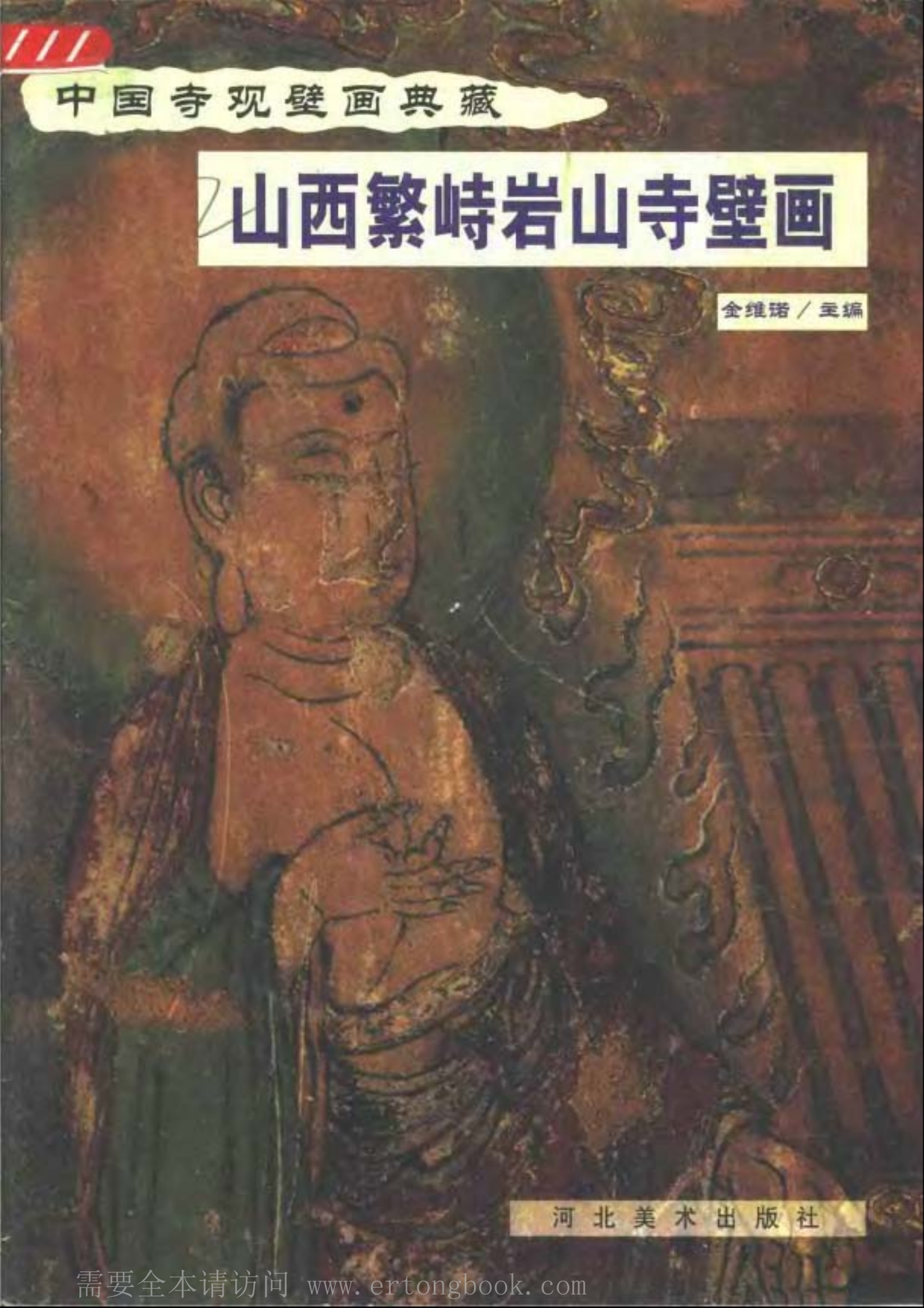
中国寺观壁画典藏

山西繁峙岩山寺壁画

金维诺／主编

河北美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

K879:412
1
:1(3)

