

THE MURALS OF THE PALACE OF YONGLE

蕭軍 編著

文物出版社

永樂宮壁畫

The Murals of the Palace of Yongle

蕭軍 編著

文物出版社

攝影：劉小放 孫之常
封面設計：張希廣
責任印製：王少華
責任編輯：李 穆 黃文昆

圖書在版編目 (CIP) 數據

永樂宮壁畫 / 蕭軍著. — 北京：文物出版社，2008.6
ISBN 978-7-5010-2337-0

I. 永... II. 蕭... III. 寺廟壁畫—芮城縣—元代—圖集
IV. K879.412

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2007) 第 160827 號

顧 問 孫太平 安三法 趙參軍

主 編 蕭 軍

副 主 編 李惠民 王 毅 劉移江

岳厚生 李 傑 劉曉霞

永 樂 宮 壁 畫

蕭軍 著

*

文物出版社出版發行

北京東直門內北小街 2 號樓

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美術製版印刷有限責任公司印製

新 華 書 店 經 銷

889 × 1194 1/8 印張：46

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5010-2337-0 定價：600 圓

目 錄

序	蕭 軍	10
永樂宮《朝元圖》的發展淵源及其藝術成就	金維諾	11
永樂宮壁畫五題	李 松	17
永樂宮概述	蕭 軍	24
永樂宮的創建		24
永樂宮的建築		25
永樂宮的壁畫		38
永樂宮的搬遷		55
相關碑石文獻		57
圖 版		71
Synopsis and Contents in English		359

圖版目錄

龍虎殿

龍虎殿外景	71
龍虎殿西間南壁壁畫	72
龍虎殿西間西壁壁畫	73
龍虎殿西間西壁壁畫（部分）	73
龍虎殿西間北壁壁畫	74
龍虎殿東間北壁壁畫	75
龍虎殿東間東壁壁畫	76
龍虎殿東間南壁壁畫	77
龍虎殿西間北壁壁畫（部分：鬱壘）	78
龍虎殿西間南壁壁畫（部分）	78
龍虎殿東間東壁壁畫（部分）	79
龍虎殿東間南壁壁畫（部分）	80
龍虎殿東間北壁壁畫（部分：神荼）	81

三清殿

三清殿屋頂琉璃裝飾（部分）	82
三清殿屋脊琉璃裝飾（部分）	82
三清殿外景	83
三清殿北壁西段朝元圖	84
三清殿北壁西段朝元圖之一	86
三清殿北壁西段朝元圖之二	87
三清殿北壁西段朝元圖之三	88
三清殿北壁西段朝元圖之四	89
三清殿北壁西段朝元圖之五	90

三清殿北壁西段朝元圖（部分：傳經法師）.....	91
三清殿北壁西段朝元圖（部分：二十八宿、玉女等）.....	92
三清殿北壁西段朝元圖（部分：二十八宿、仙曹）.....	93
三清殿北壁西段朝元圖（部分：勾陳星宮大帝）.....	94
三清殿北壁西段朝元圖（部分：天官、地官、水官、紫光夫人等）.....	95
三清殿北壁西段朝元圖（部分：玉女）.....	96
三清殿北壁西段朝元圖（部分：玉女）.....	97
三清殿北壁東段朝元圖.....	98
三清殿北壁東段朝元圖之一.....	100
三清殿北壁東段朝元圖之二.....	101
三清殿北壁東段朝元圖之三.....	102
三清殿北壁東段朝元圖之四.....	103
三清殿北壁東段朝元圖之五.....	104
三清殿北壁東段朝元圖（部分：北斗星君、左輔）.....	105
三清殿北壁東段朝元圖（部分：北斗星君、左輔、右弼、二十八宿、三臺、傳經法師等）.....	106
三清殿北壁東段朝元圖（部分：仙曹、左輔、二十八宿、玉女）.....	108
三清殿北壁東段朝元圖（部分：日、月、木星、土星、水星、金星、火星、二十八宿）.....	109
三清殿北壁東段朝元圖（部分：水星、火星）.....	110
三清殿北壁東段朝元圖（部分：水星、金星、火星、紫炁、月孛、羅睺、計都）.....	111
三清殿北壁東段朝元圖（部分：二十八宿）.....	111
三清殿神龕西壁外側朝元圖之一.....	112
三清殿神龕西壁外側朝元圖之二.....	113
三清殿神龕西壁外側朝元圖.....	114
三清殿神龕東壁外側朝元圖.....	115
三清殿神龕東壁外側朝元圖之一.....	116
三清殿神龕東壁外側朝元圖之二.....	117
三清殿神龕西壁外側朝元圖（部分：玄元十子、玉女）.....	118
三清殿神龕東壁外側朝元圖（部分：玄元十子、玉女等）.....	119
三清殿神龕東壁外側朝元圖（部分：玉女、仙官等）.....	120
三清殿神龕西壁外側朝元圖（部分：玉女、仙官等）.....	120
三清殿神龕後壁背面東段朝元圖（部分：三十二天地君）.....	121
三清殿神龕後壁背面東段朝元圖.....	122
三清殿神龕後壁背面中間懸塑（救苦天尊）.....	123
三清殿神龕後壁背面西段朝元圖.....	124
三清殿神龕後壁背面西段朝元圖（部分：三十二天地君）.....	125
三清殿西壁朝元圖.....	126
三清殿西壁朝元圖之一.....	128
三清殿西壁朝元圖之二.....	129
三清殿西壁朝元圖之三.....	130

