

A BRIEF HISTORY OF CHINESE MURAL

中国壁画史纲

祝重寿 著 / 文物出版社

中国 壁画 史纲

A BRIEF HISTORY
OF CHINESE MURAL

祝重寿 著

文物出版社

责任编辑 李克能

马志卿

封面设计 张希广

1996.3.12

文物出版社

门市部

No. 539 + 662

中国壁画史纲

祝重寿 著

*

文物出版社出版发行

北京美通印刷厂印刷

新华书店经销

1995年12月第一版 1995年12月第一次印刷

850×1168 1/32 印张: 5.25

ISBN 7-5010-0878-7/J·314 定价: 18.50元

序 言

祝重寿博士是中央工艺美术学院壁画专业史论课的专职教师。壁画专业建立至今已过而立之年，但正规开设《中国壁画史》和《外国壁画史》课程却是近几年里的事，这自然是出于祝重寿先生个人努力而取得的可喜成果。他治学严谨，中国壁画史纲经数载试讲和不断修改补正之后，今方出版问世，这无疑是壁画教学与学术界、美术界的喜讯，我衷心地表示祝贺，并借此机会向热心出版此书的文物出版社深表敬意。

壁画艺术，是中国古典艺术文明的骄傲。但自明清以来，作为这一特殊的艺术门类却日趋衰落。直至七十年代末中国进入改革开放的新时期后，壁画艺术才得以伴随这一历史性的进程而复兴和新生了。记得1979年秋周扬同志在全国文代大会的致辞中，曾充满深情地把当年刚刚落成的首都机场壁画群看成是当代中国文化界的一个重大成就，是中国思想解放运动中迸发出来的艺术火花。事实证明，中国壁画艺术确实得到了新的时代机遇，其发展态势十分可喜。进入九十年代后，壁画艺术又更加注目于环境艺术的总体思考，它和建筑环境的关系必将协调一致地取得新的发展，这是时代进步的需要。

其实，人类历史的进程中，艺术常常是最敏锐地走在时代发展的前沿。比如西方文艺复兴时期，壁画的成就格外令人瞩目，成为这一辉煌历史的见证，也是最具视觉说服力的象征。在第一次世界大战后，民族的觉醒唤起了墨西哥近代壁画运动的勃兴，里维拉、奥罗斯哥、西凯罗斯壁画三杰的伟大作品成了国际公认的本世纪最重要的艺术成就之一。在中国历史上著名的贞观之治，唐代佛教大兴，大小寺院四万余所，壁画艺术更是满壁生辉，仅吴道子在长安和洛阳绘制的壁画作品即达三百余间之多。又如敦煌石窟至今保存完好的唐代壁画洞窟多达247座，为整个莫高窟的半数，而且包括了唐代初、盛、中、晚的各个时期，其艺术水平极为成熟，特别是在艺术上如此自如地控制巨大构图的复杂关系，以及充满想象力的巧妙处理，包括在色彩上富丽而精致的风格化特色，都是绘画能力与观念思考的重大突破。是技巧与智慧协力发挥的结果。

古今中外的艺术，是今日借鉴的宝贵财富，但是最重要的是必须首先了解历史，正确地认识历史，这样才有可能总结前人的经验，知其所长，发扬光大。祝重寿博士以自己的研究成果，为有志于此的同行和朋友们提供了完整而系统的心得体会，图文并茂地把幅幅壁画珍宝串联在艺术历史的光环中，不仅仅各具光彩，而且脉络清晰。本书的出版亦将激励今人，应倍加努力创造无愧于前人的新成就，为中国壁画艺术再创辉煌。

一九九四年十二月十五日于京华

目 次

序 言	(1)
第一章 壁画概论	(1)
第二章 秦汉壁画	(6)
第一节 秦代壁画	(9)
第二节 汉代壁画	(11)
第三章 三国两晋南北朝壁画	(22)
第一节 墓室壁画	(23)
一 魏晋墓室壁画	(23)
二 南北朝墓室壁画	(27)
三 高句丽墓室壁画	(32)
第二节 石窟壁画	(33)
一 新疆佛教壁画	(34)
二 甘肃石窟壁画	(37)
第四章 隋唐五代壁画	(41)
第一节 宗教壁画	(43)
一 寺庙壁画	(43)
二 石窟壁画	(45)
第二节 墓室壁画	(48)
一 隋代墓室壁画	(48)

