

陕西出版资金资助项目

陕北村落 彩绘考察

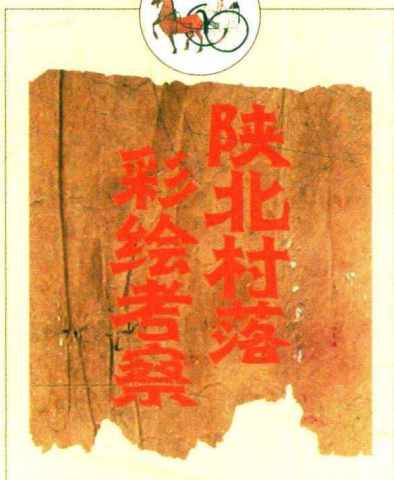
高海平◎著

陕西师范大学出版总社有限公司

陕西出版资金资助项目

高海平◎著

SHANBEI CUNLUO CAIHUI KAOCHA

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 SK17N1402

图书在版编目 (CIP) 数据

陕北村落彩绘考察 / 高海平著. —西安: 陕西师范大学出版
总社有限公司, 2017. 12

ISBN 978-7-5613-9692-6

I. ①陕… II. ①高… III. ①彩绘—民间美术—研究—
陕北地区 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 308616 号

陕北村落彩绘考察

高海平 著

责任编辑 王文翠

责任校对 刘存龙

封面设计 尚书堂

版式设计 前程

出版发行 陕西师范大学出版总社有限公司

(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)

网 址 <http://www.snupg.com>

印 刷 陕西金和印务有限公司

开 本 700mm×1020mm 1/16

印 张 11.75

字 数 150 千

版 次 2017 年 12 月第 1 版

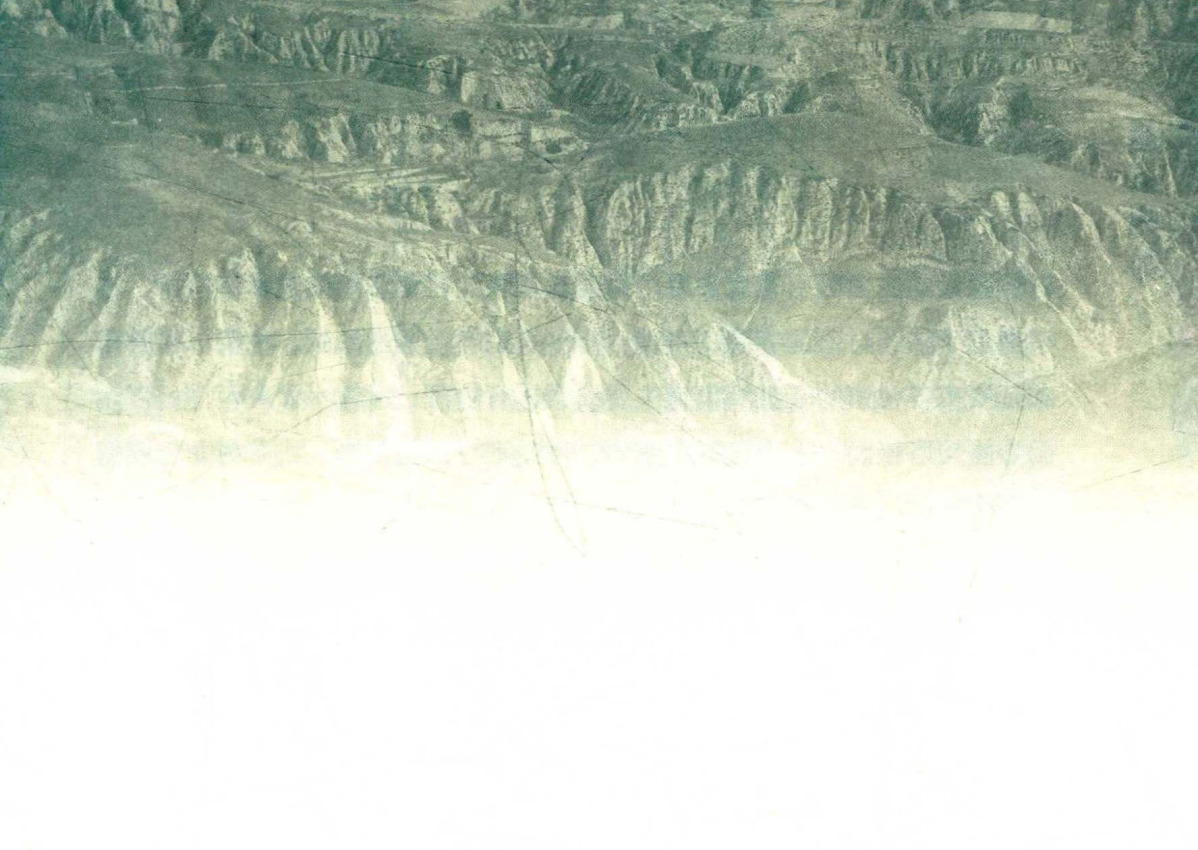
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5613-9692-6

