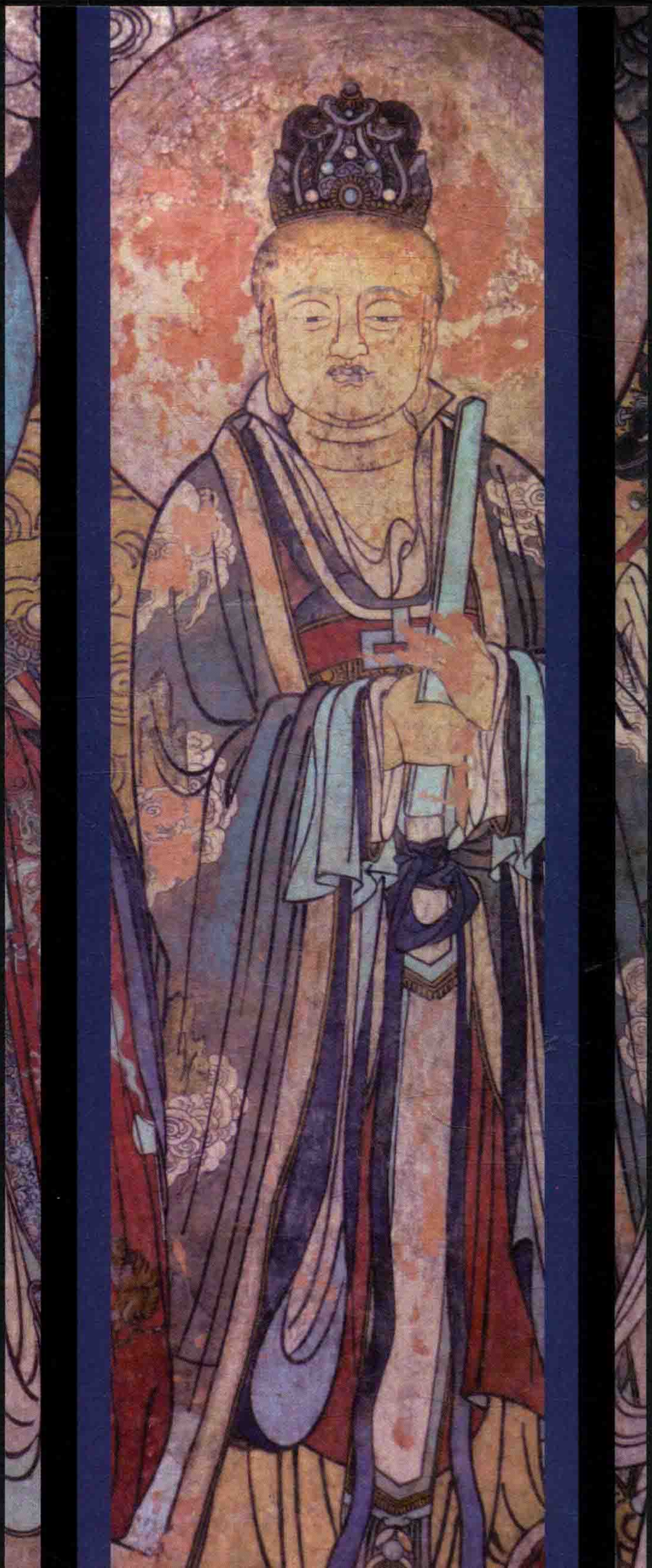

元代壁画

神仙赴会图

〔第二版〕

景安宁 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

培文·艺术史

元代壁画

神仙赴会图

「第二版」

景安宁 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

元代壁画：神仙赴会图 / 景安宁著. — 2 版. — 北京：北京大学出版社，2016.7
(培文·艺术史),
ISBN 978-7-301-27247-3

I. ①元… II. ①景… III. ①壁画－绘画研究－中国－元代 IV. ①J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 148450 号

书 名 元代壁画：神仙赴会图(第二版)
YUANDAI BIHUA
著作责任者 景安宁 著
责任编辑 梁 勇
标准书号 ISBN 978-7-301-27247-3
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博：@ 北京大学出版社 @ 培文图书
电子信箱 pkupw@qq.com
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750883
印 刷 者 联城印刷(北京)有限公司
经 销 者 新华书店
889 毫米 × 1194 毫米 16 开本 18.5 印张 293 千字
2002 年 12 月第 1 版
2016 年 7 月第 2 版 2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价 98.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究
举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn
图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

