

中国绘画图录

宋辽金元部分 三

中国古代绘画图录

宋 金 元 寺 观 壁 画
宋、西夏、元石窟壁画
宋 辽 金 元 墓 室 壁 画

3

梁济海编

人 民 美 術 出 版 社

1991年·北京

中国古代绘画图录

宋辽金元部分(三)

编 者 梁 济 海

出 版 者 人 民 美 术 出 版 社
(北京北总布胡同32号)

责任编辑 令狐彪 程锡瀛

装帧设计 曹 洁

印 刷 者 北 京 美 通 印 刷 厂

发 行 者 新 华 书 店 北 京 发 行 所

1991年3月第一版第一次印刷 ISBN 7—102—00549—0/J·504 定价:40.00元(三册)

宋金元(西夏回鹘吐蕃)寺观和石窟壁画简介

宗教壁画到了宋—元时期，又进入了一个新的发展阶段。在中原内地，由于阶级矛盾和民族矛盾的加深，封建统治阶级对佛教和道教的大力提倡，宗教寺观壁画继唐代又出现了一个新的发展高潮。现在山西等地保存下来的北宋开化寺、金代崇福寺、岩山寺，元代的永乐宫、万寿宫、青龙寺和广胜寺明应王殿等，就是它的重要遗迹。

边远地区的新疆和敦煌的石窟艺术，此时已经衰落，尽管西夏、元代又略有起色，然而已是强弩之末。这些地区的宋、西夏和元代的石窟壁画，从整个来说远不如前代，更不及中原内地。西藏元时成为我国的一个行省，后藏萨迦寺、夏鲁寺保留有元代的壁画。

这一时期的宗教壁画，由于社会历史的变迁和宗教本身的演变，它在

内容和艺术上都具有一些新的时代特点。宋元以后，强化封建统治的理学兴起，佛教经义和儒家的伦理道德的进一步结合，禅宗、喇嘛教和道教全真教的盛行，以及佛道儒三教日益合流，寺观壁画在题材内容上，除了早期的佛、菩萨、天王、力士、说法图和净土变外，又有新的不同。开化寺大殿宣扬孝道思想的佛教故事壁画和青龙寺腰殿壁画中的《佛道儒三教神祇朝拜释迦图》，就是佛儒思想合流和三教相互渗透在壁画中的具体反映。永乐宫的创建和重阳殿绘制的《全真教主王重阳画传》，又与全真教直接有关。西藏密教壁画并影响到敦煌，更是西藏喇嘛教流行的产物。

我国的壁画有着悠久的历史传统，因为宋元时期佛教的日益中国化，进一步导致了佛教壁画内容和形式的民族化和世俗化，也是这一时期佛教壁画的一个显著的特征。在边远地区的寺庙和石窟壁画，虽然有受外来影响的一面，但较多的是继承了唐、五代的壁画传统。至于内地和山西的寺观壁画，更是与中原地区唐、五代和宋初的壁画艺术一脉相承。永乐宫三清殿的《朝元图》，那种『千官列雁行』的宏伟画面，崇福寺弥陀殿的『笔力精迈』、寻丈巨幅的佛、菩萨像，万寿宫的笔墨奔放，略施微染的画风

和兴化寺《七佛图》的《莼菜条》的描法，犹有唐代壁画的气魄和吴道子的遗风。

但宋—元寺观壁画毕竟不是对唐代壁画的单纯模拟，而是有它新的创造和发展。除了内容之外，在艺术造型和画风技巧方面，都有许多与前代壁画不同之处。在人物造型上，宋元壁画中的菩萨、仙人、玉女的形象，大都是颀长身材，端秀宁静的面容，繁缛华丽的服饰和绵密流畅的衣纹线条，以及画面背景描写之工细，这和唐代壁画人物的《浓丽丰肥之态》和衣饰线描的简朴画风大不一样。特别是开化寺和岩山寺的壁画，对人物界画描写之细腻工致，用笔设色之精丽，和宋代的卷轴画、院体画的画风极相一致。这与北宋后期以来讲求纤巧工丽的艺术风尚是分不开的。

