

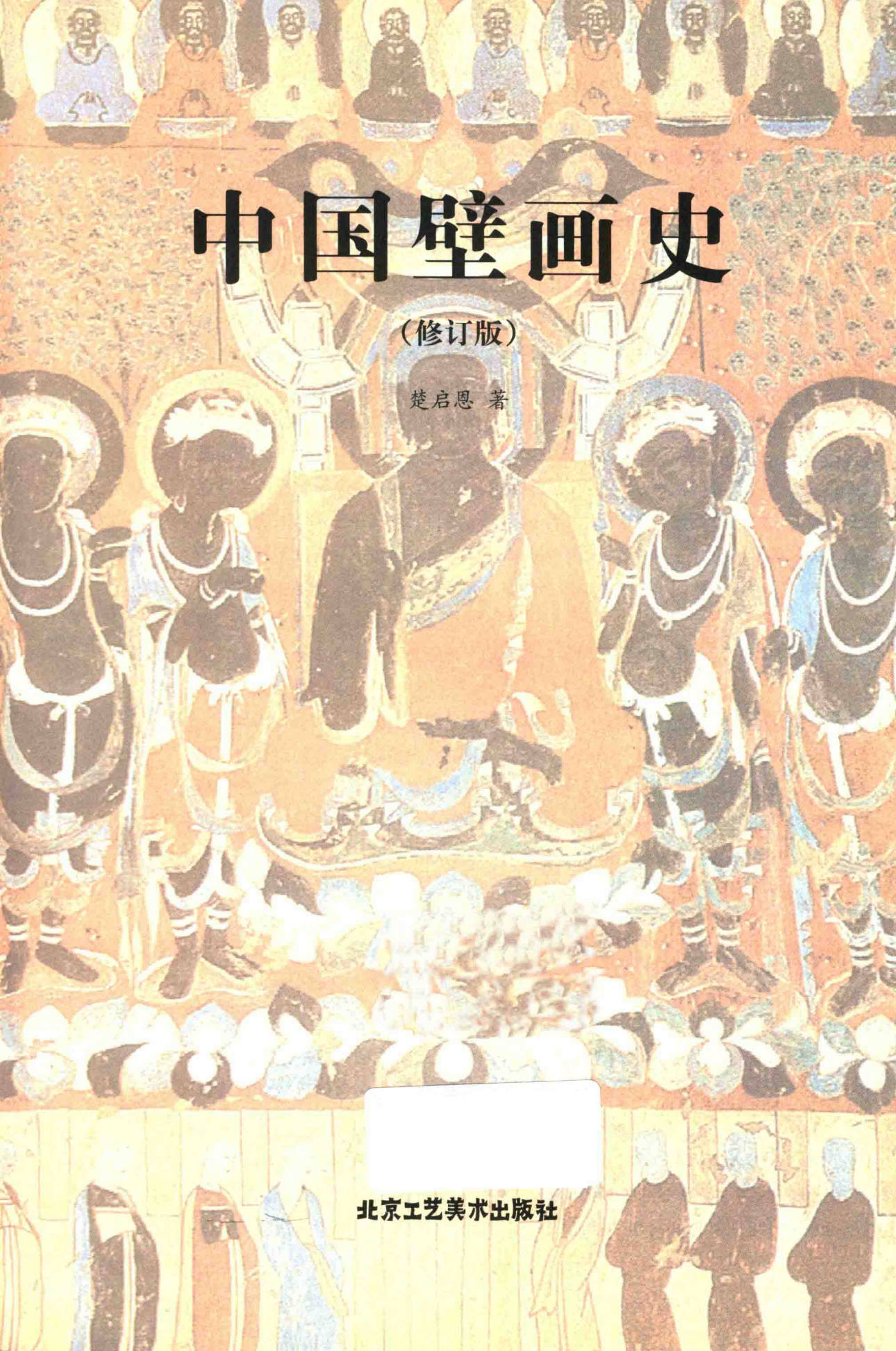
中國壁畫史

(修訂版)

楚啟恩 著

北京工艺美术出版社

中国壁画史

(修订版)

楚启恩 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国壁画史/楚启恩著. —修订版. —北京:北京工艺美术出版社,
2012.9

ISBN 978-7-5140-0211-9

I. ①中... II. ①楚... III. ①壁画—绘画史—中国 IV. ①J209.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第185438号

出版人:陈高潮

责任编辑:杨世君 陈佳敏

装帧设计:田黎

责任印制:宋朝晖

封面题字:张仃

中国壁画史(修订版)

