

山西古代壁画 珍品典藏

壁画艺术博物馆 编
明代

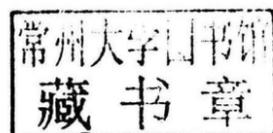
卷三 明代

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·卷三 / 壁画艺术博物馆编. —太原 :
山西经济出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5577-0029-4

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084651号

山西古代壁画珍品典藏·卷三

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 高鹏

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 978-7-5577-0029-4

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：刘建国 张志宏 贾鹏飞 陈红丽 刘 沛 王小毅

王冬青 张秀琴 梁凤英 刘 晨 侯志强 裴效华

阎宏睿 徐宝兰 李 强

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

[明代·浑源·永安寺] 〇一

[明代·阳高·云林寺] 三五

[明代 · 浑源 · 永安寺]

Mingdai Hunyuan Yongansi

永安寺位于浑源县城东北鼓楼北巷内。该寺始建于金代，历经多次重修，其主殿传法正宗殿为元代建筑，其余皆为明清补建。其占地0.65公顷，建筑面积935平方米，坐北面南，呈长方形，原有规模宏大，现后部已毁。全寺主要建筑沿中轴线对称布置。现存山门、护法天王殿、传法正宗殿及配殿。

传法正宗殿于元延祐二年(1315)在金代大殿基础上重建，面阔五间，进深六椽，单檐庑殿顶。梁架用材、斗拱制作皆仿金代规范。殿内明间增设天花和藻井，制造精巧。殿内四壁绘满水陆画，总面积有164平方米。北壁一字排开画十大明王，其余三壁分上中下分层布列“人神行进图”，诸神皆以组列队，工整有序。全寺壁画计有儒、释、道等各类人物共882个。

水陆画因水陆法会而制，水陆法会借水陆画而宣演。水陆法会原本兴起于我国南方，肇始者为南朝梁武帝萧衍。南宋和尚宗鉴所撰的《释门正统》记述了这样一则故事：梁武帝之妃郗氏亡，武帝相思甚苦，欲为其做功德超度，梦见一神僧告诉他“六道四生受苦无量，何不水陆普济群灵？诸功德中最为第一”。武帝醒后，询问和尚，“水陆”是怎么回事？无人知之。最后，一位叫志公的和尚提醒武帝，“广寻经论，必有因缘”。于是武帝在法云殿中广阅贝叶经，终于发现佛陀弟子阿难与面然鬼王的一段因缘：阿难独居时，遇见饿鬼面然。面然告之三日阿难将会死去，且要转生饿鬼。阿难心中惶恐，遂向面然讨教破免之法。面然教他平等施食之法，即向所有饿鬼、婆罗门、仙人每人施一斛饮食，同时供养“三宝”，便可脱离饿鬼之苦，往生天上。梁武帝得此因缘后，取“诸仙致食于流水，群鬼致食于净地”之义，创建水陆法会。

图1、图2 | 东墙壁画一

此图绘天藏王菩萨导引天仙莅临法会的情形。有无色界、色界、大梵天王、欲界上四天、功利帝释天、四天王天等，共计85位。所绘图像真人大小，以千官列雁阵势排列，密密麻麻列满四壁，视线络绎交织，十分壮观。近低之处细密繁复，高远处渐约渐疏，巧思中显聪明。

1
2

图3 | 东墙壁画一（局部一）

天藏王菩萨造像。

图4 | 东墙壁画一（局部二）

大梵天王造像。大梵天王即人类的创造神，也是魔鬼、灾难的制造者，其除却具备创造功能外，没有任何降妖除魔能力，与湿婆、毗湿奴并称为婆罗门教三大神。

3

4

信士
王安培
五公
金粧

图5 | 东墙壁画一（局部三）

无色界四空天是三界最高层，分受、识、行、想四种境界，统称为没有物质的有情众生。

色界禅天诸神虽有物质和情感，却远离欲界的淫欲、食欲，没有欲染，也无女形，是清静色质的有情众生所居住的华丽世界。

图6 | 东墙壁画一（局部四）

色界上四天，亦称欲界空居天。分别为须焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天等。

