，并在宫殿和庙宇之内满绘壁画以做装饰。但是由于当时战乱频繁，社会不安定，致使建筑被毁，彩饰尽没，唯有在地下埋藏的部分遗存还能略观其貌。

政治稳定、经济强盛的汉代，其壁画艺术的表现也有了明显的变化。在当时的社会，黄老思想盛行，在这种黄老思想的影响下，统治者不但追求生前的奢靡享乐，还幻想着长生不老，死后成仙。为满足这种心理，厚葬风气一时风靡天下，于是壁画艺术在汉代墓葬中得到了充分的体现。但汉代宫廷壁画、寺庙壁画由于年代久远，风吹雨蚀，建筑被毁坏，壁画也就荡然无存。因而墓室壁画就成为今天唯一能见到的汉代壁画形式。所幸那些被湮没的壁画尚有文献记载，如“天地太一诸鬼神”、“天地品类，山神海灵”、“孔子七十二弟子”以及“二十八将”等，甚至还有“男女交合”的宫廷壁画。

汉代墓室壁画的创作多采取绘制、石刻两种形式。绘制壁画大都以朴实的墨线刻画出形象的轮廓，再以朱、青、黄等较明快的原色进行点染描绘而成。目前已经发现的汉代绘制壁画以辽宁省金县的营城子、河北省望都 and 新疆维吾尔自治区托克托等地的墓室壁画为代表。而汉代石刻壁画墓多发现于山东、河南、四川等地。这类石刻壁画因是用硬质石料刻制而成的，而且大部分被长年埋藏在地下，故能有幸完整地保存至今。这类壁画的内容非常丰富，有宴乐、庖厨、渔猎、耕作等，真实生动地反映了当时社会的现实生活。

公元1世纪至2世纪，蓬勃兴起的佛教艺术自天竺、大月氏传入我国的新疆、甘肃等地区，为我国壁画艺术的表现内容和表现形式注入了新的血液。

自公元67年起，佛教壁画在我国广为流传。在东汉明帝刘庄的提倡下，洛阳白马寺墙壁上绘有《千城万骑绕塔三匝图》。受此影响，弘扬佛法的壁画创作风气很快蔓延到全国各地。在此后的魏晋南北朝时

期的漫漫三百多年中，人们对于佛教的信奉、宣扬达到了如痴如狂的地步。南朝时期，在山佳林秀之地，处处皆建有寺观佛刹，正如唐代诗人杜牧在诗中所描绘：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”相应地，寺观壁画也相伴而生。同时，石窟壁画的建造更是如同雨后春笋，比比皆是，如敦煌石窟、榆林石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟等，其壁画创作之精美深湛，享誉千载。寺庙壁画和石窟壁画的兴起与发展，使壁画的内容也相应发生了很大的变化。本生故事、经变故事、释迦牟尼、观音菩萨、天龙八部等都成了石窟壁画的主要题材。道观也模仿着佛教的宣教形式，开始绘制元始天尊、三清诸神像等内容的壁画作品。天竺、大月氏地域流行的犍陀罗式、笈多式佛教表现手法也伴随着僧侣们的活动，一路向东，进入河西、关中以至齐鲁、吴越各地，为寺院、道观壁画的绘制和表现带来了新颖的样式。在当时，一度流行的“曹衣出水”式线

描与具有凹凸感的晕染法相结合，再与当地的画风融合，更加丰富了我国壁画艺术的表现手法。

魏晋南北朝时期壁画艺术呈现稳定上升之势，特别值得提到的是当时许多著名的士大夫画家，也怀着兴奋和荣耀的心情投身于寺院、石窟壁画的创作，这进一步促进了壁画艺术的发展。许多著名的画家如顾恺之、史道硕、曹仲达等大都涉足于彩壁行业之中，画家宗炳、张僧繇曾在壁上画过山水鹰鹞，他们在壁画内容的多情化、抒情化、世俗化上做了尝试。

隋唐时代是我国历史发展上的巅峰时期，经济繁荣，文化发达昌盛。尤其是在唐代，社会出现了较长时期的稳定局面，文学艺术从而也得到了良好发展的环境。雄伟宏大的寺观庙宇在此时已经成为具有政治色彩的场所，经常举行“俗讲”、“道场”，吸引着广大的百姓；许多诗人、画家甚至国君、公主等也去庙中进香做客。统治阶级的支持，使得寺庙住持得以有重金聘请名家高手为其画壁画，做宣传。而画家们

