

中国墓室壁画史论

The History of Chinese Tomb Murals

汪小洋 / 著

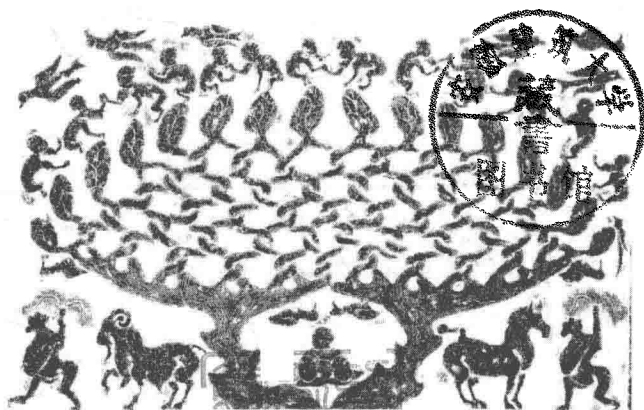
科学出版社

国家社会科学基金重大项目“多卷本《中国宗教美术史》”(17ZDA237)阶段性成果
国家社会科学基金一般项目“中国墓室壁画的图像体系研究”(13BZJ043)结题成果

中国墓室壁画史论

The History of Chinese Tomb Murals

汪小洋 / 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

《中国墓室壁画史论》从通史层面上描述中国墓室壁画的发展面貌。首先，理论体系层面上，明确提出重生信仰对墓室壁画的支持，讨论儒教的归属感，以及与道教、佛教的区别。其次，发展阶段层面上，首次提出中国墓室壁画发展分为汉魏晋南北朝的兴盛期、唐宋元的繁荣期和明清的衰退期三个阶段。再次，艺术价值层面上，一方面，重点描述兴盛期和繁荣期的典型墓室壁画，同时强调地下埋藏的保存条件；另一方面，重点描述中国墓室壁画的沿革有序特征，认识其在世界艺术发展史上的不可比价值。最后，首次制作了完整的中国墓室壁画墓遗存年表，提供考古成果方面的基本信息。

本书可为艺术学、宗教学、考古学等领域的学者和学生提供一定的参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国墓室壁画史论 / 汪小洋著. —北京: 科学出版社, 2018.5

ISBN 978-7-03-055357-7

I.①中… II.①汪… III.①墓室壁画-美术考古-中国 IV.①K879.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第281759号

责任编辑: 杜长清 / 责任校对: 张小霞

责任印制: 张克忠 / 封面设计: 铭轩堂广告设计

编辑部电话: 010-64019653

E-mail: duchangqing@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

http://www.sciencep.com

三河市荣展印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年5月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2018年5月第一次印刷 印张: 32 1/2

字数: 512 000

定价: 128.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

自序

中国墓室壁画是一项体量极大的文化遗产，已经有两千多年的历史积淀，目前有数千座绘有壁画的墓葬遗存、逾万平方米的壁画面积，在世界艺术发展史上举世无双。墓室壁画主要以地下埋藏的方式保留，不断进步的考古工作还将奉献出更多的发掘成果。高山仰止，中国墓室壁画是中国美术史的一座宝库，是中国艺术发展史上一座高峰，也是中华文明传承的一个重要载体。

我一直有编写中国墓室壁画通史的愿望，但有三个问题很难解决：其一，中国墓室壁画得到哪一种宗教信仰的支持？墓室壁画描述的是墓主人走向彼岸的故事，属于宗教艺术，可墓室壁画长期以来是在世俗美术领域里被讨论，近年来宗教艺术的身份被认可，但是属于哪一种宗教信仰则往往语焉不详。其二，中国墓室壁画的遗存规模有多大？墓室壁画的研究依赖于考古成果的规模，虽然我们可以见到各种类型的材料汇编，却很难看到一个完整的统计，即使是中外学者无比关注的汉画像石墓也很少有这方面的确切统计。其三，中国墓室壁画在世界艺术史上具有什么样的地位？在世界范围内，只有中国墓室壁画的文脉没有中断过，沿革有序，并且主流社会和非主流社会都曾投入巨大的热情，但是目前学术界并没有这方面的系统比较成果。

这三个问题涉及理论、材料和最后的评价，都是基础性问题，编写一部通史，这些问题显然都应当经过深入而系统的讨论。在理论问题上，我们提出了重生信仰的观点，明确提出中国墓室壁画得到重生信仰的支持，属于儒