楚启恩 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区16号

邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

经销 全国新华书店

印刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开本 787毫米×1092毫米 1/16

印张 24.5

版次 2012年9月第2版

印次 2012年9月第2次印刷

印数 1~3000

书号 ISBN 978-7-5140-0211-9/J·1111

定价 88.00元

序

画家写绘画史，从前有黄宾虹、潘天寿、李浴几位老先生，其中李浴先生在敦煌工作过，所以他的绘画史涉及到壁画内容。当代美术史家著作甚丰，但多是通史、史纲之类，专门系统写壁画的，似乎只有祝重寿先生的《中国壁画史纲》，且篇幅不大。本书的作者楚启恩先生，是我的老朋友，是壁画家、教授，他在创作、教学之余，竟然完成了这部巨著，使我非常震惊。从1984年筹划开始，到2000年出版，再到12年之后的修订再版，前后28年，年临耄耋，仍孜孜不倦，没有坚强的毅力是做不到的。写史和论史不同，与绘画创作也不一样，它更偏重于理性思维和严谨周密的态度。论史是专题研究，比较自由，不专不博；写史要全面，特别是壁画，分散很广，劳动量是很大的。

这本壁画史的体例，更偏重于以现存可见的真迹为依据，佐以文献考证，史胜于论，显得很扎实。

断代的处理，按朝代更迭、政权分和，区分风格形式及内容的变化、发展、演绎，显得很明晰。艺术文化的演变，是受社会政治、经济、文化状况制约的，不是孤立的，敦煌壁画便是最鲜明的标本。隋朝才几十年，却有风格独特而又承前启后的壁画，这与当时朝廷的大力提倡不无关系。对每个时代简略概括地介绍对研究和学习壁画是必要的，深入可以推考，浅出有利解读。对典型作品的内容、典故的解说，像佛典里的本生、本行、大乘小乘、道释神话等作必要的解读，也有利于引导读者理解作品。

壁画绘制方法的介绍，现存作品年表的列举也是非常有实用参考价值的，为研究学习提供了便利。

壁画的载体是墙壁。中国传统壁画，绘制方法大都是干壁画法，即使有的是湿壁画法，也和欧洲的方法完全不同，它并非是在墙壁未干时绘制而成。土木建筑与石材建筑不同，维修、保护不容易，所以，唐以前的地面土木建筑壁画现存的只有五台山一件，其他是石窟壁画。自然损毁对壁画的破坏是严重的，但“人祸更甚”。本书中提到“‘会昌灭法’以后，壁画受到一完程度的破坏……”这就是“三武一宗之法难”中打击最严重的一次，对壁画与雕塑的破坏是毁灭性的，壁画从此逐渐走下坡路，直至19世纪。四次“法难”中第一次是北魏太武帝拓跋焘

的“太平真君灭法”（公元445年）。这次灭佛最为残酷，彻底焚烧经卷、拆毁寺庙、捕杀和尚，但未见成效。第二次是北周武帝宇文邕的“建德灭法”（公元574年）。这次政策稍变，不再捕杀，但焚毁做法不变。第三次是唐武宗李炎“会昌灭法”（公元845年）。这次规模最大，破坏力最大，影响最深。第四次是后周世宗柴荣“显德灭法”（公元957年）。除第一次以外，其余三次都并非以灭绝佛教为目的，而是实行限制管理政策。但不管怎样它们对壁画和雕塑艺术的伤害却是空前的，原作俱毁，无法恢复，成为一场对艺术的“大屠杀”，这是壁画衰退的重要原因。佛教艺术没有复兴的另一个原因是国家政府对宗教事务的管理限制政策。中国没有独立于政府之外的宗教团体组织，与西方的教宗、教皇制度有根本区别。唐代建立“功德使”制度，功德使是由掌管军政大权的宦官兼任，这是个怪异的历史现象，后来成立“僧纲司”等政府机构，直到清朝灭亡。僧侣无权参与政治活动，僧尼、寺庙的数目都有限额，对僧尼要有政府颁发的“度牒”（身份证），否则非法。中国没有“国教”，也就无所谓“异教徒”。教权没有与皇权平等的地位。清代西方传教士为了争取独立权，就与朝廷发生矛盾，康熙皇帝，把红衣大主教罗交送葡国（现在的中国澳门），最后囚死狱中。清末政治因素干扰中国法律，出现许多“教案”。谈这些与壁画有什么关系？因为直接后果涉及到寺庙的产权与保护问题。在中国私建寺庙违法，必须国家批准“敕饬”。中国百姓信佛，但并不是真正教徒，这与基督教教徒不同。所以修建与保护寺庙，与“崇佛”时期无法相比，没有了六朝、隋唐时期那样的财力投入。因此寺庙的损毁，不仅是由于土木与石材的自然损毁，更重要的还有一些政治、人为等因素。