三清殿西壁朝元圖之四	131
三清殿西壁朝元圖之五	132
三清殿西壁朝元圖之六	133
三清殿西壁朝元圖（部分：金母元君）	134
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、玉女、雷部諸神）	135
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神及其侍臣、八卦神、四瀆神、雷部諸神）	136
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、雷部諸神）	137
三清殿西壁朝元圖（部分：玉女）	138
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、仙曹、玉女等）	139
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、仙官、玉女、香官等）	140
三清殿西壁朝元圖（部分：東華木公）	142
三清殿西壁朝元圖（部分：天猷副元帥、佑聖真武大將軍、仙官、倉頡等）	143
三清殿西壁朝元圖（部分：天猷副元帥、仙官、孔子、倉頡等）	144
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神）	146
三清殿西壁朝元圖（部分：引進仙官、仙曹等）	147
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、玉女、雷部諸神）	148
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、雷部諸神）	149
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神）	150
三清殿西壁朝元圖（部分：玉女）	151
三清殿西壁朝元圖（部分：玉女、太乙神等）	152
三清殿西壁朝元圖（部分：太乙神、玉女等）	153
三清殿西壁朝元圖（部分：雷公、雨師、電母、八卦神）	154
三清殿西壁朝元圖（部分：雷部諸神、玉女）	155
三清殿西壁朝元圖（部分：玉女、香官、仙曹等）	156
三清殿東壁朝元圖	158
三清殿東壁朝元圖之一	160
三清殿東壁朝元圖之二	161
三清殿東壁朝元圖之三	162
三清殿東壁朝元圖之四	163
三清殿東壁朝元圖之五	164
三清殿東壁朝元圖之六	165
三清殿東壁朝元圖（部分：天蓬大元帥、翊聖黑殺大將軍等）	166
三清殿東壁朝元圖（部分：玉皇大帝）	167
三清殿東壁朝元圖（部分：天蓬大元帥、翊聖黑殺、四目老翁、十二元神、仙曹、玉女）	168
三清殿東壁朝元圖（部分：翊聖黑殺、仙曹、玉女、四目老翁等）	170
三清殿東壁朝元圖（部分：扶桑大帝、福祿壽三星、玉女、五嶽等）	171
三清殿東壁朝元圖（部分：趙玄朗、文昌帝君、酆都諸神等）	172
三清殿東壁朝元圖（部分：飛天神王、天丁天驕）	173
三清殿東壁朝元圖（部分：翊聖黑殺、仙曹、四目老翁、十二元神）	174

三清殿東壁朝元圖（部分：五嶽）	175
三清殿東壁朝元圖（部分：扶桑大帝、福祿壽三星、五嶽等）	176
三清殿東壁朝元圖（部分：酆都大帝、仙曹、玉女）	177
三清殿南壁東側朝元圖（青龍君及功曹）	178
三清殿南壁西側朝元圖（白虎君及使者）	179

純陽殿

純陽殿屋脊琉璃裝飾（部分）	180
純陽殿外景	181
純陽殿東壁顯化圖	182
純陽殿北壁東段顯化圖	182
純陽殿東壁顯化圖之一	184
純陽殿東壁顯化圖之二	185
純陽殿東壁顯化圖之三	186
純陽殿東壁顯化圖之四	187
純陽殿東壁顯化圖之五	188
純陽殿東壁顯化圖之六	189
純陽殿東壁顯化圖（部分：瑞應永樂）	190
純陽殿東壁顯化圖（部分：黃粱夢覺）	191
純陽殿東壁顯化圖（部分：慈濟陰德）	192
純陽殿東壁顯化圖（部分：歷試五魔）	193
純陽殿東壁顯化圖（部分：衡州肅妖）	194
純陽殿東壁顯化圖（部分：神應帝王）	195
純陽殿東壁顯化圖（部分：神化石肆求茶）	196
純陽殿東壁顯化圖（部分：度老松精）	197
純陽殿東壁顯化圖（部分：神化度曹國舅）	197
純陽殿東壁顯化圖（部分：再度郭仙）	198
純陽殿東壁顯化圖（部分：度何仙姑）	199
純陽殿東壁顯化圖（部分：度沈東老）	200
純陽殿東壁顯化圖（部分：誘侯用晦）	201
純陽殿東壁顯化圖（部分：神化金陵鶴會）	202
純陽殿東壁顯化圖（部分：度陳七子）	203
純陽殿東壁顯化圖（部分：武昌貨墨）	204
純陽殿東壁顯化圖（部分：神化賜藥馬氏）	205
純陽殿東壁顯化圖（部分：提邵康節）	206
純陽殿北壁東段顯化圖之一	207
純陽殿北壁東段顯化圖之二	208