中国寺观壁画典藏丛书目录

第一辑

山西高平开化寺壁画
山西朔州崇福寺壁画
山西繁峙岩山寺壁画
山西稷山青龙寺壁画
山西洪洞广胜寺水神庙壁画
山西稷山兴化寺壁画
山西芮城永乐宫壁画
北京法海寺壁画

第二辑

西藏阿里托林寺壁画
西藏阿里古格王国遗址壁画
山西浑源永安寺壁画
河北石家庄毗卢寺壁画
山西繁峙公主寺壁画
山西新绛稷益庙壁画
山西汾阳圣母庙壁画
四川新津观音寺壁画

ISBN 7-5310-1654-0
9 787531 016540 >

ISBN 7-5310-1654-0/J·1349 定价：40元

前言

佛教自汉代传入中国，佛教艺术也因之获得迅速发展，寺院、石窟相继沿丝绸之路向内地延伸，本土道教也随之逐步建立了自身的图像体系，南北朝时期寺观已遍布各地。隋唐在统一的局面下，南北文化得到进一步的融合，边远地区各民族丰富多彩的文化，以及域外（印度、波斯等）文化进一步的交流，孕育了更为灿烂的艺术成就。寺观壁画在这样的前提下获得了空前的发展，出现了多种宏伟的构图与样式，塑造了丰富感人的形象与境界。唐代的一些典范作品，成为后代传摹的祖本，千百年来一直发挥着重要影响。中国佛教艺术的成就，随着唐代政治影响的扩大，广泛地传播到邻近的亚洲国家和地区，促进了世界文化的交流与发展。

唐代首都长安是当时最大的城市，寺观之多，为全国之冠，全城有寺观150多所。而大慈恩寺就有十余院，共1897间，寺内集中了当时名手的壁画，这时出现的经变种类繁多，见于记载的有西方变、药师变、弥勒下生经变、法华变、华严经变、金光明经变、除灾患变、本行经变、降魔变、涅槃变、地狱变、日藏月藏经变、业报差别变、十轮经变等；而帝释、梵王、天王及其部众的描绘极其兴盛；这时描绘在道观的《东封图》、《五圣千官图》显然是更具创造性的大型作品。

自佛教传入，在宗教画方面代有传人。晋戴逵父子雕绘俱精，精于巧思，百工所范。自此以后，中外交流，各家创意，在宗教艺术上形成了具有影响的四家样：梁张僧繇善图寺壁，奇形异貌，皮肉皆妙，始创疏体；北齐曹仲达能画梵像，衣服贴体；唐吴道子之笔，其势圆转，而衣服飘举，故有“吴带当风，曹衣出水”之说；晚唐周昉画菩萨，丰肥端丽，衣裳劲简，形成了颇具特色的周家样。

唐代中晚期，寺院俗讲流行，这在一定程度上影响到寺观壁画的变革与发展。部分壁画不是直接依据佛经，而是根据变文来描绘，变相与变文相结合，相互影响，相互丰富，使宗教画更具有群众性和戏剧性。

唐末战乱，寺壁多毁，随着藩镇割据，中原壁画名手星散，宗教画传统也因之流布各地。五代、宋、辽、金时期，各民族、各地区虽然都继承了前代丰富的传统，但是由于具有不同的社会基础和文化素养，加之艺术家们的生动创造，从而形成了各具特色的寺观艺术。吐蕃在西藏地区建立的寺院虽经变乱，以后也形成独特的藏传佛教艺术传统。

山西、四川、西藏等地保存下来的唐宋以后的寺观壁画，巨大的数量、丰富的题材、高度的艺术水平，呈现了寺观壁画千百年来的发展盛况，使我们今天还能具体地了解到各地杰出艺术家的创造，这就大大丰富了美术史的内容，因之能全面地了解到绘画艺术的进程。