定 价 65.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题, 影响阅读, 请与营销部联系、调换。

电话: (029) 85307864 传真: (029) 85303879

前言

陕北，包括榆林市和延安市两个地级市，位于陕西省北部，属黄土高原干旱和半干旱地区。陕北文化集黄土文化、黄河文化、黄帝文化、草原文化、沙漠文化、游牧文化、红色文化等为一体，地上地下给后代留下了极其丰富的文化遗产。

陕北古代美术极为发达，如著名的神木石峁遗址、大保当彩绘画像石、绥德汉画像石等。而石狮子雕刻、民间剪纸、壁画、建筑彩绘、界画等艺术形式在陕北久盛不衰，一直流传至今。

笔者从小生长在陕北农村，是地地道道的陕北人，对陕北的人文历史有相对深入的了解。陕北村落彩绘遗留甚多，是一块未被开发的处女地，

有着强大的磁力吸引笔者去专门研究。在陕北村落彩绘的艺术考察中，本书聚焦于陕北村落的寺院、宫观、庙宇等宗教场所的壁画，主要以榆林市和延安市各村镇的寺观洞窟为主要线索进行梳理；又缩小研究范围，以鸿门寺响铃塔壁画、大寺孤石窟壁画、付园则村旧庙壁画、石井村龙王庙壁画等个案的考察与研究为重点，以点代面、以小观大，进而扩展至整个陕北村落壁画的考察，并结合文化史来讨论陕北村落彩绘存在的价值和意义。

笔者在陕北长期考察中提取了 213 处村落壁画，其中榆林 131 处，延安 82 处，这个数据属于笔者个人的不完全统计，只供参考。陕北村落现存最早的壁画可追溯至宋代，因此，壁画绘制年代从宋、元、明、清、民国到现在。本书按照历史顺序对此分别考察，通过查找历史史料、县志、学术专著、学术论文等，为整体研究厘清历史脉络。

以往的专家关于壁画的研究集中在皇家主持完成的大型寺庙壁画，而村落彩绘壁画研究是一块空白，是一片盲区，以前从未有关于陕北村落壁画研究的著述面世，本书目的即是对陕北村落壁画艺术进行整体梳理。在实地考察过程中，笔者每发现一处村落壁画都要考察周围环境，绘制速写，访问村子里的负责人，寻找有记载的碑文和题记，在详尽搞清楚壁画的年代、绘制的内容的情况下再深入研究。但是村落壁画多为民间遗留，大多无碑文记载，更无书面文献记录在案，给考察与研究带来了难度。笔者斗胆推测，与专家学者商榷，并邀请专家到现场考察鉴定，他们为笔者的研究提出了许多宝贵的意见和建议。

陕北村落彩绘考察与研究是一项浩瀚的学术研究工程，难度极大，笔者斗胆前行，遇到了很多阻挠和挫折，仍在学林中坚持行走。学术研究，特别是壁画研究是一艰苦的工作，需要长久的毅力来支撑，是一场马拉松，但每发现一处壁画遗存笔者都高兴至极，像“哥伦布发现了新大陆”一样兴奋。考察不止，研究不息，笔者将继承前贤，努力开掘未知，突破自我，争取为学术研究填补空白。