二	唐代墓室壁画·····	(49)
三	五代墓室壁画·····	(54)
第三节	新疆壁画·····	(55)
一	于阗壁画·····	(56)
二	回鹘壁画·····	(57)
第五章	宋元壁画·····	(60)
第一节	宋代壁画·····	(61)
一	寺观壁画·····	(62)
二	墓室壁画·····	(63)
第二节	西夏壁画·····	(64)
第三节	辽代壁画·····	(65)
第四节	金代壁画·····	(69)
一	寺观壁画·····	(70)
二	墓室壁画·····	(71)
第五节	元代壁画·····	(72)
一	寺观壁画·····	(73)
二	石窟壁画·····	(77)
三	墓室壁画·····	(78)
第六章	明清壁画·····	(81)
第一节	明代壁画·····	(82)
一	寺观壁画·····	(82)
二	墓室壁画·····	(86)
第二节	清代壁画·····	(87)
第三节	藏族喇嘛教壁画·····	(90)
附录	傣族壁画·····	(96)

第一章 壁画概论

壁画作为绘画的一种,具有绘画最一般的规律,诸如二度空间(平面性)、构图、色彩(色调)、造型(形象)、笔触(线条)等因素,因此要求作者有绘画的基本功。历史上很多壁画家都是绘画大师,就是民间画工也有过硬的绘画功夫。

创作壁画要求画家不断写生,只有写生,作品才有生气,才细致,否则就易陷于概念化。

壁画创作还要求画家有较高的文化修养。中国壁画史告诉我们,文人参与创作,则壁画发展(例如魏晋南北朝时期);文人退出则壁画衰落(例如宋元以后)。

但是壁画又不同于一般绘画,作为建筑装饰画,它也具有自己的特点。壁画主要有两大特点,即建筑性和装饰性。

一 壁画的建设性

1. 壁画与建筑的关系如同皮与毛,二者是密不可分的,“皮之不存,毛将焉附?”建筑为壁画提供存在的条件,建筑坚固,壁画永存;建筑倒塌,壁画毁灭。中国古代壁画十之八九即是因建筑的被毁而未能保存下来。

2. 壁画可以说明建筑的性质,有“画龙点睛”的作用,是建筑最重要的组成部分之一,是建筑物的重要标志。它可以提高建筑的

档次,使建筑具有文化艺术的气氛,既有艺术的品格,能给人以很深的印象,还可以起到宣传、教育作用和美化环境的作用。

3. 壁画的内容、形式、风格、情调也都要服从于建筑的功能和风格,只能“补台”(美化烘托,画龙点睛),而不能拆台(喧宾夺主),因此,应该自觉地使壁画从属于建筑物。

4. 建筑与壁画都是公共艺术,壁画是绘画中最有群众性、社会性的绘画,因此壁画创作既要考虑到艺术性,又要考虑到公共性、群众性,做到专家点头,群众鼓掌,雅俗共赏,而不能不顾别人是否接受,只管自我表现。

5. 建筑、壁画、雕塑三位一体,组成一个艺术综合体,互相对比,互相衬托,相得益彰,形成一个统一的艺术气氛,其艺术感染力远远超过任何一项单一的作品。所以壁画必须放到建筑环境中去欣赏,壁画的妙处也只有在建筑环境中才能看到。壁画借助建筑环境来表现自己,很象中国园林中的“借景”手法,聪明的壁画设计既要服从建筑,又要利用建筑,使建筑环境为壁画增加效果,即艺术感染力。

6. 壁画设计也象建筑设计和工艺美术设计一样,除了要考虑艺术问题外,还要考虑功能、结构、坚固持久、材料、技术、造价、投标等科技、经济因素以及人际关系等方面的问题。

壁画如何适应建筑呢?一般说来,应注意以下几个方面。

第一,壁画要保持墙壁平整,维护墙壁的封闭和隔断作用,构图、造型、色彩都用“平面化”手法,即所谓“三平”,个体形象要取消体积感,形象之间的组合要取消纵深感。当然也有少数特殊情况,不要求墙壁平整,例如墨西哥现代壁画大师西凯罗斯画的壁画,人物手臂破壁而出,打破墙壁平整,产生特殊效果,突出了宣传、鼓动的作用。为特殊目的,采用特殊手法,达到特殊效果。

第二,壁画画面巨大,内容多,气势大,要求远看、近看和长久

看,要“远观其势,近看其质”(郭熙《林泉高致》)。远看要简单明确,近看要丰富细致,而且还要耐看,即所谓“三看”。切忌多而乱和大而空这两种最常见的弊病。

第三,画幅巨大,适于把多个时空单位有条不紊地组合在一起,不适于只表现单一时空。

第四,由于建筑有多样化(政治、宗教、公共、生产、居住、园林),壁画也要多样化。

风格多样:动、静、粗、细、雅、俗、雄、秀、豪、婉、新、古等等;