寺观壁画是历史的产物，是封建社会的宗教宣传品，但由于宗教美术是直接以群众为宣传对象，又大多产生于民间画家之手，因而许多寺观壁画又是人民群众以来自生活的艺术形象解释宗教的产物。孕育在宗教美术中的现实因素，往往能摆脱宗教的羁绊，从而使杰出的壁画作品具有不朽的价值，给人们以历史的认识与美的感受。民间艺术家把基于生活的想像力和创造力融于宗教艺术品的创作中，使他们的作品有可能在一定程度上反映人民群众的感情与愿望，在他们的笔下，神话被人世化，历史被现实化，从而使寺观壁画所反映的内容更加接近人们的世俗生活。

中国古代寺观壁画在长期的发展过程中，通过各地区的艺术交流，师资传授，在技术经验、创作方法、表现手段等方面，取得了丰富的成果，综合形成了优秀而深厚的传统。中国古代寺观壁画也为造型艺术的发展提供了良好的借鉴，成为人们取之不尽的艺术资源。

河北美术出版社为了满足专业美术工作者和广泛读者的需求，特地出版一套寺观壁画配置本，这就为传统文化的宣扬和借鉴提供了有益的读物。

金维诺

2001年5月

山西繁峙岩山寺文殊殿金代壁画

岩山寺原名灵岩院，位于山西繁峙县的天岩村，创建于宋元丰至金正隆年间（公元1078～1161年）。元、明、清各代屡经修葺，寺内建筑多已改观，惟文殊殿虽经元代揭顶重筑，但殿内金代壁画未改绘，至为可贵，距今已830多年了。金代壁画保存下来的为数不多，岩山寺壁画是遗存中的精华。据寺内碑文和西壁墨书题记，这组壁画是68岁的“御前承应画匠”王逵及王道等人于金大定七年（公元1167年）绘制的。文殊殿面宽五间，进深三间六椽，为单檐歇山顶，前后檐当心间设门，四壁绘满壁画，面积达98平方米，题材丰富，画技高超。但在漫长的历史岁月中，自然界的侵袭、人为的损伤，四壁下方和南、北壁靠近门窗处，剥落磨损较为严重，沥粉堆金的装饰也大部分剥落，墙面还有漏雨和断裂痕迹，以及粗略维修加固的创伤，真是疮痍遍体。尽管如此，仍掩盖不了壁画的光彩。

壁画内容以佛传故事为主，兼及本生故事和经变故事。西壁画面以宫廷建筑为中心展开了释迦牟尼自诞生、出游到成佛的各种情节，左右两侧和上隅设有配景。宋、金时期的宫殿建筑、社会各阶层人物的服饰装束等，无不清楚地表现出来，成为当时社会的形象写照。东壁除佛和菩萨外，多为经变故事和本生故事，画面采用通景式构图，除中部上隅绘有面积不大的说法图外，北侧画鬼子母居住的王舍城宫殿，南侧画波罗奈国的皇宫，中部下隅还画有海水龙宫，故事情节巧妙而细致地穿插其间。人物活动、山水交织、情景生趣、色韵皆佳，场面颇为壮观。北壁西隅画大船一艘，扬帆行驶于大海之中，风卷浪翻，船艘颠簸，画五百商人航海行舟遇难的故事；北壁东隅还画有舍利塔及当心矗有八角七层高塔一座，形体修美，结构精巧，比例适度，装修完备。整个画面的建筑结构无不细致入微地反映了北宋时期的建筑特色。南壁仅留东稍间有画，上部为殿阁楼台，中为释迦佛二弟子和二胁侍菩萨，下部画供养人像。画工题记在西壁南上方有“大定七年□□二十八日画了灵岩院□□画匠王逵年陆拾捌”等字。院内有金正隆三年断碑一方，载明王逵的身份是“御前承应画匠”，并题有“同画人王道”，经过十年精心创作完成的。壁画在一定程度上对当时社会生活的某些侧面作了比较真实的描写和反映，岩山寺壁画把天上人间、宫廷市井交织在一起，自然而和谐。山峦建筑、奇松异柏、酒楼饭庄、以及贵官庶民、推车商贩、乳牛挤奶、官人探路、婴儿戏耍等社会生活无所不有，为我们了解宋金时期的社会风貌提供了重要资料，对研究宋金时期的社会、宗教和艺术都具有重要的历史价值和艺术价值。

