

中国古代美术丛书

画圣余韵

周志 / 编著

元明清寺观壁画

文物出版社

画圣余韵

元明清寺观壁画

文物出版社

整体设计 利雅丽
责任印制 陆 联
责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

画圣余韵: 元明清寺观壁画/周志编著. —北京: 文物出版社, 2004.7

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1581-3

I. 画... II. 周... III. ①寺庙壁画—绘画史—中国—元代②寺庙壁画—绘画史—中国—明清时代
IV. J209.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011258 号

画 圣 余 韵

—— 元 明 清 寺 观 壁 画

周 志 编 著

*

文物出版社出版发行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

深圳彩视电分有限公司制版

文物出版社印刷厂印刷

新华书店经销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1581-3/J · 542 定价: 15.00 元

艺快 术递

收藏元明清壁画的寺观及博物馆

北京故宫博物院

北京市法海寺

山西省洪洞县广胜寺水神庙

山西省芮城县永乐宫

山西省稷山县青龙寺

山西省汾阳县圣母庙

山西省平遥县镇国寺

山西省新绛县稷益庙

山西省太原市崇善寺

山西省五台山佛光寺文殊殿

山西省繁峙县公主寺大佛殿

山西省大同市善化寺大雄宝殿

山西省大同市华严寺大雄宝殿

山西省太谷县圆智寺千佛殿

山西省阳高县云林寺大雄宝殿

天津市蓟县独乐寺

河北省石家庄市毗卢寺

河北省正定县隆兴寺

西藏自治区拉萨市布达拉宫

西藏自治区萨迦县萨迦南寺

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺

目 录

风情之旅

细语古晋阳	2
名胜古迹	2
特色饮食与土特产	5
传统戏曲	6
交通	6

独家透视

永乐宫三清殿壁画	8
----------------	---

艺术开讲

山西寺观壁画	16
--------------	----

历史现场

古代寺观壁画的制作现场	22
-------------------	----

文化探险

元明清寺观壁画概述	26
元代寺观壁画	26
明代寺观壁画	27
清代寺观壁画	28
明清时期的密宗壁画	28

经典精赏

画圣余韵·元明清寺观壁画

风情之

旅

细语古晋阳

太原，是大平原的意思，“广平曰原”，太原，就是“原之大者”。太原是一个富饶的盆地，平均海拔800多米。城市气候属暖温带大陆性气候，一月份平均气温在6至7度左右，七月份平均气温在23至24摄氏度之间。最佳旅游季节为每年的5至10月份期间。

作为山西省省会的太原市是中国的历史文化名城之一，古称晋阳，自古就是北方边防重镇，兵家必争之地。春秋时代晋定公十五年（公元前497年）就已经初具规模，距今已经有2400年的历史。战国时期曾经是赵国初期的都城，秦始皇统一中国之后改晋阳邑为太原郡。东汉时期，太原为并州的省府，故其简称“并”。东魏、北齐一直是作为“陪都”，至唐代则被立为“北都”。宋太宗太平兴国四年（979年），宋太宗赵光义进攻太原时遭到顽强的抵抗，及至占领太原后火焚水淹，太原古城遂毁于一旦。现在的太原市是在宋代晋阳城北唐阳镇基础上扩建而成的，距今也已经有上千年的历史。

太原地区也是华夏文明荟萃之地之一，历史上曾经涌现出许多各个领域杰出人物，如战国时赵国名将廉颇、女皇武则天、名相狄仁杰、文学家王勃、宋之问、王维、王昌龄、王之涣、温庭筠、元好问、罗贯中以及画家傅山等等。

作为历史上的边防重镇和王朝别都，太原附近留存了不少名胜古迹，其中尤其以各式各样、不同面貌的道释寺观古迹最为有名，如晋祠、天龙山石窟、龙山石窟、清真古寺、崇善寺、纯阳宫、

双塔寺、多福寺、玄中寺等等。

名胜古迹

晋祠位于太原市区西南25公里的悬瓮山麓，是为纪念晋国开国君主唐叔虞而建的，因为在晋水之源，故而称之为晋祠，距今已有1500年的历史。它由近百座殿、堂、楼、阁、亭台、桥榭组成，山环水绕，古木参天，风景优美，是太原市最有名的古迹胜地，为全国重点文物保护单位之一，吸引着来自全国各地的游客。晋祠的主要景点有著名的三绝“难老泉”、“卧龙周柏”、“圣母殿侍女像”，以及金人台、鱼沼飞梁、奉圣寺等。其中尤其以供奉周武王后、姜太公之女邑姜的圣母殿中的42尊宋代侍女像最为精彩。

