

●主 编 刘合心 雒长安

Ancient Architecture
Mural Art

古代建筑壁画艺术

【陕西卷】

世界图书出版公司

古代建筑壁画艺术

钟明善题

主编 刘合心 雒长安

世界图书出版公司

西安 北京 广州 上海

图书在版编目(CIP)数据

古代建筑壁画艺术：汉、英 / 刘合心，雒长安主编.
西安：世界图书出版西安公司，2008.11
ISBN 978-7-5062-9445-4

I.古… II.①刘… ②雒… III.古建筑—壁画—研究—
中国—古代—汉、英 IV.TU-851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 108774 号

古代建筑壁画艺术

主 编	刘合心 雒长安
摄 影	刘合心 高海平 范培松 王昌富
撰 文	刘合心 负强利 胡普选 王仲林
封面题字	钟明善
责任编辑	赵亚强
装帧设计	陕西飞洋设计机构
出版发行	世界图书出版西安公司
地 址	西安市北大街 85 号
邮 编	710003
电 话	029-87214941 87233647 (市场营销部) 029-87232980 (总编室)
传 真	029-87279675
经 销	全国各地新华书店
印 刷	万裕文化产业有限公司
开 本	889mm × 1194mm 1/16
印 张	13
字 数	300 千字

版 次	2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5062-9445-4
定 价	158.00 元

版权所有 翻印必究 如发现印装质量问题，影响阅读，请寄回本公司更换。

序

本书是作者穷多年之心力而完成的一部“黄河西岸古代建筑壁画”集萃，它的出版问世，不愧为保护和研究黄河西岸历史文化遗产事业的一份新时代的献礼，很有意义，值得赞誉。

人们一提起黄河西岸的历史文化，总是以周、秦、汉、唐为谕。确实，陕西以其丰富的历史文化遗产在中华文明史上占有极为重要的地位，并且享誉世界。新石器时代的彩陶文化，中国古代走向和实现了统一的西周和秦代，农业生产得到恢复和发展的汉代，特别是政治开明、经济和文化都极为发达、在当时世界上处于领先地位的唐朝，都是中国人引以自豪的光辉时期。周、秦、汉、唐时期，也是学者们对陕西关注并进行考古调查、考古研究的重点。也许正因为这个原因，我们对周、秦、汉、唐以外的历史文化遗产并没有给予应有的关注。本书的研究出版弥补了上迄宋元下至清末民国这段时期的历史空白。

应该承认，多年来我们对黄河西岸，特别是陕西地区，对唐末五代之后的古建筑壁画的认识和研究不够，仅见于零星的资料和研究文字，没有系统的深入调查研究。刘合心、雒长安两位同志是文物考古工作的实践者，也是有心人。他们作了大量的实地考察和搜集资料工作，走遍了全省近百个县、市、区的现存寺院、道观、庙宇、佛塔寺等古建筑遗迹，拍摄了1000多幅壁画，选取了有代表性的珍贵壁画300余幅辑录成册出版，实属不易。从保护和整理中华民族历史文化遗产的观点来说，两位作者做了一项抢救性和补遗性的首创工作，是难能可贵的；就本书出版而言，该书是这一地区现存古建筑壁画总体资料整理和宏观研究的一个有意义的开端，是令人钦佩的。

作者对宋元以来黄河西岸，特别是陕西地区古代建筑壁画按照内容，历史地、科学地分为7大类，即宗教题材、历史人物和历史故事、神话传说故事、其他民俗题材、山水花鸟、建筑和装饰图案等，其中前几类内容占绝大部分。从壁画内容可以看出，宋元以来的建筑绘画艺术在承继唐文化的基础之上，已经在发生着渐变，总的趋势是由具有浓厚宗教色彩慢慢走向世俗化。无论是单纯的佛教题材还是儒、释、道三家并存的题材壁画，都反映出人们追求善良和美好的意愿，反映出和谐共生的渴望。这种思想观念也是我们在对壁画进行研究时所应当关注的。

对本书所收录的图像，我在恭览之余，颇为感奋：这的确是一幅包罗万象的历史画卷，是历史上我们祖先当时的社会生活的真实写照，既广阔又周衍。它包含了当时人们的生活习俗、思想观念、宗教意识、生产生活情况等，它记录了一些重大的历史事件，有重要的历史意义和教育作用，如仓颉庙中绘有炎黄之战、黄帝的德业和各种创造发明的画面，郭子仪祠堂中绘有他平西和平番的画面，还有三国演义中英雄谋士的画面，另外还有描绘锦绣河山的风土人情和广大劳动者的生产生活活动的画面，也

有五老图和二十四孝这样尊老爱幼具有道德教育和教化的图像,也有大禹庙中的大禹受命图和关公点将图,也有观潮、罗汉渡海这样的自然景况和神仙故事,也有名士对饮的消遣图和天涯长途的逆旅等人生百态的描绘。这些图画反映了当时人们的道德、思想和社会生活与观念意识的状况,是历史的真实记录。

