

古老深邃的宝藏

壁画

大连出版社

5-49

3-2

J05-49/3.3-2

古老深邃的宝藏——

壁 画

崇 禧 著

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢
(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

概述篇	(1)
一、什么是壁画	(1)
1. 壁画的建设性	(1)
2. 壁画的装饰性	(2)
3. 壁画的种类	(2)
二、各个不同历史阶段的壁画特点	(3)
1. 秦汉时期	(3)
秦代的壁画	(3)
汉代的壁画	(5)
2. 三国两晋南北朝时期	(7)
魏晋南北朝的壁画	(8)
3. 唐代时期	(9)
唐代的壁画	(9)
新疆的壁画	(12)
4. 宋元时期	(12)
宋代的壁画	(13)
西夏的壁画	(14)
辽代的壁画	(15)
金代的壁画	(16)

元代的壁画	(16)
5. 明清时期	(17)
明代的壁画	(18)
清代的壁画	(19)
藏族喇嘛教的壁画	(20)
6. 近代的壁画	(22)
鉴赏篇	(25)
1. 秦都咸阳宫殿遗址壁画残片	(25)
2. 卜千秋墓壁画	(26)
3. 洛阳烧沟 61 号汉墓壁画	(27)
4. 和林格尔汉墓壁画	(28)
5. 望都汉墓壁画	(30)
6. 密县打虎亭汉墓壁画	(31)
7. 晋城子汉墓壁画	(32)
8. 洛阳八里台彩绘砖画	(32)
9. 汉代画像石、石像砖	(33)
10. 嘉峪关魏晋墓彩绘砖画	(35)
11. 酒泉丁家闸十六国墓室壁画	(36)
12. 云南昭通东晋霍承嗣墓壁画	(37)
13. 哈拉和卓 98 号北凉墓壁画	(38)
14. 东魏茹茹公主墓壁画	(39)
15. 娄睿墓壁画	(40)
16. 李贤墓壁画	(42)
17. 南朝陵墓砖印壁画	(43)
18. 邓县彩色画像砖墓壁画	(44)

19. 高句丽墓室壁画	(44)
20. 克孜尔石窟壁画	(47)
21. 敦煌莫高窟壁画	(49)
22. 佛光寺壁画	(54)
23. 大云院壁画	(55)
24. 徐敏行墓壁画	(56)
25. 李寿墓壁画	(57)
26. 昭陵陪葬墓壁画	(59)
27. 乾陵陪葬墓壁画	(60)
28. 永泰公主墓壁画	(60)
29. 章怀太子墓壁画	(61)
30. 懿德太子墓壁画	(65)
31. 丹丹乌里克佛寺遗址壁画	(65)
32. 柏孜克里克石窟壁画	(67)
33. 开化寺壁画	(68)
34. 赵太翁墓壁画	(70)
35. 库伦旗一号辽墓壁画	(71)
36. 张世卿墓壁画	(72)
37. 崇山寺壁画	(73)
38. 崇福寺壁画	(76)
39. 焦作老万庄金墓壁画	(76)
40. 永乐宫壁画	(78)
41. 广胜寺水神壁画	(81)
42. 青龙寺壁画	(83)
43. 冯道真墓壁画	(86)
44. 赤峰元宝山元墓壁画	(87)

45. 赤峰三眼井元墓壁画	(88)
46. 清源富家屯元墓壁画	(88)
47. 法海寺壁画	(89)
48. 稷益庙壁画	(90)
49. 圣母庙壁画	(93)
50. 毗卢寺壁画	(94)
51. 九龙壁	(95)
52. 泰山岱庙壁画	(95)
53. 华严上寺壁画	(96)
54. 世系画像	(96)
55. 礼佛图	(99)
56. 复鲁寺壁画	(100)
57. 布达拉宫壁画	(100)
58. 大昭寺壁画	(101)
59. 森林之歌	(101)

概述篇

一、什么是壁画

壁画主要是指装饰建筑壁面的画，包括用绘制、雕塑及其他造型手法或工艺手段，在天然或人工壁面上制作的画，包括室内壁画和室外壁画。壁画作为建筑物的附饰部分，通过建筑与绘画的相互适应，达到建筑的实用性与绘画的感染力的和谐统一。壁画既具有意识形态方面的功能，又具有建筑的装饰与美化功能，是构成环境艺术的一个重要方面。

壁画主要有两大特点，既建筑性和装饰性。

1. 壁画的建筑性

壁画的内容、形式、风格、情调要服从于建筑的功能和风格，壁画是建筑的一个重要的组成部分，好的壁画设计可以提高建筑的档次，使建筑具有文化艺术的气氛，起到美化环境的作用。

