

好色好色好色

中国古代 壁画艺术

中国美丛书

木菁◎编著

艺术

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

中国古代 壁画艺术

中国美丛书

木菁◎编著

美

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代壁画艺术美 / 木菁编著. -- 乌鲁木齐:
新疆美术摄影出版社, 2014.11
(中国美丛书)
ISBN 978-7-5469-6028-9

I. ①中… II. ①木… III. ①壁画 - 艺术美学 - 中国
- 古代 IV. ①J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 271128 号

选题策划: 于文胜
责任编辑: 侯淑婷
责任校对: 侯淑婷
封面设计: 党红

责任复审: 吴晓霞
责任决审: 于文胜
责任印制: 刘伟煜

- 丛 书 名 中国美丛书
书 名 中国古代壁画艺术美
编 著 木菁
出 版 新疆美术摄影出版社
地 址 乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号(邮编 830026)
发 行 全国新华书店
网 购 当当网、京东商城、亚马逊、淘宝网、天猫、读读网、淘宝网·新疆旅游书店
制 版 新疆读读精品网络出版有限公司数字印务中心
印 刷 北京海德伟业印务有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1 / 16
印 张 10
字 数 123 千字
版 次 2015 年 4 月第 1 版
印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5469-6028-9
定 价 20.00 元

网络出版 读读精品出版网(www.dudu-book365.com)

网络书店 淘宝网·新疆旅游书店(<http://shop67841187.taobao.com>)

目 录

第一章 审美盛宴：壁画史话	(1)
中国壁画起源于新石器时代	(2)
中国的壁画诞生于先秦时期	(3)
秦代壁画得益于工程建设	(4)
汉代壁画与当时思潮有关	(5)
魏晋壁画写实细致、严谨华丽	(7)
隋代出现的佛画新种类	(9)
唐代是中国壁画发展的黄金时期	(10)
辽代壁画的存世量相当可观	(12)
辽代墓室壁画的题材与内容	(14)
宋代壁画具有浓厚的生活气息	(17)
西夏壁画多用沥粉堆金手法	(19)
元代壁画整体规模宏大	(19)
明代壁画以寺观壁画为主	(20)
清代壁画生活气息浓厚	(21)
太平天国对壁画极为重视	(22)
第二章 稚拙朴实：原始岩画	(27)
穿越亘古的原始岩画	(28)
北方岩画的粗犷雄浑	(29)
南方质朴神秘的岩画遗存	(30)
岩画极具神秘的象征意味	(32)
岩画的艺术特征	(33)
岩画创作环境的重要意义	(35)

我国岩画所使用的技术	(37)
古人对岩画地的选择较严格	(42)
我国各个岩画点的分布特征	(44)
岩画具有明显的地域特征	(48)
东北农林区岩画的画面较小	(50)
内蒙古到处可以发现岩画	(51)
写实主义风格的真实再现	(53)
装饰主义风格的深刻表现力	(56)
简单而粗犷的象征主义风格	(61)
原始绘画构图的艺术特征	(66)
岩画艺术独特的现代魅力	(68)

第三章 古墓丹青：墓室壁画

(73)

墓室壁画巧夺天工的造诣	(74)
墓室壁画的题材十分丰富	(75)
气势恢宏的两汉墓室壁画	(77)
集安高句丽壁画的艺术宝库	(82)
甘肃嘉峪关魏晋墓室壁画	(86)
雕刻精致的娄睿墓室壁画	(90)
卜千秋墓壁画为世人瞩目	(93)
徐敏行墓壁画用笔精炼劲力	(94)
李寿墓壁画绘画水平高超	(95)
唐昭陵和乾陵陪葬墓壁画	(96)
李贤、李重润唐代墓室壁画	(99)
赵大翁墓壁画笔法精简不繁	(102)

第四章 大气磅礴：石窟壁画

(105)