在这批壁画中,除了重大的历史题材外,有些有相当高的艺术价值,特别是元代一些壁画,出自名家之手,色彩绚丽,笔法流畅,构图严谨,显出画家深厚的功力,值得珍视。那些有历史背景的画图,尤应重视,加意保存。从这些绘画技法来看,陕西宋元以来的壁画与同地区唐代之后,国家政治、经济、文化中心的东移不无关系。这些壁画即使同我们一河之隔的山西永乐宫壁画相比,也不分伯仲。在此我想指出,我们在进行横向和纵向对比研究时,既要注意到继承和借鉴关系,也要注意到各自的不同特点及其原因的探讨。

本书所收壁画,以及部分尚未被收入的图像资料,是珍贵的民族文化遗产和载体。我们应该把它保存好,认真研究并弘扬出去。当前,我们的首要工作是开发和保存。根据作者反映,其中许多壁画,已被破坏或正被破坏,有些建筑壁画裸露于外,常经风雨腐蚀,处于逐渐消失的状态。我希望各级文物保护部门和相关行政领导能重视这一现实,采取切实可行的办法将它们保存下来,那将会为我们的子孙后代留下一笔宝贵的财富。

对古代文化遗产的保护和研究状况,是文明社会的一个重要标志。随着国家改革开放的深入和经济建设的快速发展,对文物保护的投入也在迅速增加。如果说在过去很长的时间里我们对边远地区和某些零星文物点的保护有所忽略的话,那么现在就应当引起足够地重视了。在此我也呼吁有关部门,努力加大保护文物的投入,加快古代建筑壁画科技保护的步伐,使我们的古代建筑壁画和所有文物保护工作,能有一个明显的进展,取得更大的成就。本书作者所提到的不少地方的村民在极为艰苦的条件之下,几十年如一日,克服种种困难保护那些濒临毁灭的古建筑壁画,这种热爱祖国历史文化遗产的精神应当受到社会的尊重,也值得发扬光大。

《古代建筑壁画艺术》的面世,是陕西文物和考古研究中一件可喜的事件。我希望通过本书的出版发行,我们文物工作者一是身体力行,进一步提高我们的文物保护意识,并且切实落实到全省的每一个已知文物点和尚未确认的文物点上;二是组织专业人员努力开展对古代建筑壁画的调查研究,真正认识这些壁画丰富多彩的文化内涵和重大历史价值,弥补我们已往认识不足的缺憾,借此推动科学研究工作的深入开展,能够更上一层楼。

本书的作者,慧眼识珠,看到了也采获了这些“明珠”,值得庆喜,这个收获和成果也是值得我们珍视的。我希望不仅在古文化的研究中,而且在新文化的创造中也会有明珠和明珠型的文化产品,我们也要把它们选出来,拣起来,亮出来,充实、扩大我们的文化生活领域,提高文化生活境界,不断地向更美的人间天地迈进!

是为序。

著名学者
原陕西省社科院副院长
陕西省考古研究所名誉所长

石兴邦

二〇〇八年春

Preface

This book, embodied the author's many years' effort, is a fine collection of "the ancient architectural murals in Shaanxi province". Its publication deserves to be called a gift in a new era for the cause of preservation and study of historical and cultural heritage in Shaanxi province. It is significant and praiseworthy.

When people mention the history and culture of Shaanxi, they are always talking about the Zhou, Qin, Han, and Tang Dynasties. Indeed, for its plenty historical and cultural heritage, Shaanxi province occupies a very important position in the history of Chinese civilization and Shaanxi is world-renowned. The Neolithic Period when the culture of color-painted pottery was flourished, the Western Zhou Dynasty and Qin Dynasty when the reunification was achieved in ancient China, the Han Dynasty when agricultural production was restored and developed, and especially the Tang Dynasty, with a liberal political environment and economic and cultural boom, held the leading position in the world at that time, they are the glorious periods that Chinese people are proud of. The historical periods of the Zhou, Qin, Han and Tang Dynasties are scholars' major concern as well as the focus of their archaeological researches and studies in Shaanxi. Perhaps for this reason, we don't pay deserved attention to the other historical and cultural heritage except the Zhou, Qin, Han, and Tang Dynasties. The studies and publishing of this book cover the historical blank from the Song Dynasty and Yuan Dynasty to the end of the Qing Dynasty and the 1910s.