内容简介

本书介绍两幅现藏加拿大多伦多安大略皇家博物馆的大型元代早期道教壁画。壁画来自晋南，与时代稍晚的永乐宫三清殿壁画有密切关系，其艺术水平、图像内容、学术价值等均可与后者媲美，而造型、设色、细节、空间处理等则更高一筹。它们共同代表了中原古代宫观壁画传统的最高水平。在学术上，这套壁画是研究道教史、道教神系、道教图像、服饰器物、宋元社会、佛道关系等问题的宝贵资料。

本书讨论了与壁画内容有关的历史事件，对壁画的内容做了新的解释。围绕壁画中最重要的十位神（六御、四圣），讨论道教神仙体系在宋元时期演变的历史过程，探讨当时错综复杂的宫廷政治、社会历史环境等在道教神系发展中的作用，从而揭示了壁画主题变迁的政治、社会、历史背景。

作者简介

景安宁，1978年毕业于上海外语学院。1984年起任美国俄亥俄州大学美术史系助教。1989年获普林斯顿大学考古与美术史系奖学金，1994年获博士学位。1993–1994年为哥伦比亚大学博士后。现为密西根州大学（Michigan State University）教授。主要著作包括 *The Water God's Temple of the Guangsheng Monastery* (Leiden: Brill, 2002)，《道教全真派宫观、造像与祖师》（北京：中华书局，2012）。

序

安大略博物馆藏晋南道教壁画《神仙赴会图》，是永乐宫三清殿壁画之渊源，精美宏大，惟永乐宫壁画可与之媲美。

历代宫观壁画大家，唐有吴道子，宋有武宗元，元有马君祥，画风连绵不断，一脉相传。惜吴道子墨宝，早已无存；武宗元笔迹仅留半幅画稿。惟洛阳马君祥可以此壁画行世。此乃道子画派嫡派真传，最古范本。依此追本思源，可见道子壁画之雄风，宗元画壁之壮观。实为中原壁画之主流，道子画派之正宗。

永乐宫壁画乃马君祥长男所作，而此画为永乐宫壁画之渊源，画家非马君祥莫属。

古代宫观壁画万不存一，京洛古都吴派宫观画硕果仅存者，惟此画及永乐宫壁画而已。永乐宫壁画发现于1952年，而此画真貌首次借此书问世，却晚至今日。诚有相见恨晚之感。盖其秘藏海外，罕为人知，不露真容。

五六十年代永乐宫壁画因修三门峡水库，自永乐镇迁至芮城。路途三十余

里，曾费大力。吾尝参与主持其事。深知搬迁壁画之不易。而此画自三十年代便被辗转盗迁，多次倒卖，翻山越岭，过洋漂海，转口三国，行程逾万里。其经历之艰险，百倍于永乐宫。然壁画竟完整无损，继永乐宫壁画半世纪后再展真容。永乐宫壁画搬迁中亦无损失。此乃苍天有情，怜悯二画存世之不易乎？古都宫观壁画传统，依此二画可以长存并发扬光大。

揖手开卷，冒眼伏窥，惟见人物尊贵，服饰华美，文物珍粲，仙班严密。笔线精妙，色彩绚丽，构图宏大，描绘细微。整体博大精深，俾人炫目惊心，叹为观止。实为工笔人物画之无上神品。

此书图片设计印制精美。正文广采博用汉、藏古籍，今人新说，英、法、德、日有关论著，画中人物详细考订，对其内容，拨乱反正。可谓图文并茂。此图之重现，如永乐宫之发现，乃美术及学术界又一盛事矣！

