

元代晋南寺观壁画群研究

孟嗣徽著

紫禁城出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

元代晋南寺观壁画群研究 / 孟嗣徽著. —北京:
紫禁城出版社, 2010.9
(紫禁书系 / 李文儒主编)
ISBN 978-7-5134-0031-2

I. ①元… II. ①孟… III. ①寺庙壁画—研究—
山西省—元代 IV. ①K879.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153366号

元代晋南寺观壁画群研究

著 者: 孟嗣徽

责任编辑: 蔡治淮

装帧设计: 李 猛

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 13.5

字 数: 110千字

图 版: 158幅

版 次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

印 数: 1~2,000册

书 号: ISBN 978-7-5134-0031-2

定 价: 68.00元

元代晋南寺观壁画群研究

孟嗣徽 著

紫禁城出版社

目录

导 言.....	004
第一章 稷山兴化寺元代壁画遗存.....	009
一 故宫博物院藏兴化寺元代壁画《过去七佛说法图》.....	013
二 《过去七佛说法图》图像考释.....	022
三 加拿大皇家安大略博物馆藏兴化寺元代壁画《弥勒佛说法图》.....	034
四 《弥勒佛说法图》图像考释.....	037
五 兴化寺壁画的施主、画家与年代.....	041
六 兴化寺寺院结构及塑像壁画配置考.....	053
七 兴化寺的图像程序与礼佛仪式.....	063
第二章 洪洞广胜寺壁画遗存.....	079
一 美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆藏广胜寺下寺大雄宝殿 元代壁画《炽盛光佛佛会图》.....	088
二 美国大都会艺术博物馆藏广胜寺下寺大雄宝殿 元代壁画《药师佛佛会图》.....	095
三 美国宾夕法尼亚大学博物馆藏广胜寺下寺前殿 明代壁画《炽盛光佛佛会图》.....	103
四 美国宾夕法尼亚大学博物馆藏广胜寺下寺前殿 明代壁画《药师佛佛会图》.....	108

五 《炽盛光佛佛会图》图像考释.....	113
六 《药师佛佛会图》图像考释.....	120
七 广胜寺下寺壁画的组合关系与国家祭祀活动.....	124
第三章 芮城永乐宫元代壁画的几个问题.....	139
一 永乐宫壁画的画工题记问题.....	141
二 永乐宫三清殿壁画《朝元图》与粉本的相关问题.....	151
三 平阳府壁画《朝元图》.....	160
四 平阳府壁画、永乐宫三清殿壁画与兴化寺壁画的综合分析.....	168
第四章 朱好古画工班子与元代晋南寺观壁画群.....	185
结 语.....	196
主要参考文献.....	198
一 中文、日文部分.....	198
二 西文部分.....	204
图版索引.....	207

壁画

中国寺观壁画是中华民族文明华彩的一章。

中国壁画的滥觞可追溯到西周春秋时期。成于三国时期的文献《孔子家语·观周》篇中记载：孔子观周室明堂，“睹四门墉，有尧舜之容，桀纣之像，各有善恶之状、兴废之戒焉。又有周公相成王，抱之负斧戣，南面以朝诸侯之图焉。”东汉王逸在《楚辞章句》中为屈原的《天问》所写的序中有：“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地、山川、神灵，奇玮谲诡，及古贤圣怪物行事。”同时代的王延寿在《鲁灵光殿赋》中载：“图画天地，品类群生。杂物奇怪，山神海灵。……上纪开辟，遂古之初。五龙比翼，人皇九头。伏羲鳞身，女娲蛇躯。鸿荒朴略，厥状睢盱。焕炳可观，黄帝唐虞。轩冕以庸，衣裳有殊。下及三后，淫妃乱主。忠臣孝子，烈士贞女。”

文献记载告诉我们，中国古代壁画不仅描绘帝王圣贤的历史故事，还图画天地山川、神灵怪物的神话传说。它们共同担负了“成教化、助人伦”的责任。壁画从诞生之日起，就与以装饰为目的的“宫墙文画”有本质的区别。