Admittedly, over years, we are lack of awareness and study of the ancient architectural murals after the Five Dynasties. With only some scattered information and texts concerned, we haven't carried out an in-depth and systematic investigation and research about them. Liu Hexin and Luo Chang'an, both of them observant and conscientious, are two practitioners of archaeological studies of cultural relics. They made a lot of field trips and information-collection, traveling the existing monasteries, Daoism temples, temples, pagodas, and other ancient temples sat in nearly 100 counties, cities and districts, photographing about 1000 murals, and selecting more than 300 pieces of representative and precious murals to compile this book. This is very difficult. From the perspective of protecting Chinese cultural heritage, the authors have done the pioneering work of the rescuing and addendum, which is of great value; and from the perspective of publishing it, the book is a meaningful start for both the overall arrangement of the information and macro-research about the existing murals of ancient buildings in this region, which is admirable.

Based on the content of murals, the authors historically and scientifically divide the murals of Shaanxi's ancient architecture since the Song and Yuan Dynasties into 7 categories, namely, religious themes, historical figures and stories, myths and legends, other folk themes, landscapes, architecture and decorative patterns, among which the precedent ones take up the majority. From the content of the murals, we can find that the architectural painting art since the Song and Yuan Dynasties, which was on the basis of the tradition in the Tang Dynasty, was changing gradually. The overall trend is gradually from strong religious-oriented to secularization. The murals, whether on Buddhist themes only or a combination of Confucianism, Buddhism and Taoism, reflect people's pursuit for harmony and symbiosis. These ideas are also our deserved concerns in the studies of the murals.

When I am reading the recorded murals in this book respectfully, I am feeling very excited. This is indeed an all-inclusive scroll of the history, a real portrayal of our ancestors' social life at that time, both covering a broad range and detailed information. The book includes people's customs and conventions at that time, their ideology, religious awareness, production and living conditions, etc. The book records some major historical events and preserves historical traditions and ideologies, which carries lots of historical significances and is very helpful for education. For example, the murals in Cangjie Temple are about the war between Emperor Yan and Huang, about Emperor Huang's moral achievements as well as all kinds of inventions in that period. Guo Ziyi Memorial Hall is decorated with the paintings about the heroes in the Romance of the Three Kingdoms as well as the customs, landscapes, and common people's working and daily activities at that time. There are also

paintings of Wulao Tu and 24 Filial Sons, which are of moral education and indoctrination. In Dayu Temple, there are murals about Dayu's receiving assignments, Guan Gong's ordering his men and the natural sceneries and fairy stories such as watching the tide and Buddhist crossing the sea. There are also depictions about people's drinking, entertainment and traveling. These pictures, reflecting people's moral, ideological and social life at that time, are the truth portrayal of history.

In these murals, except the ones about major historical events, some of them have a fairly high artistic value, especially those from the Yuan Dynasty, which were depicted by famous artists, with gorgeous color, proficient painting skill, and precise composition. These murals clearly show the artists' great talent and they're worth cherishing. Special attention and careful preservation should be given to those murals with a historical background. From the drawing techniques, the murals since the Tang and Yuan Dynasties have something to do with the political, economical and cultural center's shifting towards east. Even when these murals are comparable with those in Yong Le Palace in Shanxi province, which separated by a river from Shaanxi province, they are almost the same. Here I would like to point out that when we carry on our studies and make comparisons both from the horizontal and vertical angle, we should take notice of both the relationship between inheriting and utilizing, and different characteristics of each as well as the causes for their different characteristics.

The murals collected into this book and the image materials which have not yet been included are valuable cultural heritage and carrier of the culture. We should preserve them carefully, conscientiously study them, and carry them forward. At present, our most important work is to discover and preserve the murals. According to the reflection of author, most murals have been destroyed or are being destroyed, and some construction murals are exposed in the open air, corrupted by wind and rain, and in the state of gradual disappearance. We should take great efforts to protect these murals, so as to keep them complete. I hope that heritage conservation sectors at all levels, and related administrative leaders can pay attention to this reality, take practical approaches to preserve these murals. This will leave a valuable asset for our future generations.

The protection and study of the ancient cultural heritage is an important sign for a civilized society. With the deepening of the country's reforming and opening up and the rapid development of economic construction, the investment in heritage preservation is also increasing rapidly. If in the past, we have ignored the remote areas for a long time and certain scattered cultural relics, then now sufficient attention should be given to them. Here I also urge relevant departments to intensify their efforts to increase input into the cultural heritage protection, speed up the pace of technology to preserve ancient architectural murals, so that the conservation of our ancient architectural murals and other heritage in all, can have a significant progress and make greater achievements. Mentioned by the author in this book, the villagers in many parts are living in extremely poor conditions, day after day, year after year, and overcome various difficulties to protect those ancient architectural murals on the brink of destruction. Their love for the motherland's historical and cultural heritage should be respected by the society and also be carried forward.

The publishing of *Ancient Architectural Murals Art* is a gratifying event for the research on cultural relics and archeology in Shaanxi. Through the publishing of this book, on one hand, as workers on cultural heritage, we should enhance our awareness of heritage conservation, and effectively implement at every heritage point throughout the province. On the other hand, we should organize the specialists to carry out the investigation and research on the ancient architectural murals in order to really understand the colorful cultural connotation and great historical value embodied in these murals and to make up for our lack of knowledge about them, by which scientific research can be further developed and promoted to a higher level.