石窟壁画隽永绮丽的风貌	(106)
石窟壁画的题材广泛	(107)
石窟壁画中的伎乐肖像画	(109)
克孜尔石窟佛教壁画	(110)
净土世界：敦煌莫高窟壁画	(115)
莫高窟北朝佛教壁画艺术	(117)
莫高窟隋唐佛教壁画艺术	(122)

榆林窟“万佛峡”壁画艺术	(125)
麦积山石窟壁画艺术	(126)
柏孜克里克石窟壁画艺术	(127)
第五章 富丽精工：寺观壁画	(129)
寺观壁画的艺术风格	(130)
宗教是寺观壁画的艺术主题	(131)
佛光寺唐五代壁画艺术	(132)
大云院唐五代壁画艺术	(135)
金碧辉煌的开化寺壁画	(136)
岩山寺金代壁画艺术	(141)
精美壮观的永乐宫壁画	(144)
广胜寺水神庙壁画艺术	(147)
美轮美奂的法海寺壁画	(148)
华严寺壁画色彩艳丽，金碧辉煌	(150)

中国壁画起源于新石器时代

乱史画壁：空想美审 章一雅

中国壁画的起源可以追溯到新石器时代的岩画。文字发明以前，原始人类为了记录日常生活、表达内心愿望，以及出于社会巫术活动的需要，便在陡峭的崖面和狭窄的山道等位置刻画图案，这便是岩画。

岩画是迄今能够看到的最古老的壁画形式，被称为是“刻在石头上的史书”，其图案题材丰富多彩，记录了原始社会的人类生存活动与民俗文化，包括民族迁移、经济盛衰、祖先崇拜、祭祀仪式、哲学思想、宗教信仰等。中国是世界上最早发现岩画和岩画最丰富的国家之一。目前已经发现了几十处原始岩石壁画的地点，主要分布在东北、西北、西南等偏远地区，其中有些岩画堪称鸿篇巨制。如位于内蒙古自治区中两部的阴山岩画，把整个阴山的山体连成了一条东西长达300千米的画廊，其内容包含了狩猎、放牧、舞蹈、战争、交媾等各方面的场景，堪称北方游牧民族的画史。岩画作为人类早期社会的重要绘画形式，不仅具有丰富的社会内涵，而且反映了远古人类的审美情趣和艺术成就。像岩画艺术中最具特色的“线性结构”造型方法，一直在壁画中得以运用，是壁画艺术的重要组成部分。

早期的岩画虽然并不是直接画在建筑物墙面上的画，也称不上真正意义上的壁画，但是其反映出先民已经具备了用绘画的形式来展示表达内心愿望和展示民俗生活的能力，而正是这种艺术创作的意识导致了壁画的诞生。

中国的壁画诞生于先秦时期

中国是世界上壁画最发达的国家之一，素有“壁画之国”的美称。自周代（前1046—前256）以来，历代宫室和墓室都有用壁画装饰的传统。随着宗教信仰活动的兴盛，壁画又被广泛地应用于寺观和石窟之中，内容丰富多彩。纵观中国壁画的发展史，其形成于先秦时期，盛于唐，在宋代以后逐渐衰落，直至新中国成立后又得到恢复和发展。

中国的壁画诞生于先秦时期（约前2070—前221）。先秦是指秦代建立之前的历史时代，经历了夏、商、西周，以及春秋、战国等历史阶段。虽然壁画具体诞生于先秦时期的哪一个阶段，目前尚缺乏定论，但可以肯定的是，独立的壁画作品在这一时期已经出现。在陕西扶风杨家堡的西周墓内发现了绘有菱形与带状形式的花草纹样图案壁画，这是周代墓室壁画的代表。春秋时期（前770—前476）的壁画是一门受重视的艺术表现形式，据文献记载，在当时许多建筑物的内壁和门扉上都绘有各式各样的壁画。