也愿意在壁画上一展自己的才华。当时著名的壁画家有卢楞伽、张南本等人,以及众多别派画家的踊跃参与,使得当时全国各地的寺庙一般都绘有壁画。

在表现手法上,唐代壁画融多种手法共存。有的采用“白描”形式,有的则如“大刷色”般以色取胜,也有的采用介乎二者之间的“焦墨淡染”、“浅绛”、“水墨渲染”等;章法上有“疏体”、“密体”之分,又有“曹衣出水,吴带当风”的不同绘画风格,还有雍容富丽的“周家样”,从而呈现出风格多样、异彩纷呈的局面。

唐末社会动荡不安,许多著名的画家不入西蜀即渡江南,造成了绘画人员的分散。及至五代十国时期,壁画还相当盛行,特别是西蜀和南唐,都设有画院。此时的壁画在风格上直接继承了唐代的绘画传统。同时,造就了一大批壁画专家,著名的画家荆浩、徐熙、周文矩、黄居案、高文进、贯休等都画过壁画。宋代,随着绘画材料的分科,文人画逐渐兴起,并在漫长的演变中形成制度。宫廷画院中开始以画取仕,充满文人画气息的卷轴画尤受统治者宠

爱,扇面小品也越来越多。受时代的熏陶,当时的文人画家作画,多在诗情中觅取画意,这种风气对后代影响很深。壁画风靡一时后,逐渐从巅峰时期滑至低谷,不再为文人画家所重视,并被认为是民间工匠的事情,文人不屑于从事这种有伤“风雅”而又吃力的艺术活动。在此特别有代表性的论调,当属宋代大文学家苏轼作为业余画家所阐述的文人画理论,他提出了“士夫画”的概念,在其画跋中曾经写道:

“观士人画如阅天下马,取其意气所到,乃若画工,往往只取鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。”他的尊文人抑工匠之论对当时及后人起了很大的误导作用。因此当时大多数寺观壁画的绘制工作只得由民间画工来承担。民间画工们由于人单力薄,画艺不高,且有来自各方面的不便,因此也只好沿用前代的粉本,不免落入墨守成规而缺乏创新的局面之中,使得壁画艺术自此开始中落。

元代是中国壁画艺术又一较为兴盛时期。元代宫廷设有“梵相提举司”、“诸色人匠总官府”,

专门负责管理寺院内的壁画绘制、佛像塑造之事，并请来自尼泊尔的画师僧人阿尼哥父子彩绘佛事。元代的寺庙壁画作品，保留到今天的以山西为最多。这些壁画在不同程度上反映了当时社会的面貌。

到了明代，那些肯于身赴寺庙彩绘壁画的士大夫、文人和画家更是凤毛麟角了。即使是宫廷宅第内壁偶尔施彩，也多带有世俗化色彩。虽然在各地时有寺庙兴建，但绘制壁画则全由当时的“画塑行”中的专业民间画工承担。他们依据行会中保留的壁画粉本进行临摹描绘，还绘制一些适合广大民众欣赏趣味的作品，如戏曲、民间故事等。明代壁画除画释迦、观音、老君、土地、药王等各种神佛之外，还出现了关羽、张飞、玄奘、孙悟空、猪八戒、杨二郎等传说故事中的人物。这些壁画洋溢着人间现实生活的气息，紧密地联系着人们的爱憎情感。因受到当时画坛上水墨画作品的熏染，明代壁画中也产生一些简单清淡的“枯木竹石”、“博古”之类的作品。不过，在一些相对豪华的寺院里，仍不乏有富丽堂

皇的壁画出现，如北京的法海寺、河北的毗卢寺等，色彩至今仍鲜艳夺目。

到了清代，壁画数量虽然不少，但艺术水平普遍较低。唯山东泰安岱庙天贶殿内还保留了两幅大型壁画作品。其画面构图借鉴了西洋绘画中明暗透视的画法，虽然绘画水平不是很高，但却具有重要的历史价值。太平天国定都南京以后，集中了各地的画师和画工，专司各种绘事。太平天国壁画摒弃了以往历代壁画内容中的宗教迷信成分，不画神仙鬼怪，连“高士清客”的人物形象也不允许画入壁画之中；只用现实主义的表现手法，描绘一些花木、鸟兽、山河等形象，这些形象既符合他们的审美需要，也适合了乡绅们的感情生活。

