

山西古代壁画珍品典藏

壁画艺术博物馆 编
元代

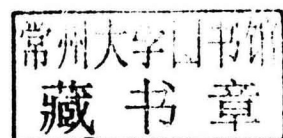
卷二 元代

山西古代壁画
珍品典藏

張頌

壁画艺术博物馆 编

图书在版编目(CIP)数据

山西古代壁画珍品典藏·卷二 / 壁画艺术博物馆编. —太原 :

山西经济出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5577-0028-7

I. ①山… II. ①壁… III. ①壁画—山西省—古代—图集

IV. ①K879.412

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第084649号

山西古代壁画珍品典藏·卷二

编者: 壁画艺术博物馆

出版人: 孙志勇

责任编辑: 田 玫

装帧设计: 张康宁 武超群

出版者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

地址: 太原市建设南路21号

邮编: 030012

电话: 0351-4922133(发行中心)

0351-4922085(综合办)

E-mail: scb@sxjjcb.com(市场部)

zbs@sxjjcb.com(总编室)

网址: www.sxjjcb.com

经销者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承印者: 山西臣功印刷包装有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 10

字数: 40千字

印数: 1-1000册

版次: 2016年5月 第1版

印次: 2016年5月 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5577-0028-7

定价: 188.00元

《山西古代壁画珍品典藏》编委会

壁画艺术博物馆 编

主编：刘国华

撰文：介子平

编委：刘 丽 秦 杰 张康宁 赵建忠 高 鹏 李淑贞

刘晓华 陈雁宁 高建辉 郭兆刚 冀建海 陈 欣

孟俊逸 李妙玲 谷 敏

I 序言

壁画肇始于岩画，新石器时代就已经出现，在山西、内蒙古、陕西、甘肃等许多地方都有发现。到了春秋战国时期，壁画相当多地在建筑或者器皿当中出现。到了秦汉时期，壁画已经成为装饰的重要艺术之一。秦汉以后，壁画不仅是装饰艺术，而且成为中华文化的重要组成部分。

壁画的内容涉及各个方面，除儒、释、道三教外，还涉及历史人物、历史事件、风俗民情、神话传说、民间信仰，以及各个时期的社会生活、社会风貌等方面。壁画是反映历史真实面貌的一种非常难得的镜像性文化史料，通过壁画可以发掘出如宗教、社会、经济、民俗、体育、生产、农耕、服装等很多壁画以外的东西，在社会、宗教、建筑、装饰、美术诸多方面都有重要的历史意义和极高的研究价值。

隋唐时期，特别是唐代，随着佛教的发展兴盛，壁画艺术亦达到了高峰。我国著名的绘画大师，人们尊称“画圣”的吴道子仅在长安和洛阳的寺观中，就为殿宇廊庑300多间绘制过壁画。仅据《历代名画记》《两京耆旧传》《记两京外州寺观壁画》所记载的壁画画师就有吴道子、杨庭光、王维、尉迟乙僧、何长孝等著名画家80多人。然而宋金以来，文人水墨画盛行，许多文人学士或者说带有一些偏见的历史文人，重水墨不重重彩，重山水不重人物，重卷轴而歧视壁画，壁画的绘制逐渐变为民间画师的行业，被称为“画匠”或“工匠”。正由于如此，历史上很少记载民间画师的作品，致使许多优秀画师，他们的上百平方、上千平方绘制精美的壁画作品长期湮没，为世人所不知。

山西寺观壁画正是宗教开始衰退、文人水墨画盛行以后，在宋、金、元时期产生的一批优秀作品，例如繁峙岩山寺金代壁画篇幅宏大、绘制精美，虽立于粉壁，但完全可以与张择端卷轴画《清明上河图》相媲美；芮城永乐宫元代壁画题材丰富，技艺高超，出笔轻盈、运笔流畅，达到了根根见肉、蓬松飘逸的质感，功力之佳可谓达到了炉火纯青的境地。山西壁画散存于寺庙之中，虽不像敦煌莫高窟那样篇幅集中和规模宏伟，但艺术之精，数量之多，冠于全国。今天，我们应该用一种历史责任感为壁画正本还源，正本清明，让壁画受到全社会的保护和重视。刘国华同志远见卓识，多年来对山西壁画集结复制、原状展示，数额之众前人莫比，堪称宏扬祖国历史文明之盛举，开创我国壁画博物馆之先河。

陈列和出版壁画是认识山西壁画这一中华民族文化精粹的一个重要组成部分。《山西古代壁画精品典藏》将山西唐、五代、宋、辽、金、元乃至明清的经典壁画作品汇集成册，这无疑是对山西古代壁画的保护和研究、继承和发展以及提高我们民族自信心、民族自尊心的一大贡献。

对此恭贺！是为序。

2015年9月15日于太原小宅

前言

刘国华

壁画是中华民族文化中绚丽多彩的艺术遗存之一，它真实记录了古代社会风貌和社会生活，具有极高的历史文献价值和文化艺术价值。山西寺观壁画是中国壁画艺术的瑰宝，它以独特的气派与风格，在中国美术史上占有十分重要的地位，是灿烂中华文明的重要组成部分。

山西省境内的寺观壁画遗存达23000多平方米，数量居全国之首。分散在全省各地的道观、寺庙中，占全国寺观壁画遗存的70%以上，尤其是元以前的壁画，更是占全国寺观壁画遗存的90%以上。山西寺观壁画与敦煌的石窟壁画、陕西的唐代墓葬壁画呈“三足鼎立”的态势，是中国壁画艺术极其重要的表现形式。