本书得到陕西省文化厅、广西壮族自治区教育厅、西安美术学院和广西艺术学院的大力支持，被其确定为重点学术研究项目。感谢陕北纯朴的百姓，在考察过程中，他们给予配合、帮助和热情的鼓励与支持。感谢陕西省文物局专家刘合心先生的多次帮助，在壁画的断代、识别中给予不少提醒，特别是与笔者到现场考察壁画，使笔者备受感动，这都是源自对学术的热爱与关怀。同时感谢陕西师范大学高明教授的帮助和《民族艺术研究》杂志编辑苏青先生在校勘技术上的指导，感谢薛峰博士提出部分修改意见。感谢我所在的西安美术学院的周晓陆教授、范淑英教授、王非教授、王宁宇教授、程征教授、张小琴教授，还有北京大学李淞教授，敦煌研究院已故研究员谢生保先生，以及广西艺术学院陶义美老师、王锐博士的大力支持与鼓励，在图书借阅和相关文献查阅等方面提供了方便并鼎力支持。特别感激我的导师李桂生教授的艰辛付出，提出不少修改意见。还要感谢师兄李晨辉、牟朋朋，师妹任寰、汪欣、陈芳的帮助。此外，在求学和论文写作中感谢我家人的支持，爱妻武晓菊除了繁忙的工作外还要承担全部家务，全力支持我攻读硕士学位和完成研究生阶段学业，在此特别感谢！

谢谢他们的支持，让更多的人了解到陕北村落隐藏的博大精深的美术世界。

第一章 陕北村落壁画的历史考察 / 001

- 第一节 宋代陕北村落壁画绘制考察 / 002
- 第二节 元代陕北村落壁画绘制考察 / 010
- 第三节 明代陕北村落壁画绘制考察 / 013
- 第四节 清代陕北村落壁画绘制考察 / 024
- 第五节 民国至现当代陕北村落壁画绘制考察 / 028

第二章 陕北村落壁画个案考察 / 031

- 第一节 子长县石宫寺壁画考察 / 032
- 第二节 鸿门寺响铃塔壁画考察 / 038
- 第三节 大寺圪石窟壁画考察 / 047
- 第四节 付园则村旧庙壁画考察 / 067
- 第五节 龙王庙壁画考察 / 095
- 第六节 横山县波罗堡凌霄殿壁画考察 / 107

第三章 陕北村落壁画中的神祇信仰 / 113

第一节 壁画中的宗教题材 / 114

第二节 陕北村落壁画中的神祇 / 117

第四章 陕北村落壁画的粉本考察 / 129

第一节 绘画“粉本”的文献考察 / 130

第二节 陕北民间画师壁画手稿解读 / 132

第三节 《手稿》研究于陕北村落彩绘考察的意义 / 152

附录 陕北村落彩绘壁画统计表 / 155

参考书目 / 171

第一章

陕北村落壁画的历史考察

壁画是人类历史上最早的绘画形式之一，在中国历经四五千年的发展，为推动中国美术的发展起到不可磨灭的作用。壁画又是大众艺术，受到广大民众的喜爱，具有很强的艺术感染力和生命力，在中国绘画史上长盛不衰。