潘絜兹 于北京后海

第二版前言

为改进第二版的壁画照片质量，笔者专程再赴加拿大多伦多安大略皇家博物馆拍摄壁画，并制作了两幅壁画的清晰全图。壁画的全图、局部和细节均重新拍摄，质量比初版发表的壁画照片有很大提高。初版的照片也是在博物馆拍摄，当时承蒙曾嘉宝女士的关照，使用了三角架，虽然能照出较好的细节和局部照片，但是限于当时胶片摄影（film photography）时代的技术，无法拍出壁画的清晰全图。此后短短十几年，数码摄影技术和设备已经成熟，拍摄清晰壁画全图，终于首次成为可能。希望通过这次拍摄制作的照片，读者可以更好地看到壁画的真貌。这次壁画的局部和细节照片均重新编排，数量由第一版的 38 张增加到第二版的 83 张。

文字方面增加了第三章“再论《神仙赴会图》”，介绍了第一版（2002）以来关于壁画研究的新进展以及笔者对壁画的新理解。其他章节基本保持了初版的原貌，只在个别地方做了必要改动。

北京大学出版社梁勇先生为再版做了大量工作，借此机会深表感谢。

作者

2015 年 6 月 16 日

第一版前言

20 世纪 50 年代在山西省永济县永乐镇发现的永乐宫道教壁画，曾在文艺和学术界引起极大震动。特别是三清殿的巨幅壁画《朝元图》，精妙生动，气势恢弘，被视为中国壁画艺术之高峰，长期以来受到了极大的重视，在艺术界几乎人人皆知。但鲜为人知的是，现存于世的还有一套晋南元代大型道教壁画，可称为《神仙赴会图》，共两幅（图 1a，图 2a），其艺术水平之高超、图像内容之丰富、学术价值之重大、保存状况之完好，绝不比三清殿《朝元图》逊色。它是中国绘画史上的又一高峰，与三清殿壁画一起可称为道教美术的双璧。

更为难得的是，《神仙赴会图》与三清殿壁画有极其密切的关系。两幅壁画在画风上同属一个传统，在图像（iconography）上同归一个师承，在宗教上同出一种信仰，在地域上均绘制于晋南，在时间上都产生于元代。两者不可缺一；缺一，另一个就是孤例，而它们在一起就能代表师承、流派、传统。

同样有价值的是它们在各方面都有重大的不同之处，形成鲜明的对比。虽然都是元代作品，但绘制于不同的历史时期，造成两者间的某些差异。它们承先

启后，一脉相传，构成了绘画史和宗教史上一段较为连贯的历史画面。

关于两者年代的先后顺序，从整体看，《神仙赴会图》不是三清殿壁画的余波末流，而是开其先河。三清殿壁画有年代题记，说明完成于泰定二年（1325）左右；《神仙赴会图》没有题记，但根据风格、图像、历史、社会、宗教等各种因素的综合分析看，最有可能是13世纪晚期的作品。和现存的其他道教作品对比，特别与四川的宋代道教石窟及山西龙山的蒙古时期道教全真派石窟比，它的图像和风格更接近于宋代传统。它上承唐宋，下接蒙元，是了解永乐宫壁画以及其他道教作品的关键环节。缺此，宋元之间道教神仙体系、道教美术以及道教发展的许多问题便很难解决。由于宋元间道教在宫廷政治、社会生活中起到重要作用，有时甚至是主导作用，《神仙赴会图》也是了解宋元社会的宝贵资料。

《神仙赴会图》早在20世纪20年代便被秘密地从山西平阳一带盗卖出国，壁画的确切出处奸商秘而不宣，至今仍是一个悬案。壁画被分割成小块，先运到日本，再运到美国纽约市，准备整幅销售不易时化整为零，分割成十几幅单条脱手，壁画面临玉碎珠散的危险。不幸中的大幸是，1937年加拿大多伦多市皇家安大略博物馆（The Royal Ontario Museum）将两幅壁画整体购入，壁画历经千险之后，终于安全运抵多伦多。