中国壁画在起始阶段是由职业画师领衔创作完成的。唐宋之际由于宗教的盛行，以道释人物为内容的壁画随寺庙宫观的兴起而盛行。在中国美术的历史中，传为“画圣”的人物画家吴道子、武宗元、李公麟等原本就是活跃

于寺观中的壁画家，是他们将人物画的发展推至顶峰。自北宋末，有仕官背景的文人兴起了复古运动。他们在水墨山水画中寻找“士气”、“逸气”。由此，引导了世人在绘画欣赏中重山水而轻人物，尊文人而鄙工匠，并使之逐渐成为绘画活动的主流。壁画的创作与绘制逐渐地走入民间，许多以创作人物画为主的画师的名字，从此被世人渐渐淡忘。

通常，寺庙和宫观中壁画的尺幅很大，人物和场面很庞杂，非卷轴尺牍之间可以完成。因而在传统的宗教绘画的创作与绘制中，由多人组成的、内部有分工与合作的专业的工作方式一直是主流模式。这种团体的组织形式后来被称之为“画坊”或“作坊”。壁画的创作活动大都由坊间的职业画师和民间画工来制作完成。在各个画工班子中，延续了由技艺高超的画师担当班首，领衔创作壁画的画稿、修改完善主体形象后过稿上墙、主笔勾勒形象，再由徒弟们协助完成其余的制作工序。由主画师主笔的稿本和粉本在画坊中世代相传，成为壁画创作中不可或缺的传家宝。然而在中国美术史中，有关职业画师和他们所创作的此类绘画的讨论却一直没有开展起来。一方面由于在画史上留下的资料有限，同时在传统的艺术品评中一直被以文人画为主流的艺术导向所贬斥，使得此类绘画和它们的作者始终未能在画史画评中占有重要的位置，这是中国美术史中的一个缺环。另一方面，由于以往学术界对宗教绘画的研究主要集中于对图像表现与宗教教义的关联上，而很少注意对职业画师及其绘画风格进行讨论。而此类来自于民间的职业画师创作的画作在中国画史上数量庞大，其中不乏水平上乘者。因此，对这些名不见经传的民间画师和他们的作品的研究有待于进一步深入。尤其是对于来自寺观的宗教壁画的研究，希望能像敦煌壁画研究那样，在对绘画本身的内容和艺术价值研究的同时，对民间职业画师及其画作的讨论也能够开展起来。

迄今，中国寺观壁画保存得最集中最精彩的省份当属山西省。尤其是早期的寺观壁画：自唐代至明季相对集中在晋南。其中属元、明两代的寺观壁画最为成熟、最为精彩。如今仍然保存在晋南的寺庙宫观中的元明时期的精美壁画具有代表性的有：原永济县永乐镇永乐宫〔今迁建至芮城县龙泉村附近〕的元代壁画，洪洞县霍山南麓水神庙的元代壁画，稷山县马村青龙寺元代壁画，高平市万寿宫元代壁画，汾阳县圣母庙明代壁画，洪洞县广胜寺上寺明代壁画，新绛县稷益庙明代壁画等等。这些精彩动人之壁，使我们今日

尚能目睹到晋南民间画师的流风遗韵。晋南壁画的内容大多属佛教、道教、儒教及民间信仰；在艺术上以人物画为主，集人物、山水、花鸟之大成；是中原绘画传统的珍贵遗存。晋南壁画不仅表现出民间画师们精湛高超的艺术水平，也反映出许多著名的前朝画家和画派的艺术风格。尤其在人物画的创作方面占据了中美艺术史中重要的一页。值宋元以后西域石窟寺壁画渐次衰落之际，晋南寺观壁画的异峰崛起，接续了中国壁画向前发展的历史。