The authors of this book have enough insight to discover these cultural "pearls", and they discovered the "pearls" and got it, which is worth celebration. These achievements deserve our cherishing. I hope that not only in the study of ancient cultures, but also in the creation of new cultures, there will be "pearls" or cultural products like "pearls", picked up and shown so as to expand the field of our cultural life, to increase the level of our cultural life and to keep stepping towards to a better world.

Such is the preface.

Shi Xingbang
Spring, 2008

CONTENTS | 目 录

序	石兴邦
陕西古代建筑壁画分布示意图	1
余晖斜阳——黄河西岸古代建筑壁画艺术管窥	2
子长县石宫寺石窟壁画	18
旬邑县蜈蚣洞石窟壁画	21
横山县鸿门寺响铃塔壁画	24
韩城市普照寺大殿壁画	28
耀县药王山南庵北洞壁画	32
榆林市万佛崖石窟壁画	43
洋县智果寺大殿壁画	53
佳县白云山庙三官殿壁画	58
神木县二郎山庙壁画	60
户县公输堂彩绘壁画	69
旬邑县赵家洞石窟壁画	77
宜川县寿峰寺壁画	78
横山县大寺洼石窟壁画	79
韩城市高神殿壁画	89
横山县付园则村旧庙壁画	97
商州市大云寺大殿壁画	104

韩城市城隍庙德馨殿壁画	106
西安市东岳庙大殿壁画	110
韩城市董村观音庙关帝殿壁画	112
山阳县洛峪镇菩萨庙壁画	118
韩城市周原村大禹庙壁画	120
子长县萧寺宫壁画	127
韩城市龙亭镇马陵庄刘氏祠堂——思敬堂壁画	129
户县莲叶寺壁画	131
韩城市芝川镇薛氏祠堂壁画	137
韩城市王带村大禹庙壁画	139
韩城市张带村关帝庙壁画	144
白水县仓颉庙大殿壁画	154
紫阳县武昌会馆壁画	161
商州市郭氏祠堂壁画	169
蓝田县上悟真寺壁画	172
商州区城隍庙壁画	173
大荔县太白庙壁画	174
陇县龙门洞壁画	176
合阳县同家庄药王洞壁画	178
英文图版说明	180
后记	199

陕西古代建筑壁画分布示意图

The Distribution of the Ancient Architecture Murals in Shaanxi Province

余晖斜阳

—— 黄河西岸古代建筑壁画艺术管窥

壁画艺术是源远流长的中华文明历史中一支绚丽的奇葩。20世纪60年代以来，一般认为出土于陕西省咸阳市窑店村的秦“驷马图”是考古所见古代壁画之始。但是后来在辽西牛河梁女神庙遗址中发现的三角形几何纹彩饰，为新石器晚期作品，显示了至少装饰性的室内绘画比咸阳市秦遗址壁画遗迹要早得多，属于人类步入文明之初一种萌发状态的室内绘画艺术。1979年冬，地处周原的扶风县杨家堡西周墓中，发现了绘制的二方连续菱格纹图案，这与同一地区西周建筑遗址中汉白玉菱形饰物^①颇为相似，也许像牛河梁原始壁画一样，这样的绘画在当时只具有纯装饰性的意义。春秋时期，“孔子观乎明堂，堵四门墉，有尧舜之容，桀纣之像，兴废之诫焉。又有周公相成王，抱之负斧戾南面以朝诸侯之图焉。孔子徘徊而望之，谓从者曰：此周之所以盛也。夫明镜所以察形，往古者所以知今。”^②这种绘制人物的壁画，比纯装饰性壁画显然具有更为丰富的社会意义。秦始皇在统一全国的过程中“每破诸侯，写放其宫室，作之咸阳北阪上。南临渭，自雍门以东至泾渭，殿屋复通，周阁相属”。^③咸阳窑店遗址壁画（以往被称为“咸阳宫殿遗址”）^④，正在渭水之北的坡地上，据此可以看出当时秦国宫室中所绘制的壁画，已有相当大的规模。

如果按照所绘制的不同空间位置而且便于研究来划分，古代壁画可分为地面建筑壁画、洞窟壁画和墓葬壁画几大类。当然从严格意义上来说，上述三个类型都属于建筑壁画无疑。古代壁画历经了三代、秦、汉、南北朝的不断发展，到隋唐时期达到了鼎盛，这已为遗存至今的多处遗迹和遗存所证实。唐代保存至今的地面建筑物中，除一些佛塔之外几乎别无所有，然而唐代洞窟壁画和墓葬壁画遗存数量之多、品位之高和内容之丰富，却让我们震惊不已并始终充满了敬仰之情。而被称为东方佛教艺术宝库的敦煌莫高窟壁画，无疑是唐代石窟壁画艺术品的代表。这里共有洞窟942个，保存壁画4.5万余平方米，其中唐代壁画最为精彩，占到了很大部分。因敦煌在汉唐时期是内地通往西域乃至中亚、西亚的