崇善寺位于太原市东南隅，旧名白马寺，相传是隋炀帝杨广的行宫。明洪武十四年，朱元璋第三子晋王为纪念母后高皇后，在原寺基础上扩建为规模宏大的庙宇。清朝末年，大雄宝殿毁于大火，现仅存大悲殿、山门、钟楼与东西厢房。其中大悲殿为重檐歇山顶的木结构建筑，是明代最为典型的建筑物之一。殿内的千手千眼十一面观音像与两旁的文殊、普贤菩萨塑像各高8.5米，更是不可多得的艺术佳作。此外殿内还保存有大量宋、元、明版藏经以及佛教故事五彩画等珍贵的历史文物与艺术品。其中尤为珍贵的是寺内保存的《释迦牟尼传记八十四龕》、《善财童子五十三参》这两件壁画画稿，这是崇善寺原环廊中壁画的粉本与小样，明成化十九年（1483

崇善寺大悲殿千手千
眼十一面观音菩萨像

年)将粉本装帧成册,予以珍藏,它为我们研究明代寺观壁画的创作及绘制过程提供了重要的实物资料。现在的崇善寺是山西省佛教协会的所在地。

双塔寺也是太原市的著名胜地之一,原名永祚寺,位于太原市东南郊郝庄村南,因寺内双塔耸立而被作为太原市的象征性标志,是太原之旅的必去之处。寺内双塔八角形,共13层,塔高54米,相距60米,全由青砖砍磨而成,登塔远眺,可以俯瞰全太原市的风光。

玄中寺,位于太原市交城县石壁山的峡谷之中,又名石壁寺、永宁寺。这里是我国佛教净土宗的发源地,始建于北魏延兴二年,由净土宗大师昙鸾所主持修建,距今已有1500年的历史。它在我国佛教史上占有着重要地位,历史上许多高僧都曾经在此讲坛说法,或留寺主持。元代,玄中寺达到鼎盛时期,属下寺院达40多处,遍布北方。12、13世纪净土宗传入日本,对日本佛教影响很大,现为日本佛教净土法门的祖庭。

纯阳宫是为纪念道教祖师之一的吕洞宾而建,坐落于太原市五一广场的西北隅,明代万历年间重修扩建,清代又曾经进行过修整。宫内有四座院落,主殿为吕祖殿,极为壮观雄阔。登阁远眺,市区景色可一览无遗。现在是山西省博物馆的二部。

多福寺位于太原市北郊区呼延村附近的崛囿山巅,距太原24公里,创建于唐代贞元二年(789年)。宋朝末年,多福寺毁于兵火,明代洪武年间重修。现在寺内山门、钟楼、大雄宝殿、文殊阁、藏经楼、东西垛墙以及其中的壁画、塑像等文物均为明代遗物,尤其是其中的84幅壁画《释迦如来应化事迹图》更是构思巧妙、画法生动、色彩艳丽、构图宏阔,为明代同类题材壁画中之精品。

距太原市西南20公里的龙山石窟是我国仅有的道教石窟,于元代初年由宋道芳主持兴建。全部石窟有8个,包括虚皇龕、三清龕、卧如龕、玄真龕、三大法师龕、七真龕以及两个辩道龕,总共