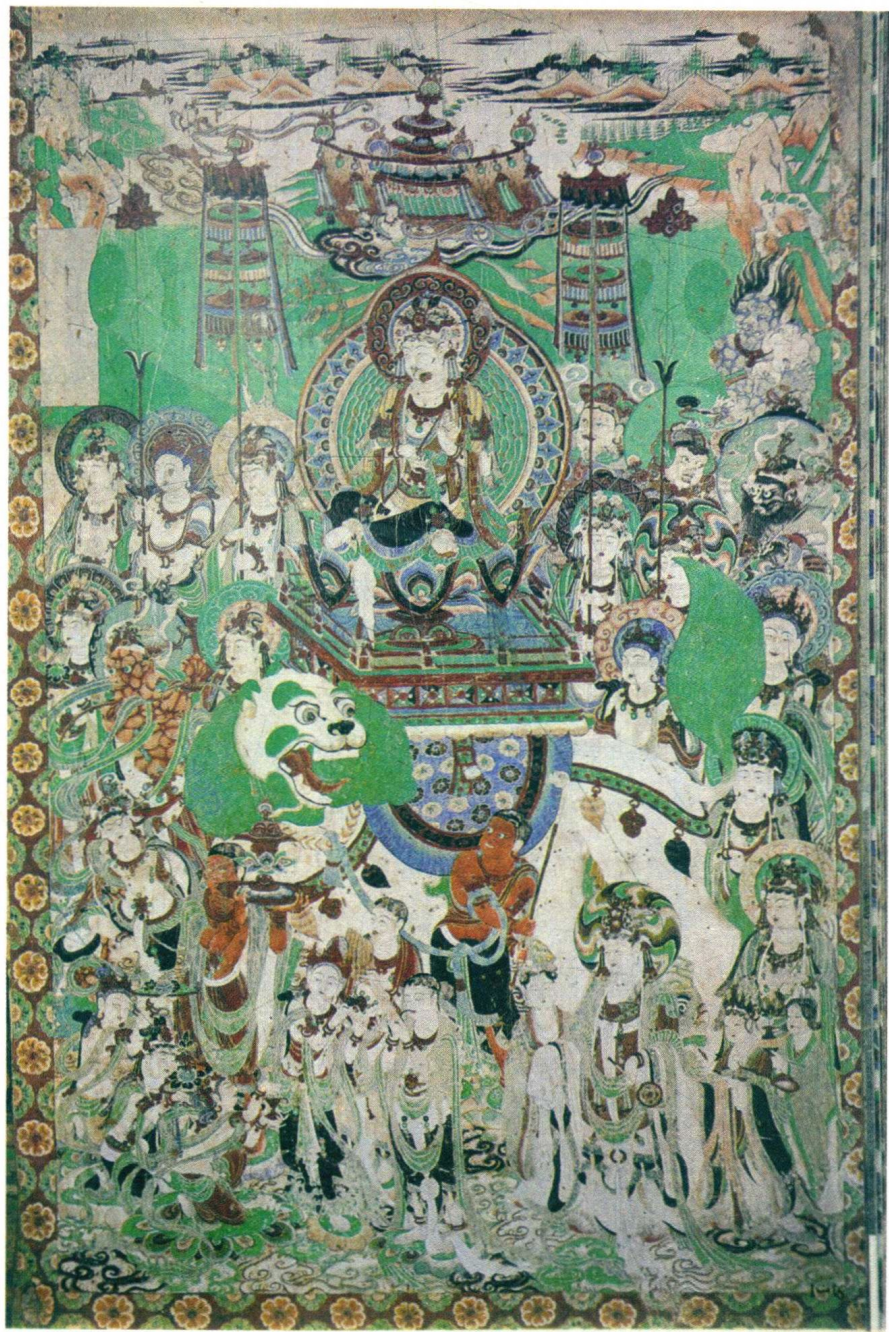
陕北村落壁画发源时间待考，地面遗存的壁画主要以宋、元、明、清为主，其中明、清遗留最多。明、清遗留壁画多数为宋、元基础上的补绘，有的壁画多层绘制，给具体的考察增加了不少挑战和难度。本部分以时间为序，考察各个历史阶段陕北村落壁画的绘制状况。

第一节 宋代陕北村落壁画绘制考察

一、宋代彩绘壁画

五代至两宋是继唐代之后中国绘画史上又一灿烂辉煌的时期。虽然上承唐朝的五代与下启元代的南宋都在绘画发展中具有继往开来的特点，但总体而言，这一时期绘画领域的许多变化是前所未有的。加上皇家画院的创立，画学的兴办，文人士大夫绘画的兴起，带动了适应民间需要的商品性绘画的兴盛，都是这一时期的美术现象。^①北宋初期的宗教人物画继承了唐以来的传统，创作较为活跃，不少名家参加了寺观壁画的制作与绘制。当时的画风主流是吴道子一派的式样，有作品流传至今的代