从壁画的题材来看，这一时期的壁画多强调绘画的宣传教育功能，其次才是装饰建筑。如《孔子家语》记载：“孔子观乎明堂，睹四门牖有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之诫焉。”其意思是说孔子参观帝王举行大典的殿堂，看到四面门墙上既有杰出的部落首领尧舜的容貌，又有暴君夏桀商纣的画像，这表明春秋时期的门墙上已绘有警示善恶的人物壁画，以知古而明智。到了战国时期（前475—前221），随着城市的发展和建筑业的繁荣，壁画也得到了进一步的发展，不仅规模扩大，题材内容也变得丰富起来，出现了圣贤故事、天地山川、神灵怪物等一系列用现实主义或浪漫主义手法表现的人物画和风景画。

秦代壁画得益于工程建设

秦代（前 221—前 206）壁画的发展得益于大规模工程的建设。公元前 221 年，秦始皇统一中国后便修筑了宫殿、皇陵等许多装饰华丽的建筑物，壁画便是大型建筑中不可缺少的装饰手段之一。考古学家在秦代的咸阳宫殿遗址中发现了 440 多块壁画残片，这是中国目前已知的现存最早的壁画实物。秦宫壁画的艺术水平很高，不仅场面宏大，气势非凡，而且壁画题材广泛，包括车马、仪仗、建筑、人物、植物等。

▲咸阳宫殿遗址《车马图》壁画

1979 年在陕西咸阳秦都第三号宫殿遗址一处长 32.4 米，宽 5 米的走廊两侧残高 0.2~1.08 米的坎墙墙壁上，考古人员发现了保存完整的长卷轴式建筑壁画，以前虽也发现过壁画残块，但大多为图案纹饰。壁画颜色丰富，有黑、赭、黄、大红、朱红、石青、石绿，以黑的比例最大，显示出秦人尚黑的特点，色料多为矿物颜料。壁画内容丰富，个性鲜明。东壁北

组的《车马图》不仅突出了秦代绘画写实性，而且表现手法也更加多样。本图整体采取侧面鸟瞰角度，平涂晕染兼施，局部画面采用了剪影效果。

秦代壁画的技法以平涂为主，而线条不予强调，犹如“没骨”之法，且没有渲染，工笔重彩人物技法尚处始创。壁画墙体一般用夹竹抹泥墙，墙面均经过簪涂。绘画工具为毛笔。世有蒙恬造毛笔之说，但很多文献及出土毛笔实物均证实蒙恬非毛笔的创造者，而可能是毛笔的改良者。春秋战国时期各地均有毛笔，名称不一，楚称聿，吴称不律，燕称弗，秦称笔。秦统一六国后始规范名称曰笔。

秦代墓室壁画遗址迄今尚未发现，但《史记·始皇本纪》说始皇陵墓地宫“上具天文”，由此看来在秦始皇陵内极可能存有大量壁画。

汉代壁画与当时思潮有关

汉代（前206—公元220）壁画是在春秋战国以及秦代壁画的基础上发展起来的。西汉壁画的创作主要是为了标榜吏治清明，如汉宣帝（前91—前48）时就在麒麟阁绘制了11位功臣的肖像壁画，这开了后世绘制功臣图的先河。到了东汉时期，特别是在佛教正式传入中国之后，壁画的创作之风更盛，因白马驮经而闻名的白马寺中绘制的《千乘万骑群象绕塔图》为中国佛教寺观壁画的肇始。然而，随着建筑物的消失，汉代的宫殿壁画和寺观壁画今已不存，留存下来的壁画实物均为墓室壁画，数量有40多处。汉代墓室壁画的发展，与当时盛行的思潮有关。当时的统治者深受黄老思想的影响，而墓壁上绘制的精美壁画，便是墓室华丽装饰的直接表现。

汉代壁画大盛，其壁画艺术在继承了春秋、战国及秦代传统技法的基础之上有了新的发展。随着木构建筑的破坏，汉代建筑物中的大量壁画早已荡然无存，但已发掘的汉墓室壁画为我们提供了丰富的材料。