純陽殿北壁東段顯化圖之三	209
純陽殿北壁東段顯化圖之四	210
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：廬山放生）.....	211
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：度孫賣魚）.....	212
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：神化肥遁華山）.....	213
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：神化儀真繪像）.....	214
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：神化儀真繪像細部）.....	215
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：遊寒山寺）.....	216
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：度馬庭鸞）.....	217
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：救苟婆眼疾）.....	218
純陽殿北壁東段顯化圖（部分：神化婺州舉塔）.....	219
純陽殿西壁顯化圖.....	220
純陽殿北壁西段顯化圖	220
純陽殿西壁顯化圖之一	222
純陽殿西壁顯化圖之二	223
純陽殿西壁顯化圖之三	224
純陽殿西壁顯化圖之四	225
純陽殿西壁顯化圖之五	226
純陽殿西壁顯化圖之六	227
純陽殿西壁顯化圖（部分：救趙監院）.....	228
純陽殿西壁顯化圖（部分：成都施丹）.....	229
純陽殿西壁顯化圖（部分：題詩天慶）.....	230
純陽殿西壁顯化圖（部分：宮中剿崇）.....	231
純陽殿西壁顯化圖（部分：正君心非）.....	232
純陽殿西壁顯化圖（部分：度張和尚）.....	233
純陽殿西壁顯化圖（部分：丹度莫敵）.....	234
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化度喬二郎）.....	235
純陽殿西壁顯化圖（部分：救劉氏病）.....	236
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化遊戲虹橋）.....	237
純陽殿西壁顯化圖（部分：遊戲羅浮）.....	238
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化臨晉瓜皮詩）.....	239
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化趙相公）.....	240
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化懷孕師尼）.....	241
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化鼎州貨墨）.....	242
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化賜藥狄青）.....	243
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化赴千道會）.....	244
純陽殿西壁顯化圖（部分：神化賜雍寶棗）.....	245
純陽殿北壁西段顯化圖之一	246
純陽殿北壁西段顯化圖之二	247

純陽殿北壁西段顯化圖之三	248
純陽殿北壁西段顯化圖之四	249
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：探徐神翁）.....	250
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：神化上清廟題、神警陳公）.....	252
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：穢梳高價）.....	254
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：度陳進士）.....	255
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：長溪覓齋）.....	256
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：救孝子母）.....	257
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：神化度劉高尚）.....	258
純陽殿北壁西段顯化圖（部分：神化度劉高尚細部）.....	259
純陽殿神龕後壁背面鍾離權度呂洞賓圖（部分）.....	260
純陽殿神龕後壁背面鍾離權度呂洞賓圖	261
純陽殿北壁門上八仙過海圖	262
純陽殿北壁門上八仙過海圖（部分：鍾離權、呂洞賓、鐵拐李、曹國舅）.....	264
純陽殿北壁門上八仙過海圖（部分：張果老、徐仙翁、韓湘子、藍采和）.....	265
純陽殿北壁門西側松仙圖（部分：松仙）.....	266
純陽殿北壁門西側松仙圖	267
純陽殿北壁門東側柳仙圖	267
純陽殿北壁門東側柳仙圖（部分：柳仙）.....	268
純陽殿南壁東側道觀齋供圖	269
純陽殿南壁西側道觀醮樂圖	270

重陽殿

重陽殿外景	271
重陽殿東壁祖師畫傳	272
重陽殿北壁東段祖師畫傳	272
重陽殿東壁祖師畫傳之一	274
重陽殿東壁祖師畫傳之二	275
重陽殿東壁祖師畫傳之三	276
重陽殿東壁祖師畫傳之四	277
重陽殿東壁祖師畫傳之五	278
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：誕生咸陽、不現金蓮）.....	279
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：傳受秘語）.....	280
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：遇真甘河）.....	281
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：南時作居）.....	282
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：屏棄妻孥）.....	283
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：甘河易酌）.....	284

重陽殿東壁祖師畫傳（部分：躬植海棠）	285
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：題壁付圖）	286
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：劉蔣焚庵）	287
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：留頌邛山）	287
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：別河辭嶽）	288
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：會真寧海）	289
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：沃雪朝元）	290
重陽殿東壁祖師畫傳（部分：分梨環堵）	291
重陽殿北壁東段祖師畫傳之一	292
重陽殿北壁東段祖師畫傳之二	293
重陽殿北壁東段祖師畫傳之三	294
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：看彩霞）	295
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：擎芝草）	296
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：汴梁）	297
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：扶醉人）	298
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：夜談秘旨）	299
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：撥雲頭）	300
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：灑淨水）	301
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：起慈悲）	302
重陽殿北壁東段祖師畫傳（部分：念神咒）	303
重陽殿北壁西段祖師畫傳	304
重陽殿西壁祖師畫傳	304
重陽殿北壁西段祖師畫傳之一	306
重陽殿北壁西段祖師畫傳之二	307
重陽殿北壁西段祖師畫傳之三	308
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：誓盟道戒）	309
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：畫示天堂）	310
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：歎骷髏）	311
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：妝伴哥）	312
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：長春入謁）	313
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：長真棄俗）	314
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：度太古）	315
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：太古傳衣）	316
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：太古傳衣）	317
重陽殿北壁西段祖師畫傳（部分：開煙霞洞）	318
重陽殿西壁祖師畫傳之一	319
重陽殿西壁祖師畫傳之二	320
重陽殿西壁祖師畫傳之三	321
重陽殿西壁祖師畫傳之四	322

重陽殿西壁祖師畫傳之五	323
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：叱崑崙石）	324
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：立會三州）	325
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：咒鹵井）	326
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：發蒙四子）	327
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：投冠蓬海）	328
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：散神光）	329
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：釣小張哥）	330
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：擲蓋龍泉）	331
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：化長生子）	332
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：卻介官人、警丹陽子）	333
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：付史風仙）	334
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：燃薪觀節）	335
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：會紇石烈）	336
重陽殿西壁祖師畫傳（部分：三師勘符）	337
重陽殿神龕後壁背面壁畫	338
重陽殿神龕後壁背面壁畫之一	340
重陽殿神龕後壁背面壁畫之二	341
重陽殿神龕後壁背面壁畫之三	342
重陽殿神龕後壁背面壁畫之四	343
重陽殿神龕後壁背面壁畫之五	344
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分：四子捧柩）	345
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分：秦渡論志）	346
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分：會葬祖庭）	347
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	348
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	349
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	350
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	351
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	352
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	353
重陽殿神龕後壁背面壁畫（部分）	354
重陽殿南壁東側壁畫	355
重陽殿南壁西側壁畫	356
永樂宮拱眼壁彩畫（三清殿內額、拱眼壁雲龍彩畫和純陽殿神龕內拱眼壁樂舞彩畫）	357
永樂宮拱眼壁彩畫（純陽殿神龕內拱眼壁樂舞彩畫）	358