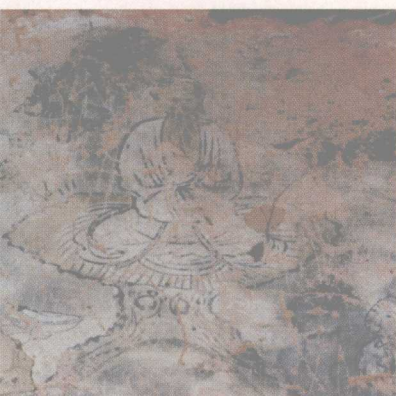
交通要道，是“丝绸之路”上一个重要的中转站，所以在佛教文化兴盛的唐代，佛教徒和诸多信众在此利用鸣沙山的崖壁开窟，雕塑佛像、绘制壁画以弘扬佛法。敦煌洞窟壁画以佛教经变绘画为主，其中如“西方净土变”、“东方药师净土变”、“弥勒净土变”、“金刚经变”、“华法经变”、“涅槃经变”等等在对佛法思想的颂扬中，无不闪烁着感人的艺术之光。壁画通过画家流畅而富于变化的线条和稳健而亮丽的色彩所构成的这种艺术语言，给人们勾勒出了一个想象中的虚幻的“极乐世界”，揭示出他们对幸福和欢乐虚无缥缈的构思和憧憬，以获取心灵上的满足，得到神灵的保佑和恩宠。唐代佛教艺术的发展，是当时社会开放和政治开明的一个重要标志。

如果说洞窟壁画虽则使人们充满了美好愿望但却始终无法摆脱虚妄幻境的话，那么几乎与其同步发展而更能折射出大唐帝国文化风貌和社会生活的是一幅幅光彩照人的现实主义艺术杰作——墓室壁画。20世纪60年代之前的较长时期中，黄河西岸埋葬丰富的唐代墓室壁画并不为人所知，史籍失载，传者无闻。从50年代末到60年代初开始，考古发掘中陆续出土了数量可观的唐代墓葬壁画，使人们大开眼界。迄今为止发掘壁画的唐墓已达六七十座，主要分布在西安附近的咸阳、乾县、礼泉、长安、三原、富平等地。虽则广东韶关的张九龄墓，山西太原董菇村的赵澄墓、金胜村6号墓，新疆吐鲁番阿斯塔那墓也都出土了不等数量的唐代壁画，但无论其数量和价值，都无法与地处黄河西岸关中地区的唐墓壁画相媲美。

从考古学来观察，出土壁画的唐代墓葬一般墓主身份较高，其中不少是陪葬皇陵的公主、太子和其他皇室宗亲，以及皇帝身边的文武近臣。为了体现“事死如事生”的思想，唐墓壁画中有大量反映贵族生活的宫廷仪仗、狩猎出行、车马列戟、男侍女侍、客侍礼宾、乐舞马球、庭院行乐和墓主生前所居住的宫廷园囿、城墙楼阙、寺院道观等，也有反映当时生产的农耕农牧，反映动物形象内容的金乌、蟾蜍，反映神灵信仰内容的朱雀、玄武、青龙、白虎等。这些内容丰富、色彩绚丽、笔法娴熟的艺术品，充满了浓郁的生活气息，为今人展开了1000年前波澜壮阔的大唐历史画卷，演奏出一曲曲悦耳动听而又气势豪迈动人心魄的盛唐之音。笔者在《大唐社会历史的壮丽画卷》^⑤一文中，曾将唐代墓室壁画的主要艺术特点归结为三点：一是题材的现实主义，二是人物造型的形象性，三是构图的统一性和意境的深远性。壁画艺术也像其他造型艺术一样，建立于社会经济基础之上，属于社会的意识形态和上层建筑。这是现实生活经画家加工之后的产物，既是社会生活的真实记录，又无疑融入了画家自己的情感和思想。唐代的艺术家对人物的塑造细致入微，匠心独具，依据不同

人物的身份、地位和性格特点，充分运用造型艺术中绘画的线条、色彩等艺术元素，进行深入而带有夸张性的刻画，创造出一个个栩栩如生而具有个性特点的形象，堪称中华传统文化中的经典之作。

