

文化
标
记

壁

画遗韵

古代壁画与古墓丹青

肖东发◎主编 张学亮◎编著

在历代宫廷、王府建筑中，殿堂壁画增加了传统遗产的艺术价值。如泰山天贶殿壁画、西藏布达拉宫壁画和江南天国各王府壁画等；石窟壁画取材于佛教故事，融汇了我国绘画传统技法和审美情趣，反映了佛教思想及其汉化过程，主要有敦煌莫高窟、麦积山石窟、云冈石窟等；寺观壁画绘于佛教寺庙和道观墙壁上，内容有佛道造像、传说故事、图案装饰等，主要有河南寺观壁画、滇西北寺观壁画、四川寺观壁画等……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

文化标记

壁画遗韵

古代壁画与古墓丹青

肖东发 主编 张学亮 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

壁画遗韵 / 张学亮编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 11
(中华精神家园书系)
ISBN 978-7-5143-3066-3

I. ①壁… II. ①张… III. ①壁画—介绍—中国—古
代 IV. ①K879. 41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244366号

壁画遗韵：古代壁画与古墓丹青

主 编：肖东发
作 者：张学亮
责任编辑：王敬一
出版发行：现代出版社
通讯地址：北京市定安门外安华里504号
邮政编码：100011
电 话：010-64267325 64245264（传真）
网 址：www.1980xd.com
电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司
开 本：710mm×1000mm 1/16
印 张：11
版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5143-3066-3
定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

绚丽生辉——殿堂壁画

弥足珍贵的秦咸阳宫壁画 002

高原风格的布达拉宫壁画 009

极富特色的江南王府壁画 015

雕梁彩栋的泰山天贶殿壁画 022

艺术宝库——石窟壁画

030 文化内涵丰富的敦煌壁画

045 戈壁明珠克孜尔石窟壁画

056 罗汉祥集的云冈石窟壁画

062 守正创新的麦积山石窟壁画

慈航普渡——寺观壁画

独具特色的佛光寺壁画 070

道家巨制永乐宫壁画 076

山西丰富的著名寺观壁画 084

禅武合一的少林寺壁画 100

天府精品四川寺院壁画 106

滇西奇葩丽江寺院壁画 116

古墓丹青——陵墓壁画

大气恢宏的洛阳汉墓壁画 124

东北文化代表高句丽墓壁画 129

华丽绚烂的西安古墓壁画 147

构图严谨的辽阳墓群壁画 159

殿堂壁画

壁画主要是指装饰建筑墙壁表面的画，就是用绘制、雕塑及其他造型手法或工艺手段，在天然或人工墙壁上制作的画，分为室内壁画和室外壁画。比如在秦咸阳城发现的比较完整的秦代壁画，是战国中期秦孝公迁都咸阳、营建咸阳宫室时制作，秦咸阳城壁画推进了对秦代历史以及当时绘画艺术成就的认识。

壁画被不断应用于历代的宫廷、王府建筑中，增加了这些传统遗产的艺术价值。如泰山天贶殿壁画、西藏布达拉宫的壁画和江南天国各王府壁画等。

弥足珍贵的秦咸阳宫壁画

002

壁画遗韵

古代壁画与石窟艺术

秦始皇统一天下后，在政治、经济、文化领域进行了一系列改革，使全国发生了巨大的变化，推动了社会的进步。秦始皇还决定在宫殿、衙署、皇陵等建筑内，普遍绘制有壁画，以显示王权，宣扬功业。

考古工作者在秦咸阳城遗址中，发现了比较完整的秦代壁画。这是战国中期秦孝公迁都咸阳、营建咸阳宫室时制作，又在秦统一后维修工程中加以复制或新作

的。这批壁画可谓秦代壁画的代表，内容涉及秦文化的许多方面，具有很高的艺术水平。

秦代咸阳宫廷壁画主要发现于第3号宫殿建筑遗址之中，在宫殿西侧的一条南北走向的廊道墙面上，是保存相对完好的壁画长廊。在倒塌的建筑堆积层中，有壁画碎片180余块，经细致查找拼对，制成可以作为标本的共有162块。

■ 咸阳宫神兽图

壁画按其画面的主题内容，大体可区分为人物车骑、车马出行、动物、植物、台榭建筑、神灵怪异、图案装饰和其他杂画8类。有些画面内容丰富，既有 人物也有车马、道路与树木，分类比较复杂。

西侧回廊的东西两壁是成组的长卷轴式壁画，相对比较完整，画廊按两壁排列对称的立柱计算，共有9间，南北全长32.4米，东西宽5米。

东壁上的壁画保存比较完整，从南向北第一与第二间墙体全毁，壁画无存。第三间仅在墙底保留着少许几何图案边饰。

第四间壁画保存较好，为车马图，画面前后排列3组，各组以四马一车编制，由南向北一组高于一组。在北组与中组之间，两侧各绘有树木立于道路的

咸阳 位于陕西省800里秦川腹地，祖国版图的中心，是我国大地原点所在地，自古就是西部战略重镇。渭水穿南，峻山亘北，山水俱阳，故称咸阳。秦始皇统一全国后，咸阳当时为全国政治经济交通和文化中心。