（丁凤萍　文）

西壁 佛传故事（夜半托生）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

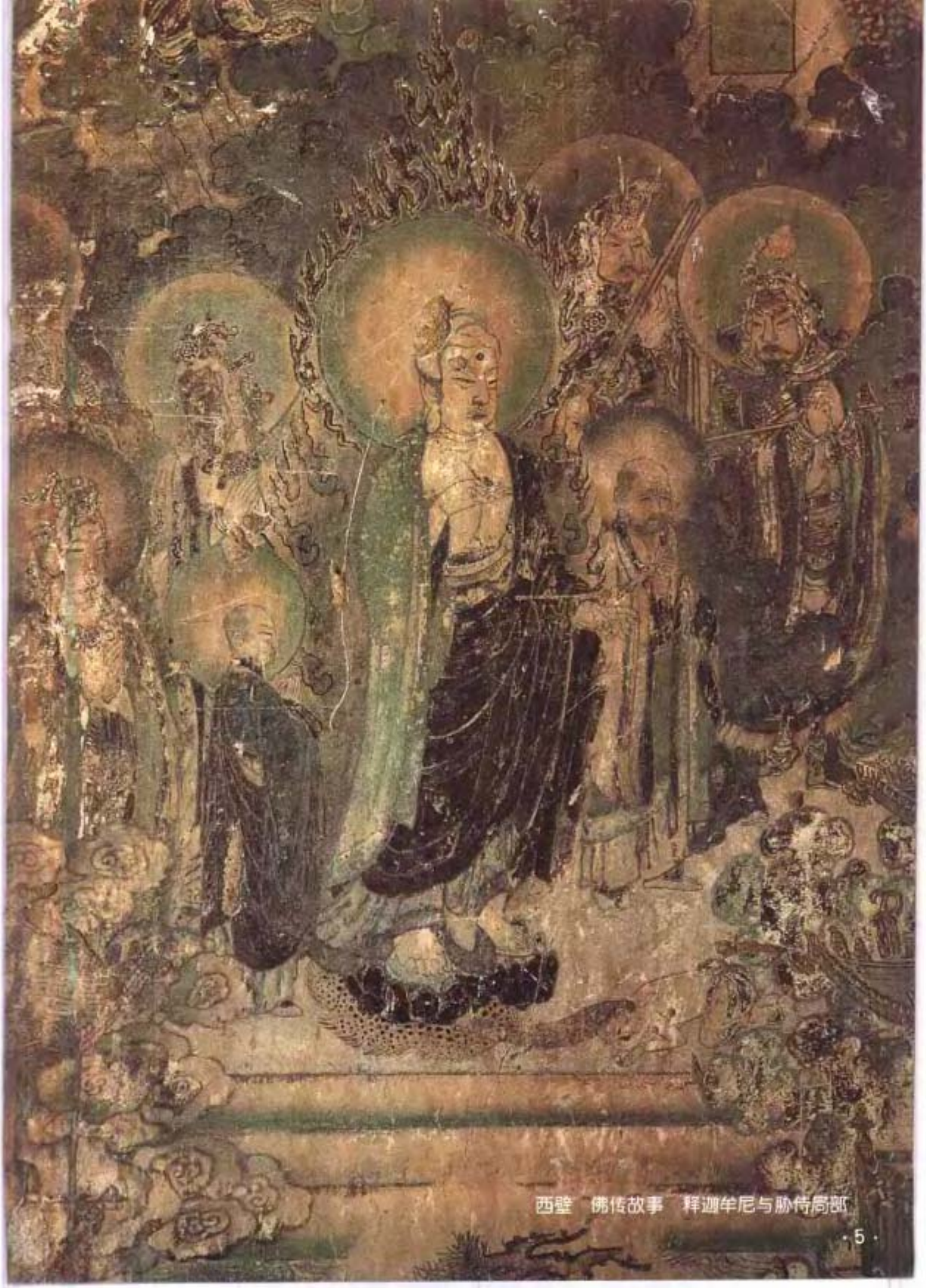