教体系；在材料问题上，我们以考古报告为穷尽对象，第一次编写了含有画像石墓和画像砖墓等遗存在内的中国墓室壁画遗存年表，并第一次提出墓室壁画的面积指标；在世界艺术史地位评价上，我们与埃及墓室壁画做了个案比较，首次提出中国壁画墓有墓主人与神灵两个图像体系，而埃及壁画墓只有一个法老图像体系，并讨论了中国葬玉的连续性彼岸叙事与埃及木乃伊的非连续性彼岸叙事的区别和宗教意义。这些讨论中，重生信仰的界定最为困难，我们尝试着这样描述：重生信仰是我国传统文化中一个关于生死转化的信仰体系，以魂魄观念和祖先崇拜为核心观念，并包含了礼制、孝道、等级观念等传统文化内容，其终极实在是依托墓葬建筑而完成的生死转化。这是一个“死既长生”的宗教体验，接受儒家的“事死如生”观念，与道佛有别，在汉代形成，汉以下历代沿革，形成了一个相对独立并对儒教有所补充的信仰体系，同时在民间宗教信仰、民风民俗等传统文化中产生了一直延续至今的广泛影响。

作为通史，发展史的阶段划分也是一个基础性的问题，目前这方面成果甚少。中国封建社会是中央集权的政治制度，王朝的更迭显然要影响到墓室壁画的发展；同时，墓室壁画的本体发展也有着自己的规律。在两者相结合的语境下，我们提出三个阶段的观点：第一阶段为兴盛期，时间是汉魏晋南北朝，这一阶段墓室壁画借助横穴墓的普及而流行于各个阶层，同时确定了重生信仰的指导地位；第二阶段为繁荣期，时间是隋唐五代宋辽金西夏元，这一阶段重生信仰仍然保持独立的宗教体验，墓室壁画与其他宗教艺术平行发展，唐代的世俗化、宋代的平民化和辽金元的多元化等内容给墓室壁画带来了长期的繁荣；第三阶段为衰退期，时间是明清时期，墓室壁画不再是丧葬活动的重点，由此退出历史舞台。

通史体量大，可以提供一些特别的启发或整体性思考的条件，我们每编都有这方面的专题讨论。第一编中，我们讨论了孔望山摩崖造像的图像体系，认为佛教东渐初期有依托重生信仰而传播的可能；同时讨论了南北朝绘有壁画帝陵的特征，认为北朝帝陵存在着上移趋势，南朝帝陵存在着下移现象。第二编中，我们讨论了唐代皇权加强之后给墓室壁画带来的世俗化特征，以

及北宋墓主人图像表现出的平民化特征。第三编中，我们讨论了图文关系，以汉赋与汉画作个案比较，认为汉赋表现出语言艺术的强势性，汉画表现出图像艺术的平衡力；此外，还有中国和埃及墓室壁画的比较。

本书编写体例上有两个整体考虑，一是材料优先的考虑，二是结构递进关系的考虑。其一，在材料优先方面，我们优先梳理考古报告提供的成果，在理论讨论上也首先归纳各家观点，然后再展开自己的讨论。目的是：在通史结构的层面上，首先描述有什么，然后再讨论为什么。其二，在结构递进关系方面，我们设立题材体系、分布体系和发展阶段三项内容，三者皆围绕题材递进展开。题材体系是描述题材的选择特征，以图像类型为指标；分布体系是描述题材的结构特征，以图像形制为指标；发展阶段是描述题材选择和结构的形成过程，以时间周期为指标。

在本书的理论取向上，我们特别讨论了墓室壁画的审美特征。与传世美术不同，墓室壁画的艺术价值需要二次审美来实现。第一次审美是在墓主人和墓葬活动参与者中展开，是封闭的形式，并且是一次性结束；第二次审美对参与者没有限制，是开放的形式，并且将根据需要而可以多次进行。第二次审美打开了封闭，这是违背墓主人意愿的活动，甚至具有破坏的性质。这样的审美关系获得了宗教信仰方面的价值，墓室壁画也因此形成了世俗审美和宗教审美两个指向。二次审美是墓室壁画的审美特征，带来了美术、宗教和考古等方面的理论空间。