壁画自入藏安大略博物馆已有60余年。由于远隔重洋，交通不便，信息闭塞，国内很少有人知道其存在。国内出版物中迄今为止尚未看到图像清晰并且画面完整无缺的黑白或彩色图片。1960年人民美术出版社出版的秦岭云编《中国壁画艺术》刊登了三张照片，但仅仅是壁画局部画面的小部分。1997年山西人民出版社出版的《中国殿堂壁画全集》之中的《元代道观》分卷刊登了两幅壁画的全图，可惜图片太小（各高5.5厘米，长17.5厘米），首尾都不完整。这些

图片由于不是采用原版照片，而是翻拍书刊中的黑白图片，画面模糊一团，既看不清整体构图，更看不到笔墨、色彩、服饰等细节，从中很难窥测原作的精美壮丽与非凡气势。根据这类图片了解此画，很容易把这皇皇巨制误认为平庸之作。可能部分由于这类原因，加上远隔重洋等其他不利因素，这个和永乐宫三清殿壁画一样重要的巨作尚未引起足够的注意。对永乐宫壁画的研究除了已经发表的许多论文外，画册和专著目前已有十几种；^①但《神仙赴会图》国内不但尚未刊登清晰的图片，目前亦无专文专著发表。因此，对这一流失海外、遇大劫而不灭的中华文化瑰宝有必要做一初步的介绍。

本书通过图片和文字，介绍这一套元代早期晋南道教壁画。书中选用大量彩色和黑白原版照片，并且首次采用多幅局部、细节照片，力求把壁画全面、系统、清楚、细致地展现出来，给研究者提供一份有用的资料，使无暇前往加拿大多伦多市探访此画的读者能正确地了解此画的全貌和细节，如整体布局、空间结构、笔墨、线条、敷色、人物造型、服饰、器物、云气等。

本书文字部分主要由六章组成，对壁画做了初步描述、分析、讨论和解释。第一章“壁画的来历与现状”对壁画的背景、转卖、修复保护、安装和安装后展出的现状做进一步说明。第二章“壁画的研究”介绍国外发表的论文专著、研究成果和存在的问题。第三章“壁画新探”讨论与壁画内容有关的历史事件，对壁画的内容做了新的解释。第四章“六御体系的形成”和第五章“四圣”围绕壁画中最重要的十位神讨论道教神仙体系和这个体系在宋元期间演变的历史过程。第六章“壁画的风格和年代”分析壁画的技术风格特色，并在风格和内容的基础上推测壁画的绘制年代。文字部分的最后是简短的总结。

在方法和观点上，本书试图从宋元社会历史的角度分析道教神仙体系的结

① 主要的画册和专著有：《永乐宫壁画选集》（北京：文物出版社，1958）；《文物》1963年第8期永乐宫专刊；《永乐宫》（北京：人民美术出版社，1964）；廖频编，《永乐宫壁画》（英、法、日文版）（北京：外文出版社，1985）；《中国美术分类全集》中《中国殿堂壁画全集》之《元代道观》分册（太原：山西人民出版社，1997）；《永乐宫壁画全集》（天津：天津人民美术出版社，1997）；刘建平主编，范金鳌临摹，《永乐宫壁画白描》（天津：天津人民美术出版社，1997）；范金鳌，《永乐宫三清殿壁画线描长卷——朝元图》（天津：天津人民美术出版社，1997）；肖军、范金鳌主编，《永乐宫三清殿壁画朝元图》（石家庄：河北美术出版社，1999）。

① 石衍丰,《道教神仙谱系的演变》,载陈鼓应主编,《道教文化研究》第七辑(上海:上海古籍出版社,1995),页97;又参见王逊,《永乐宫三清殿壁画题材试探》,《文物》,1963年8期,页22;石衍丰,《道教奉神的演变与神系的形成》,《四川文物》,1988年2期,页3—9;石衍丰,《道教神系渊源之管见》,《宗教学研究》,1990年1/2期,页4—8。