墓室壁画是宫廷壁画的一种转嫁。它不是让世人公开观赏，修墓绘壁画一方面是为了表明对死者的敬仰怀念，显示其高贵；另一方面有希望死者死后可以向生前一样继续享乐，过着荣华不缺的生活。强烈的心理因素造就了壁画的传承。

楚启恩先生将汉代的墓室壁画划分为彩绘壁画和石刻壁画（画像石或画像砖）两种。笔者认为石刻壁画在分布地域，盛行年代，创作风格，传播路径等方面都有自身的特点，所以应将“画像石”划分出来单独研究，本文中也不做赘述。

▲千乘万骑群象绕塔图

西汉的墓室壁画遗存已发现40余处，但西汉时期的墓室壁画较少，多为东汉时期的墓室壁画。较完整的西汉早期的壁画，是河南洛阳烧沟的西汉墓壁画。这幅画用粗犷的墨线勾勒人物，用紫、红赭、绿蓝几种颜色加以涂染，画法拙朴但很传神，充分体现了西汉的艺术特点。卜千秋墓中的壁画则是事先在地面上把特制的空心砖编号，排列粉刷，绘制以后再拼装到墓室顶部。画面夸张概括，这是前朝所没有的一种新的壁画创作方法。

东汉的墓室壁画有了进一步的发展，壁画面积增大，色彩手法更加多样。写实性增强。车骑出行，家居案次，观赏歌舞，农牧生产，内容贴切。壁画往往是一气呵成，勾勒的线条比较流畅，准确、粗壮、简练，豪放潇洒之气四溢。

总之，汉代画风拙朴、古雅，不大讲究比例关系，线条粗犷，多运用散点透视，人大于山。散点透视互不遮拦，象征手法见多，以一当十。多用先勾线后涂色的方法，注意整体法和中轴对称关系，人物造型以尊卑关系而定。设色法主要有：单线平涂法，没骨法，白描法和点彩法，晕染法和渲染法，写意法等。

魏晋壁画写实细致、严谨华丽

从3世纪起，中国进入魏晋南北朝时期（220—581），这一时期的壁画发展与当时的政权局势密切相关。魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期，阶级和民族矛盾尖锐复杂。为了得到百姓的支持以实现控制政权的目，统治者开始大肆宣传佛教的因果报应和轮回转世的思想。佛教在统治者的尊崇下得以盛行，社会大兴开窟造寺的风气，也推动了佛教壁画的发展，无论是北方的石窟，还是南方的寺庙，里面都有大量的壁画。当时南方著名寺庙中的壁画有很多出自顾恺之、张僧繇等著名画家的笔下，因而富有诗意。而边远地区的石窟壁画多为民间画工所绘，生活气息很浓。这一时期著名的石窟壁画有新疆拜城克孜尔石窟壁画和甘肃敦煌莫高窟壁画。除了佛教壁画，魏晋南北朝时期的墓室壁画也得到了发展，逐渐摆脱了东汉壁画风格的影响，形成了写实细致、严谨华丽的时代特色。

魏晋南北朝社会动乱，人民生活痛苦，渴望安定，精神上需求安慰。佛教趁此迅速发展。壁画艺术是佛教传播的重要形式，所以这个时期壁画得到很大发展。

魏晋南北朝时期的石窟壁画主要分布于新疆和甘肃两区。新疆地区地域广大，所以石窟壁画在发展过程中因受到来自不同地区画风的影响，或受同一地区画风影响因各自地域的不同而形成了多种风格。大概有“龟兹风”“西域风”“汉风”“回鹘风”“焉耆风”5种。受中原地区汉族画风影响而成的为汉风；在吸收汉代风格的基础上加入其民族特色而成的为回鹘风；受中亚地区“犍陀罗”画风影响较深的为“龟兹风”。