中国传统文化中，治史不仅是一项难度极大的工作，更是一项崇高的荣誉，以个人学识我是没有资格撰写中国墓室壁画通史的，这里敢做这样的尝试，得益于我们的时代。我们的时代提供了太好的条件，特别是每一年都有大量新的考古成果，以及涉及各个方面的理论成果，这些都是我们前辈们无法想象的。系统梳理中国墓室壁画的发展，是时代的莫大垂爱。

汪小洋

2017年9月

目 录

自序

总 论

第一章 中国墓室壁画的重生信仰	3
第一节 重生信仰的特征描述	4
第二节 重生信仰的形成讨论	8
第三节 重生信仰的儒教意义认识	13
第二章 中国墓室壁画的图像体系	17
第一节 多元结构的图像体系	17
第二节 多重审美体验的图像体系	22
第三节 三个发展阶段的图像体系	25
第三章 中国墓室壁画的当代意义	31
第一节 遗存状态与考古价值的判断	31
第二节 二次审美与艺术价值的判断	34
第三节 确定性与宗教价值的判断	36
第四节 三个价值关系的判断	39

第一编 中国墓室壁画的兴盛期 ——汉魏晋南北朝

第四章 概论	45
第一节 图像体系的讨论	45
第二节 图像特征的讨论	52
第三节 两汉西王母信仰的讨论	59
第五章 汉代墓室壁画	65
第一节 汉代墓室壁画的遗存梳理	65
第二节 汉代墓室壁画的题材体系	66
第三节 汉代墓室壁画的分布体系	78
第四节 汉代墓室壁画的发展阶段	86
第六章 魏晋南北朝墓室壁画	101
第一节 魏晋南北朝墓室壁画的遗存梳理	101
第二节 魏晋南北朝墓室壁画的题材体系	101
第三节 魏晋南北朝墓室壁画的分布体系	113
第四节 魏晋南北朝墓室壁画的发展阶段	121
第七章 专题讨论	125
第一节 孔望山摩崖造像的图像体系	125
第二节 南北朝帝陵壁画墓的图像体系	137

第二编 中国墓室壁画的繁荣期 ——隋唐五代宋辽金西夏元

第八章 概论	155
第一节 图像体系的讨论	155
第二节 图像特征的讨论	161

第三节	墓室壁画的独立性与重生信仰意义	171
第九章	隋唐五代墓室壁画	175
第一节	隋唐五代墓室壁画的遗存梳理	175
第二节	隋唐五代墓室壁画的题材体系	176
第三节	隋唐五代墓室壁画的分布体系	215
第四节	隋唐五代墓室壁画的发展阶段	223
第十章	宋辽金西夏墓室壁画	229
第一节	宋辽金西夏墓室壁画的遗存梳理	229
第二节	宋辽金西夏墓室壁画的题材体系	231
第三节	宋辽金西夏墓室壁画的分布体系	254
第四节	宋辽金墓室壁画的发展阶段	267
第十一章	元代墓室壁画	279
第一节	元代墓室壁画的遗存梳理	279
第二节	元代墓室壁画的题材体系	280
第三节	元代墓室壁画的分布体系	292
第四节	元代墓室壁画的发展阶段	295
第十二章	专题讨论	299
第一节	唐代皇权加强与世俗化走向	299
第二节	北宋墓室壁画的墓主人图与平民化	308

第三编 中国墓室壁画的衰退期 ——明清

第十三章	概论	323
第一节	图像体系的讨论	323
第二节	图像特征的讨论	328

第三节 墓室壁画衰退讨论	334
第十四章 明清墓室壁画体系	341
第一节 明清墓室壁画的遗存与特征	341
第二节 明清墓室壁画的体系讨论	342
第十五章 专题讨论	351
第一节 汉赋与汉画的比较与意义	351
第二节 中国与埃及墓室壁画的比较与意义	372
附录一 中国墓室壁画墓遗存年表	391
附录二 插图目录	492
后记	508

总
论

第一章

中国墓室壁画的重生信仰^[1]