材料多样:软、硬、粗、细、轻、重、冷、暖、自然和人工等不同的材料,其质感也不同;

手法多样:如画、雕、工艺等。工艺壁画有自己独特的表现力,不能写实。

总之,切忌一窝蜂,切忌形成一种固定的格式(公式、模式),形成新的学院派。

第五,建筑、器物先期规定了其上装饰画的环境,例如壁画的边框是事先定好了的,要根据边框来设计画面,不象一般绘画是画完后再定边框。

二 壁画的装饰性

关于装饰性的问题,是个难题,也是个很重要的问题,众说纷纭,至今仍没说清楚。一般理解浮浅,把“装饰性”理解为“夸张变形”、“花纹图案”、“修饰加工”(画蛇添足)等。我理解壁画的“装饰性”有两个含义:一是主观设计(主观性),二是适应环境、器物(从属性)。

1. 主观设计是理想主义的设计,不受客观世界的局限,根据客观需要和作者自己主观审美理想来设计,以概括、简化、取舍、分解、综合、归纳、组织、强调、夸张、变形、换色等手法,重新创造,与

一般绘画相比,作者主观设计的成分较多。

2.适应环境、器物,服从环境、器物,与之和谐统一,达到美化的目的(是画龙点睛,而不是画蛇添足),不象一般绘画、雕塑那样单纯、独立、自我表现。具体到壁画上,从属性就是建筑性。

总之,装饰性是由建筑性决定的,反过来,装饰性又体现了建筑性。

中国艺术历史悠久,积淀雄厚,有很多好传统,其中之一就是装饰性传统,也是很重要的,最富有特色的传统。它最明显地体现在壁画、版画、工笔重彩卷轴画、雕塑、工艺美术、建筑、书法(篆、隶、楷)和民间艺术上,也体现在戏曲、文学(韵文)等方面,强调主观设计,要求形式美,不受客观世界局限。不象欧洲艺术一直受客观局限(中世纪和现代派除外),这就是中国艺术的装饰性传统。

对这一优良传统,真正明确,自觉地认识和提出,还是近几十年来的事,我国老一辈的艺术大师张光宇、庞薰琴、张仃等早在四五十年代就已认识到,并自觉地将其利用到自己的创作中去,同时他们还广泛吸收民间艺术、东方艺术、西方现代派艺术,融汇贯通,加以发展。

从世界范围来看,壁画是建筑出现以后才出现的,大概在原始社会新石器时代,人类定居,建筑出现以后,壁画才出现,但目前还没发现实物能加以证实。

一般谈壁画史都从岩画谈起,实际上壁画与岩画是两回事,壁画是画在建筑上的,是建筑的组成部分,没有建筑也就没有壁画。岩画是原始人画在或刻在岩石上的,没有整体设计概念,没有科学断代(据说有些是旧石器时代的,但没有证据,令人怀疑,不能自圆其说),有的可能为近代人所绘,甚至有后人伪造的,所以我认为岩画不是壁画。

目前发现最早的壁画都是奴隶社会时期的。从全世界范围来看,壁画比较发达的国家和地区有埃及、两河流域、波斯、印度、欧洲、墨西哥和中国。

埃及: 古代,古、中、新三个王国时期(前3000~前332年)

两河流域: 古代,古巴比伦(前2000~前1000年)

亚述(前1000~前612年)

新巴比伦(前626~前538年)

波斯: 古代,阿开美尼王朝(前550~前330年)

萨珊王朝(226~651年)

印度: 中世纪,佛教,阿旃陀壁画(1~7世纪)

欧洲: 古代(爱琴海、希腊、罗马)

中世纪(拜占廷、罗马式、哥特式)

近代(文艺复兴)

现代(现代派大师的壁画)

墨西哥: 古代,玛雅壁画(6~8世纪)

现代(壁画运动、三杰)

这些国家和地区的古代壁画,大多没能延续下来而中断夭折了。只有欧洲壁画一直没有间断而延续至今,但又多以写实为主,壁画特点不强,而中世纪和现代壁画比较精彩。相比之下,中国壁画最丰富,延续的时间也最长,一直没有中断,而且自成体系,艺术水平也最高,影响很大,可以说中国是世界上壁画最发达的国家,堪称“壁画之国”。

壁画是中国画的主干,鲁迅论中国画优良传统时,特别强调要学习汉刻(深沉雄大)、唐画(佛画灿烂,线条流动如生)、宋画(周密不苟),这些都是壁画的传统,后来由墙壁转移到绢、纸上,逐渐形成了我们今天所谓的“国画”。