边远地区的寺窟壁画艺术，却因不同的民族地区而异，呈现出较复杂的艺术状貌。新疆早期壁画融合了印度、中亚，甚至罗马、希腊的艺术。但柏孜克里克的元代壁画，在用笔设色上却受内地影响较多。敦煌和榆林窟的宋、西夏和元代壁画除有地区的共同性外，在西夏和元的壁画中，有的是用兰叶描来表现人体和衣褶，是纯粹的中原作风；有的则接受了西藏曼

茶罗的壁画形式和内容。西藏的萨迦寺和夏鲁寺的元代壁画，有的吸取了汉民族的艺术，画风较纯朴沉着；有的吸取了印度、尼泊尔的艺术，形成以色彩为主，富有装饰性的密宗曼荼罗壁画。它表明了宋、元时期的宗教壁画，在艺术上既有民族地区上的多样性，又有中华民族大家庭的共同性。

宋—元时期的宗教壁画，不仅有很高的艺术价值，而且为我们提供了极其丰富的研究当时社会历史的形象资料。只要我们剥去其宗教迷信的外衣，就可以从中看出这些壁画从各个不同的侧面，对宋金元时代的社会、宗教、宫廷制度、工农业生产，甚至军事航海、建筑艺术和各民族的风俗生活都作了广泛的反映。对社会各个阶层行业的人物，如：宫廷贵族、官吏、士人、僧尼、道士、耕牧渔猎、船工商贩，以至恶徒盗贼……都有生动具体的描绘，它向我们展示了一幅幅宋、金、元社会生活的宏伟历史画卷。

值得重视的是山西宋、金、元寺观壁画，代表了我国几千年来的民间工笔重彩绘画的优秀传统。在工笔重彩人物和界画等方面，都达到了相当高的艺术水平，并且产生了很多杰出的民间画工。它足可与宋、元高度发展的卷轴工笔画和水墨写意画鼎立画坛，相映成辉。

宋辽金元墓室壁画简介

墓室壁画是我国壁画艺术的一个重要组成部分。现在所知的宋—元墓室壁画，绝大部分是建国以来从地下发掘中发现的，大概有数十处。这些古墓有封建帝王、贵族官僚、地主豪商和一般富民的墓葬，其中辽墓壁画多而且精，弥补了研究辽代美术缺少实物资料的空白。

宋—元墓葬，基本是沿袭汉唐墓葬制度发展而来的。墓室由原来方形、长方形的砖石结构发展成为圆形、六角和八角形的仿木结构的砖墓为主。壁画绘在墓道、甬道、墓室四壁及墓顶上，金代还有砖雕和壁画相结合的墓室。到元以后墓室壁画艺术才开始衰落。

墓室壁画题材内容，大致可分为四类：一、封建迷信和神话题材。在宋、辽、金元墓中绘有《四灵》的方位神和门神，墓顶绘有金鸡、桂树、玉兔、云鹤和星象图等。这说明汉墓画像石中所表现的儒家阴阳五行、畿

纬迷信之说和道家飞升不死的神仙思想，对宋、辽、金、元墓室壁画内容还有一定的影响。尤其是理学的泛滥，在宋、金墓中表现孝行的郭巨埋儿、孟宗哭竹、董永葬父之类的作品累见不鲜。二、反映墓主人生前生活的题材，这是墓室壁画的主要部分。这些作品，往往体现墓主人生前身份地位，生活信仰和民族习俗。如辽帝王陵壁画中的宫廷仪卫、侍臣官吏，表明墓主人的显赫地位。河北井陘和河南白沙镇宋墓中的宴饮、伎乐、梳妆、捣练、放牧和衣柜、钱帛等，就是地主阶级生前剥夺农民财富，过着奢侈淫逸的享乐生活的真实反映。在辽、金、元墓中的壁画，不仅可以看出他们的葬俗深受汉族文化和葬俗制度的影响，还可以看出对契丹、女真和蒙古族的狩猎游牧生活及地方风物习俗的生动描写。三、山水花鸟题材。在墓室壁画中是作为欣赏艺术出现的，如辽帝王墓的四季风景和元墓中的水墨山水等。最后一类题材，是墓室仿木结构的图案彩画和花卉。北宋墓壁拱眼中的没骨牡丹，正是继承了徐崇嗣『没骨』画派而来的。