序

蕭 軍

作為中華民族傳統文化的有機組成部分，道教文化植根於中華文化，在其成長、融合、發展的過程中發揮了極其重要的歷史作用。道教文化博大精深的內涵，越來越受到人們的關注。今天令人關注的議題是道教文化在中華民族復興和構建和諧世界的作用。關注的焦點首先是中國道教文化聖地，自然就包括了像永樂宮這樣屈指可數的道教文化祖庭。

永樂宮，又名大純陽萬壽宮，是為紀念我國道教人物呂洞賓而按照宮廷典制建造的，始建於1247年，竣工於1358年，歷時一百一十多年，幾乎與元朝共始終。永樂宮與北京白雲觀、陝西戶縣重陽宮並稱為全國道教三大祖庭。1959年，國家修建三門峽水庫，永樂宮整體搬遷於古魏城遺址內。永樂宮以精美的壁畫藝術、巍峨的宮廷建築、奇蹟般的原貌搬遷和高深的道教文化享譽華夏、名揚四海，特別是永樂宮的元代壁畫，堪稱人類藝術殿堂的璀璨明珠。1961年，永樂宮被國務院公佈為第一批全國重點文物保護單位，1998年被列入世界文化遺產預備名錄。

永樂宮元代壁畫總面積1000平方米，題材豐富，畫技高超，代表着中國寺觀壁畫的最高成就，是目前世界現存的古代壁畫藝術寶庫之一。三清殿《朝元圖》是永樂宮壁畫的精華，是世界美術史上的傑作。

永樂宮壁畫繼承了唐宋以來優秀的壁畫技法，形成了獨特的藝術風格。龍虎殿、三清殿的工筆重彩人物群像，表現了道教諸神朝拜元始天尊的宏大場面，集中強調了道教“萬物歸元”的思想；純陽殿、重陽殿以分幅山水人物兼通景連環畫的方法，分別繪製了呂洞賓、王重陽的傳奇故事，表現了道教“敬天愛民”的人本思想。這些規模宏偉、內容豐富、藝術精湛的壁畫作品，是研究十三、十四世紀中國社會政治、思想、文化和藝術難得的寶貴資料。

永樂宮的建築，在中國建築史上具有獨特的價值。其建築佈局是按照道教的象徵意義和道教活動的需要設計的，“殿閣巍巍，按天上之九星而羅列；道院森森，照地下之八卦而排成……”。四座主要殿宇都安排在一條軸線上，每座殿堂前都築有高大的臺基，以一條筆直的甬道連成一體。每座殿宇的平面佈置，則根據具體情況採用了多樣化的“減柱造”，以擴大殿內的空間範圍；在結構處理上，採用“抹角楹”、“連拱交穩”等做法，增強了建築的剛度，反映了匠師們高超的設計水平，對中國建築結構的發展變化有着相當深遠的影響。

近年來，兩岸三地道教界相繼舉辦了紀念呂祖誕辰1208周年和1209周年活動和永樂宮道教文化節，在海內外掀起了以研究永樂宮壁畫為載體的呂祖文化熱潮。我們本着弘揚傳統文化，順應兩岸三地及旅遊界的意願，編著了《永樂宮壁畫》。這本畫集彙編永樂宮龍虎殿、三清殿、純陽殿和重陽殿中的精美壁畫，並配以詳細的文字說明，圖文並茂，以真實再現元代壁畫的歷史原貌。

足可告慰的是，這本畫集實現了突破，達到了永樂宮畫冊編輯出版的科學性和更高的藝術水準。眾所周知，永樂宮壁畫幅面宏大，造成拍照的難度，尤其上部高處的畫面，仰視的角度難免因透視而變形，更何況殿堂後部和神龕背後狹窄晦暗的空間，整體的拍攝幾乎是不可能的。此次由經驗豐富的攝影專家和編輯大膽創新，在技術設備和方法上做了周全的準備，並在我所全力支持下，經過嚴謹而刻苦的工作，加上製版人員的辛勤勞動，終於能夠將清晰、準確而不失真、無變形的圖版奉獻給廣大讀者。瀏覽畫冊如同親臨現場，甚至比現場觀摩更為清晰。再者，永樂宮四座殿宇的壁畫，從來沒有這樣完整地展示過。全部壁畫，包括狹窄甬道中的壁面在內，從整體到局部，均以正投影的效果如實展示給讀者，顯然是過去的出版物所無法做到的。但願畫集的出版發行能為保護與傳承中華文化起到一定的作用，以滿足各界人士鑒賞、收藏的要求，不愧對呂祖仙翁，不愧對創作永樂宮壁畫的大師，不愧對海內外關注永樂宮的名流賢達。