魏晋南北朝在敦煌莫高窟的石窟壁画主要为北魏、西魏两代，属佛教传入我国的早期作品，故风格较粗犷，不强调细致刻画，以大而整的笔法

▲中国壁画艺术

绘制，不注重发挥线描作用。与同时期中原地区的绘画不同，色彩上只求大块处理，造型整体而果断。衣服飘带多用直形与弧形的结构来表现。夸张与写实相结合，有“似与不似之间”的艺术效果。画面上已有采取散点，平列的构图格式，极富装饰效果，“对后世佛教壁画的发展提供了法式基础”。

正如楚启恩先生在《中国壁画史》一书中所说，“形象取自于自然，而又不同于自然界的真实形象，这是现实与理想的结合，是高一层的艺术表现手法，是我国佛教壁画创作中所常用的形式。”

自魏晋南北朝以来，中原地区很少有在墓室绘制壁画的，只是在辽东、河西等边远地区仍有豪门大户沿袭汉代旧制，仍在营建砖石结构的壁画墓。但从北魏开始，墓室壁画又重新开始在中原流行，如山东地区北齐人物树石屏风壁画墓，集安高句丽墓等。

魏晋南北朝的寺庙壁画则多见于传说和记载，画迹已不复存在。原因

是由于历史的久远，寺庙建筑已被毁坏，其中的壁画也就随之湮灭了。

这一时期的壁画在传统的密体画法基础上有了新的疏体画法。人物造型的俯仰正侧和树木枝叶的变化都比汉画有了提高。用线以刚劲为主，刚中有柔。虽仍以铁线为主，但已根据面部、衣纹的不同而有粗细转折的变化，并善用流利飞舞的长线条。人物形象多写实、动态夸张。“秀骨清像”的人物造型，代表了当时人物肖像画的新水平。设色沉重而稍板滞。同时吸收了外来因素，如印度的立体透视法和西域的凹凸画法，发展了中国传统画技法。

制作壁画前一般都铺设地仗，用朱色或墨色起稿。地仗材料一般由粉土、沙土及少量的植物纤维（如麦草、麻等）按照一定的比例加水调制而成。制作地仗的粉土中含沙量一般较大。但因壁画的地域和制作年代不同，制作材料和工艺有所差异。

隋代出现的佛画新种类

581年，隋文帝杨坚建立隋代（581—618），结束了魏晋南北朝的分裂局面。隋代留存至今的壁画以石窟壁画和墓室壁画为主，其中石窟壁画又以经变画为主。经变画是隋代出现的佛画新种类，即用画像的形式来解释佛经的思想内容。虽然隋代经变画的发展还不成熟，但却为唐代经变画的繁盛奠定了重要基础。相比较于石窟壁画的创新，隋代的墓室壁画基本沿袭北朝旧制，墓室壁画按照古墓的结构也被分成前后两部分。前半部分的壁画内容为墓主人外出游猎的场景，后半部分则是内宅生活。同一位置的壁画又有上下之别，上为天上四神，下为人间俗世。

隋代仅存38年，但它的大一统政治局面的开创，结束了北朝以佛教为国教的局面，扭转了南朝尚清淡的颓废风气。正统的经学与佛教同时发展，南北不同的画风因融合而开一代新风。

隋统治者笃信佛教，所以隋石窟、佛寺的兴建仍不减往代。以敦煌石窟为例，隋代现存石窟95个，占现存石窟总量的1/3。在唐代张孝远的《历代名画记》中，记载了隋代参加当时寺庙壁画绘制的画家数十人，例如展子虔、孙尚子、郑法士及其弟法轮，子德文、董伯仁、杨契丹、田僧亮、江志、尉迟跋质那、李雅等人，都享有佛教壁画著名画师的盛名。然遗憾的是隋代的寺庙迄今已不见形迹，寺中的壁画也就不得见了。

另外，自汉魏以来的厚葬之风仍在沿袭，墓室中的壁画绘制虽已不及魏晋，但仍在倡行。其布局沿北朝旧制，墓道天井和墓室中的画均分上下两栏，全墓壁画以最后一个天井为界面分为前后两个单元，以象征院落重重。