■ 车马图

两边，其中一组成双对称。路右两树为一组，树冠已无遗存，仅留树干。路左也是两树一组，共两组，尚保存完好，型似塔松，枝绿干褐，树冠蓝绿色。

第五间壁画上端与北侧已被破坏，画面存人物11人，以及左右两根由下向上似作交叉的杆状物体。人物分上下两列，均作南北向呈“一”字形排列。前列有人物图像5人，站立于南北两侧，南4人北1人。后排为6人，分南北2组朝北呈“一”字形排列，每组3人，各组人间距相等。从人物排列队形与衣服来看，第五间壁画内容为依《周礼》所设的仪仗队的队列。

第六间与第七两间均绘有车马的图案，前者分南北两组，均向南奔驰，后者一组，四马一车，也向南奔驰。

第八间的壁画已经剥落殆尽。第九间的图案中心似“山”字形，两边均对称发展出一云纹图案，其外又各发展出一枝麦穗的图案，涂以黑色，被称为“麦穗图”。

回廊西壁也隔成对称的九间，墙上原来应该绘有图画，从遗存可知，西壁绘有车马图、台榭建筑图、

《周礼》我国儒家经典，西周时期的著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦所著。它所涉及的内容极为丰富，凡邦国建制，政法文教，礼乐兵刑，膳食衣饰，农商医卜，工艺制作，各种名物、典章、制度，无所不包。后人堪称为上古文化之宝库。

人物图、麦穗图、植物及几何纹图案等。

秦咸阳宫西侧画廊出土的壁画中共有车马7套，每套四马一车。这与《诗经·小雅·车功》记载的“四马”、“四牡”、“四黄”等每辆车的驾四制度相同。7套马的颜色计3种：枣红、黄和黑，每套四匹马的颜色是一样的。

壁画中的车共五辆，基本结构相同。车均单辕，每组车马的第一辆车的辕又均较直，而每组车马的第二辆车的辕或较弯曲或斜直。车厢有大小二窗，小窗在前，大窗在后。车伞，黑褐色，顶部前平缓，后高突，上有一桥形耳。

廊东壁第四间车马图可以清楚地看到，车马、道路和树木安排在同一画面上，车马在道路上奔驰，道路两旁植以树木。历史文献中记载，秦始皇在兼并六国后修治驰道，通往天下，也就是把秦人原国道制度推广到全国。这可能就是秦国道路的真实写照。

仪仗图分布在廊第四间东壁，人的形象个体共11人。整个画面可分上下两列，每列又可分南北两组。11人均身着长袍，前裾覆足，后裾曳地。上列左边1人和右边4人，袍较窄瘦，形如汉俑的喇叭口状。下列6人，可看出袍服者显得身衣更

《诗经》我国汉族文学史第一部诗歌总集。它汇集了从西周初年到春秋中期约500多年间的诗歌305篇，又称《诗三百》。本来只是一本诗集，但从汉代起，儒家学者把《诗》当作经典，尊称为《诗经》，列为“五经”之首。

■ 咸阳宫壁画残块

为宽大，襟长曳地如狐尾。

在仪仗图中，从下列6人的头部可以看出它的轮廓，系禽兽之头状。这种人身兽首来充当仪仗，大概即历史文献所记之武士和虎士的形象。

仪仗图中所表现的人物形象、服饰及其颜色，都与历史文献的记载一致，充分说明了壁画的存史价值。

倡优图画像绘于白色壁面上，人物绘制于一个黑色

宽带的三角形右侧。倡优头戴风帽，身穿白色缁衣，长袍曳地，白带束腰垂地。脸向前方，跪地回身，双手平举，击打乐器说唱。

《走马骑射图》位于3号建筑遗址2号宫室门道的堆积层中，画面已残缺，但其轮廓线基本清楚。图像绘于土黄色壁面上，画像置于一个约38厘米的黑色三角宽带纹之中。画面人体的下肢和马腹色彩已脱落，武士身着戎装，头戴黑色护耳盔帽，乘骑一匹棕红色健马。同地发现的还有身躯全损的7幅马头，估计同属此类。

武士侧身，左臂前伸，手中持弓；右臂向后弯曲，做挽弓下射状。肩背带有三角形黑色佩饰，两旁饰黑色卷云纹；盔帽黑色平涂，弓箭与人体皆用赭红色线勾勒。

马做缓行状，头高昂，两耳耸立；马嘴微张，臀部有鞞，作黑色；腹下垂两条柳叶形黑带，疑为鞍鞞上的装饰物；其前端有一黑色方形物件，疑为马镫。

这是一幅反映秦人固有的射猎图画，如果将它与同地同时图中的野猪和猎犬拼凑在一起，则将是一幅完整的骑马射猎活动图像。

《车马出行图》是在3号宫殿建筑遗址西侧回廊的东西两壁的长卷轴式壁画，长达30余米，两层分间绘图，是一幅气势磅礴、震撼人心的艺术巨制。

《车马出行图》画中7套四马一车，在宽阔的道路上奔驰，每套车上的马色完全相同，分枣红、黄与黑3种；十几名着各色长袍、戴武冠的文臣武将分列左右，很可能是一组仪仗队伍；配以宫室建筑、对称树木、麦穗图案及各种几何纹饰，表现的是高规格的秦王出行的阵式，给人以极强的感染力。