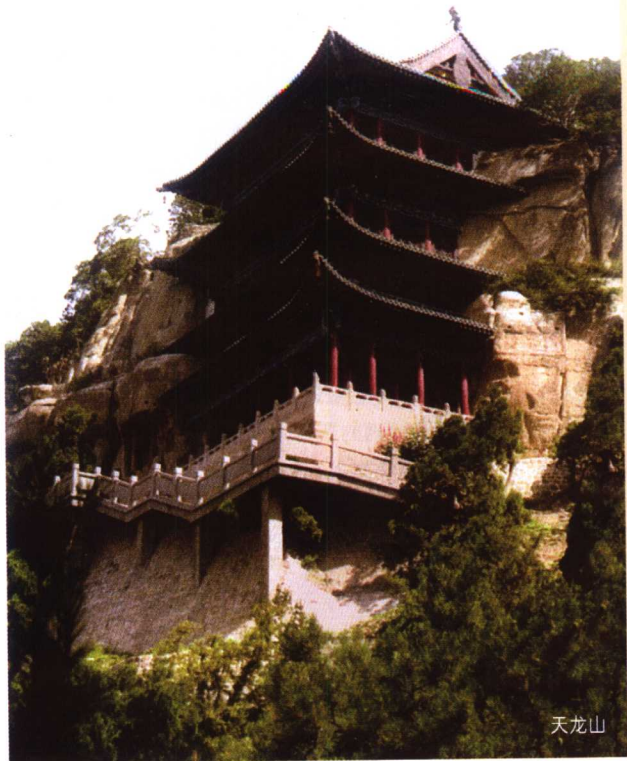

太原龙山石窟外景

有40多座石雕像，造型简练古朴，与佛教雕塑有着显著的区别，是研究我国道教艺术的重要参考资料。

特色饮食与土特产

山西全境多山，河流纵横、气候温和、四季分明，特定的自然条件为晋菜提供了广泛的烹饪原料。尤其是山西的面食，更是以其品种纷呈、历史悠久、制作方法多种多样、浇头菜码考究等特点为中华民族的饮食文化增添了色彩。自从东汉以来，“汤饼”、“煮饼”、鸡丝面、萝卜面、刀削面、蝴蝶面等品种层出不穷、花样翻新。其中尤其以刀削面、拨鱼面、拉面、猫耳朵这山西“四大面食”为代表。刀削面是用特制的瓦形刀从大块面团上削出雪花般的面片，人们形容它是“银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢”，然后加卤汁调拌后食用，口感筋道、香味诱人。拉面则是以晋中地区的平定县拉面最为有名，柔软劲道，别具风味。拨鱼，是把和得很软的面放在一个带把的面板上，一手端面板，一手用铁制的筷子或木筷子一根根往下拨入锅内，如小鱼在水里跳跃。这种面柔软绵滑，十分易于消化。

天龙山

此外，头脑也是太原特有的一种风味早点。头脑是滋养食品，又名“八珍汤”，是在一碗糊状的汤里面，放三块肥羊肉、一块莲藕、一条长山药，带有酒、药、羊肉的混合香味，尝一下，醇香满口，鲜美异常。喝头脑时佐食的“帽盒”也是太原的风味小吃之一，帽盒是一种烤制的面饼，喝头脑时把帽盒掰成小块，泡在头脑中食用，别有一番风味。另外，如“认一力”的蒸饺、“六味斋”的酱肉、“老鼠窟”的元宵等山西的特色小吃也都别具风味。

山西的著名土特产品以老陈醋、汾酒、竹叶青酒为首。其中山西老陈醋为

中国四大名醋之一，其色紫黑、酸醇、味烈、可口、回味悠长，气味醇香，既是上好的调味佳品，又具有降血压、破血瘀、消食防病等功用，宜久存而不坏，越久弥香，首先推出“山西老陈醋”牌子的是清朝顺治年间的王来福。汾酒则为**中国八大名酒之一**，具有绵、甜、香等三大特色，始酿于南北朝时期，至今已有1500年的历史。竹叶青是汾酒的再制酒，它是在汾酒的基础上，加以冰糖、白糖、竹叶、陈皮等12味药材、调料作辅料酿制而成的，其色泽金黄透亮，色鲜味美。另外，像晶莹饱满的晋祠大米、味美香甜的清徐葡萄、香嫩可口的平遥牛肉、皮薄水大的原平梨等等也都是山西的特色产品。

传统戏曲

山西的戏曲艺术源远流长，主要有晋剧、蒲剧、北路梆子、上党梆子四大

剧种、其中以晋剧最为有名。

晋剧是山西地方戏曲的代表剧种，又称中路梆子，流行于省内的大部分地区，至今已有200多年的历史，传统剧目多达400余个，其中包括有《凤仪亭》、《明公断》、《打金枝》等深受戏曲爱好者所喜爱的著名段子。

交通

铁路：山西省交通以铁路为主，同蒲线纵横全省，北接京包线，南与陇海线铁路相连接，是省内的交通大动脉。太原是京原、石太两铁路的终端和太焦线的起点，途径和终止在太原的快车每天都有数十列，十分方便。

航空：山西省的空中交通也很方便，太原机场地处市区南郊，距市区18公里左右，与北京、天津、上海、成都、桂林、南京、沈阳、西安等全国各重要城市之间都有直航线相连。

公路：山西公路运输能力也十分的发达，太原市有长途汽车通往省内各县市及河北石家庄、保定、张家口、内蒙古、呼和浩特等市。此外还有专门的旅游包车直通五台山、浑源县悬空寺和应县木塔等处风景名胜点。

总体上来说，太原市及其四周地区是山西省文化古迹以及佛教名胜较为集中的场所之一，山西省的许多重要旅游景点都呈放射性的分布在太原市四周。

晋祠

画圣余韵·元明清寺观壁画

独家透

元明清
寺觀壁畫

視

永乐宫三清殿壁画

在我国宗教壁画艺术发展史上，如果要举出一件作品作为代表的话，那无疑就是永乐宫壁画。它所达到的艺术水平已经成为了一个永恒的高度，并在后人的不断瞻仰中散发着迷人的魅力。