^① 中央美术学院美术史系中国美术史教研室编：《中国美术简史》，北京：中国青年出版社，2002年，第171页。

敦煌莫高窟159窟 菩萨

表性画家首推武宗元^①；同一时期的重要作品是苏州瑞光寺塔出土木函上的四天王彩画。至北宋中期，山水花鸟画迅猛发展，俨然已跃居人物画的影响之上。^②李成、范宽、郭熙、米芾、米友仁、李唐、刘松年、马远、夏圭、苏轼等画家跃居宋代画坛的巅峰，为士大夫文人画的新高度树立了标牌，影响着寺院、宫观、庙宇壁画艺术创作的发展。宋代整个社会对绘画艺术有很高的期望，良好的环境给绘画艺术的发展提供了可能。

宋代彩绘壁画主要以石窟壁画、寺庙壁画和墓室壁画为主。

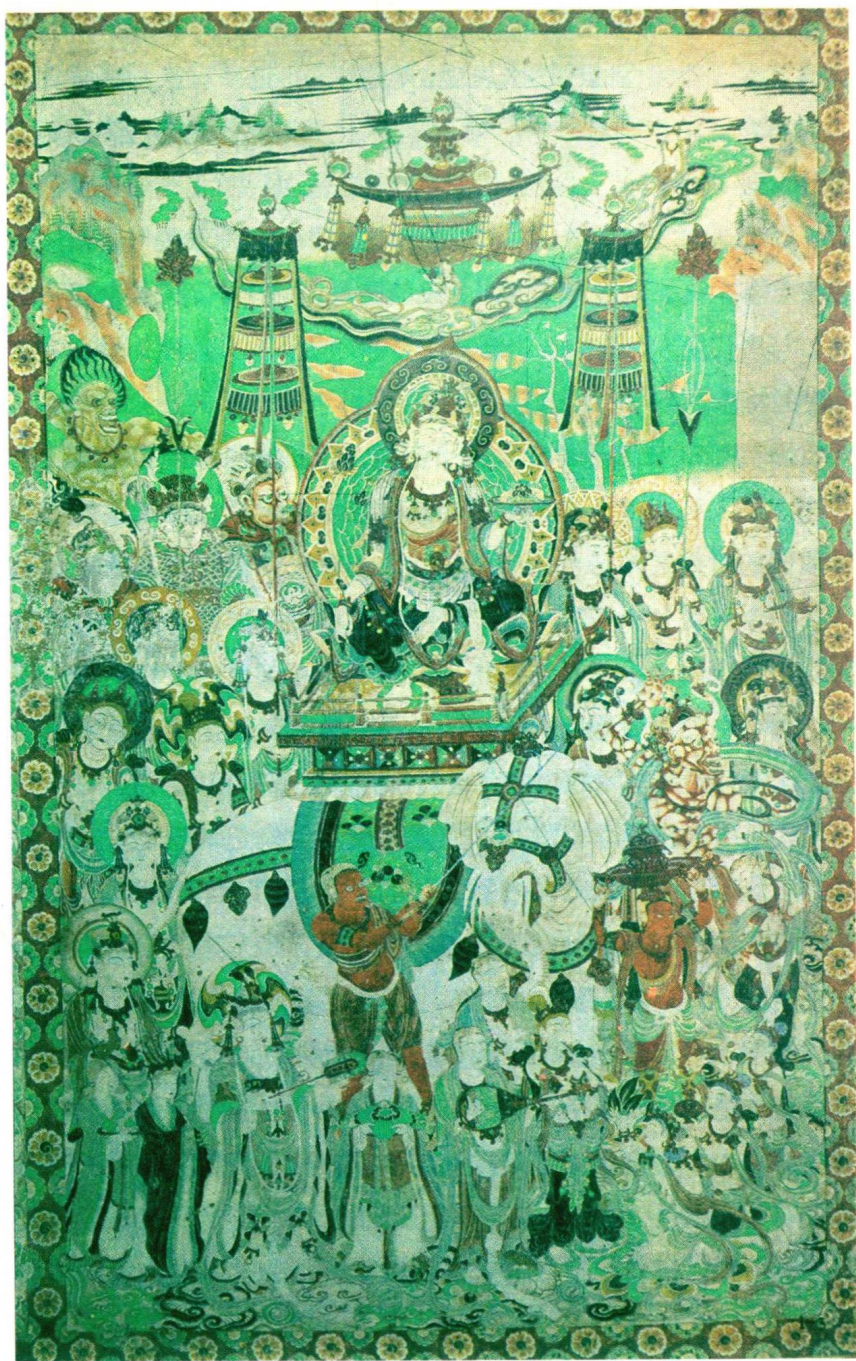
宋代的石窟壁画，以敦煌莫高窟现存为数不多的宋代石窟壁画为主要代表，这些壁画作品具有浓郁的时代特色。宋代石窟壁画仍以“经变图”为主，其次是千佛、菩萨、供养人等。“经变图”大多以唐代石窟壁画为蓝本，有明显的模仿倾向。