西壁 佛传故事 （释迦神变）

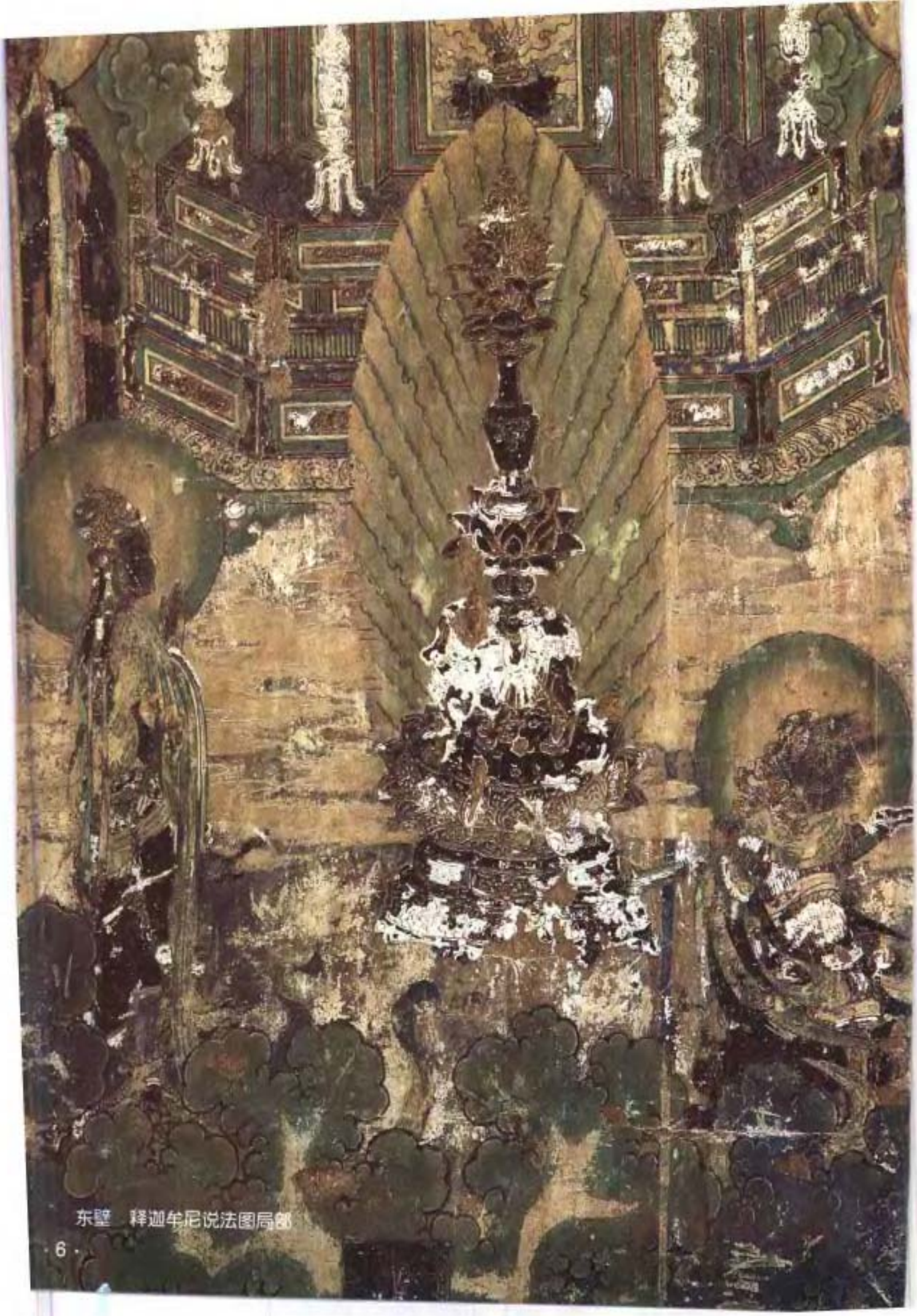
西壁 佛传故事 （释迦牟尼佛）