二

黄河西岸广大地区绵绵三千年的古代壁画，亦如其他艺术门类无一例外地随着中华文明的主旋律起舞。如果说黄河流域的建筑壁画萌芽于三代，至秦汉时颇具规模，那么隋唐时期已经达到了鼎盛。虽则迄今关中乃至陕南、陕北的唐代地面建筑壁画荡然无存，但从同时代以敦煌为代表的石窟壁画，以诸多帝王陵陪葬墓为代表的墓室壁画推测，当年唐代寺观壁画艺术的水平之高是无可置疑的。唐代宗教兴盛，寺观壁画成绩斐然，因而名家辈出，吴道子、尉迟乙僧、杨庭光、何长寿等80多人就是有案可稽的寺观壁画的著名画师。五代以后，随着政治经济重心东移和南移，西部文化艺术的发展已远非昔日可比。长期浸润在历史辉煌时期雄汉盛唐文化中的研究者，往往无暇顾及本地区中世纪末期犹如余晖斜阳般明、清几代依然闪烁着的文明之光。例如不少陕西人津津乐道于唐十八陵的气势恢弘、秦始皇兵马俑的大气壮观和法门寺佛骨舍利的神圣至尊，却不知西安郊区的“明十三陵”^⑥；只知道埋藏在渭河两岸的“地下文化艺术长廊”——唐代墓室壁画，却不知遍布关中、陕北和陕南广大地区现存百余座宋元以来寺院、石窟、道观、庙宇等古建筑中琳琅满目的壁画，如此等等。

20世纪80年代起，出于职业的敏感性，我们注视到了这些在汉唐文化辉煌的强光覆盖下艰难生存着的黄河西岸的“浪漫洪流”^⑦，后来经过许多次实地调查，进行资料搜集和粗浅的研究，遂将宋、元、明、清及至民国时期三秦大地上寺院等建筑现存壁画（为了研究方便以区别于地下的墓室壁画，或可统称为古建筑壁画）梳理出一个大体脉络，以求教于方家共同进行研究。

从分布来看，这些壁画遍及关中、陕南、陕北各个地区的近百个县、市。调查中不少当地农村人士见告，20世纪50年代以来广为分布的大小历史遗留建筑在历次政治运动之后不少已毫无踪迹可寻。现存的这几十处壁画之中，从时代上来看宋、元时期较少，明、清以来

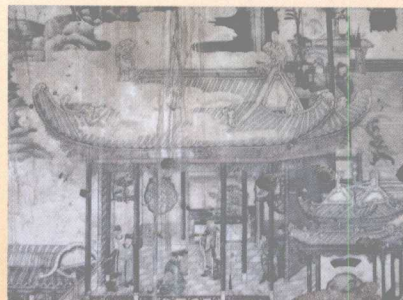
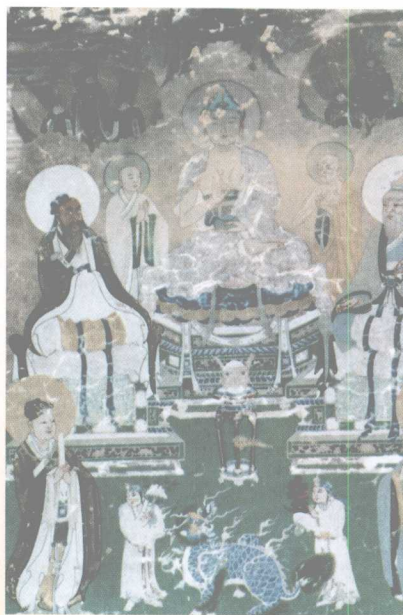

居多。依其题材内容的不同可分为以下几个大类：

一、宗教题材。

这是分布范围广而且延续时间长的一类壁画。自西汉佛教由天竺国传入东土，在魏晋南北朝特别是隋唐时期达到了鼎盛，成为一种引人注目的文化现象和朝野认可的意识形态。如果说这种颇有迷信色彩的信仰和行为，最早源于人们对“外力”的无知和无告，那么时至今日亿万信众对佛祖的顶礼膜拜却折射着人们对善与美的追求，对爱与和的渴望，成为灵魂升华和精神进步的特殊动力。佛教文化的传入对中国本土文化的冲击和影响显而易见，它的深入人心也久久地留存在黄河西岸的建筑壁画中。陕北的子长县宋代石宫寺石窟，当时应属一处颇有声誉的佛教圣地，至今保存着拜谒图及藻井上的壁画多处，是本地区现存时代最早的古建筑壁画真迹，历经沧桑变迁，保存至今实属不易。同属陕北的横山县鸿门寺，当你进入黄土大地上这座长年烟火不绝的寺院，进入响铃塔内，在倾听着悠悠钟声的同时，可以欣赏到众多礼佛拜佛的佳作，不失为一种接受佛祖洗礼和对佛法真切感悟的享受。这些画作距今已800年之久，自然弥足珍贵。