然而在上个世纪 20 年代，中国境内军阀割据混战，各自弄权倾轧，导致民不聊生。在晋南古寺中，许多精美的壁画蒙受了前所未有的劫难。境内的某些不法古董商与来华的国际文物贩子相互勾结，盗窃寺观中之古壁并倒卖出国形成一股邪风。这种倒卖行为使许多宏篇巨制的壁画被生生地割裂成块剥离壁面，并遭到颠沛流离散失海外的命运。这是中国近代史中耻辱的一页。从散失海外和已脱离原壁未能运出国门的壁画来看，最为珍贵的几铺元、明两代的力作有：稷山县兴化寺中殿南壁元代壁画《过去七佛说法图》，现藏于北京故宫博物院^①；兴化寺后殿元代壁画《弥勒佛说法图》，现藏于加拿大多伦多皇家安大略博物馆〔The Royal Ontario Museum〕^②；洪洞县广胜寺下寺大雄宝殿元代壁画《炽盛光佛佛会图》，现藏于美国堪萨斯城纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆〔The Nelson-Atkins Museum of Art〕；广胜寺下寺大雄宝殿元代壁画《药师佛佛会图》，现藏于美国纽约大都会艺术博物馆〔The Metropolitan Museum of Art〕；广胜寺下寺前殿明代壁画《炽盛光佛佛会图》和《药师佛佛会图》，现藏于美国费城宾夕法尼亚大学博物馆〔The University Museum, University of Pennsylvania〕。自上个世纪 20 年代始至今，海外学者对这个壁

① 有关兴化寺壁画的报道，最早有叶瀚《山西壁画七佛像题辞》、黄文弼《山西兴化寺壁画名相考》和马衡《山西稷山县兴化寺壁画考语跋》等，均收录于《北京大学研究所国学门月刊》第 1 卷第 1 期《考古学专号》，1—7 页，10—11 页，1926 年 10 月出版。马衡在文中详述壁画收购经过。马衡文另载《凡将斋金石丛稿》317—318 页，中华书局，1977 年。

② William C. White〔怀履光〕: *Chinese Temple Frescoes: A Study of Three Wall - Paintings of the Thirteenth Century*, Toronto: The University of Toronto Press, 1940.

画群组的讨论十分激烈，不断有论文和专著发表^①。由于年代、形制以及风格上的相近，以上这几铺宏篇巨制的壁画，在海外被称为“晋南寺观壁画群”〔The Southern Shanxi Monastery Wall Painting Group〕^②。

但是，历史的原因，在以往海内外学者对晋南寺观壁画的研究中，由于语言隔膜与地域遥远的关系而极少相互讨论沟通，形成了各抒己见的局面。因此，在今天对国内寺观壁画遗存与流散在海外的“晋南寺观壁画群”进行综合性的考察论证，澄清一些长期以来扑朔迷离、悬而未决的问题，是一件十分有意义的事情。

- ① 这一批著作和文章计有 William C. White〔怀履光〕: *Chinese Temple Frescoes: A Study of Three Wall - Paintings of the Thirteenth Century*, Toronto: The University of Toronto Press, 1940; Ludwig Bachhofer〔巴赫霍夫〕: “Maitreya in Ketumati by Chu Hao-ku”, *India Antique- a Volume of Oriental Studies for Jean Plillippe Vogel*, C.I.E. Leiden〔1947〕, pp. 1-7; Nancy Shatzman Steinhardt〔夏南悉〕: “Zhu Haogu Reconsidered: A New Date for the ROM Painting and the Southern Shanxi Buddhist-Daoist Style,” *Artibus Asian*, vol. 48, No. 1/2〔1987〕, pp. 5-38; Anning Jing〔景安宁〕: “The Yuan Buddhist Mural of Paradise of Bhaisajyaguru,” *Metropolitan Museum Journal*, vol. 26〔1991〕, pp. 147-165; Ka Bo Tsang〔曾嘉宝〕: “Further Observations on the Yuan Wall Painter Zhu Haogu and the Relationship of the Chunyang Hall Wall Paintings to ‘The Maitreya Paradise’ at the ROM,” *Artibus Asian*, vol. 52, No. 1/2〔1992〕, pp. 94-118.
- ② 这个观点由美国学者史克门〔Laurence Sickman〕首先提出。他在1939年的一篇论文中综合了汾河流域，特别是平阳地区的雕塑壁画风格后提出“汾河流域画塑工匠派风格”〔“a ‘Fen River Valley’ school of skilled painter-sculptor craftsmen”〕的说法。之后，美国学者夏南悉〔Nancy Shatzman Steinhardt〕在1987年又提出了“晋南寺观壁画群”〔“The Southern Shanxi Monastery Wall Painting Group”〕的说法。参见 Laurence Sickman: “Notes on Later Chinese Buddhist Art,” *Parnassus*〔April 1939〕, pp. 13-17; Nancy Shatzman Steinhardt: “Zhu Haogu Reconsidered: A New Date for the ROM Painting and the Southern Shanxi Buddhist-Daoist Style,” *Artibus Asian*, vol. 48, No. 1/2〔1987〕, pp. 5-38.