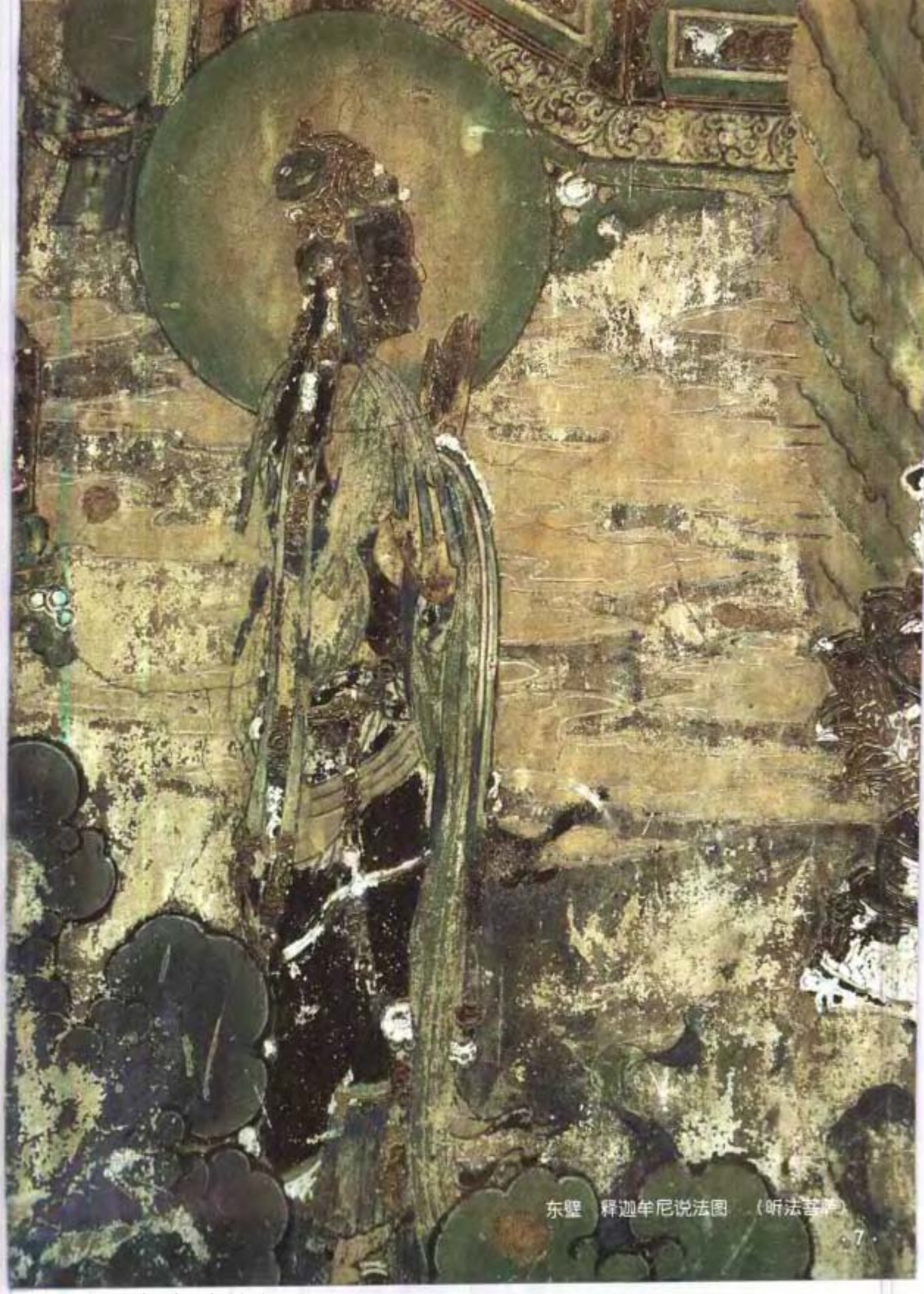
西壁　佛传故事　释迦牟尼与胁侍

西壁　佛传故事　释迦牟尼与胁侍眷部

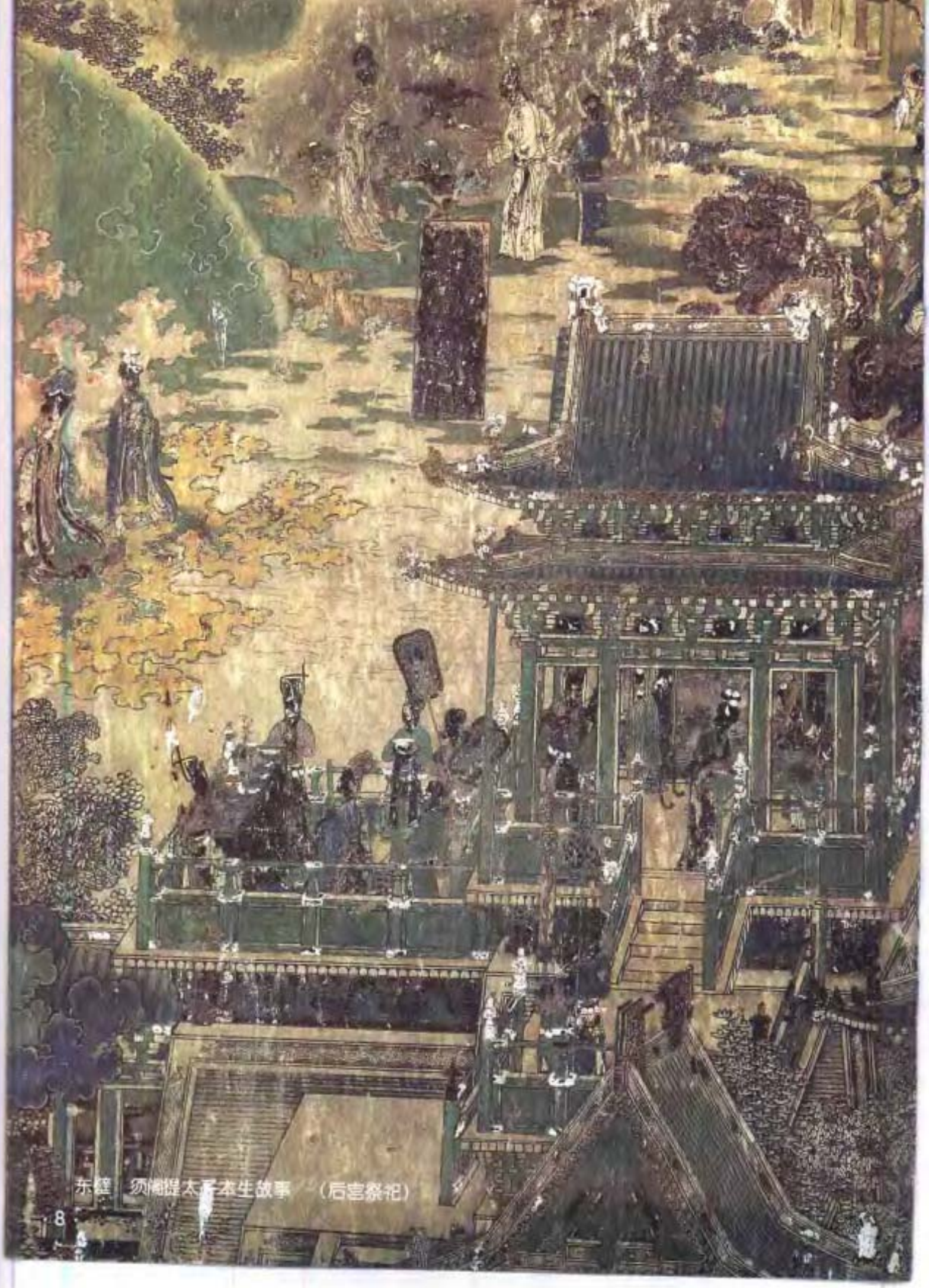