欧洲的寺庙（教堂）为什么能得到保护？因为，那里的基督教有自己的独立组织、政权，教宗与各国帝王平起平坐，分庭抗礼，教皇有罢黜国王，处死“异教徒”，发动“十字军东征”的权力。那里没有遭遇过“灭教”的厄运。教堂里的壁画、雕塑得到保护，便不足以为怪了。这是两种不同的宗教模式给宗教带来的不同命运。

楚启恩先生还说：“……文人画大成，许多画家多恋上纸上丹青，很少伏壁于石窟寺庙”“画壁一事，已不为文人画家所看重，认为那是民间艺人的事情，不屑于从事这种有伤“风雅”而又比较吃力的艺术劳动。”

文人画也叫“士夫画”。它促进了中国山水画走上世界风景画的巅峰。欧洲到印象派风景画才与中国人物画水平相当，中国则早了近千年。这里不谈文人画的巨大成就，而是谈其对壁画和人物画的冲击力。——这就是（文人）画家与画工的地位的对立。就壁画来说，画家与画工是有区别的，从前没有分裂。唐朝张彦远《历代名画记》中说“名手画工，有同兰菊，丛芳竞秀，踪迹在人间，姓名不可遗

弃。”那时的画家以画圣吴道子为主，名列前茅的大部分是壁画家。到元朝夏之彦的《图绘宝鉴》中说：“金代只有一个李早，元代‘工’有五位。”明朝韩昂《图绘宝鉴》续篇中记载：“到正德己卯，不过戴进等六人”；徐沁《明画录》记录有十八人，只说工“道释”“神佛”，都不提壁画家的身份了。这本书中所列举的元、明时期的壁画家，进不了上述的几部画史，更谈不到更多的史论典籍，大体上是看不上，因为他们是“画工”。

在审美价值观方面，北宋初，太宗赵炅（976年～997年）时，就已经产生分歧（离“显德灭法”损毁寺庙壁画不到30年）。赵炅命画院画家画“纨扇”（小品），有个叫李雄的说他只会画“三五十尺”的大画，拒绝创作，赵炅气得要找剑杀李雄。稍后的苏轼在1061年，正式提出吴道子是“画工”，比不上画丛竹的王维，因为王维有文人气质。与他同时代的大画家李公麟更是因为“恐灭近众工之事”，拒绝画壁画（大手笔）。士夫文人从看不起“画工”扩大到看不起画院画家，产生了内行与外行的争论。宋末元初，曾有两位大画家的对话，赵孟頫（1254年～1322年）问钱选（1239年～1301年），什么叫士夫画？回答说：就是“戾家画”。多少有点轻蔑、鄙视的意思。“内行”自然是专业画家，有“造诣”（基本功），你说我们是“画工”，我们就反击叫你们“戾家”，可是却由士夫画家解嘲般地承认了。这个争论一直延续几百年到清代，只不过“画工”仍进不得美术史。

壁画之受压抑，有来自美术界外部的大环境，也有来自美术界内部的压制。所以元明以后，虽有不少高水平的佳作，但在画风上应该说没有突破唐宋的传统风格。对比欧洲壁画的发展，可以领略一二。画家没有或不愿参与是影响壁画发展的主要原因，不仅壁画，连人物画、雕塑都有相同的命运。这是中国美术史上的大题目。

1900年以后，敦煌壁画震惊美术界，引起画家们的高度关注，壁画逐渐走向复兴。这样长的一个低谷期并没有使中国壁画传统灭绝。壁画创作自从1979年出现高潮，至今已经度过33年。随着国家的昌盛，中国壁画取得许多可喜的成就，真正再现了《历代名画记》所说“名手画工，有同兰菊，丛芳竞秀，踪迹在人间，姓名不可遗弃”的新的局面。