第二章 秦汉壁画

中国壁画历史悠久，已知现存时代最早的壁画实物是秦代咸阳宫殿遗址发现的残片。但是中国壁画绝非始于秦代，据文献记载，早在先秦时期就已经有壁画了。

中国先秦时期的壁画迄今尚未发现，但是我们可以根据某些考古资料和古文献记载，对先秦壁画的存在及其内容和作用作一些推测。

在甘肃秦安大地湾新石器时代晚期遗址中，发现有画在地面上的人物画，内容似为生者作舞向死者告别，其造型简单，仅具有影像效果，黑线白描，线条粗犷，以相似的形象重复排列，产生节奏感，画风与著名的“舞蹈纹彩陶盆”相似（见《文物》1986年第2期）。

河南濮阳西水坡新石器时代晚期遗址中，发现墓主人两侧有用蚌壳堆塑（镶嵌）的龙和虎各一，这是目前所见时代最早的龙形，号称“中华第一龙”，也是仅具影像效果，造型非常简单（见《文物》1988年第3期）。

以上两例都不属于壁画，这是因为它们都不是画在墙壁上，而是画在地面上。此外，它们所包含的宗教巫术上的意义要远远超过审美意义和建筑装饰上的意义。但是它们也反映早在原始社会就已经有了彩绘和镶嵌这两种艺术表现手法了。

从考古资料可知，约在商周时期，中国建筑体系已基本上形

成,并且具备了两大特点:一是以木构架为主要结构;二是以封闭式院落为基本的群落布置方式(西方建筑材料主要用石料,建筑向高发展;而中国建筑材料主要用木料,建筑向宽发展)。

商周时期的宫殿建筑宏大宽敞,装饰华丽,例如河南安阳殷墟商代晚期宫殿遗址中就发现有壁饰残片,是在白灰面墙皮上用红、黑两色画的几何图案(见《考古》1976年第4期)。类似的几何纹壁饰在商周墓室中也有发现(见《考古与文物》1980年第2期),这与墨子所说商纣王时期“宫墙文(纹)画”不谋而合。

上述壁饰仍不能称之为壁画,中国具有独立性的绘画和雕塑作品的出现大概始于春秋时期,商周时期尚未出现独立的绘画,当然就更谈不上壁画了。

中国壁画也象独立的绘画作品一样,大约始于春秋时期。《孔子家语》记载曰:

“孔子观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之像,各有善恶之状、兴废之诫焉。”

“又有公相成王,抱之,负斧戾,南面以朝诸侯之图。”

“孔子徘徊而望之,谓从者曰:‘此周之所以盛也!’”又说:“独周公有大勋,劳于天下,乃绘像于明堂之墉。”

《孔子家语》是三国时期的文献,又经后人加工,语焉不详。但上述引文内容可以说明:第一,东周时期已有壁画;第二,当时壁画的内容有古代圣贤故事;第三,壁画主要起宣传教育的作用。

可以说,强调绘画的宣传教育作用,这是中国绘画的传统。汉代画像石上同样也有很多类似古代圣贤故事画。

南齐画家和绘画理论家谢赫在其著《古画品录》中提出了绘画的社会功能:“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴。”

唐张彦远在《历代名画记》中首先阐明了绘画的功用:“夫画

者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。”

鲁迅先生也曾说过，壁画“最能尽社会责任，属于大众”。

战国时期，随着手工业、商业的发展，城市和建筑也进一步发展，壁画也有长足的进步，其规模扩大，题材内容也较前丰富起来。

东汉王逸《楚辞章句》为屈原《天问》所作的序中说：

“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地、山川、神灵，琦玮谲诡，及古贤圣，怪物行事。”

这说明此时的壁画不仅画古圣贤故事，还画有天地、山川、神灵、怪物，既不仅有人物画，而且还有风景画；不仅有现实主义，而且还有浪漫主义。书中还说屈原《天问》就是受楚庙壁画启发而作。屈原“周流罢倦，休息其下，仰见图画，因书其壁”，就壁画内容提出诘问，全诗提出172问，可见壁画内容极为丰富，如天象图及天上神怪包括九层天图、群星图、日月图（日中有金乌、月中有蟾蜍）、嫦娥奔月、王子乔死后化鸟、雨师屏翳、风神飞廉等。远古传说及历史人物包括女娲、尧、舜、禹、伯益、启、后羿、寒浞、敖、桀、简狄、王亥、王恒、商汤、伊尹、商纣、姜嫄、周文王、姜太公、武王伐纣、周公辅成王，直至春秋时期的齐桓公、晋太子申生、楚令尹子文、楚成王、吴王阖庐、楚吴战争等等，皆按历史时代排列。