在3号遗址宫室1号门道前的倒塌堆积层中，还发现了一幅车马出行的壁画。图像基本保存完整，绘于白色壁面之上；一条黑色宽边一端有卷云纹的菱形方格，作其外框。

画廊第八间东壁和第六间西壁各有一幅“麦穗图”前者保存较好，后者剥落殆尽。由于画得逼真，从形象上就很容易判断壁画上的作物穗是麦穗。反映

卷云纹 我国古代青铜器纹饰之一。起于战国，秦时得到进一步发展，汉、魏时期流行的装饰花纹之一。通过粗细、疏密、黑白和虚实等对比手法，组成各种卷云纹。云纹寓意高升和如意。

璧 古代的一种器物名，一般为玉制，也有用琉璃制的。璧的形状通常呈扁圆形，中心有一圆孔，但也有出廓璧，即在圆形轮廓外雕有龙形或其他形状的钮。玉璧是古代贵族所用的礼器，不同时期也有起信物和装饰物作用的。

■ 咸阳宫壁画残块

出小麦在当时粮食作物中的重要地位。

壁画中除了麦穗这种农作物以外，还发现了少数绘有竹、梅的壁画残块。这些图像对于研究当时咸阳的植物与气候很有帮助。

秦宫壁画是我国所见时代最早的也是唯一的秦代宫殿壁画实物，非常珍贵。它们多为宫廷画师、名家巨匠所绘，所以艺术水平很高。

从壁画制作的过程来看，当时的壁画制作已经成为一门成熟的艺术；从画法与色彩方面考察，可以看出绘画技术的多样，颜料选择的丰富，给秦宫壁画带来了较高的艺术美感；从构图和形象刻画上看，构图自由灵活，形象生动传神，每一幅都不失为绘画中的精品；秦宫壁画线描的运用特别成功，线条匀称健劲，圆润流畅，不同的形象采用不同形式与颜色的线条来勾勒；壁画用线条绘制出的装饰图案，变幻多端，富有特色。

阅读链接

咸阳秦宫遗址的壁画总体气势颇为煊赫壮观，考古工作者在诸多发现中，还曾挖掘出个别带有宗教色彩的奇禽异兽。这是商周以来精神文化领域蒙昧的产物。

由于历史条件的限制，秦人不可能完全脱离先秦时期的那种宗教神秘感。但不可否认的是，秦宫壁画在题材上完成了一个变革，由宗教神灵走向人间生活，大多内容描绘的是现实生活，体现出写实主义创作精神。与此同时，其技法上也由呆板单调发展为复杂多变，形成了崭新的秦代壁画艺术风格。

高原风格的布达拉宫壁画

西藏的绘画艺术，历史悠久，源远流长。到了7世纪，法王松赞干布统一西藏，西藏绘画艺术进入了繁荣时期。在布达拉宫的建筑艺术成就中，最为突出的就是它的绘画部分，主要表现在壁画、唐卡和其他装饰彩绘方面。

布达拉宫壁画取材多样内容丰富，技法精细，色泽明艳。就壁画题材而言，有表现历史人物和历史故事的，也有表现宗教神话和佛经故事的，还有表现建筑，民俗，体育，娱乐等富有生活气息的。

布达拉宫《龙女图》

■ 五世达赖觐见顺治帝壁画

藏传佛教 又称藏语系佛教、喇嘛教，是指传入西藏的佛教分支，与汉传佛教、南传佛教并称佛教三大体系。藏传佛教是以大乘佛教为主，其下又可分成密教与显教传承。藏传佛教中并没有小乘佛教传承，但是说一切有部及经量部对藏传佛教的形成，仍有很深远的影响。

如大型壁画“使唐求婚”、“五难婚使”、“长安送别”、“公主进藏”4个部分，生动地记录了唐贞观年间的641年唐蕃联姻的历史。

又如在红宫的西大殿，还有一组五世达赖朝见清顺治皇帝和十三世达赖进京觐见的历史画面。这些壁画的人物表情生动，栩栩如生，色泽丰富艳丽，布局疏密得当，画面繁而不乱，具有鲜

明和强烈的民族特色。

据史载，参加达拉宫内部壁画绘制的近有200人，先后用去十余年时间。从整体上说，布达拉宫的壁画既汇集了藏族绘画的精华，又汲取了汉族绘画的构图和运笔，是我国民族艺术宝库中的一颗绚丽的明珠。在漫长的岁月中，数以万计的壁画作品使布达拉宫成为一个名副其实的艺术宫殿。

几百年来，藏传佛教绘画的主体画面没有显著变化，其原因是藏传佛教的传播者按照佛教经典，规定了一整套严格的偶像绘画的度量尺度，画师们只能在这个框架之中来发挥和创作。

有鉴于此，布达拉宫的壁画严格按照《绘画度量经》的规定尺寸并灌顶，特别注意了绘画的流派风格和形式特点。