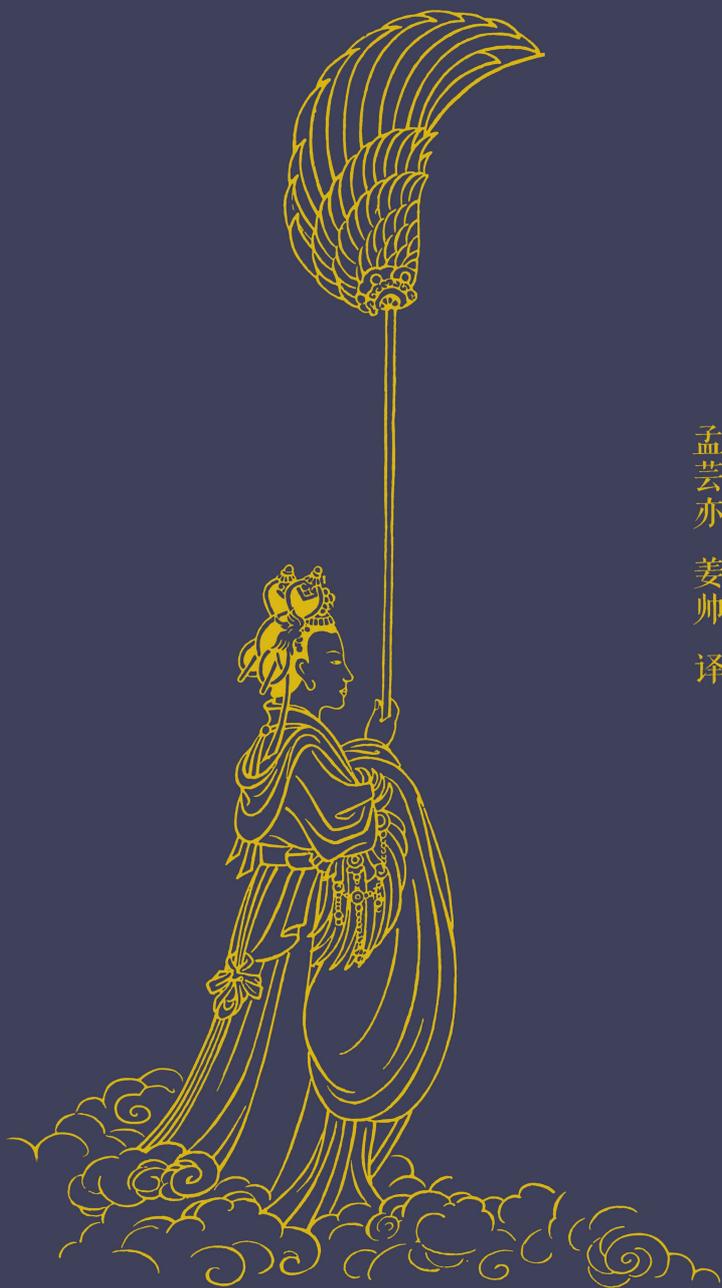

中國壁畫

〔加〕怀履光 著

孟芸亦 姜帅 译

河北美术出版社

中國壁畫

〔加〕 怀履光 著

孟云亦 姜帅 译

河北出版传媒集团
河北美术出版社

图书策划：田忠
责任编辑：徐秋红 张永明 李彤
装帧设计：孟芸亦

图书在版编目（C I P）数据

中国壁画 /（加）怀履光著；孟芸亦，姜帅译，--
石家庄：河北美术出版社，2015.4
ISBN 978-7-5310-6372-8

I. ①中… II. ①怀… ②孟… ③姜… III. ①壁画 -
绘画评论 - 中国 IV. ① J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 082480 号

中国壁画

[加]怀履光 著 孟芸亦 姜帅 译

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：石家庄名伦印刷有限公司
印刷：石家庄名伦印刷有限公司
开本：710mm × 1000mm 1/16
印张：15.75
字数：12 万
版次：2015 年 4 月第 1 版
印次：2015 年 4 月第 1 次印刷

定价：98.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，
可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