永樂宮《朝元圖》的發展淵源及其藝術成就

金維諾

山西永濟永樂宮原為純陽觀，是在宋代呂祖祠基礎上重新修建的。在呂祖傳說流行以前，盛唐時期當地已有道觀和天尊堂的建置。1955年10月間，中央美術學院副院長王曼碩、畫家潘絮茲和我，接受文化部任務，同往永濟永樂宮考察，停留一週，初步擬定由於修建水庫永樂宮遷移以避免被淹的總體規劃。當時，我發現永樂宮舊址山門遺存有一石燈臺，上有銘記：“先代因官徙居，遂家河曲。今奉為開元天寶聖文神武皇帝陛下、法界蒼生、并合邑人、先代亡父母、見在家口，建立臺燈一所於村觀中天尊堂前……天寶五載歲次丙戌正月癸丑朔卅日壬午建。”文中所述村觀所在地“河曲”，在河東蒲阪縣南，也就是黃河邊的永樂鎮。村觀均為李氏女道士，當為李氏家廟。石燈臺上部有刻劃的李思誨（《舊唐書》卷六十載李思訓弟名思誨，亦善畫）等十二人跪像，線條流暢生動，人物性格氣質形於儀表。反映了弘農楊榮、造匠李阿貞等鐫刻者描繪現實人物形象的水平。此燈臺原置於道觀的天尊堂前。從燈臺形制可以看出天尊堂應有一定規模。村觀除天尊堂外，似尚有其他殿堂或屋宇。石燈臺造於天寶五年，天尊堂當建置在此之前。說明開元、天寶年間永樂鎮早有道觀。這一建觀史實，對於當地崇尚道教，建置呂祖祠等都會有直接影響。而據《道家金石略》，蒲州在唐景雲二年，也早有丹崖觀和靈仙觀等著名道觀，並屢受勅設齋醮、修功德，這也會促進這一帶道教活動的開展。

永樂宮是全真教的三大祖庭之一（註一），由南向北依次排列着宮門、無極門、三清殿、純陽殿和重陽殿，據記載其後有供奉丘處機的丘祖殿（現尚存廢墟），宮西部原來還有披雲道院。永樂宮前後營建了近百年才最後完工。周密的籌劃，宏偉的規模、使它具有極其豐富的道教藝術遺物，其中壁畫更宏偉精麗。三清殿是永樂宮主殿，又稱無極殿，面闊七間，深四間，八架椽，單簷五脊頂。前簷中央五間和後簷明間均為格扇門，其餘為牆。北中三間設神壇，其上供奉道教最高神元始天尊、靈寶天尊、太上老君，合稱為三清。三清塑像今已不存，而殿中壁畫保存尚好，僅很少部分經過後代修補。這一鋪壁畫是有名的《朝元圖》。

道教《朝元圖》的發展史略

關於《朝元圖》壁畫，有着漫長悠久的發展歷史。道教《朝元圖》，最早可以上溯到唐代吳道子的《五聖朝元圖》。《五聖朝元圖》原來畫在洛陽北邙山老君廟東西兩壁，東壁上畫東華天帝君、南極天帝君、扶桑大帝及其部從；西壁上畫西靈天帝君、北真天帝君及其部從。杜甫當年曾經賦詩讚頌這一作品：“……畫手看前輩，吳生遠擅場。森羅移地軸，妙絕動宮牆。五聖聯龍袞，千官列雁行。冕旒俱秀發，旌旆盡飛揚。……”以後，宋代畫家武宗元也曾在老君廟重畫《五聖朝元圖》。

現在流傳的武宗元《朝元仙仗圖》，就是原老君廟東壁所畫東華天帝君、南極天帝君、扶桑大帝及其部從。此畫在東華天帝君前的侍從，無題名的有九人：三神王（一人執劍，二人左手握拳、右手結手印）、三侍從（一人握劍、一人右肩扛三叉戟、一人托舉祥雲）、三玉女（一女托果盤、一女高舉蓮花、一女托花盤）；其後有題名的為：“紫虛自然玉女”舉幢，“玄虛飛霞玉女”舉幢，“散花玉女”右手托花盤、左手散花，“香林惠化玉女”雙手舉蓮花，“守素玉女”雙手舉蓮花，“梵寶丹昌玉女”雙手托瓶中有蓮花，“素靈太妙金童”雙手舉幡，“守淨玉女”雙手托龍盤，“皓華素靈玉女”雙手舉玉器，“太妙真人”左手執扇，“太陰玄和玉女”左手托花盤回首，“碧落太華

金童”雙手舉幡，“朱光妙善金童”雙手舉幡，“妙音惠空玉女”右手托花盤，“上真自然金童”雙手托几，“寶相自然金童”舉蓮花，“香山寶相玉女”左手執燵爐，“淨居寶月玉女”雙手托壺，“洞陰玄和玉女”托盤中有蓮花，“道空常寂玉女”左手舉羽扇。“東華天帝君”舉左手施手印，其右“紫華扶晨玉女”手扶帝君，左為“洞空無相金童”，後“珠林淨光玉女”右手托花盤，“太極丹華金童”右手拈花、左手執塵尾。

其後“仙樂龜茲部”共十二人，表現龜茲樂隊，與克孜爾壁畫的樂隊在樂器上極為相近，只是人物形象全部漢化，說明龜茲樂已中原化。仙樂龜茲部前二人撥琵琶，後一女持彩幡、一女擊腰鼓、一女吹笛、一女吹簫、一女吹笙、一女吹排簫，後一女托花、一女執蓮花、一女打拍板。