壁画和建筑要相互衬托，相得益彰形成一个统一的整体，才有较强的感染力，所以壁画要放到整个建筑环境中去欣赏，壁画的妙处也只有在建筑环境的衬托下才能显现出效果。壁画往往要借助建筑环境来表现自己，壁画设计即要服从建筑，又要利用建筑，使建筑环境为壁画增加效果。

壁画设计也象建筑设计和工艺美术设计一样，除了要考虑艺术效果外，还要考虑，功能、结构、坚固持久、材料、技术、造价等因素。

2. 壁画的装饰性

壁画的装饰性主要指壁画要适应壁面、建筑环境，由于受到建筑、表现工艺、材料的制约，在壁画创作中常常要用概括、简化、取舍、分解、归纳组织、强调、夸张、变形、换色等处理手法，重新创造形象，而不同于一般绘画，不是单纯、独立的自我表现。

中国艺术历史悠久，积淀雄厚，其传统特色之一就是装饰性，最明显地体现在壁画上，强调形式美，而不是自然主义的描绘对象。

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。

古代壁画多分布在宫殿、寺观、石窟、陵墓等建筑物中，随着现代建筑形式，风格及科学技术的发展，壁画的内容和形式也都发生了相应的变化。

3. 壁画的种类

壁画的制作和技法主要分为绘画型与绘画工艺型。

绘画型是以绘画手法为主，作者用手绘方式直接在壁画上完成，所使用的基底包括石壁、泥壁、木板、金属板或其他材料的表层，从作画的颜料上进行分类，可分重彩画、蛋

彩画、油画、丙烯画等。中国古代壁画基本上是工笔重彩壁画。

绘画工艺型，是指壁画的最后效果必须通过工艺制作的手段来体现。这类壁画由于发挥了工艺制作的特点，加上各种材料的质感、肌理效果，从而能表现出其它绘画手段所不能达到的特殊的艺术效果。又由于这些材料本身的坚固性能，可以保持壁画的耐久性，防止自然损害；特别是对于超大型的室外壁画而言。这类壁画包括壁雕、壁刻、镶嵌画、彩色玻璃画、陶瓷、漆画、珐琅、织毯、编织、印染、人造树脂、合成纤维、金属等。

二、各个不同历史阶段的壁画特点

1. 秦汉时期

秦代的壁画

中国壁画历史悠久，已知现存时代最早的壁画实物是秦代首都咸阳宫殿遗址发现的壁画残片，但是中国壁画绝非始于秦代，据古代文献记载，早在先秦时期就已经有壁画了，只是没有保存下来，所以我们今天讲中国壁画史只能从秦代开始。

秦代的立国时间由公元前 221～公元前 206 年，虽然只有 15 年的时间，却进行了大规模的建设，修筑了长城、驰道、

宫殿（都城咸阳宫，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，写仿其宫室，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。

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。如秦都咸阳宫殿遗址中就有壁画残片的发现。另外秦宫中还有大型金属雕塑装饰，“收天下兵，聚之咸阳，销以为钟镬，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。

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，结合文献记载我们可以大致推知秦代壁画的基本特点：

1. 秦代壁画的场面宏大，很有气势，大都采用横带式构图、平面化的表现手法，按上下的排列来表现空间的远近；
2. 造型多为侧面，写实严谨，简洁而生动。
3. 在色彩上以黑、白、红为主。白墙、黑线，红彩。辅以黄、绿、蓝等色。
4. 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。这些壁画多为宫廷画师、名家巨匠所绘，故艺术水平都比较高。只可惜这些殿堂壁画几乎都随着古建筑的倒塌而毁灭了。近年发现的秦宫壁画残片不仅是目前所见时代最早的，也是唯一的殿堂壁画实物。非常珍贵。

汉代的壁画

汉代（公元前 206 年～公元 220 年）分为西汉和东汉。

西汉（公元前 206～25 年），定都长安，即今日西安。汉初实行休养生息，恢复生产的政策，出现“文景之治”。汉武帝时，政治上加强了中央集权，经济改革促进了生产力的发展，国力强盛，于是北击匈奴，南征百越，奠定了中国多民族国家的辽阔版图。汉武帝两次派张骞通西域，与中亚、西亚联系，使“丝绸之路”更加畅通，促进了中外经济文化的交流。在思想上“罢黜百家，独尊儒术”，使儒家学说渐占统治地位，对其后中国历史上的政治、思想和文化影响极大。