山西寺观壁画遗存时代序列完整，具有很高的文化和艺术价值。从唐开始，历五代、宋、辽、金、元，至明清、民国，延续一千多年，内容丰富多样，既有儒、释、道，也有地方民俗，且技法精湛，令观者叹服。各时期的代表作品，将地域的历史文化与自然生态高度融合，是一幅幅灵动鲜活的缩影，向今天的人们展现着古代生活的图景。五台山佛光寺的唐代壁画，平顺大云院的五代壁画是我国寺观壁画中仅存的孤品；应县木塔的辽代壁画，高平开化寺的宋代壁画，朔州崇福寺、繁峙岩山寺的金代壁画在全国寺观壁画中也是绝无仅有。其中高平开化寺壁画，是我国现存面积最大、画工最精美、内容最丰富的宋代壁画；应县木塔底层迎风板上的供养人据专家考证为契丹高手所画，是现存辽代绘画中罕见的精品；繁峙岩山寺金代壁画为68岁的宫廷画家所画，画工考究、精湛，可与卷轴画媲美，被专家誉为“墙壁上的清明上河图”；朔州崇福寺的千手千眼观音构图巧妙，笔法流畅，手臂多达900多只，为寺观壁画中的孤例。它们诚为中国壁画宝库中鲜为人知的艺术奇葩。元代壁画以世界闻名的永乐宫壁画为代表，稷山青龙寺、洪洞广胜寺水神庙的元代壁画也是难得一见的珍品。明清以后壁画创作虽已走向衰落，但在山西寺观壁画中还是留下不少精品，新绛稷益庙、汾阳圣母庙、繁峙公主寺的明代壁画和霍州圣母庙的清代壁画又为明清壁画画上了辉煌的句号。

山西寺观壁画艺术堪称取之不尽的百科全书，是区域文化研究极其重要的实物资料。其风格既有传承亦有变化，不仅体现了各个不同时期的绘画特征，是唐代以来中国绘画艺术研究重要的实物资料，同时，寺观壁画的内容虽然涉及中国文化的方方面面，但更主要的是区域文化的反映，是对区域社会、区域文化等方面生动的描述，对山西省的地方文化艺术研究具有极高的价值。

《山西古代壁画珍品典藏》按照时代顺序分类编著，唐、五代、宋、辽、金合为一卷，元代一卷，明代三卷，清代三卷，共八卷。壁画内容以寺观壁画为主，涵盖山西各地30余座寺庙殿宇的经典壁画，共计600余幅。其中长治县寺庄村老爷庙清代壁画、宁武县宁化万佛洞和南屯龙王庙清代壁画、繁峙县东文殊寺和三圣寺清代壁画、河曲县下养仓观音庙清代壁画、五台山塔院寺伽蓝殿清代壁画等为首次出版。

目录

[元代·稷山·青龙寺] 〇一

[元代·洪洞·水神庙] 二九

[元代·芮城·永乐宫] 五一

[元代 · 稷山 · 青龙寺]

Y u a n d a i J i s h a n Q i n g l o n g s i

青龙寺位于稷山县城西四千米马村西隅，北依高垣，南临汾水，枣林环绕，景色优美。该寺由工部尚书王政奉敕而建，始建于唐龙朔二年（662），翌年改名。元大德七年（1303）地震，唐代建筑尽毁，现存建筑为元明遗构，明清多次修葺。寺院占地6000余平方米，分前后两进院落，大小殿宇八座。前院南有四大天王殿三间（现改为山门），东为十王殿三间，西为罗汉殿三间。后院以中殿和大殿及东西两厢为主，中殿三间左右垛殿各一，左为祖师殿，右为青龙门。大殿三间，左右垛殿各一，左为护法殿，右为伽蓝殿。大殿、腰殿和伽蓝殿内保存有壁画196.38平方米。

大殿壁画据南壁窗槛画工题记为明洪武十八年（1385）补绘或重妆。唯只西南隅少部分粉墨为元代印迹。

腰殿建于元至元二十六年（1289），其壁画“水陆画”当与腰殿建筑同时，但北壁直至明永乐四年（1406）方最后完成。在伽蓝殿内檐拱眼壁东端有智黯供养像，西端也有两个供养人画像，上标有元至正五年（1345）的题记。腰殿壁画总体的布局错落有致，分为上中下三层，下层神像高不足一米，位置与常人视线持平。

人物虽多，却繁而不乱，人体比例适度，造型优美，形象生动，衣饰飘然，栩栩如生。无论是高大的佛、菩萨，还是奇异怪诞的明王，微小可笑的侏儒以及阴曹鬼卒，都表现得含蓄流畅，刚柔相济，线条劲健有力，静中有动，动中有静，洋溢着鲜明的节奏，古朴典雅。人物编排，多是以三五人为一组，每组人物面部和服饰的色彩富于节奏感。人物面部的色彩处理中，以红、白、黑、绿为基调。画面中祥云与火焰的描绘，线条迂回，盘旋流畅，动态十足，有飘逸感。

图1 | 弥勒变

西壁是《弥勒变》，中间绘弥勒像，左右为二大菩萨和众弟子，下方西侧为国王和王妃剃度图，有官人围侍。

图2 | 诸菩萨众一

图3 | 诸菩萨众二

4	6
5	

图 4 | 起教大师面然鬼王众图

图 5 | 起教大师面然鬼王众图（局部）

传说阴曹地府乃掌管万物生灵生命之处。凡天地万物，死后其灵魂都会被黑白二常拘至阴界，其在阳间的一切善恶，在此了结。此为阴曹地府行刑场面，旨在对人间灾苦进行淋漓尽致的渲染。

图 6 | 元君圣母众及南斗六星君图

图7 | 佛说法图

大殿东壁为《佛说法图》，中绘释迦像，两侧为阿难、迦叶二弟子及文殊、普贤二菩萨，以及护法金刚护卫，上有人首鸟身的飞天。