其後一女（無題名）左手提燈，太虛司禁玉女舉雙幡，法相真人托壺，太玄夜精玉女右手托蓮、左手拈花，伏魔妙惠金童舉旒幢，虎碧萬變金童右肩托荷花，太丹自在金童舉扇，含和太光玉女左手托盤、右手拈花，夜靈玄妙金童舉碧玉幡，光妙音真人舉幢，至靈太極玉女持燵爐，斬魔神慧金童雙手持蓮，蒼元洞陰玉女左手托盆花，空洞靈光玉女雙手托盆，洞真元氣金童雙手持宮扇。“南極天帝君”高冠執圭，其後“易遷金華玉女”雙手拱於胸前，“玄都七變金童”左手托花，“梵氣彌羅玉女”拱雙手，其後一玉女（少題名）雙手托瓶花，“太玄真人”雙手執笏，“太極青耀金童”雙手托盒，“海空梵行金童”雙手托長鏡，其後一玉女（少題名）托瓶上有蓮花，“開光童子”雙手舉旒幢，“開明童子”左手托花盤、右手拈花，“太丹玉女”右手托龍盤，“太清仙伯”左手托玉樹。“扶桑大帝”左手持扇，其右“九光靈童”雙手持塵尾，“元陽童子”雙手托鳳盤；其後“西靈玉童”雙手托瓶花，“妙行真人”左手執笏、右手托燵爐，“九疑仙侯”雙手執笏，“太極仙侯”戴巾冠，“飛天神王”左手施手印，“明星大神”胸前托物，“破邪力士”雙手握劍，“天丁力士”左手持刀，“威劍神王”左手持劍，“稽核金剛”右手舉劍，“天驕甲卒”右手舉旗。另外一張《八十七神仙卷》也是同畫的宋傳粉本，只是均無題名。

在《五聖朝元圖》之後還相繼出現過類似的圖像，如《朝真圖》、《朝會圖》等。南宋金允中《上清靈寶大法》上，保存了宣和神祇系統的三百六十分位名目，大致有以下諸神：三清、六天帝君及二帝后、三十二天帝，十太乙、日、月、星宿，三官、四聖、歷代傳經法師，三元、五嶽及諸山神，扶桑大帝及水府諸神，酆都大帝及所屬，天樞院、驅邪院、雷府等部主宰及所屬，各種功曹、使者、金童、玉女、香官、吏役等，城隍土地及以上各種神祇所屬兵馬。這一系統成為以後製作壁畫及水陸畫的主要依據，也為我們瞭解永樂宮三清殿壁畫神祇提供了重要線索。

永樂宮三清殿壁畫的具體內容

永樂宮三清殿的整鋪壁畫正是文獻上所說的六天帝、二帝后率領眾仙朝元的完整圖像。壁畫高4.25米，全長逾百米，總面積近430平方米。

環繞三清塑像的斗心扇面牆上，東面外側主神是南極長生大帝，是總御萬靈、主壽考之神，頭戴冕旒，白色冠帶直垂腳下，身着帝服，手持燵爐；身後一玉女捧笏，右側一玉女捧盒，前一玉女背身捧鉢；周圍是道教仙真玄元十子（關尹子、辛文子、庚桑子、南榮子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、莊子），多束髮戴冠，或戴梁冠，分別持笏、經卷、扇，神態各不相同。

西面外側主神是東極青華太乙救苦天尊，是道教先天真聖，與西華金母共理二氣，而育養天地，陶鑄萬物；着帝服冕旒，右手持圭，兩側玉女扶持；周圍是道教八仙真（容成公、李耳、董仲君、張道陵、嚴君平、李八百、范長生、爾朱），或束髮或戴冠，形神不一。

扇面牆背面為三十二天帝君，分東西二組各十六位：第一欲界六天（太皇黃曾天、大明玉完天、清明何童天、玄胎平育天、元明文舉天、七曜摩夷天）、第二色界十八天（虛無越衡天、太極濛翳天、赤明和陽天、玄明恭華天、曜明宗飄天、竺落皇笏天、虛明堂曜天、觀明端靜天、玄明恭慶天、太煥極瑤天、元載孔升天、太安皇崖天、顯定極風天、始黃孝芒天、太黃翁重天、無思江由天、上揲阮樂天、無極曇誓天）、第三無色界四天（皓庭霄度天、淵通元洞天、翰寵妙成天、秀樂禁上天）、四梵天（常融天、玉隆天、梵度天、賈奕天），均頭戴冕旒，着帝袍，手捧玉圭。

北壁東部是中宮紫微北極大帝，協助玉皇執掌天經地緯、日月星辰、四時氣候之神，着帝服冕旒，雙手捧圭，坐於高座，兩旁有玉女舉幡。玉女前有左輔、右弼；右側前方為北斗七星（天樞、天璇、天璣、天權、天衝、闔陽、

瑤光)，均道裝年輕無鬚，衣青色；左側前方為十一曜（日、月、金、木、水、火、土合稱七曜，加羅睺、計都稱九曜，加紫炁、月孛稱十一曜），日星冠上有金色日輪，手持笏；月星為女像，冠上有白色月輪，手持笏；金星女像，着綠衣，頭戴鷄冠，手彈琵琶；木星為文官形象，雙手捧果盤；水星女像，着青衣，猿冠，左手執札，右手執筆；火星為武將執兵刃，額飾驢頭；土星作老者，幘巾有牛頭飾，左手持金印，右手握杖；計都頭髮豎立，上有獸面，現忿怒相；羅睺綠臉，面目猙獰；紫炁文官裝束，右手捻鬚，左手抱禮器；月孛星臉披髮，頸盤蛇，獠牙綠眼；外側為天罡大聖，武將裝束，披髮持矛，履行護天職守。

北壁西部是勾陳星君天皇大帝，協助玉皇執掌南北極與天地人三才，統御諸星，主持人間兵革之事，着帝服冕旒，雙手持圭，坐於高座，兩旁玉女持瓶花，後二侍從舉幡。左側前方為南斗六星（主延壽，第一天府司命星君、第二天相司祿星君、第三天梁延壽星君、第四天同益算星君、第五天樞度厄星君、第六天機上生星君），以老者文官形象出現。右側前方為天、地、水三官，天官作喜像，雍容端莊；地官嚴肅剛毅；水官作怒像，怪異威猛。