在腐败的清朝末期，鸦片战争揭开了中国备受凌辱的历史，帝国主义纷纷侵入中国，践踏中国的政治、经济、文化，使中国延续了几千年的社会结构发生了翻天覆地的变化，中国一千余年来以宗教为主要表现内容的壁画艺术的发展，也受到严重的影响和破坏。在消极的社会背景下，

复杂的壁画创作自然地也就被人们遗漏在艺术的角落里。因此，我国壁画艺术的发展由此进入了漫长的中断时期。

在动荡混乱的20世纪初，随着革命战争的进行，在战火中历尽磨难的人民热切地渴望释放自己心中的情感。此时，出现了大批绘制在泥墙板屋上的“壁画”，它们诞生自无数革命战士与身赴前线的美术工作者之手。不过遗憾的是，这些蕴含着无限激情的简易壁画，在战场上匆匆而生，亦匆匆而逝了。

随着新中国的成立，壁画艺术开始展现出蓬勃的生机，并且出现了一批精心创作的大型壁画；但是由于当时国内文化设施和建筑规模的限制，以及旧有观念与思想的制约，束缚了创造者的思维，精致的作品也难免默默地退出历史的舞台。随着“大跃进”的狂潮席卷而来，狂热的情绪带来了狂热的壁画创作热。但随着“大跃进”的虚火熄灭，壁画梦也破碎了，只是“昙花一现”。

20世纪60年代的“文化大革命”时期，政治气氛令人窒息，壁画艺术创作受到严重影响和压制。

“文化大革命”结束后，精神得到释放的壁画家们再也压抑不住渴望创作的激情，众多大型壁画于此时诞生。其中，首都机场壁画群开启了中国现代壁画的新纪元。它以其新颖的风格、大胆的表现手法轰动一时。

随着中国建设事业的蓬勃发展，高楼大厦和公共建筑以及纪念性建筑如雨后春笋般出现于中国大地，这给中国当代壁画的创作与发展提供了前所未有的契机。风格各异的建筑对壁画的风格、材质、手段、内容提出了各式各样的要求，激发着壁画家们的才情灵感和想象力。尽管如此，当代中国壁画仍然存在许多新课题，如何使壁画以其特有的魅力在当代社会生活中引起关注，产生作用，还有待于挖掘，需要每一位壁画艺术家们的不懈努力。

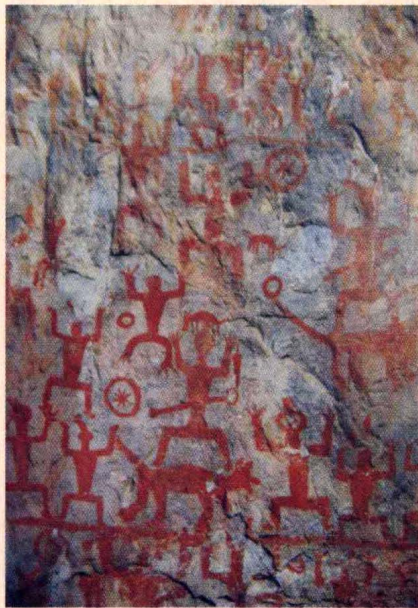

1.【奥妙天成 溯古寻源】

（1）原始岩石壁画

对美的追求是人类的天性。人类在不断的追求中，寻觅着可以承载美的形式。

艺术是远古人类生活的写照。原始社会的先民们还不理解何为具象，何为抽象，他们只是把看到的如实地再现出来，借此体现

广西花山岩画

着那时祭祀仪式和现实生活中的美。原始人类在追求美的过程中，逐渐发现了美的形式，如均衡、对称等。这种美具有装饰性，其装饰美主要体现在三个方面：一是对身体的装饰，如文身、扩大耳垂等；二是对劳动工具的装饰，如石斧、石矢的雕琢；三是对环境的装饰，如洞窟壁画、岩石壁画等。而在其中，具有强烈表现力的当属原始岩石壁画。

原始岩石壁画是指用颜料涂绘（一般以动物血或皮胶作调和剂），或用石器磨刻敲凿，乃至用金属工具刻画在岩石石面上的图画，简称“岩画”。岩画主要用于记事以及原始的图腾崇拜，它是人类最原始的“壁上文化”。以狩猎为主要谋生手段的先民怀着敬畏和祈求的心理，把与他们生存密切相关的图腾、神灵、巫师、动物形象描绘在广大的崖壁上，使之成为全面展示人类蛮荒时代