构和发展,探讨当时的宫廷政治、社会历史环境等在道教神系发展中的作用,研究元代晋南道教壁画的角度不但在道教系统之内,而且还在此系统之外。这与流行的方法不同。目前对道教神系的研究一般是从道教本身各种角度展开,如道教世界观、思想、教义、组织、人物、经典等。这种研究固然十分重要,但也容易把道教神系看成一个相对独立的系统,在这个系统内研究道教的万神殿,将其视为一种超社会的现象,人间翻天覆地的变化可以与神没有直接关系。以宋代至今为例,尽管沧海桑田,可歌可泣,但神仙谱却基本没有变化:“道教的神仙谱系学者们认为在两宋才有一个较为定型的体系,后世大致沿习流传至今。”^①本书持不同观点,指出了宋元道教神系在错综复杂的政治、社会、历史条件下发生的重大变化。

笔者隔别神州已十五个春秋,对国内的学术状况了解甚少,学识疏浅,介绍《神仙赴会图》力不从心。鉴于壁画的重要艺术和学术价值,不揣冒昧,斗胆抛砖引玉,拙稿中疵谬疏漏处一定很多,企望方家指正。

作者

1999年11月5日于美国兰辛

《神仙赴会图》西壁全图，高3.17米，长10.61米，元代，现藏安大略皇家博物馆。

《神仙赴会图》东壁全图，高 3.1 米，长 10.22 米，元代，现藏安大略皇家博物馆。

目 录

序 ...006	玉皇上帝185
第二版前言 ...008	后土192
第一版前言 ...009	圣祖和圣祖母194
图 集 ...001	梁楷存世真品《圣祖降临图》198
第一章 壁画的来历与现状097	六御208
壁画的来历098	第六章 四 圣214
壁画的揭裱101	天蓬214
壁画的修护104	真武219
壁画的现状107	黑杀225
第二章 壁画的研究114	天猷229
第三章 再论《神仙赴会图》120	北方四圣231
第四章 壁画新探148	第七章 壁画的风格和年代237
丘处机的“化胡”之行152	壁画原始祖本与祖本
佛教徒的反击161	产生的时代237
佛道辩论165	壁画的风格和年代240
道教神系的“胡化”170	总 结247
全真教早期神系的复原172	
第五章 六御体系的形成178	参考书目249
天皇、北极179	后 记269
天书事件183	

图集细目

安大略皇家博物馆藏壁画照片均由作者摄制于 2015 年 4 月

- 002 图 1a 《神仙赴会图》西壁全图, 高 3.17 米, 长 10.61 米, 元代。现藏安大略皇家博物馆
- 002 图 1b 《神仙赴会图》西壁线图
- 004 图 2a 《神仙赴会图》东壁全图, 高 3.1 米, 长 10.22 米, 元代。现藏安大略皇家博物馆
- 004 图 2b 《神仙赴会图》东壁线图
- 006 图 3 朱好古,《弥勒说法图》, 高 5.22 米, 长 11.11 米, 元代。现藏安大略皇家博物馆
- 009 图 4 《神仙赴会图》东壁前部
- 011 图 5 《神仙赴会图》东壁中部
- 013 图 6 《神仙赴会图》东壁后部
- 014 图 7 真武
- 015 图 8 真武头部细节
- 015 图 9 真武脚下龟蛇细节
- 016 图 10 天蓬
- 017 图 11a 天蓬头部细节
- 018 图 11b 天蓬头部细节
- 020 图 12 北斗七星
- 021 图 13 北斗七星之一(图 2b-8 人物细节)
- 022 图 14 北斗七星之一(图 2b-4 人物细节)
- 023 图 15 北斗七星之一(图 2b-6 人物细节)
- 024 图 16 北斗七星之一(图 2b-5 人物细节)
- 025 图 17 北斗七星之一(图 2b-7 人物细节)
- 026 图 18 北斗七星之一(图 2b-9 人物细节)
- 027 图 19 北斗七星之一(图 2b-10 人物细节)
- 028 图 20 东壁前部供案和案上微型假山细节
- 028 图 21 东壁前部扶案仙女之一(图 2b-15 人物细节)