技法上，隋代时的人物形象已从北周时的头大、腿短等比例失调趋向协调，各种姿态已从早期较多夸张和想象的手法而逐渐趋于写实。当时的线描也发生了变化，既有精细的铁线描，也创造出豪放的兰叶描法。在晕染法中已将西域的明暗对比法与中国的渲染法融为一体，使人物形象的面貌既表现出鲜红的色泽，也有阴阳明暗的立体效果。色彩上少用原色，以杂色解斡，使色彩由浓艳向单纯清雅过渡。画风主要有疏体和密体两种。

地仗——石窟一般为三层：粗泥、细泥、白灰。其他多为两层：草泥层、白灰层，少量仅有一层白灰。颜料：大多为矿物颜料。

唐代是中国壁画发展的黄金时期

唐代（618—907）是中国壁画发展史上的黄金时期，墓室壁画、石窟壁画和寺观壁画都达到了中国古代壁画的最高水平。唐代的墓室壁画一改之前表现地下、人间和天上三界的多层壁画形态，转变为单层，只画人间的事物，全面展示了当时建筑、工艺美术、服饰、妇女发饰等各方面的真实面貌，为后人研究唐代社会状况提供了重要资料。唐代的石窟壁画同魏

晋南北朝一样，仍然集中在西北丝绸之路上的甘肃和新疆，壁画类型包括经变画、屏风画、佛教感应故事画、祥瑞图案等，其中经变画最为盛行。与隋代相比，唐代经变画规模更加宏大，主要以连环故事画的构图方式呈现出天国净土的理想世界。唐代的寺庙壁画，特别是两京长安和洛阳的著名寺观中的壁画，有不少出自吴道子（约680—759）、阎立本（约601—673）等名家的手笔，如吴道子在两京的寺观中画壁就达300多堵。

唐代是我国封建社会中最辉煌的时代。其佛教的发展是我国历史上的又一高峰。修佛寺，凿石库，建道观，数量惊人，为佛教壁画的发展提供广阔的天地。大唐盛世的壁画开始呈现多姿多彩。唐的壁画除在寺庙、石窟、道观内绘制外，在宫殿、衙署、宅堂、墓室之内也多绘制。

唐代石窟壁画以甘肃省敦煌莫高窟为代表。“敦煌莫高窟壁画作品的时代较明确，风格画风较为明显。”莫高窟内保存了唐代石窟有236个，有唐各个时期的壁画，并具有鲜明的唐风和地方特色，与隋以前的作品已截然不同。晋代的粗犷质朴的特点已消失，而是以一种崭新的风貌盛行于世。

初唐时期的作品有明显的隋大业遗风，墙面仍以赭色做底。“这是敦煌艺术的传统特色”而敦煌莫高窟第77、205、209、244、322窟的《说法图》在造型、构图、晕染以及装饰上都出现了一些前所未有的画风，人物的真实性和感染力增强。

晚唐则画风细腻，手法写实且有浓厚的生活气息，把吐蕃时代奠定下来的具有鲜明吐蕃风格的壁画形式进一步固定下来，加以发扬，从而形成了延续200年的敦煌壁画的地方风格。

唐代寺庙壁画非常发达，仅《记两京外州寺观壁画》一文，就记载了当时在两京诸多寺观中著名的宗教壁画，记述了许多当时著名大画家的壁画杰作。可惜的是，唐代寺观壁画大多毁于唐代“会昌灭佛”的政治风云中，故而遗存的壁画作品不多。

唐代墓室壁画是唐代壁画艺术的重要组成部分。已发现的唐代有壁画的墓室为数不少，以陕西长安一代为最多，其次在新疆、山西、广东等省也有少量出土。当时的人们崇尚道教、佛教，相信死后能够升天故厚葬之风盛行。尤其是皇亲国戚及贵族官僚，死后不惜大量动用人力物力，修筑高坟大冢，陪葬豪华。希望死者死后去阴间依然过着美好生活。墓室、墓