在紫微、勾陳前後為二十八宿，頭冠上有圓飾，中有不同動物形象：東方蒼龍七宿為角木蛟、亢金龍、氐土貉、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹；西方白虎七宿為奎木狼、婁金狗、胃土雥、昂日鷄、畢月烏、嘴火猴、參水猿；南方朱雀七宿為井木犴、鬼金羊、柳土獐、星日馬、張月鹿、翼火蛇、軫水蚓；北方玄武七宿為斗木獬、牛金牛、女土蝠、虛日鼠、危月燕、室火豬、壁水獫。東西方七宿大部在北壁東段，角木蛟、亢金龍、氐土貉、畢月烏分布在北壁西，南北方七宿大都在北壁西段，但井木蛟、翼火蛇、軫水蚓、壁水獫在北壁東。

三清殿東壁神祇：前為天猷副元帥，兩頭四臂，豬八戒面型，頭上小面獠牙瞪眼，鬚髮豎立，左上手舉火輪，左下手持三天火印，右上手持帝鐘，右下手執長矛；翊聖黑剎將軍披頭散髮，腳前一虬龍；其後為四目老翁（張仙之師）、十二元神（冠前圓形內畫鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬十二生肖）。

東華上相木公青童道君，着帝王袞冕，龍袍玉帶，足蹬雲頭靴，端坐於蟠龍寶座，圓光上有寶蓋浮空；峩冠博帶的仙伯侍於左右；玉女分侍兩旁，一執纛旌，一執團扇。

左側，扶桑大帝為山川之神，統率水府諸神，着帝王裝，雙手持圭，頭側向左；其左為三星眾，福星紅袍執筆，祿星白服拱手，壽星高頭白鬚，雙手舉笏；後為五嶽四瀆，東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恒山、中嶽嵩山，均男像，着帝王裝，執玉圭；五嶽右為四瀆，即長江、黃河、淮河、濟水，均男裝，三老一少。

白玉龟臺九靈太真金母元君，戴皇后冠，圓光上有寶蓋，雙手持圭，坐於寶座，前有荷花；峩冠持笏仙伯侍於左右；玉女分侍兩旁，均執團扇。

金母左側為酆都大帝，是地府主宰，衡量人的功過，司職人世富貴貧賤和來生報應。戴冕旒，着帝服，雙手執圭（《靈寶真靈位業圖》第七中謂，酆都北陰大帝，炎帝大庭氏，諱慶甲，天下鬼神宗，治酆都山）；文昌帝君又稱梓潼帝君，掌管文昌府和人間祿籍之事，主宰人間功名利祿，戴硬腳幞頭，白袍，雙手握玉帶。二從者名天聾、地啞（據《蠡海集》），天聾內着甲，外披綠袍，雙手結掌於腹前，瞪眼合嘴，如耳無聽覺；地啞內着甲，外披黃袍，雙手托斧，瞪眼結舌，似啞口無言。

在酆都大帝後為地獄十王眾；據《靈寶經》北陰酆都山陰府十殿冥王，由十方靈寶救苦天尊所化，分掌十宮；東方天尊化第一殿秦廣王居玄冥宮，南方天尊化第二殿楚江王居普明宮，西方天尊化第三殿宋帝王居紂絕宮，北方天尊化第四殿五官王居太和宮，東北方天尊化第五殿閻羅王居糾倫宮，東南方天尊化第六殿卡城王居明晨宮，西南方天尊化第七殿泰山王居神華宮，西北方天尊化第八殿平等王居七非宮，上方天尊化第九殿都市王居碧真宮，下方天尊化第十殿轉輪王居肅英宮。

城隍及八煞將軍眾；三元（周代唐宏、葛、周武三將軍）、天驕、甲族、四天丁力士，持斧佩劍。

西壁神祇：前為天蓬大元帥，三頭六臂，鬚髮豎立，兩手舉劍，兩手捧杵，一手執钺，一手握鐘，雙腿叉立；佑聖真武披髮跣足，手持三叉戟；六目老翁為倉頡、身後左手持如意扇為孔聖，以及十行仙（《太清玉冊》稱：十行仙者，一地行仙、二飛行仙、三遊行仙、四空行仙、五天行仙、六通行仙、七道行仙、八照行仙、九精行仙、十絕行仙）等仙真。

太上昊天玉皇大帝有頭光，上有寶蓋，凝神端坐於寶座，雙手執圭，座前案上有燭光；戴冠持笏仙伯侍於左右，二玉女捧盆花，二侍從舉旌幡；前有引進仙官，身着紅袍，肩披綠色長巾，右手敬獻金盞。

后土皇地祇戴后冠，冠上有坤卦，雙手執圭，坐於寶座；左右二玉女捧燻爐、珊瑚，二玉女舉團扇。

十太乙均作文官裝束，四人在后土前，六人在後，戴通天冠或五梁冠，手持圭；雷部諸神在后土後上方，雷公鬚滿兩腮，着綠色道袍，手擊相連的雷鼓；電母女像，花冠上翹，着綠袍，雙手拱胸前，作怒容；雨師戴厦檐帽，作儒生裝扮，鬚眉清晰，手執笏；風伯面側，冠旁插羽毛，手持圭；八卦神均作男像，冠上分別作乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌標誌；