东壁 释迦牟尼说法图局部

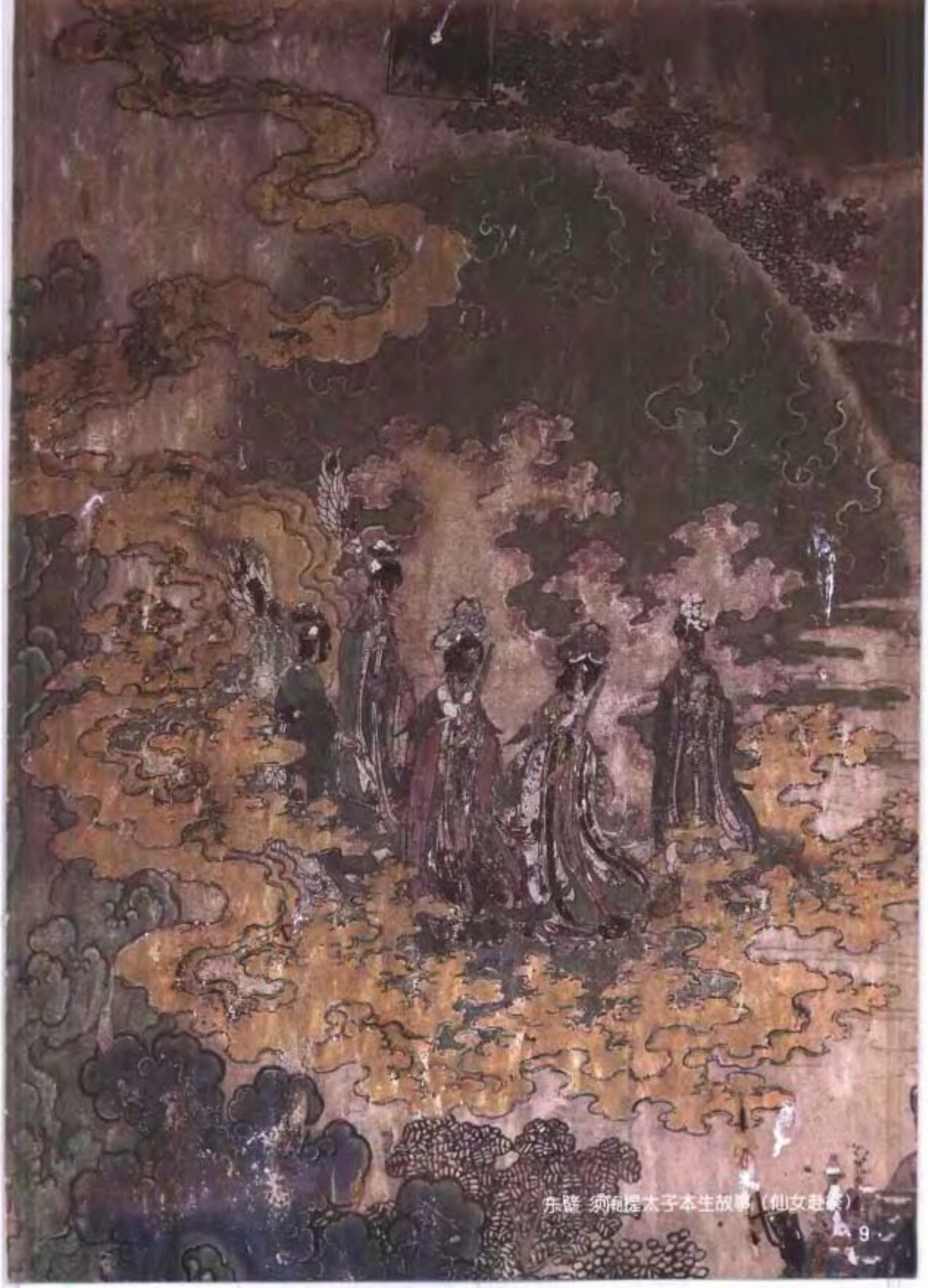

东壁　释迦牟尼说法图　（听法菩萨）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

东壁 须阇提太子本生故事 （后宫祭祀）

东壁 须和提太子本生故事（仙女赴宴）

东壁 鬼子母故事 （婴儿戏耍）

（水推磨坊）