政治、经济、宗教信仰、社会生活，体现原始人类审美观念的壮丽图卷。

中国不仅是世界上最早用文字记载岩画的国家，也是世界上岩画最丰富的国家之一。其分布比较广泛，横越东西，驰骋南北，西藏、新疆、内蒙古、甘肃、青海、四川、云南、广西以及江苏、福建等地均有岩画遗迹。这些岩画多以猎人、弓箭、动物、植物形象为主，形象地反映了原始人类对生活的观察和对生存的强烈愿望，还有一些岩画反映了先人对生殖和巫术的崇拜。北方草原一带的岩画以动物狩猎、放牧内容为主，西南地区岩画则以人物及人的活动内容为主，而东南、西南沿海一带岩画则以祭祀、巫术内容为主。这些岩画大都以简单的线条勾勒出对象的轮廓。先民们观察与表现太阳，就以圆圈和放射性光线来完成；牛和羊等动物的侧影，持弓箭的人物形象，也皆以简单、明快的线条进行勾画。这种以线造型的抽象化和符号化的审美观，形成原始岩画简洁、生动、鲜明的特点，具有一目了然的简约之美。

(2) 稷神崇拜

大概在任何一个民族之中，最早的艺术形式里都少不了对神秘的巫术及神明的崇拜与供养。稷神作为植物神或谷物神，作为万物生生不息的象征，也是先民们祭祀和崇拜的对象。稷神与后稷传说密切相关。后稷是原始农神，《淮南子》说：“后稷作稼穡，死而为稷。”“后稷……其人死复苏……”稷神死而复活，是生命延续的象征。

江苏连云港将军崖壁画就是一处典型的表现“稷神崇拜”的壁画：在一块平整的岩石上，刻有一组人面植物的形象。画面中

江苏连云港将军崖壁画

十个人物面形大小不等，最大者高90厘米、宽110厘米，形象似是老妪，眼睛眯起，宛若鱼形，额头刻着菱形双圈纹饰带，额头两边各有一处发辫装饰，造型奇特。脸颊与口鼻处刻有交叉网状线条。其他九个人双目圆睁，呈球状。这十个人面形多与下面草状物相连，没有耳朵，犹如植物结出来的果实。人物与植物相连，充满奇妙的幻想。

连云港古属东夷少昊氏鸟图腾氏族活动的地域，地处边远，交通不便，人迹稀少，土地贫瘠，人民生活十分贫困。他们便希望谷物神给人以幸福。在原始人看来，植物也同人一样，有生命、有思想，有父母、有子女，一代传续一代。将植物的形象幻化为人，又在人的脸上装饰植物纹，这不是分明把植物人格化了吗？九面小人头环绕一面大人头，俨然一个大家族的子子孙孙围着一位老祖母，植物世界被赋予了人间的形式。人与植物结成一体，便构成了原始社会的农神。

中国以农立国，祭祀稷神的风习一直延续了几千年。以周代为例，他们把“稷”加以神化，尊为自己的始祖，每年春秋在祭

祀天神的时候，都要同时举行祭祀稷神的活动。在民间，像每年年终例行的“蜡祭”（腊祭），又称“冬祭”，就是在祭拜稷神，以祈求来年农业丰收。直到今天，中国北方的农村，都以大同小异的仪式隆重度过“腊八节”，就是古“蜡祭”的一种延续。

小百科

岩画的制作

原始岩画画壁多是选择在石质粗细适中，岩面平整，且壁面向南、向阳通风的环境中。其制作有绘制和凿刻两种。绘制壁画所用的颜料，一般是用动物血液和红色矿土混合而成。这种原始颜料具有耐久不变的性能。如广西花山岩石壁画的颜料今天仍能看见。凿刻壁画是用凿刻工具进行刻绘的。初始时，原始人类使用石器工具如石椎、石斧等进行刻绘，及至新石器时代晚期出现了冶炼业，原始人类便开始使用金属工具刻制。用石具进行敲凿的岩画，线条一般多粗而宽，且线条边缘都粗犷不齐；而用金属工具进行刻凿的壁画，线条一般刻痕齐整。