调查中发现，各地的古建筑中佛教题材和儒、释、道“三教合流”题材壁画分布之广，也证实了佛教文化的普及性和对其他哲学思想的兼容性。有的学者以为，儒、释、道“三教合流”的形成以宋明理学的建立为标志。朱熹对待佛家的态度就很具代表性：他一面以儒家为正统学派，极力排斥佛教，但是另一方面，为了充实和发展自己的儒学观点构筑新的意识形态，又努力吸取佛学中符合当时封建伦理道德，甚至包括一些重要理论在内与己有利的东西，此即所谓“援佛入儒”，其实际的效果是在不少方面对佛学也是一种发展。宋元以来的文化遗产中，我们常常可以看到儒学与其他学派平和相处的影子。本书收录的多处壁画属于“三教合流”类题材，就是一个很好的例证。榆林市万佛崖石窟中，既有佛家的药师佛、菩萨、高僧、礼佛这些题材，也有儒家的孔子，道家的老子，他们笑脸以对，安然相处，平静中充满了温情。户县公输堂、神木县二郎山庙、佳县白云山庙等处壁画，亦同为“三教合流”题材。此外，反映民间秘密宗教活动题材的户县莲叶寺“无生老母”壁画，也是儒、释、道三教结合的“大杂拌儿”。据调查，不少地方的善男信女迄今在拜谒神灵祈福避灾时，仍然并尊儒、释、道诸家，展示了人们渴

望天地和谐纯真而善良的愿望。

二、历史人物和历史故事题材。

以历史人物和历史故事为题材的壁画既有传统载体的功能，也是展示绘画艺术家才赋的平台。位于白水县史官乡仓颉庙的大面积壁画是清代建筑壁画当之无愧的艺术佳作，记载着黄帝时期的人类步入文明之初的艰辛历程。据说仓颉是黄帝的史官和汉字发明者，种种黄帝时期的传说故事展示在仓颉庙大殿的东西两侧，阅读之间，便会让你返回那遥远的兴文字、做干支、制乐器、创医药的远古时代。唐天宝十四年（公元755年）十一月发生了导致大唐王朝由顶峰的繁荣稳定走向衰退震荡的重大历史事件——“安史之乱”。玄宗西逃，其间被逼缢杀爱妃杨玉环，太子李亨继位。在这场历史性的大动荡中，朔方节度使郭子仪立平叛头功。后回纥兵负约侵袭泾阳，进逼长安，郭又带领数骑深入敌营，说服回纥退兵共击吐蕃而大破之，演绎出“郭子仪单骑退回纥”的千古佳话。这一历史题材也见于关中晚清时期的建筑壁画中，反映出民间对历史英雄人物久远地崇敬和真诚地赞颂。

中国文化中对历史人物的推崇和精神向往，莫过于文尊孔子而武拜关羽，两位先贤被历代尊为“文圣”和“武圣”。明清时期，一方面出于对“圣人”精神的敬仰和崇拜，另一方面在经历蒙古人灭宋和满人灭明的历史沉痛中，南北各地出现了祭拜关羽、弘扬忠义精神的空前狂热，后来清代帝王干脆把儒家的这种忠孝节义精神作为巩固自己政权的工具，大加褒扬，以至于清到民国其间，大小村庄的“关帝庙”星罗棋布。时至今日，根据调查仅韩城一地的“关帝庙”就不下于140座，取材于《三国演义》中的“武圣”关羽的故事家喻户晓，也成为建筑壁画中的绝好题材。如张带村关帝庙、董村观音庙关帝殿的大面积壁画，所绘关羽逼真传神，“刘关张桃园三结义”、“关羽点将图”、“古城城外斩蔡阳”、“水淹七军”、“虎牢关三英战吕布”、“挑锦袍”等脍炙人口的精彩故事栩栩如生。在壁画中，我们看到了明清小说故事体现在人们意识的日渐世俗的过程中，与传统儒学的忠义思想相结合，绽放出了让人颇感亲切的艺术之花。乡里坊间的民众一边在戏剧、说唱这些喧嚣热闹的场所感叹着“美髯公”的绰约风姿，一边在祭拜先贤和祈福求愿中安静地站在壁画前领略着忠义精神的真谛，无疑是一种精神上深深的满足。

三、神话传说故事题材。

这里最具代表性的是耀县药王山南庵三清殿的明代“神仙朝元图”，东壁主神为天皇、玉皇、后土，西壁主神为北极、圣祖、圣祖母，以及五岳圣帝、

二十八宿、十二化星官等诸多神仙故事；横山县大寺洼石窟中的神仙朝元图、雷公神、护法神将、玉女等道教壁画；韩城市周原村大禹庙正殿东壁《西游记》故事中，有“唐僧师徒遇红孩儿”，“红孩儿火烧孙悟空”，“观世音收服红孩儿”等多幅壁画。这种神话小说题材出现在建筑壁画中，也反映出明、清市井文学的繁荣，是一个引人注目的现象。另如韩城一带的大禹题材壁画较多，因其靠近传说中的龙门，反映出了这里的地理文化特点。