李化吉

2012年4月

目录

CONTENTS

前言	1
第一章 原始社会的壁画	11
第一节 原始社会岩画	11
一、内蒙古阴山岩画	11
二、内蒙古乌兰察布岩画	14
三、甘肃祁连山岩画	15
四、甘肃黑山岩画	16
五、青海刚察岩画	17
六、江苏连云港将军崖岩画	18
七、云南沧源、勐来岩画	19
八、广西花山岩画	21
第二节 原始社会建筑壁画的滥觞——“地画”	22
一、甘肃秦安大地湾原始社会居址“地画”	22
第二章 夏、商、周及春秋战国时期壁画	23
第一节 商、周壁画概况	23
第二节 春秋战国时期壁画概况	24
第三章 秦代壁画	26
第一节 秦代壁画概况	26
第二节 秦代砖刻画	28
第四章 汉代壁画	29
第一节 汉代石刻壁画	30
一、山东石刻壁画	31

二、河南石刻壁画	32
三、四川石刻壁画	35
四、陕西石刻壁画	35
五、江苏石刻壁画	35
六、浙江石刻壁画	36
七、汉代石刻壁画的风格特点	36
八、汉代石刻、砖刻壁画遗存分布地区	38
第二节 汉代砖刻壁画	41
一、四川与重庆的砖刻壁画	41
二、其他地区砖刻壁画	43
第三节 汉代墓室壁画	43
一、西汉墓室壁画	44
二、东汉墓室壁画	46
 第五章 三国两晋南北朝壁画	 51
第一节 三国两晋南北朝时期的新疆石窟壁画	52
一、新疆石窟壁画概况	52
二、克孜尔石窟龟兹壁画	54
三、克孜尔朵哈石窟龟兹壁画	58
四、森木塞姆石窟龟兹壁画	58
五、库木吐喇石窟龟兹壁画	60
六、吐峪沟石窟高昌壁画	61
第二节 三国两晋南北朝时期的石窟壁画	62
一、敦煌莫高窟魏晋壁画	63
二、天水麦积山石窟魏晋壁画	68
三、武威天梯山石窟魏晋南北朝壁画	70

第三节 三国两晋南北朝时期的寺庙壁画	70
一、著名的壁画艺术家	70
二、三国两晋南北朝寺庙壁画概况	72
第四节 三国两晋南北朝时期的墓室壁画	74
一、西晋墓室壁画	74
二、辽宁魏晋墓室壁画	74
三、辽宁十六国时期墓室壁画	75
四、甘肃河西魏晋十六国时期墓室壁画	76
五、新疆阿斯塔那西晋十六国时期墓室壁画	78
六、北朝墓室壁画	78
七、东晋墓室壁画	82
八、南朝墓室壁画	83
九、北齐徐显秀墓室壁画	84
第五节 集安高句丽墓室壁画	85
一、集安高句丽早期墓室壁画	85
二、集安高句丽中期墓室壁画	89
三、集安高句丽晚期墓室壁画	95
第六章 隋代壁画	99
第一节 隋代石窟壁画	100
一、敦煌莫高窟隋代壁画	101
二、甘肃永靖炳灵寺石窟隋代壁画	104
第二节 隋代寺庙壁画	105
一、隋代寺庙壁画概况	105
二、隋代壁画艺术家及其作品	106
第三节 隋代墓室壁画	107
一、山东嘉祥徐行敏夫妇墓壁画	107

二、宁夏固原史勿昭墓壁画	108
三、陕西三原李和墓壁画	108
第七章 唐代壁画	110
第一节 唐代石窟壁画	112
一、敦煌莫高窟初唐时期壁画	112
二、敦煌莫高窟盛唐时期壁画	115
三、敦煌莫高窟晚唐时期壁画	117
第二节 唐代寺庙壁画	119
一、陕西临潼庆山寺上方舍利塔地宫唐代壁画	119
二、山西五台县佛光寺唐代壁画	120
三、唐代壁画艺术家及其作品概况	121
第三节 唐代墓室壁画	126
一、唐代淮安王李寿墓壁画	127
二、唐代章怀太子李贤墓壁画	127
三、唐代懿德太子李重润墓壁画	130
四、唐代永泰公主李仙蕙墓壁画	131
五、初唐后期的墓室壁画	132
六、盛唐时期的墓室壁画	133
七、新疆吐鲁番阿斯塔那唐代墓室壁画	133
第四节 龟兹壁画	134
一、克孜尔石窟晚期壁画	134
二、库木吐喇石窟中期壁画	135
第五节 于阗壁画	138
一、和田丹丹乌里克佛寺壁画	138
二、和田达德力城遗址寺院壁画	139