中国墓室壁画不是简单的艺术创作，其中还包含着关于另一个世界的描述。因此，中国墓室壁画的研究应当具有两方面的理论指向：艺术价值与宗教价值。

在艺术价值方面，中国墓室壁画具有特殊的审美特征。其一，独特的审美主题。墓室壁画是围绕着墓主人离开此岸世界而创作的图像，这样就限制了壁画题材的范围，带来了主题集中等方面的审美要求。其二，封闭性的审美特征。墓室壁画的载体是封闭性的墓葬建筑，封闭性带来了多次审美的需要。按照墓主人意愿的首次审美在封闭状态下进行，是未知的审美体验；之后的审美打破了封闭，有了考古、艺术和传播等方面的多次审美，审美深入和全面了，却又违背了墓主人意愿。但是，因为封闭性的存在，多次审美仍然是可能得到的真实性的审美体验。其三，世界范围的不可比性审美个案。在世界范围内，表现墓主人另一个世界的图像曾经存在于埃及法老墓等墓葬遗存中，但都没有像中国墓室壁画这样延绵各代、广泛分布和数量巨大。这样的不可比性不仅表现了东方艺术的伟大成就，而且表现了中国传统文化中的独特信仰与意义。

在宗教价值方面，中国墓室壁画具有明确的宗教意义。其一，墓室壁画的载体是墓葬建筑。墓葬建筑是墓主人生活的空间，所谓阴宅与阳宅对应，这样的空间具有彼岸性质。其二，由彼岸世界决定的图像体系。地下墓葬建筑的结构由墓道与墓室两大部分组成，象征着进入彼岸世界的各项准备和身居彼岸世界的种种想象，墓室壁画的图像体系也围绕着这两部分而建构，也就是描述了进入过程和居住生活的场面。其三，生死转化体验的传承体系。墓室壁画兴盛于汉代，汉人希望在墓葬建筑中完成生死转化，所谓“死既长生”，壁画图像描

[1] 本章参见汪小洋《中国墓室壁画的重生信仰讨论》，《民族艺术》2014年第1期。

述了这样的长生体验。汉以后，墓葬建筑的结构历代沿革，生死转化的长生体验历代传承，形成了一个围绕墓主人生死转化而结构的信仰体系。

概言之，墓室壁画是一个信仰层面的艺术现象。墓室壁画是为墓主人进入另一个世界而准备的图像体系，其中包含着对彼岸世界的种种期待，属于宗教美术范畴。那么，墓室壁画体现的是哪一种宗教信仰呢？就中国墓室壁画而言，学术界目前有一些相关论述，但专题性的讨论并不多。我们认为，中国墓室壁画是在重生信仰指导下进行的艺术创作。这是一种与道教、佛教有所区别，同时又不同于一般民间信仰宗教的信仰体系。从死亡观念看，重生信仰应当是儒教体系的一种信仰形态。以往有学者诘问儒教缺少彼岸的宗教体验，重生信仰可以尝试回答这类问题。在中国传统文化的积淀中，墓葬活动普遍存在于各个时代和各个阶层，我们提出重生信仰的理论指向，既是墓室壁画深入研究的需要，也是为宗教美术反哺宗教信仰研究而进行的尝试。

第一节 重生信仰的特征描述

重生信仰是一个指导墓葬活动进行的信仰体系，其宗教观念是提出了生死转化的可能性，这是一个围绕于墓葬建筑而对生命进入另一个世界所进行的特殊解释。涂尔干认为：“宗教现象可以自然而然地分为两个基本范畴：信仰与仪式。信仰是舆论的形态，是由各种表现构成的；仪式则是某些明确的行为方式。”^[1]在我国宗教发展史的研究中，成果最为集中和完整的领域是道教和佛教，通过与道佛的信仰与仪式作对比，由此认识重生信仰的相关特征，其论当为可信。此外，与民间宗教信仰的比较也可加深我们这方面的认识。

第一，重生信仰有自己的死亡观念。

关于死亡的终极关怀是所有宗教信仰的核心观念，道教、佛教和重生信仰在这方面上表现出了不同面貌。前人已经注意到道佛的区别，所谓“老子主生化，释迦主死化”^[2]。再看重生信仰，汉人即已明确提出了“死既长生”观念。可见，在不同的宗教观念指导下，三家对死亡有着不同的宗教体验。