卷首插画

弥勒佛：未来降临人世的佛陀

虎丘山

虎丘山上塔层层，
静夜分明见佛灯。
约伴烧香寺中去，
自将钁钏施山僧。

元代女诗人 薛兰英
1280 年 ~ 1368 年

中国壁画

著者：[加]威廉姆·查尔斯·怀特（中文名：怀履光）

译者：孟芸亦 姜帅

多伦多大学，1940年

向萨奇·特朗布尔·沃伦夫人致敬
英国军官、法学博士
皇家安大略博物馆董事、副主席

译序

《中国壁画》是怀履光主教于 1944 年编著完成的学术著作。这本著作的研究中心，是加拿大多伦多皇家安大略博物馆收藏的三幅中国传统寺观壁画。这些中国寺观壁画来自于山西南部地区，即今天山西省的临汾、运城两市。这三幅收藏在大多伦多的晋南寺观壁画，在给西方观众带来惊奇的同时，也为西方学术界带来了研究中国传统寺观壁画的契机。

自从 20 世纪 20 年代开始，中国陷入了军阀割据的乱世时代。一方面，大量绘制精美的寺观壁画蒙受天灾人祸的劫难，其中的一部分已被毁坏消失。另一方面，国内的不法古董商与国际文物贩子一道，将众多恢弘的巨幅壁画盗卖出国，使这些中国文化的瑰宝漂泊异乡。这些往事，已经成为中国近现代文化史上不堪回首的一页。

也正因为这个缘故，特别是在加拿大、美国的博物馆中，收藏有极为珍贵的晋南寺观壁画精品，这当中包括：加拿大多伦多皇家安大略博物馆藏两幅元代壁画《朝元图》，出自山西省平阳府（今临汾市）某道观；加拿大多伦多皇家安大略博物馆藏一幅元代壁画《弥勒佛说法图》（即《弥勒的佛国净土》），出自稷山县兴化寺后殿；美国堪萨斯城纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆藏元代壁画《炽盛光佛佛会图》，出自洪洞县广胜下寺后殿；美国纽约大都会博物馆藏元代壁画《药师佛佛会图》；美国费城宾夕法尼亚大学博物馆藏两幅明代壁画《炽盛光佛佛会图》和《药师佛会图》，出自晋南某佛寺；美国波士顿美术馆藏元代壁画《姨母育佛图》，传出自洪洞县广胜下寺后殿；美国辛辛那提市博物馆藏元代壁画《文殊伏案图》，传出自广胜下寺。这些精美的宗教壁画，因其绘制年代相近、形制类似、风格统一，在西方学术界被称之为“晋南寺观壁画群”（The Southern Shanxi Monastery Wall Painting Group）。西方学者围绕这个壁画遗存群落，作了大量的研究，不断发表相关的各类著作与论文。这些研究的基础性参考文献之一，就是怀履光主教的《中国壁画》。

虽然《中国壁画》一书早已成为海外学术界研究中国传统寺观壁画的基本文献，但是中国国内的一般壁画研究学者却无缘见到这本书。《中国壁画》一书中介绍了三幅壁画，其中的一幅来自稷山兴化寺后殿西壁，另两幅也来自平阳府（今临汾市）地区。《中国壁画》里的研究工作虽以三幅壁画为中心的，却涉及历史、雕塑、天文、古物等多个领域。此外，还有怀履光的两位中国学生对稷山兴化寺、洪洞广胜寺的考察记录，这次考察活动恰好是在兴化寺塌毁前三年，所以《中国壁画》保留了兴化寺的原始资料。当然客观评价，出版于七十多年前的《中国壁画》一书中不少的观点和看法已经明显滞后了，但是它保留的原始考察资料可以为现代学者了解当年壁画在殿宇内的情况提供第一手的依据。

对于《中国壁画》一书的翻译，基于以下三点希冀：第一，因为地域交通和语言沟通的原因，中国国内的学者极少有机会对海外收藏的晋南寺观壁画进行直观的考察，而本书恰好弥补了这样的缺憾。第二，中国国内的研究学者，可由此书了解西方学者对晋南寺观壁画的解读，以获得更多不同的见解和思路。第三，本书还保留了怀履光的两位学生对汾河流域古物实地考察的记录。然而时过境迁，我们现在能见到的只有遗址，所以本书中第一手考察记录的珍贵性也就不言而喻。

《中国壁画》一书的翻译由孟芸亦和姜帅两位共同完成。其中孟芸亦翻译完成《中国壁画》由第1页到第118页的部分；姜帅翻译完成《中国壁画》由第119页到第236页的部分。本书的出版还仰赖编辑的认真审阅，在此一并感谢！希望本书能够成为壁画研究者、佛教考古学者桌案上的实用书籍。