这些墓室壁画，在表现形式上，都各有不同。有勾勒填色的工笔，有以线为主的略施微染和不施色彩的单线白描，还有晕色渲染的没骨花卉和水墨淋漓的写意山水。真是形式多样，各放异彩。

墓室壁画在艺术上，一般来说是比较粗糙，但它多取材于现实内容，

因此很富有生活气息，艺术风格比较朴拙。如辽墓中的《揉面图》简单的几笔，就把人物精神动态逼真地描绘了出来。当然也有较精细的作品，如宋墓中的《捣练图》和元墓的《道童图》，对妇女儿童、花竹景物的精确描绘和用笔的劲健有力，颇有卷轴人物画的严谨作风。此外，还有人物众多，构思严密的大幅制作，如吉林库伦旗辽墓墓道的《出行图》和《归来图》，是两幅长卷式的壁画。描写契丹贵族出游，前有乐队仪仗导行，后有车马仆从相随的盛大场面；以及出游归来，游兴已尽，女主人归庐歇息，仆从们卸车放牧，疲劳困倦的情态，跃然壁上。辽宁翁牛特旗解放营子辽墓，绘在八角墓室的壁画，构思更为新颖，它打破了墙壁界线，绘有《仪卫》《毡车》《狩猎》等八幅作品，犹如一幅连续画一样，使整个墓室变成一座『艺术之宫』。张家口宣化区辽墓的《散乐图》是一幅引人注目作品。它取材当时北方民间流行的一种小型戏曲，画面有吹箫、打板、吹觱篥、击鼓的乐队，乐人前边，有一头带硬脚幞头，身着红袍，踏着节拍，翩翩起舞的舞者。这幅作品人物形象生动，线条遒劲，设色浓艳，是辽墓壁画中的珍品。它可以与广胜寺明应王殿壁画《演戏图》相媲美。

这些精美多姿的宋—元墓室壁画，它大大地丰富和充实了我国古代壁画艺术的宝库。

宋金元（西夏、回鹘、吐蕃）

寺观和石窟壁画简介

宋辽金元墓室壁画简介

图版

图版目录

宋金元寺观壁画图版目录

一	开化寺大雄宝殿	· · · · ·	北宋	一
二	说法图	· · · · ·	郭发	二
	说法图(部分)	· · · · ·		三
三	释迦从忉利天归来	· · · · ·	郭发	四—五
四	途中遇虎(华色比丘尼故事)	· · · · ·	郭发	六
五	处决犯人(华色比丘尼故事)	· · · · ·	郭发	六
六	出海图(善友太子故事)	· · · · ·	郭发	七
七	捕鱼、织布图(善友太子故事)	· · · · ·	郭发	八
八	卖肉图(善友太子故事)	· · · · ·	郭发	九
九	净土变	· · · · ·	郭发	一〇
一〇	供养人	· · · · ·	郭发	一〇
一一	崇福寺弥陀殿	· · · · ·	金代	一一
一二	佛像	· · · · ·	金代	一二
一三	佛像	· · · · ·	金代	一三
一四	二菩萨	· · · · ·	金代	一四

一五	菩 萨	金 代 一五
一六	飞 天	金 代 一六
一七	飞 天	金 代 一六
一八	千手千眼观音	金 代 一七
一九	仙 翁	金 代 一八
二〇	岩山寺文殊殿	金 代 一九
二一	摩耶夫人受胎处 (佛传故事)	王 遼 二〇
二二	净饭王为太子命名 (佛传故事)	王 遼 二一
二三	太子掷象图 (佛传故事)	王 遼 二二
二四	太子射铜鼓 (佛传故事)	王 遼 二二
二五	降魔图 (部分)	王 遼 二三
二六	五仙女	王 遼 二四
二七	玉宇琼楼	王 遼 二五
二八	婴戏图 (鬼子母故事)	王 遼 二六
二九	水磨碓臼图	王 遼 二七
三〇	战 棚	二 八
三一	青龙寺腰殿	元 代 二八
三二	帝释圣众	元 代 二九