南壁兩側是青龍君、白虎君。青龍為東方之神，青龍與白虎前進時為先導，停駐時在先班之末。青龍後隨功曹，頭戴官帽，手執笏。白虎君為西方之神，頭戴武冠，身着鎧甲，挺身而立，左手捻珠，右手持矛，白虎伏於身後，侍者執斧鉞尾隨其側。

三清殿壁畫的作者及其成就

三清殿壁畫為現存道教壁畫最為完整之代表性作品，瞭解其作者及成就具有重要意義。

關於三清殿壁畫的作者，在三清殿內原來三清塑像背後的扇面牆內側的雲氣壁畫上，有題記：“河南府洛京勾山馬君祥、長男馬七待詔把作正殿前面七間、東山四間、殿內斗心東面一半、正尊雲氣五間。泰定二年六月工筆（畢）。門人王秀先、王二待詔、趙待詔、馬十一待詔、馬十二待詔、馬十三待詔、范待詔、魏待詔、方待詔、趙待詔。”“河南府勾山馬七待詔正尊五間，六月日工畢雲氣。”除記明所畫為雲氣外，均未涉及其他。從書寫字跡考察，實為建築彩畫工匠題記，故未記壁畫內容。題寫者不是指從事整個殿中所有壁畫構思和創作的畫家。在入口青龍君的上部，相當於純陽殿題名的地方，原應有畫者題名，而在重新補繪青龍君時被忽略省去，以致無法明確知道原壁畫的作者。但從現有銘記可知，這一殿壁畫和建築藻繪可能均完成於元泰定二年（公元1325年）左右。而壁畫作者應與製作純陽殿壁畫的作者屬同一流派或師承。純陽殿壁畫完成於至正十八年（公元1358年），是朱好古的門人張遵禮、李弘宜、王椿帶領人完成，則三清殿極有可能是朱好古親自參與製作的。

關於朱好古在這一時期參與製作的還有稷山小寧村興化寺後殿的《彌勒變》等圖，興化寺後殿北牆上有：“襄陵繪畫待詔朱好古、門人張伯淵，時大元國歲次庚申仲秋莫生十四葉工畢”題記（註二）。庚申為元仁宗延祐七年（公元1320年），朱好古可能是完成興化寺壁畫後，轉至永濟永樂宮從事三清殿的壁畫製作。這從興化寺壁畫風格與之相近也可以得到印證。而且，主持永樂宮興建的宋德方一直在平陽府玄都觀校刻道藏，對平陽府內的繪畫名家朱好古應有所知，不會不邀來從事這一宏偉工程。同時出現在朱好古家鄉的壁畫，也可以證實是朱氏領導了兩地的壁畫創作。《山西通志》卷三十：“朱好古，元時襄陵人，擅畫山水，於人物尤工，宛然有生態，與同邑張茂卿、楊雲瑞具以畫名家，人有得者若拱璧，當時號襄陽三畫。朱好古元大都十八年曾在稷山縣興化寺畫《藥師變》與《彌勒變》，也曾在太平縣修真觀畫壁。《太平縣志》稱：修真觀在縣南關西高阜處，殿壁間繪畫人物，元朱好古筆。精妙入神，有龍點睛飛去。”

二十世紀三十年代，被日本商人盜運出國並轉售給加拿大的兩壁道教壁畫，現藏加拿大多倫多市皇家安大略博物館。據稱原為平陽府某觀壁畫（這一壁畫曾有宋治平二年重修之文字附記在一起，那只是盜畫者為提高賣價做的手腳，不足為據）。平陽襄陵西齊村原有萬聖觀，元至元初建。這一壁畫似也完成於此前後。平陽府襄陵即朱好古之家鄉，此壁畫似亦為朱好古或其門徒所繪，故與永樂宮壁畫在繪畫傳承上有一定的關係。今試將兩處壁畫作一比較：

平陽府道觀壁畫《神仙赴會圖》規模較小，東壁高3.17米，長10.26米；西壁高3.20米，長10.37米。因此其內容也相應有所限制，只能集中表現朝元的主要神祇與部屬。東壁前導者為天蓬大元帥，身材巨大，三面六臂，頭髮斜豎，正面紅色，張口獠牙突出；形象猙獰，身着鎧甲，足蹬長高鞞靴；上身左右各三臂，左下手執印，中手挑一索，上手舉矩；右下手握戟扛於肩上，中手持劍，上手旋火輪。佑聖真武身材粗壯，上身前傾，右手持劍，雙腿叉立，身着戎裝；頭後有光環，露額無盔，兩鬚披髮下垂，內穿金色鎧甲，腰束灰金色兩帶，外披黑色紅邊戰袍，綠色飄帶飛揚，下着褲，有紅色黑邊腿裙，赤足下有龜、蛇纏繞。北斗七星作文官形象，多帶進賢冠，冠額及簪導懸長絃，下垂至腰下回搭前臂，有的冠纓飄垂胸前；頭後有光環，着玄色朝服，雙手捧笏，腰束帶，下着裙，腰側垂玉佩及綬。最前一人轉身舉笏禮拜。儀仗行列前為長供案，案上中置圓盤，盤中一座假山。供案兩端有仙女扶案，案後兩仙女舉幢。中宮紫微北極大帝、太上昊天玉皇上帝均雙手捧圭，着袞冕，頭戴通天冠。后土頭戴鳳冠，冠圓光有坤卦，兩旁為執扇侍女；後隨者為五星，金星作女像，站在執扇仙女之後，頭戴酉冠，白練衣，懷抱琵琶；其左是木星，形若卿相，戴亥冠，着淡青衣，右手執桃，左手捧盤，盤中有三桃；其後是土星，作老者像，頭裹黑巾，右手執