敦煌莫高窟现存宋代壁画窟 90 多个，其中最大的是节度使曹禄所建的第 61 窟，这也是敦煌莫高窟中规模最大的窟室，在宋代壁画中极具代表性。全窟保存完好的石窟壁画有“西方净土变”“法华经变”“报恩经变”等 11 幅大场面的经变画面，还有 35 幅巨幅的佛传故事和几十个与真人等身高的供养人画像。在西壁上画有以文殊菩萨道场为主，且有大量人物、建筑的“五台山图”^③；南壁绘有“摩耶夫人出游图”，画面表现释迦牟尼的母亲乘坐轿辇外出赏游，有随从浩浩荡荡相随，场面很是显赫，这实际是表现了当时权势人物的生活场景。

① 北宋·武宗元的《八十七神仙卷》现藏北京徐悲鸿纪念馆，《朝元仙仗图》为临本，参见李淦：《论〈八十七神仙卷〉与〈朝元仙仗图〉之原位》，载《艺术探索》（广西艺术学院学报）2007 年 3 期。

② 中央美术学院美术史系中国美术史教研室编：《中国美术简史》，北京：中国青年出版社，2002 年，第 179 页。

③ 楚启恩：《中国壁画史》，北京：北京工艺美术出版社，2000 年，第 150—151 页；另见王伯敏：《中国绘画通史》（上册），北京：生活·读书·新知三联书店，2000 年，第 487—489 页。

敦煌莫高窟第159窟 普贤变菩萨

第55窟宋代壁画中有“金光明经变”，画面各部分都画得相当生动，故事情节都以连续性的构图来表现，笔意纵放，近乎写意人物画、山水画，在宋代石窟壁画中别具一格。第76窟宋代壁画“八塔经变”，画面分8个部分，即“佛生处”“成道处”“初转法轮处”“显现通神处”“从忉利天下处”“化度分别僧处”“思念寿量处”“入涅槃处”，依这8处而建8座宝塔。整个画面具有密宗画风的特点。第454窟宋代壁画“维摩诘经变”与唐代第98窟中的“维摩诘经变”同出一个画风，具有中亚、西域一带的特点。^①

敦煌莫高窟宋代壁画沿袭唐代壁画，相同的题材就有相同的绘制方式方法。宋人利用前人先贤留下的粉本在壁上绘制，再加工创造出具有当时浓郁的时代艺术特色的壁画，在今天看来依然有很高的学术研究价值。我们今天对各个石窟中的“经变图”的种种解读必然与宋代当时人们的认识有所出入，但是需要指出的是，秉承虔诚的宗教感情去创作的艺术，古今中外所展现的艺术本质还是一致的。敦煌莫高窟宋代壁画留下的文化遗存值得学习和借鉴，也是研究宋代壁画很好的范本。