第一章 稷山兴化寺元代壁画遗存

[图1] 山西稷山兴化寺元代壁画《过去七佛说法图》
〔故宫博物院藏〕

在北京故宫博物院保和殿西庑殿南端的西墙上，砌陈着原属山西稷山县兴化寺的元代壁画《过去七佛说法图》〔图1〕。兴化寺的另一铺壁画《弥勒佛说法图》，现为加拿大多伦多皇家安大略博物馆〔The Royal Ontario Museum〕所度藏；此外，兴化寺还有遗留下来的一小块壁画被收藏在稷山县博物馆^①〔图2〕。这是至今所知兴化寺壁画的所有遗存。兴化寺始建于公元592年。在抗日战争期间毁于火灾，现早已夷为平地^②。那么，现在的壁画遗存是怎样保存下来的，又是怎样流存到这几家博物馆的呢？

① 详见柴泽俊编著《山西寺观壁画》，图193“太子诞生”，文物出版社，1997年。此乃劫后残余，现存稷山县博物馆。

② 柴泽俊：《山西古代寺观壁画》，见《中国美术全集》13卷48页。

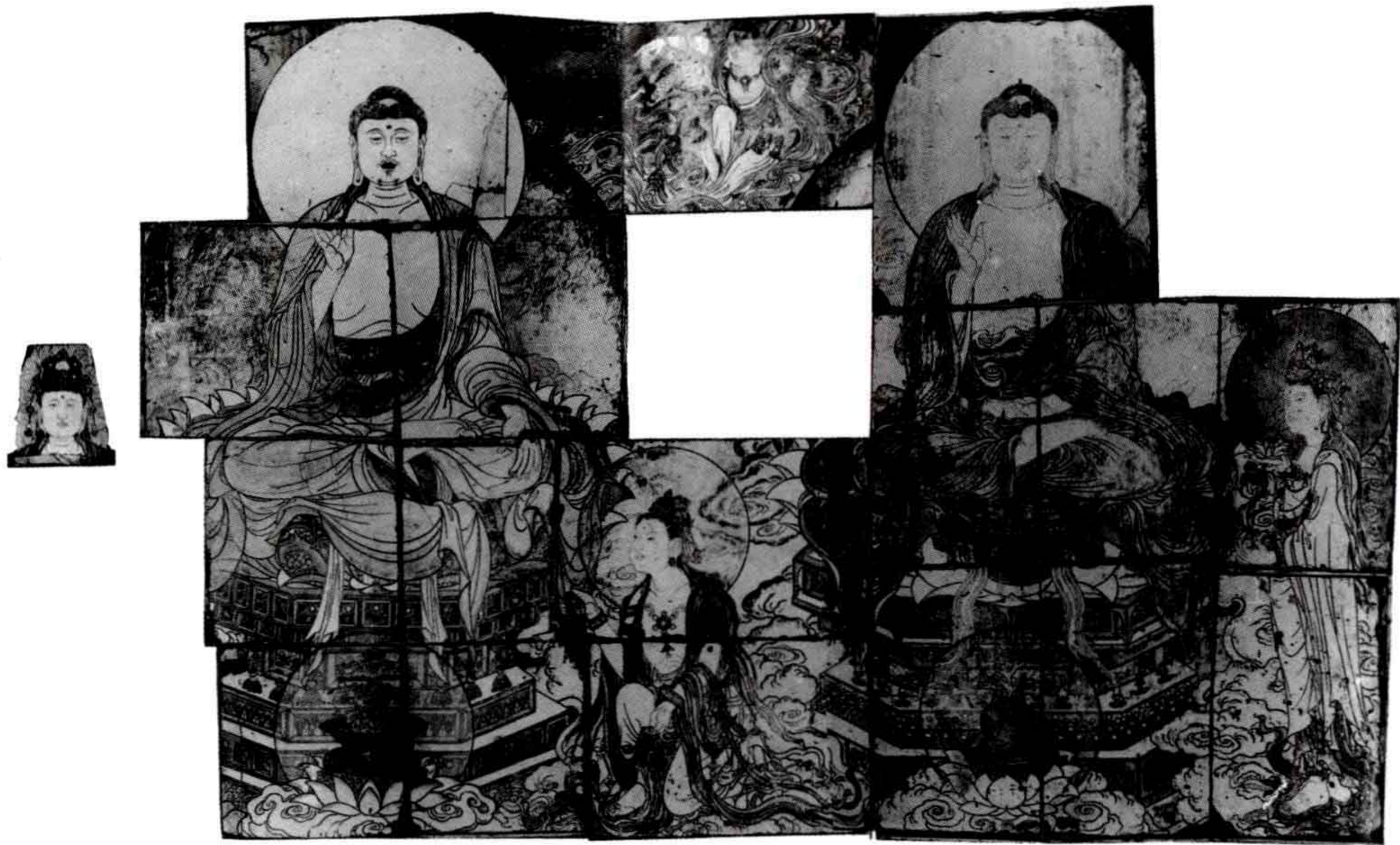
【图2】山西稷山兴化寺元代壁画《佛诞图》（局部）
（山西稷山县博物馆藏）

一 故宫博物院藏兴化寺元代壁画《过去七佛说法图》

1923年间，兴化寺僧侣获悉北洋军部队行将压境，为避免年久失修的寺庙再遭蹂躏，遂召集乡民，将寺内部分壁画分块剥离并匿藏起来。这次剥离的壁画计有中殿南壁的壁画和后殿东西两壁的壁画³⁾。然而人患刚去，天灾即至，久旱的中原发生了大饥荒，饿殍遍地。僧侣在无奈之下，将手中唯一的寺产——