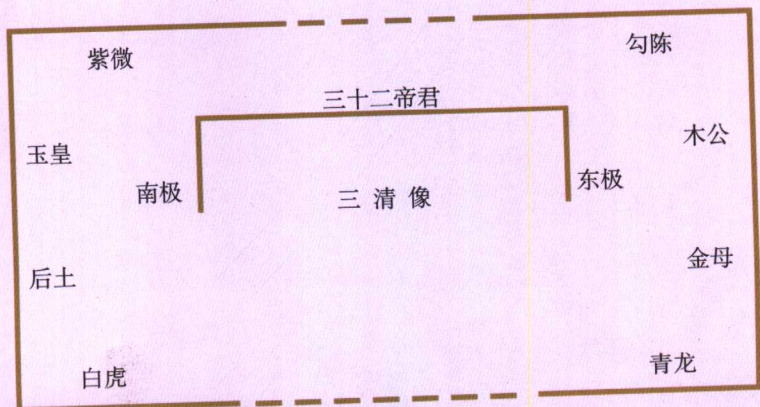
永乐宫全称为“纯阳万寿宫”，原座落于山西芮城西20公里处的永乐镇（旧属永济）。此地相传为“八仙”之一吕洞宾的故居，后几经扩建修缮，至元代初年开始大兴土木扩建大纯阳宫。自定宗二年（1247年）起，全部工程包括壁画创作足足延续了有百年之久。1959年因计划兴建黄河水利工程，遂将永乐宫连同壁画，原样搬迁至芮城县城北新址。

永乐宫壁画主要分布在无极门、三清殿、纯阳殿、重阳殿之中。其中无极门与三清殿内主要描绘的是道府神仙形象，而纯阳殿与重阳殿则是以连环故事画形式来描绘道教祖师神化度人的事迹。若单纯以艺术水平而论，三清殿内的壁画《朝元图》无疑是整个永乐宫壁画之中最为精彩的一个部分。

三清殿，又名无极殿，是永乐宫的

主殿，大殿内供奉的是道教最高的崇奉偶像——“三清”，即“玉清元始天尊”、“上清灵宝天尊”、“太清道德天尊”。大殿内四壁以及扇面《朝元图》壁画在构图上充分体现了元代画工对于大型画面宏观控制的能力，所有300位神像全部被和谐地安排在这个气魄宏伟壮观的大格局中，而没有一个显出局促紧迫之感，不能不说是一个伟大的成就。壁画创作者遵循着画中行人的方向，通过对人物衣襟、飘带的方向，眼神的顾盼流转以及相互之间的私语交谈呼应起整个队列，从而构成一个统一之中富于变化、平静之中蕴藏生机、繁密之中而有条理的和谐场面。仿佛令人忘却了墙壁的存在，而置身于仙气萦绕的神话幻景之中。

在绘画技巧上，三清殿壁画继承了唐宋以来工笔重彩人物画的优良传统。

三清殿壁画神像位置图

在线条上以圆润浑厚、富有弹性的笔法为主，转折处则刚劲有力，但也暗寓着一种柔劲，因此整个线描显得丰富多变、具有一种特有的节奏和韵律感。设色与赋彩则以石绿、石青等古雅的色彩为主调，兼配以朱、黄、紫、白等色彩，同时利用沥粉贴金手法对衣冠甲冑、环佩首饰等细节加以润饰和刻画，从而形成了绚丽多彩、辉煌灿烂的视觉效果。

永乐宫壁画是现存于世的元代寺庙

壁画中最具代表性的道教壁画作品。尤其是三清殿的大型壁画《朝元图》更是大大发扬了唐代吴道子以来的传统，并承袭了北宋武宗元《朝元仙仗图》的余韵。永乐宫三清殿壁画是我国道教壁画艺术的高峰之作，也是同一时期世界壁画之林中矫矫不群之经典作品。

V 朝元图·南极长生大帝

元代 高440厘米

山西省芮城县永乐宫三清殿扇面墙东外侧

△ 奉宝玉女

元代 高 236 厘米 宽 127 厘米
山西省芮城县永乐宫三清殿西壁中侧下层

> 举笏太乙

元代 高 240 厘米 宽 134 厘米
山西省芮城县永乐宫三清殿西壁中部下侧

△ 白虎星君

元代 高280厘米 横140厘米

山西省芮城县永乐宫三清殿南壁西侧