[1] [法] 涂尔干：《宗教生活的基本形式》，渠东、汲喆译，上海人民出版社，2006年，第33页。

[2] 《三天内解经》，《道藏》，上海书店、天津古籍出版社，1988年，第28册，第415页。

道教崇拜神仙，直接否定了关于死亡的宗教体验。道教在长生不老的态度上是非常坚定的，表现出强烈的长生要求。《抱朴子内篇·黄白》引《龟甲文》这样说：“我命在我不在天，还丹成金亿万年。”如何“长生”？道教崇拜神仙信仰：一是建立神仙体系，传授修仙方法。早期的《太平经》描述了一个以天君为最高主宰的神仙世界，《周易参同契》则构建了一个以内丹为主、兼及外丹的修仙结构。二是编造庞大的神仙队伍，以此来提供长生体验，这几乎成为道教历代沿革的一个传统。早期有托名刘向的《列仙传》二卷，录秦汉神仙 71 位。之后晋代葛洪的《神仙传》十卷，录仙人 84 位。至南宋末，道士赵道一《历世真仙体道通鉴》已收录神仙、道士 899 位，神仙队伍已经蔚为壮观。从信仰传播形态看，好生恶死是道教最外在的形态特征，各代道教名家都念念不忘探讨长生不老的可能性。葛洪作《抱朴子内篇》而专言神仙理论，书中自称：“内篇言神仙方药、鬼怪变化、养生延年、禳邪却祸之事，属道家。”中唐著名道士吴筠历玄宗、肃宗和代宗三代而影响巨大，他撰写了《神仙可学论》，极力鼓吹向神仙学习：“羲、轩已来，广成、赤松、令威、安期之徒，何代不有？远则载于竹帛，近则接于闻见。古人得者，皎皎如彼。神仙可学，炳炳如此。凡百君子，胡不勉哉？”^[1] 神仙崇拜下，死亡成为一种被否定的宗教体验。

佛教宣扬轮回，这是一种选择死亡的宗教体验。佛教谈生死，有涅槃理论。关于涅槃，有两个方向的含义：一是超越生死，《杂阿含经》卷一八说：“贪欲永尽，瞋恚永尽，愚痴永尽，一切烦恼永尽，是名涅槃。”二是超越轮回，《长阿含经》卷十六说：“此生已尽，梵行已立，所做已办，不受后有。”涅槃是佛教修习的最高境界，对一般信徒而言更多的体验还是轮回信仰。“因为按照佛教教义，死是可以与再生联系起来的，死亡不过是从一个轮回阶位到另一个轮回阶位的转变，而涅槃的根本特点，就是不会再经生死苦难。”^[2] 早期佛教根据善恶罪福的业报法则，提出有情流转在“三界五道”之中。“作善业的生于天、人二‘善道’，作恶业的堕于畜生等‘三恶道’。”^[3] 后来“五道”又增加为“六道”，就是欲界。众生不能修行成佛，只能在六道中轮回，佛教因此提出了因果报应与轮回的对应，给跨越死亡之门的信徒提供了多种选择，死亡也就成为一种对

[1] 吴筠：《神仙可学论》，《道藏精华录》，浙江古籍出版社，1989年影印版。

[2] 杜继文：《佛教史》，江苏人民出版社，2006年，第19页。

[3] 杜继文：《佛教史》，江苏人民出版社，2006年，第18页。

轮回阶位进行选择的宗教体验。

重生信仰鼓吹生死转化观念，认为生命是可以在生死之间转换的，其终极实在是死亡后的生命存在，所以形成了一种承认死亡的长生体验。重生信仰承认死亡，但同时认为死者在墓葬建筑中可以获得生死转化，并因此参照生前相同或相似的生活方式继续生活。重生信仰的基础是上古即已形成的魂魄观念和祖先崇拜，汉代是一个重要发展阶段，加入了生死转化的长生观念与墓葬建筑相结合等方面的内容。王充《论衡·薄葬》中提到了汉代“谓死如生”的现象：“是以世俗内持狐疑之议，外闻杜伯之类，又见病且终者，墓中死人来与相见，故遂信是，谓死如生。闵死独葬，魂孤无副，丘墓闭藏，谷物乏匮，故作偶人以侍尸柩，多藏食物以歆精魂。”谓死如生的观念将生与死作为两个等同的生命形态看待，死亡的过程成为一个生死转化的过程。