- 029 图 22 东壁前部扶案仙女之一(图 2b-16 人物细节)
- 030 图 23 东壁中部持幢仙女之一(图 2b-17 人物细节)
- 031 图 24 东壁中部持幢仙女之一(图 2b-18 人物细节)
- 032 图 25 东壁第一主神, 北极大帝
- 033 图 26 东壁第二主神, 玉皇大帝
- 034 图 27 东壁第三主神, 后土
- 035 图 28 玉皇大帝左臂细节
- 035 图 29 玉皇大帝右袖下部坐猴细节
- 036 图 30 东壁中部执扇仙女之一(图 2b-19 人物细节)
- 036 图 32 东壁后土身后立扇面上仙山琼阁图案细节
- 037 图 31 东壁中部执扇仙女之一(图 2b-20 人物细节)
- 038 图 33 东壁后部五星之神(图 2b, 21-25)
- 039 图 34 东壁后部金星(图 2b-24)
- 040 图 35 东壁后部木星(图 2b-21)
- 041 图 36 东壁后部土星(图 2b-23)
- 042 图 37 东壁后部水星(图 2b-25)
- 043 图 38 东壁后部火星(图 2b-22)
- 044 图 39 东壁后部五老(图 2b, 26-30)
- 045 图 39.1 东壁后部五老之一: 东方青灵始老青帝九炁天君(图 2b-27)
- 046 图 39.2 东壁后部五老之一: 南方丹灵真老赤帝三炁天君(图 2b-26)
- 047 图 39.3 东壁后部五老之一: 西方皓灵皇老白帝七炁天君(图 2b-28)
- 048 图 39.4 东壁后部五老之一: 北方五灵元老黑帝五炁天君(图 2b-29)
- 049 图 39.5 东壁后部五老之一: 中央元灵元老黄帝一炁天君(图 2b-30)
- 051 图 40 《神仙赴会图》西壁前部
- 052 图 41 黑杀
- 053 图 42 天猷

- 054 图 43 天猷细节
- 054 图 44 南斗六星之一（图 1b-4 人物细节）
- 055 图 45 南斗六星之一（图 1b-7 人物细节）
- 056 图 46 三台之一（图 1b-9 人物细节）
- 057 图 47 南斗六星之一（图 1b-10 人物细节）
- 058 图 48 南斗六星之一（图 1b-11 人物细节）
- 059 图 49 三台之一（图 1b-3 人物细节）
- 060 图 50 南斗六星之一（图 1b-5 人物细节）
- 061 图 51 南斗六星之一（图 1b-6 人物细节）
- 062 图 52 三台之一（图 1b-8 人物细节）
- 065 图 53 《神仙赴会图》西壁中部
- 066 图 54 西壁抬案仙女之一（图 1b-17 人物细节）
- 067 图 55 西壁抬案仙女之一（图 1b-18 人物细节）
- 068 图 56 西壁举幡仙女（图 1b-19 人物细节）
- 069 图 57 西壁执幢仙女（图 1b-20 人物细节）
- 070 图 58 西壁执扇仙女（1b-21 人物细节）
- 071 图 59 西壁第一主神，老子（图 1b-12 人物细节）
- 072 图 59a 西壁第一主神，老子头部细节（图 1b-12 人物细节）
- 073 图 60 西壁第二主神，东华帝君（图 1b-13 人物细节）
- 074 图 61 西壁第三主神，金母（图 1b-14 人物细节）
- 075 图 62 金母右肩上婴儿细节
- 077 图 63 《神仙赴会图》西壁后部
- 078 图 64 十二元辰之一，马（图 1b-22 人物细节）
- 079 图 65 十二元辰之一，羊（图 1b-23 人物细节）
- 080 图 66 十二元辰之一，猴（图 1b-24 人物细节）
- 081 图 67 十二元辰之一，鸡（图 1b-25 人物细节）
- 082 图 68 十二元辰之一，猪（图 1b-26 人物细节）
- 082 图 69 十二元辰之一，蛇（图 1b-27 人物细节）
- 083 图 70 十二元辰之一，虎（图 1b-28 人物细节）
- 084 图 71 十二元辰之一，龙（图 1b-29 人物细节）
- 085 图 72 十二元辰之一，鼠（图 1b-30 人物细节）
- 086 图 73 十二元辰之一，牛（图 1b-31 人物细节）
- 087 图 74 十二元辰之一，兔（图 1b-32 人物细节）