三、于阗画家尉迟乙僧	139
第六节 回鹘高昌壁画	141
一、回鹘高昌寺庙壁画	141
二、库木吐喇晚期石窟回鹘高昌壁画	143
三、吐峪沟石窟回鹘高昌壁画	144
四、柏孜克里克石窟回鹘高昌壁画	144
第八章 五代十国时期的壁画	148
第一节 五代石窟壁画	148
一、敦煌莫高窟五代壁画	148
二、安西榆林窟五代壁画	150
第二节 五代十国时期的寺庙、殿堂壁画	150
一、五代十国时期寺庙、殿堂壁画概况	150
二、山西平顺大云院五代时期壁画	153
三、五代十国时期的壁画艺术家及作品	154
第九章 宋代壁画	158
第一节 宋代石窟壁画	158
一、宋代石窟壁画概况	158
二、敦煌莫高窟宋代壁画	159
第二节 宋代寺庙壁画	162
一、宋代壁画艺术家及其作品	162
二、河北定州净众院塔基地宫宋代壁画	165
三、河北定州静志寺塔基地宫宋代壁画	166
四、山西高平开化寺宋代壁画	167
五、山西高平仙翁庙壁画	169

第三节 宋代墓室壁画	170
一、宋代墓室壁画概况	170
二、河南禹县白沙镇赵大翁墓壁画	172
第十章 辽代壁画	174
第一节 辽代寺庙壁画	175
一、辽宁沈阳无垢净光舍利塔地宫辽代壁画	175
二、山西应县佛宫寺辽代壁画	176
第二节 辽代墓室壁画	177
一、辽代墓室壁画概况	177
二、辽代早期墓室壁画	180
三、辽代中期墓室壁画	181
四、辽代晚期墓室壁画	181
第十一章 金代壁画	184
第一节 金代寺庙壁画	184
一、山西朔县崇福寺金代壁画	184
二、山西繁峙岩山寺金代壁画	185
第二节 金代墓室壁画	187
一、金代墓室壁画概况	187
二、河北北场村金代墓室壁画	189
三、河北井陉柿庄金代墓室壁画	189
四、山东高唐虞寅墓金代壁画	189
五、河南焦作老万庄金代墓室壁画	190
六、山西绛县金代墓室壁画	190

第十二章 西夏国壁画	191
第一节 西夏石窟壁画	192
一、敦煌莫高窟西夏壁画	192
二、安西榆林窟西夏壁画	193
第二节 西夏墓室壁画	194
第十三章 元代壁画	195
第一节 元代石窟壁画	196
一、敦煌莫高窟元代壁画	196
第二节 元代寺庙壁画	198
一、元代寺庙壁画概况	198
二、山西稷山兴化寺元代壁画	199
三、山西芮城永乐宫元代壁画	201
四、山西稷山青龙寺元代壁画	205
五、山西洪洞广胜寺元代壁画	207
六、陕西耀县南庵元代壁画	210
第三节 元代墓室壁画	211
一、元代全真教教主墓壁画	212
二、元代冯道真墓壁画	212
三、元代蒙古族墓壁画	213
第十四章 明代壁画	214
第一节 明代寺庙壁画	216
一、北京法海寺明代壁画	216
二、四川蓬溪宝梵寺明代壁画	220
三、四川新津观音寺明代壁画	221

四、河北正定隆兴寺明代壁画	222
五、山西新绛稷益庙明代壁画	222
六、天津蓟县独乐寺明代壁画	225
七、河北石家庄毗卢寺明代壁画	225
八、山西汾阳圣母庙明代壁画	228
九、山西平遥镇国寺明代壁画	229
第二节 云南丽江明代寺庙壁画	230
一、束河大觉宫明代壁画	231
二、白沙明代壁画	231
第十五章 清代壁画	233
第一节 清代寺庙壁画	233
一、清代寺庙壁画概况	235
二、甘肃张掖大佛寺清代壁画	235
三、内蒙古土默特右旗美岱召清代壁画	236
四、山东泰安岱庙清代壁画	237
五、山西大同华严寺清代壁画	238
第二节 太平天国壁画	238
一、太平天国壁画概况	238
二、太平天国壁画遗迹	239
第三节 清代宫廷壁画	241
第十六章 藏传佛教壁画	244
第一节 “前弘期”藏传佛教壁画	246
一、松赞干布时期藏传佛教寺庙壁画概况	246
二、赤松德赞时期藏传佛教寺庙壁画概况	247