四、其他民俗类题材。

此类题材较为庞杂，如韩城芝川镇薛氏祠堂的“拜寿图”，隳县龙门洞的“九子献寿图”，白水仓颉庙的“狮龙相斗图”、“百鸟朝凤图”，韩城普照寺的“狮子滚绣球”、“麒麟玩杂宝”，韩城城隍庙的“二十四孝图”，韩城市周原村大禹庙、王带村大禹庙、商州市郭氏祠堂等庙堂中的唐人诗意等壁画，丰富多彩，妙趣横生。溯其渊源，都与传统文化和当地的民风民俗不无关联。

五、山水花鸟题材。

明清的山水画成就集中在社会上层文人之间和达官显贵之家。我们所见壁画中的山水清境，虽无“墨点无多泪点多”^⑥的震撼，其用笔的流畅、色彩的清新，亦足以让人刮目相看。这里值得关注的有耀县药王山的十大药王殿山水，既可作为雕塑人物的背景配置，又可以独立成幅。另如韩城普照寺的“山水图”、“百合图”，子长县萧寺宫的“花卉屏风图”，韩城董村观音庙关帝殿的“梧桐秋菊图”，韩城张带村关帝庙的“亭榭楼台图”、“四季花鸟图”等无不堪称佳作。

六、建筑题材。

建筑类题材在壁画中独立成幅的不多，一般都置于大的题材之中，如耀县药王山北洞十大药王殿中“耀州东门图”、“阙楼图”等。

七、纯装饰性图案。

此类题材壁画主要是配合建筑而作，起美化环境和充实主题的作用，如子长县石宫寺主窟藻井、大荔县太白庙门厅壁画等。

与本地区唐代墓室壁画相比，宋、元以来建筑壁画总的趋势是在浓郁的宗教氛围中走向世俗，走向平民。自公元1279年南宋亡于元之后，许多汉族士大夫文人画家淡出政界而寄情于山水，把宋金以来的文人画推向了新的高峰。明代中叶资本主义萌芽的出现，首先在长江中下游地区产生了一批具有新的美学思想和审美取向的文人画家。此后直至清代末期，具有不同艺术特点的诸多绘画派别此起彼伏，相映生辉，成为当时绘画艺术的主流。与群芳

争妍的文人绘画相比，寺院、石窟、道观、庙宇类的壁画一般出于民间画匠之手，自不可与这些文人同日而语。虽然画匠们每每依赖流传的粉本，代代相传，承继了些许唐人遗风，但从中国古代壁画总的发展脉络来看，至此日渐衰微，夕阳西下，成为不可扭转的趋势。

我们注意到，与本书所录同时期其他地区的壁画作品之中，与陕西一水之隔黄河东岸的山西大地，保存壁画面积之大和品位之高，在全国的同类文化遗产中占有重要地位，莫不让人刮目相看。有道是，春兰秋菊各领一时之秀，三秦三晋别有异彩纷呈。陕西古代建筑壁画的艺术成就，不但具有其地域文化特点，也极大地丰富了中华民族的文化宝库，与之相得益彰，不可或缺。

三

古代遗存壁画的收藏和保护，一直是困扰研究者的一个重要课题。因为历史、地理乃至政治的原因，分布在各地寺院、石窟、道观、庙宇及其他建筑的古代壁画，或多或少都受到来自人为和自然两个方面的侵害。

长期以来，主要由于文化素质的原因，不少人对民族文化遗产的重要价值竟无所知，不少地方的壁画被人任意刻划和损毁，使这些在光阴的流逝中日渐剥落的艺术的处境更是雪上加霜。“文革”期间，这些壁画也如其他文化遗产一样遭受到前所未有的摧残和浩劫。不少建筑被拆除，壁画被毁坏或涂抹，尽管有识之士和善良的民众挺身而出竭力进行捍卫和保护，设法淡化这一冲击，但是这场遍及全国的民族劫难，对几千年来中华文明的大破坏堪称“史无前例”，对古代壁画艺术的摧残堪称“史无前例”，至今让国人刻骨铭心和痛心疾首，这是古建筑壁画所受到的一次波及面极广地破坏。

经过对比研究我们可知，古建筑壁画和古墓葬壁画墙面的制作程序基本相同。了解壁画的制作情况，对克服自然状态下的损坏当然不无意义。据研究，壁画的制作过程一般分为以下几个步骤：墙壁的粗处理（平整墙面）、细处理（即“地仗”，施麻草或麦草泥、白灰皮）、起画稿、定画稿和施色。壁画本身质材一般分为地仗（底层）、白灰层和壁画层三个层面，自上而下层层相依。如果说咸阳窑店遗址中“驷马图”只是在夹有草屑的细泥上涂一层白灰作为底面来绘画的话，那么后代无论墓葬壁画或者建筑壁画的墙面制作，就要细致了许多。敦煌莫高窟隋唐时期的壁画地仗分为三层：最底层是厚2至6厘米的草泥，加有草屑和10%左右的沙。中间是1至2厘米的草泥及5%