宋代的寺庙壁画非常发达，究其原因不仅仅是宋朝皇室迷信宗教，而且寺庙彩绘壁画还被作为政教宣传的工具，所以当时修建官邸、寺庙，绘制大规模的壁画来宣传政教思想。大相国寺是东京汴梁的社会活动中心，寺内有60多座院落。重修时，当时的著名画家高益、高文进、王道真、李用和、李象坤参加了佛教壁画的绘制。高益所绘的“阿益王变相”、高文进绘的“擎塔天王”等都是名噪一时的壁画作品。宋代最大的一次壁画创作是真宗大中祥符元年（1008年）开始修建的玉清昭宫。宋真宗召天下画士3000人到京师，历时数年才完成。玉清昭宫壁画为道教题材壁画，因它是道教寺观，所以从壁画的艺术风格看沿袭了唐代

^① 楚启恩：《中国壁画史》，北京：北京工艺美术出版社，2000年，第152—153页。

的画风，受到唐代粉本的影响，但不是完全照搬，也有新的艺术创造，给后人考察与研究留下了丰富的文化遗存，为解读壁画等彩绘艺术提供了佐证和翔实的资料。^①

宋代皇室统治下的寺庙壁画，主要以人物画、花鸟画为主，山水画还未得到重视，在宋代壁画中山水表现得很少。南宋迁都杭州后，绘制的壁画稍有减弱。就两宋时期壁画来看，北宋多取材于道、释人物故事，间作龙水；南宋则多取材于山水、牲畜和鸟禽。^②

其余的寺观壁画见河北定州净众院塔地宫宋代壁画、河北定州静志寺塔基地宫宋代壁画、山西高平开化寺宋代壁画等，对宋代壁画的研究具有重要的意义，有很高的学术研究价值。

二、宋代陕北村落壁画

陕北自原始社会以来就是文化艺术发展迅速的地区，以神木石峁遗址为典型。汉代以来陕北厚葬成风，“墓室壁画”“画像石”的出土展示了陕北古代美术的辉煌。宋代是陕北村落民间庙宇及石窟开凿的盛期，石窟造像和壁画的绘制盛行，尤其是壁画的发展极为迅速，为元、明、清壁画绘制的鼎盛打下了基础。陕北地区的石窟在明代早期已经停止开凿，清代陕北壁画在土窑洞内遗留甚多。

截至目前，宋及以前陕北村落彩绘壁画在陕北大地上遗存较少，只有子长县石宫寺石窟壁画、子长县安定镇张家岔村张家岔石窟壁画、子长县石家湾乡马石寺石窟壁画、志丹县旦八镇石洼庄村石洼庄石窟壁画、洛川县槐柏乡寺家河东山麓寺家河石窟壁画、安塞县化子坪乡寺沟村寺

① 楚启恩：《中国壁画史》，北京：北京工艺美术出版社，2000年，第153—154页。

② 楚启恩：《中国壁画史》，北京：北京工艺美术出版社，2000年，第156页。

神木大保当汉画像石

沟石窟壁画、安塞县西河口乡石粉子村石佛寺石窟壁画、安塞县王窑乡樊庄村樊庄石窟壁画、甘泉县石门乡石门村石门石窟壁画、榆阳区大河塌乡寄骨寺石窟壁画、府谷县宗常山龙泉寺壁画、绥德县城西大理河畔天宁寺壁画、绥德县城西西山寺壁画、佳县云岩寺壁画等。

总之，宋代陕北村落彩绘壁画保留少，研究更少，在民间村落宋代壁画的考察过程中很难有新的发现，每发现一处都异常艰辛。延安市子长县石宫寺石窟壁画《拜谒图》是典型代表，详见后文研究。其余的壁画只有部分墨线，或不清晰，有待今后继续努力考察，探寻未知的壁画信息，从中寻找村落彩绘壁画与绘画艺术研究的突破口。

车马出行图（定边县王圈梁出土，现藏陕西省考古研究院）