三三	元君圣母众	元代	三〇
三四	骑象明王	元代	三一
三五	往古孝子顺孙众；往古贤妇烈女众；往古优婆塞冠尼众	元代	三二—三三
三六	往古文武叶赞众；往古后妃官女众；往古帝王孙众	元代	三四—三五
三七	松鹰	元代	三六
三八	马、象、狮、虎、豹	元代	三七
三九	七佛图之一	朱好古 张伯渊	三八
四〇	二菩萨	朱好古 张伯渊	三九
四一	佛前供养菩萨	朱好古 张伯渊	四〇
四二	帝后削发图（帝）	朱好古 张伯渊	四一
四三	帝后削发图（后）	朱好古 张伯渊	四二
四四	五行星君	元代	四三
四五	十二丁甲神（部分）	元代	四四
四六	万寿宫三清殿	元代	四五
四七	朝元图（部分）	元代	四六
	朝元图（部分）	元代	四七
四八	唐太宗千里行径图	赵国祥等	四八
四九	祈雨图	赵国祥等	四九

五〇	敕建兴唐寺图	赵国祥等	五〇
五一	弈棋	赵国祥等	五一
五二	尚食图	王彦逵等	五二
五三	降雨图	王彦逵等	五三
	降雨图(部分)	王彦逵等	五四—五五
五四	卖鱼图	王彦逵等	五六
五五	演戏图	王彦逵等	五七
五六	观音	元代	五八
五七	善财童子	元代	五八
五八	善财童子五十三参之一	元代	五九
五九	永乐宫无极殿	元代	六〇
六〇	白虎星君	马君祥等	六一
六一	八卦侍臣玉女等神众	马君祥等	六二—六三
六二	圣母及诸天神众	马君祥等	六四—六五
六三	天犹元帅、真武大帝	马君祥等	六六
六四	天帝、玉女、月孛及十二属神	马君祥等	六七
六五	金星	马君祥等	六八
六六	月孛	马君祥等	六九

六七	天丁、力士、文昌帝君	马君祥等	七〇
六八	纯阳殿	元代	七一
六九	钟离权与吕洞宾	张遵礼	七一
七〇	道观醮乐	李弘宜	七二
七一	道观斋供	张遵礼	七三
七二	村塾(故事壁画部分)	李弘宜	七四
七三	孙度卖鱼(故事壁画部分)	李弘宜	七五
七四	为母治眼(故事壁画部分)	张遵礼	七六
七五	千道会(故事壁画部分)	李弘宜	七七
七六	观望(诞生咸阳)	李弘宜	七八
七七	送行(会吃石烈)	元代	七九
七八	永安寺大殿	元代	八〇
七九	天龙八部(部分)	元代	八一

宋西夏元回鹘和回鹘石窟壁画图版目录

——附吐蕃寺庙壁画图版目录

一	四菩萨	敦煌	宋代	八三
二	伎乐天	敦煌	宋代	八四
三	飞天	敦煌	宋代	八五
四	乐天	敦煌	宋代	八六
五	供养人(曹延禄姬李氏)	敦煌	宋代	八七
六	供养人像	敦煌	宋代	八八
七	悉达太子五欲娱乐(摹本)	敦煌	宋代	八九
八	悉达太子夜半逾城(摹本)	敦煌	宋代	八九
九	五台山图(部分)	敦煌	宋代	九〇
一〇	行旅者(五台山图细部)	敦煌	宋代	九一
一一	驼运归来(五台山图细部, 摹本)	敦煌	宋代	九二
一二	推磨图(五台山图细部, 摹本)	敦煌	宋代	九三
一三	椿米图(五台山图细部)	敦煌	宋代	九四
一四	耕作图(弥勒变细部)	敦煌	宋代	九四
一五	宴会(维摩变细部)	敦煌	宋代	九五