乙未年仲春记于杭州滨江

序言

本书是博物馆研究系列丛书的第三卷，研究的中心是三处大型寺观壁画。现在，这些壁画已经归入到加拿大皇家安大略博物馆的中国文物收藏。这些寺庙壁画，最初来自于山西省南部，据考证它们的历史可以追溯到公元 13 世纪。

我们有必要重申，这些研究的基础，正是博物馆中的收藏品实物。为了让大多数的普通观众能看明白，技术性的资料、外延性的脚注和参考标记，都尽量缩减到最少。但这种处理方式，可谓是给专业人士的批评开了口子。但是如果西方大众能在大致准确的方向上，领会博物馆中的藏品所蕴含的背景和关联性，并被激发出兴趣，从而向更深、更广的方向研究，那么这个大众化的目标和方法就是值得的。

我们不难发现，研究中所汲取的素材，几乎都来自于西方书籍和期刊。而我们国家的图书馆也能获得这些材料，那些也想进行研究的读者，可以自己进行更深入的探索。

基于这个原因，本书的任务主要包括收集和重新整理已有的资料信息，避免资料浪费和对此类主题的不必要重复。主要资料来源的名称已经在本文中给出，我们要借此机会衷心地感谢这些给予我们帮助的作家们和提供这些信息的其他人员。

本文无意从艺术的观点对壁画进行研究——这必须留给更有能力的人去做。

我们深深地感谢如下几位的建议，和他们对各类问题的帮助：（加拿大）多伦多大学天文学院的米尔曼博士（星座图 27 和日晷图 21A）；美国华盛顿国会图书馆的哈梅尔博士；（美国）堪萨斯城威廉姆·洛克希尔·尼克松画廊的劳伦斯·西克曼先生；（加拿大）多伦多大学出版社主编休伊特夫人；（英国）伦敦新闻画报（对于复制 I.L.N 1938, 10, 22 彩色版的许可）；（美国）纽约山中公司总经理塔纳卡先生，以及其他提供无私帮助的人们。

卷首插画的上色工作以及其他彩色版均由博物馆员工桃乐茜·马克唐纳女士完成。此外，封面、扉页、地图、大多数的素描（图 18，图 19C，图 24，图 26，图 31，图 45 和

图 61) 也是由她设计和绘画的, 她的帮助和建议极具价值。

我们同样怀着感激之情鸣谢如下各位对插图所做的贡献: 劳伦斯·西克曼先生(图 3A); 主编托德(图 3B); 加拿大皇家天文学会(图 21A, 图 21 B); 进士(图 19A, 图 19B, 图 22A); 英国博物馆(图 25); 小冢, 东京(图 17); 博物馆职员尼德勒女士(图 32, 图 46, 图 52)。

尽管两个山西学生的报告在翻译上有些错误, 也许我们没有必要给出报告的概要, 但是在报告中, 他们对于所见的寺观的描述, 和所附的照片是有价值的(图 1, 图 2A, 图 2B, 图 4, 图 5, 图 6)。

此部分由 R.G. 和巴滕(音译)有限公司所作, 有色页面均由米尔恩·宾汉姆(音译)打印工艺有限公司印制, 排版、印刷和装订则由加拿大多伦多大学新闻社完成。

威廉姆·查尔斯·怀特

(中文名: 怀履光)

目录

【第一部分 总体介绍】

第一章 中国壁画·····	003
第二章 现存的中国壁画·····	008
第三章 工艺技巧·····	017
第四章 历史背景·····	024
第五章 地点和时间·····	028
第六章 当地调查·····	036
第七章 当代木雕·····	044
第八章 大师吴道子·····	054
第九章 佛教的净土·····	061
第十章 星神·····	064
第十一章 披甲的勇士类型·····	079

【第二部分 三幅壁画】

第十二章 弥勒的佛国净土（佛教壁画）·····	088
第十三章 北斗星君图（道教壁画）·····	123
第十四章 南斗星君图（道教壁画）·····	155
附录一·····	183
附录二·····	203
附录三·····	226