此外还有四幅独立壁画，即彭祖像、厉王奔彘图、伯夷叔齐采薇图、秦公子鍼与兄争犬图（《中国大百科全书·美术卷》1049页）。

可见，战国时期的楚国庙堂壁画题材多样，天地自然、社会历史、神话传说应有尽有。这说明当时楚国壁画内容广博，“琦玮谲诡”，充满浪漫主义精神，与当时楚国帛画、漆画、刺绣等工艺美术的风格一致，同为光辉灿烂的楚文化的重要组成部分。楚国壁画中的许多内容，在后来的汉代壁画、画像石、画像砖上都有表现，楚文化对中国古代艺术的发展产生了深远的影响。

总之，先秦壁画目前尚未发现实物，只能从古代文献的片言只

语中去推测。从先秦壁画的题材来看,当时绘制壁画的目的主要在于宣传教育,其次才是装饰建筑。据史载,秦国商鞅亦曾修筑宫殿以宣秦威。荀子说:“上者不美,不饰,不足以一民。”西汉萧何也说“非壮丽无以重威”(《史记·高祖本纪》),都强调了建筑装饰的政治宣传作用。

第一节 秦代壁画

秦代立国时间仅有15年(前221~前206年),却进行了大规模的建设,修筑了长城、驰道、宫殿(都城咸阳宫殿、西安阿房宫)、秦始皇陵等,这些建筑都是规模宏大,并有壁画和雕塑装饰。

秦始皇继承商鞅以宫殿宣秦威的思想传统,对建筑极为重视,“每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上”(《史记·秦始皇本纪》),反映秦建筑学习东方六国,形式多样(兼收并蓄是秦国优良传统,也是其强国之路)。

秦代建筑规模宏大,装饰华丽,充分利用壁画和雕塑来进行装饰。例如秦都咸阳宫殿遗址中就有壁画残片发现(详见下文)。另据文献记载,秦宫中还有大型金属雕塑装饰,“收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻、金人十二,重各千石,置廷宫中”(《史记·秦始皇本纪》)。《三辅皇图》上还说“立于宫门,坐高三丈”,其辉煌壮观可想而知。

再如秦始皇陵,位于陕西临潼骊山北麓,陵丘巨大,呈方锥体,边长350米,高43米,其周围还有很多附属建筑(已被焚毁,现仅存巨大砖瓦),其规模宏大。陵内地下宫殿目前尚未发掘,据文献记载,陵墓内“奇器珍怪徙藏满之。……以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之”(《史记·

秦始皇本纪》)。

从陵侧已经发掘出土的兵马俑军阵陪葬坑和宫人、车马殉葬坑的情况来看,秦陵地下宫殿之雄伟壮丽,其装饰之豪华实在令人难以想象。

秦都咸阳宫殿遗址中出土的440多块壁画残片,是中国目前所见时代最早的壁画实物。这些壁画残片上画有车马、仪仗、建筑、人物、植物(麦穗、花木)等等。其构图特点是前后关系按上下排列(前者在下,后者在上),造型写实严谨、简洁生动,大多为侧面剪影,白地彩绘。色彩以黑、红、黄为主,还有绿、蓝等色彩,多为石色(矿物质颜料),历久如新。从整体效果来看,秦宫壁画瘦劲雄健,风格独特(见《考古与文物》1980年第2期)。

秦宫壁画中《车马出行》极为精彩,画四马并排拉一车奔驰而行。四马大同小异,上下重复排列,形成节奏,富有装饰性。马写实严谨,简洁生动,瘦劲雄健,机警神骏,与世界闻名的秦陵兵马俑和铜车马俑中的马相比较,其风格完全一致。马为枣红色,上有衔镳、颈轭、腰带,车为战车,单辕略曲,车上有伞盖、车箱、方窗、飘带等,是研究秦代舆服制度的形象资料。

根据秦宫壁画残片、秦代兵马俑和铜车马俑雕塑、漆器和铜镜等工艺美术品、石刻砖瓦等实物资料,再结合文献记载,我们可以大致推知秦代壁画的基本情况:

其一,秦代壁画场面宏大,很有气势,横带式构图,平面化表现手法,按上下排列以表现空间的远近;其二,造型多为侧面,写实严谨,简洁生动;其三,色彩运用以黑、白、红为主。白墙,黑线,红彩,辅以黄、绿、蓝等色;其四,画风严肃冷峻,简朴务实,充满现实主义精神。

秦宫壁画属于殿堂壁画,中国历代宫殿、厅堂都有装饰壁画,内容多为山川景物、文武功臣、神仙灵怪等等。这些壁画多为宫廷