³⁾ Chili [李济]: "Archeological Survey of the Feng River Valley, Southern Shansi, China," *Smithsonian Miscellaneous Collections*, vol. 78, No. 7 [1926], p. 136. 中译本见李光谟、宋梅凤译《山西南部汾河流域考古调查》，载《考古》1983年第6期，764页—765页。

[图3] 山西稷山兴化寺元代壁画《过去七佛说法图》(原始照片)
〔故宫博物院藏〕

壁画售于古董商以渡灾荒^①。此时,境内的古董商不失时机地相互勾结将剥离后的壁画装箱,准备偷运出国以牟取暴利。1926年,被分割成59方的《过去七佛说法图》〔图3〕,分装57箱,秘密地发往北京,拟转至海岸出口。此事被北京大学研究所的爱国之士得知,由时任故宫博物院古物馆副馆长和北京大学研究所国学门考古学室主任的马衡先生〔图4〕出面,再三议价,最终以四千元大洋买下了这批壁画,并电告山西当局注意保护兴化寺及其劫余壁画。是年,《过去七佛说法图》为北京大学研究所国学门考古学室收藏。关于购藏的经过,马衡在《山西稷山县兴化寺壁画考语跋》中这样写道:

一九二六年一月,有山西估人运来壁画多箱,拟秘密盗卖外人,以谋厚利。事为北京大学研究所所闻。以年来国内之古物艺术品等输出海外者,随时随地有之,国内好古之士,匪特无从竞买,并求一寓目之机会

① 曾嘉宝:《漂洋过海别神州——记三幅元代山西壁画的揭取、复原和修护》,《中国文物世界》总第52期,110页,1989年。