西汉末年，王莽篡位，建立新朝（9～23 年），托古改制，社会矛盾激化，终被农民起义推翻。

东汉（25～220 年）为刘秀篡夺农民起义胜利果实而建立，定都洛阳。

东汉王朝为了加强思想统治，除了提倡儒学之外，还提倡谶纬之学，二者结合，使儒学神秘化，儒家谶纬神学成为官方的统治思想。与此同时，佛道二教也开始兴起。

西汉丝绸之路的开通，促进了中外文化的交流，使希腊文化东来。东汉时期，印度文化和佛教对中国文化也产生了一定的影响。

汉代社会迷信和“行孝”盛行，导致厚葬成风，美术大量用于墓葬，建筑技术用于墓室、祠堂和石阙的营建；墓内绘有壁画，使用画像石和画像砖，随葬帛画；雕塑艺术用于墓前石雕和墓内的陶俑，书法用于碑刻，工艺美术用于冥器制作。

据文献记载，汉代宫殿的壁画很多，其内容大多画的是圣贤、功臣或象征祥瑞的神仙等。例如：西汉文帝未央宫的彩画奢华；武帝甘泉宫绘有天地、太乙、诸鬼神等；宣帝的麒麟阁画有功臣图；东汉明帝的南宫云台画有中兴二十八将；灵帝鸿都门学画有孔子及七十二弟子像。

此外，鲁恭王灵光殿亦绘有天地、山神、海怪、明君、忠臣、孝子、烈女等内容，广川王刘去殿门上绘有荆轲像，广川王刘海阳府内画有“男女裸交接”等。

汉代的墓室壁画情况，文献也有记载，如：东汉经学家、画家赵歧（约106~201年）自为寿藏于郢城，作季札、子产、晏婴、叔向四人像居宾位，自画像居主位，皆为赞颂。

但是上述壁画今天已不存在了，现存的汉代壁画实物都是墓室壁画，数量有40处左右，多为东汉壁画，西汉时期的较少。

汉墓壁画的内容主要有墓主升仙，表现墓主生前显赫地位的车马出行、属吏侍从，庄园坞堡、仆役劳作的描绘，及宴饮庖厨、乐舞百戏的享乐生活，此外还有天像、四神、方相驱邪、神话传说，历史故事等，囊括天、地、古、今，全面深刻地反映了汉代的社会生活，也表现了汉代社会的思想观念，堪称汉代社会的“百科全书”。

汉代壁画构图讲究平面效果，多用横带形式，远近按上下排列，上远下近，内容丰富。

壁画上的形象大同小异，重复排列，富有节奏感。

色彩简练，仅有红、黄、绿几色。但分布均匀，形成节奏，显得丰富、华丽。

画法主要是白墙彩绘，最后提黑线，如同没骨写意。

汉墓壁画的构图，造型和色彩都具有装饰性，以装饰性统一画面，使天、地、古、今统一，使整个建筑统一，浑然一体。形成建筑统一，壁画统一，建筑与壁画统一的“三统一”。这是中国艺术的优良传统。

总的来看，汉代壁画的风格特点是：气韵生动，奔放有力，朴实浑厚，简朴大方。有气势，有装饰性，为中国艺术的民族风格奠定了基础，对后世产生了极其深远的影响。

汉墓壁画的主要代表作有：《卜千秋墓壁画》、《洛阳烧沟61号汉墓壁画》、《和林格尔汉墓壁画》、《望都汉墓壁画》、《密县打虎亭汉墓壁画》、《营城子汉墓壁画》、《安平汉墓壁画》等，此外还有汉代画像石和画像砖。

2. 三国两晋南北朝时期

三国两晋南北朝时期（公元220年～589年），是中国历史上的一个动荡战乱的时期，阶级和民族矛盾尖锐复杂，政权分立，争战不断。220年曹魏代汉，形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。265年司马氏篡魏自立，建立西晋政权，并统一全国。西晋实行的分封制导致“八王之乱”，激起各地流民起义，北方少数民族先后入袭中原。316年西晋被匈奴族政权汉国所灭，从此北方进入十六国时期。317年司马睿在南方重建晋朝，史称东晋。420年宋刘裕灭晋，而北魏也于439年统一了北方，形成了半个世纪的南北分立局面，史称南北朝。北方继北魏分裂为东、西魏之后又经历了北齐、北周，南方则经历了宋、齐、梁、陈，至581年，杨坚灭周建立隋朝，继而589年渡长江灭陈，重新统一全国。

魏晋南北朝的壁画

三国两晋南北朝时期，继汉末腐朽的经学束缚被冲破之后，人们的思想获得了某种程度的解放，产生了玄学，并盛行起来，促进了逻辑思辩的发展和理论上的自由探索，也直接或间接地促进了文学和艺术的发展。这一时期出现的以谢赫的《画品》为代表的绘画理论著作，奠定了中国古代画史、画论的发展道路。