重生信仰与道教最容易在死亡观念上产生混淆，它们都是长生体验，但有着明显的区别。重生信仰明确提出“死既长生”，期待通过生死转化而将死与生等同起来，或是不作区别，墓室壁画的图像体系表现的就是以死论生的长生体验。道教不一样，道教否定死亡，基本上不考虑死亡之后的生命存在。《太平经·冤流灾求寄方诀》说：“夫人死者乃尽灭，尽成灰土，将不复见。今人居天地之间，从天地开辟以来，人人各一生，不得再生也。自有名字为人。人者，乃中和万物之长也，而尊且贵，与天地相似。今一死，乃终古穷天毕地，不得复见自名为人也，不复起行也。”道教虽然也有这样的说法：“重生者，独得道人，死而复生，尸解者耳。”但“不得再生”是其长生体验的出发点，因长生而得宠、失败而被杀的道士历代不绝，皆源于能否得到“长寿”。从长生与寿命的关系看，对重生信仰而言，长生不一定长寿，任何年龄的信徒都可以在墓葬建筑中通过生死转化获得长生。但对道教而言，长生就是长寿，崇拜神仙就是实践长寿不死。重生信仰以死论生，道教神仙则好生恶死。

概言之，道教以神仙信仰否定死亡，佛教以轮回信仰选择死亡，重生信仰则以生死转化的要求和可能而承认死亡。

第二，重生信仰有自己的仪式结构。

重生信仰在仪式方面有许多与道佛重叠的地方，但自己的独立面貌还是清晰可辨的。

其一，仪式的场地不一样。这是一个非常直观的描述对象。重生信仰的仪

式围绕墓葬建筑进行，道教的仪式主要在道观进行，佛教的仪式主要在寺庙进行。就重生信仰而言，在墓葬建筑场地进行的仪式中，可能会有道佛内容，甚至还会有道士、和尚的直接参与，但此时此地的仪式中心是墓主人，这与道观的神仙、寺庙的佛和菩萨是完全不一样的。而且，重生信仰的仪式场地是家族性质的，宗教体验因此具有封闭性；道佛的仪式场地则多为公共性质，宗教体验是可以用来共享和交流的，因此具有开放性。也因为家族性质，墓葬建筑除了一些基本要素外，并没有统一的形制要求，墓主人的地位高低、经济状况和所处地域等都可以影响到墓葬建筑的形制，与道观、寺庙有明确的形制要求相比，显然有所区别。

其二，仪式的周期性不一样。“仪式的周期性之功能也许正在于经常性地向信徒提醒神总是记得而人却容易忘记的那些东西。”^[1]重生信仰的仪式周期以墓主人的死亡为起点，其功能也局限于墓主人的要求和家人对这方面能力的期待。比如，汉镜中经常出现铭文：“尚方作竟，明如日月不已，寿如东王公西王母，长宜子孙，位至三公，君宜高官。”^[2]这样的周期性指向单一，并且呈现出一个逐渐衰减的趋势。道佛的仪式周期性是原先已经存在的，信徒自己的仪式周期可以加入其中，但不会改变原有的周期。道佛仪式的周期性功能在满足信徒宗教体验外，还是一个传播信仰的重要途径，这样的周期性随着个体的加入越来越丰富，不会出现衰减的迹象。

其三，仪式的意义体系不一样。因为对死亡的态度不同，重生信仰与道佛在仪式的意义体系上也存在着各自不同的取向。道教不承认死亡，因此其仪式与长生的具体实践密切相关，所有的长生步骤都可以成为仪式的一部分，仪式是在能否获得长生的种种关系融通中展开，这样的意义体系世俗色彩浓郁。佛教选择死亡，“因果报应”与“三界五道”的关系是其意义体系的结构基础，其中的种种解释和要求最终都是归于佛国世界，这样的意义体系彼岸色彩浓郁。重生信仰承认死亡，同时其终极目标是能够获得生死转化，因此生死转化的路径、转化后的生命形态、与现实世界的比较等构成了仪式的意义体系，这样的意义体系具有此岸与彼岸共同结构的色彩。另外，由于至上神的存在，道佛仪式是一元结构的意义体系，所有仪式内容都是在至上神的体系中完成。这其中，

[1] 孙尚扬：《宗教社会学》（第四版），北京大学出版社，2001年，第78页。

[2] 罗振玉编：《古镜图录》三卷，上虞罗氏，1916年影印版。