三、敦煌莫高窟吐蕃时期壁画	248
四、安西榆林窟吐蕃时期壁画	250
第二节 “后弘期”藏传佛教壁画	251
一、古格王国壁画	251
二、噶玛丹萨寺壁画	256
三、萨迦寺壁画	257
四、白居寺壁画	259
五、夏鲁寺壁画	260
六、青海乐都瞿昙寺明代壁画	261
七、布达拉宫清代壁画	262
八、扎什伦布寺清代壁画	264
九、“后弘期”藏传佛教壁画的艺术特色	265
十、藏传佛教壁画艺术家及画派	267

第十七章 现代壁画

第一节 中国现代壁画发展概况	269
----------------------	-----

第二节 中国现代壁画	270
------------------	-----

附录

一、中国历代画壁制作工艺	292
二、中国历代壁画颜料及工具	300
三、中国历代壁画画迹表	306
四、中国现代壁画画迹表	349

修订版后记

前言

我国的壁画艺术，源远流长，作品众多，是我国绘画艺术宝库中的瑰宝。

20世纪60年代以来，在我国南北各地先后发现了大批或刻凿、或绘制于岩石上的图画——最早的壁画艺术形式，揭开了我国壁画艺术起源的篇章。

岩石壁画以线描手法，刻凿或绘制在石壁上面。内容包括狩猎、放牧、图腾、巫术以及舞蹈、种植、房舍等。造型简练、夸张，生动有趣，构图布局无拘无束，画幅往往规模宏大，充满着先民们纯真、稚朴的原始艺术魅力。

据碳-14测定，我国最早的岩画产生年代，大约在距今1万~2万年之间，也就是在我国的旧石器时代晚期至新石器时代初期。现已发现的岩石壁画遗迹主要分布如下：广西壮族自治区的花山，新疆维吾尔自治区的库鲁堪克、霍城的干沟、南疆的和田、北疆的昭苏，内蒙古自治区的阴山、白岔河，云南省的沧源，贵州省的盘江流域，黑龙江省的牡丹江畔以及江苏省的连云港等地。画面之多，分布之广，在世界上也是罕见的。

相传远古黄帝时，我国的壁画艺术就已逐渐形成风貌。在建筑内用壁画作为装饰已成风气，壁画艺术也已开始成为“成教化、助人伦”宣扬的重要表现形式，如在墙壁上画蚩尤相貌以弭蠢乱，画“神荼、郁垒”于门上以御鬼、辟邪。

类人面
西夏时期
宁夏贺兰山岩石壁画

人面像
新石器时代
内蒙古海勃湾桌子山岩石壁画

夏、商、周时代为我国奴隶社会时期。当时的礼制殊隆，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、院舍多“蜃灰垩壁”，以图画为美观，并注重图画的宣传教育作用。如在明堂四墉上绘以尧舜之容、桀纣之相，且其形貌善恶各具，其中尧舜之容善之，桀纣之相恶之，用以教育他人，以垂兴废之诫。

据文字记述，孔子、屈原都曾目睹过这类壁画作品，被其魅力所吸引，久久不去，其咏叹还见诸于文字。就此可见，春秋、战国时代，壁画艺术受到统治者的重视，已成为一种不可缺少的艺术形式了。

在传说和记载中，存在时间不长的秦朝也建造了许多辉煌而富丽的宫殿和庙宇，在宫殿、庙宇内部也尽施装饰，绘制壁画更是必不可少的。但由于战争频繁，社会不安定，致使建筑被毁、彩饰尽没，唯在地下埋藏的部分遗物中还能见之一二。在陕西咸阳故城遗址内曾发现彩绘壁画的残片，其画用红、蓝、黑等色绘制，效果甚是精彩。壁画内容为仕女和花纹，色彩艳丽而明快，具有相当高的艺术水平。

汉代一度经济繁荣、政治稳定。统治者在黄老思想的影响下，生活上尽情享乐，还幻想死后能成仙长生。因此，厚葬风气风靡天下。壁画这一艺术形式，在汉代墓葬中得到了利用。墓室壁画，是今天唯一能见到的汉代壁画形式。汉代宫廷壁画、寺庙壁画，由于年代久远，建筑被毁坏，也就荡然无存。然而，这些被湮没的壁画已有文献记载，如“天地太一诸鬼神”“天地晶类，群生杂物，山神海灵”“孔子七十二弟子”以及“二十八将”，甚至还有“男女交合”的宫廷壁画。

七盘舞
汉代
山东沂南汉墓石刻壁画