三国艺术是东汉艺术的延续，两晋是过渡期，南北朝艺术则形成了自己的特点，南北朝后期即北魏后期至6世纪达到了顶峰，并对隋和初唐的艺术产生了直接的影响。

在南北朝时期，由于佛教被统治阶级所崇尚和利用，发展迅速，十分盛行，这也成为中国文化发展的一个新的因素。佛教寺院的兴建和造像的盛行，推动了建筑艺术和美术创作的发展。这一时期，石窟艺术兴起，遍布北方的佛教石窟集中了当时及其后创作的大量雕塑和绘画艺术珍品，如敦煌、云岗、龙门、麦积山四大石窟。

魏晋南北朝时期的墓室壁画，大多描绘现实生活，自由创作，富有民族特色，充满现实主义。石窟壁画则描绘佛教内容，参考印度的蓝本，有异国情调，充满浪漫主义。墓室壁画以中原最为发达，影响边远地区；佛教壁画则是新疆最为发达，影响内地。

这一时期的壁画主要受以下两个因素的影响：一是受印佛教美术的影响，主要是犍陀罗美术，而犍陀罗美术又综合了希腊、罗马、印度、中亚美术的影响，二是文人士大夫参与艺术创作，对壁画影响很大。

以上因素的影响使得这一时期的壁画写实严谨，文静雅致，清新俊逸，非常成熟，与汉代相比有巨大的发展，为隋唐壁画的黄金时代的到来打下了基础。

三国两晋南北朝的艺术，有以下特点：

- 一、随着佛教的发展，表现佛教的艺术也兴盛起来了。
- 二、各民族的经济文化交流，中外的文化交流，对当时的艺术产生了巨大的影响。
- 三、文人士大夫参与了艺术的创作活动，并对艺术理论进行了总结，使艺术向更高的层次发展。

这时的佛教石窟壁画最精彩的是新疆克孜尔石窟壁画和甘肃敦煌莫高窟壁画。最精彩的墓室壁画是北齐娄睿墓壁画和北周李贤墓壁画。此外还有高句丽墓室壁画。

3. 唐代时期

唐代的壁画

唐代（618年～907年）

唐太宗李世民以前朝为鉴，加强中央集权，推行一系列有利于社会经济，文化恢复发展的政策，重视人才，积极纳谏，使社会迅速发展起来，出现了“贞观之治”。

武则天当政半个世纪（655年～705年），保持了社会发展的局面。

唐玄宗李隆基前期（开元年间，713年～741年）励精图治，改革弊政，使唐发展到全盛时期，又出现了“开元之治”。首都长安规模宏伟，是当时世界上最大的都市之一，是

中外文化的交流中心。唐王朝疆域辽阔，北方和西北，打败突厥，建立安西都护府（吐鲁番）和北庭都护府（吉木萨尔）；东北设置渤海都督府和黑水都督府；与吐蕃、回纥交往密切，丝绸之路更加畅通；与日本、朝鲜、印度、波斯等国文化交流更频繁。

玄宗后期（天宝年间，742～755年），政治腐败，社会矛盾尖锐，表面上天下太平，实际上危机四伏，终于爆发了“安史之乱”。（755年～763年），使大唐帝国由盛转衰，藩镇割据，朋党倾轧，宦官专权，领土也丧失过半。

唐朝后期，政治更加腐败，矛盾更加尖锐，终于爆发了黄巢起义（875年～884年）使唐朝统治名存实亡。

大唐文化是中国文化史上的黄金时代。哲学上儒、佛合流，文学上唐诗极盛，散文和传奇小说兴起。艺术上宗教艺术和陵墓艺术都达到顶峰，书法上大师辈出，科学技术上也有很大的发展。唐代也是中国壁画发展史上的黄金时代。

唐代壁画主要分宗教壁画和陵墓壁画，二者都发展到了最高水平。

据文献记载，唐代还有很多宫殿壁画，其中有些还出自大师的手笔，如阎立本绘的《凌烟阁功臣图》相传李思训、吴道子各在大同殿绘有一幅《嘉陵江山水》，一幅工笔一幅写意，各有千秋，此外还有薛稷画的鹤，韦偃画的马。可惜这些大师的作品未能流传下来。

唐代的宗教壁画又分平原寺庙壁画和山区石窟壁画两大类。

唐时的长安、洛阳两京的大寺都有壁画，其中有不少大师的手笔，如阎立本、尉迟乙僧、吴道子、王维等都曾在寺