图片列表

弥勒佛：未来降临人世的佛陀·····	卷首插画
山西省简图·····	002
图 1. 山西介子推庙入口·····	007
2.A. 兴化寺的罗汉·····	010
B. 兴化寺北殿·····	010
3.A. 广胜寺：下寺和宝塔·····	011
B. 广胜寺：下寺·····	011
4. 广胜寺：宝塔和上寺的入口·····	015
5. 广胜寺：下寺的中央大殿·····	016
6. 广胜寺：上寺后厅的三尊佛陀（局部）·····	019
7.A. 佛教壁画的细节：正面·····	022
B. 佛教壁画的细节：背面·····	023
8.A. 洪洞寺院的木质雕像 1：正视图·····	030
B. 洪洞寺院的木质雕像 1：后视图·····	031
9.A. 洪洞寺院的木质雕像 2：正视图·····	032
B. 洪洞寺院的木质雕像 2：侧视图·····	033
10.B. 两位中国学生的报告副本，第 2 页·····	038
A. 两位中国学生的报告副本，第 1 页·····	039
11. 兴化寺寺院里的题记·····	041
12. 山西蒲州寺院里的木质雕像·····	045
13. 山西大宁寺院里的木质雕像·····	047
14. 山西蒲州永济寺里的木质雕像·····	049
15. 山西泽州寺院里的木质雕像·····	051
16. 山西绛州寺院里的坐式木质雕像·····	053
17. 宋朝时期天皇、后土和黄帝的画像·····	058
18. 宋朝时期三位统治者画像的线描示意图·····	059

19. 带北斗七星标志的青铜器上的拓墨印记；青铜酒斗·····	066
20. 带北斗七星标志的青铜器；青铜镜·····	067
21.A. 石头日晷上的线图·····	068
B. 日晷镜的拓墨印记·····	068
22.A. 带二十八星宿的日晷的拓墨印记·····	069
B. 太极和八卦图·····	069
23.A. 道教罗盘上的线图·····	072
B. 天干地支表·····	072
24. 十二种象征物·····	073
25. 佛陀和五行星君·····	075
26. 佛陀和五行星君人物身份线描示意图·····	076
27. 北半球的温带星辰图·····	078
28. 披甲侍卫的石质浮雕·····	081
29. 弥勒佛净土中观音菩萨的陪侍·····	086
30. 弥勒佛净土中文殊菩萨的陪侍·····	087
31. 弥勒佛白描图·····	089
32. 弥勒净土经变壁画人物身份线描示意图·····	091
33. 弥勒净土经变图·····	092
34. 弥勒经变壁画中间群像人物身份释读·····	095
35. 弥勒经变壁画中间组人物群像（局部）·····	096
36. 智慧之神文殊菩萨与他的陪侍·····	099
37. 慈悲之神观音菩萨与他的陪侍·····	101
38. 观音菩萨的天人侍者·····	104
39. 文殊菩萨的天人侍者·····	105
40. 弥勒经变壁画右侧群像人物身份释读·····	108
41. 弥勒经变壁画中右侧人物群像·····	109
42. 弥勒经变壁画左侧群像人物身份释读·····	117
43. 弥勒经变壁画中左侧人物群像·····	118
44. 善良和邪恶的天才·····	122
45. 真武白描图·····	124
46. 壁画北斗星君图人物身份线描示意图·····	126

47. 壁画北斗星君图·····	127
48. 北斗星君图左侧群像人物身份释读·····	130
49. 北斗星君图中左侧人物群像（1）·····	131
50. 北斗星君图左侧群像的细节·····	134
51. 北斗星君图中左侧人物群像（2）·····	136
52. 北斗星君图中间群像人物身份释读·····	138
53. 北斗星君图中放珊瑚的祭台·····	139
54. 北斗星君图中的天皇和黄帝·····	141
55. 北斗星君图中间群像的细节·····	143
56. 北斗星君图中的后土娘娘·····	145
57. 北斗星君图右侧群像人物身份释读·····	147
58. 北斗星君图中的五行星神·····	148
59. 五行星君的细节图·····	151
60. 和天干相关的五个天神·····	152
61. 天后及其侍从白描图·····	156
62. 壁画南斗星君图人物身份线描示意图·····	158
63. 壁画南斗星君图·····	159
64. 南斗星君图右侧群像人物身份释读·····	162
65. 南斗星君图中的右侧群像（1）·····	163
66. 南斗星君图中右侧群像的细节·····	165
67. 南斗星君图中的右侧群像（2）·····	166
68. 南斗星君图中间群像人物身份释读·····	169
69. 南斗星君图中放鲜花祭品的祭台·····	170
70. 南斗星君图中的老子和玉皇大帝·····	172
71. 南斗星君图中的天后·····	173
72. 南斗星君图中间群像的细节·····	175
73. 南斗星君图左侧群像人物身份释读·····	176
74. 南斗星君图中的生肖星君（1）·····	177
75. 南斗星君图中的生肖星君（2）·····	179
76. 南斗星君图中生肖星君的细节·····	181

〔第一部分 总体介绍〕

