

张可扬 梁瑞 著

蒙元壁画 艺术与设计

蒙元图形元素在召庙壁画中的传承与演变

MURAL ART AND DESIGN IN YUAN DYNASTY

内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

张可扬 梁瑞 著

蒙元壁画 艺术与设计

蒙元图形元素在召庙壁画中的传承与演变

MURAL ART AND DESIGN IN YUAN DYNASTY

内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

蒙元壁画艺术与设计：蒙元图形元素在召庙壁画中的传承与演变 / 张可扬，梁瑞著. — 呼和浩特：内蒙古大学出版社，2012.8

ISBN 978-7-5665-0215-5

I. ①蒙… II. ①张… ②梁… III. ①蒙古族—寺庙壁画—研究—中国—元代 IV. ①K879.41

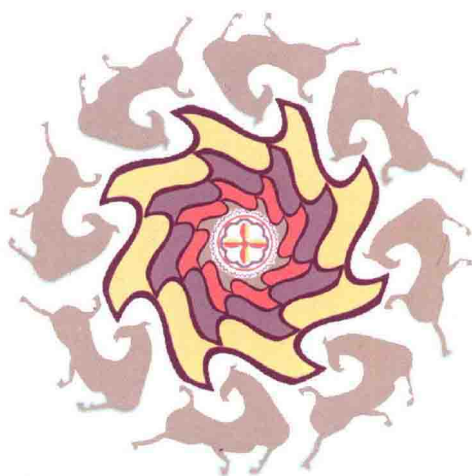
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第183442号

书 名	蒙元壁画艺术与设计
著 者	张可扬 梁 瑞
责任编辑	敖全英
封面设计	敖全英
出 版	内蒙古大学出版社 呼和浩特市昭乌达路88号(010010)
发 行	新华书店
印 刷	北京永诚印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	22.5
字 数	320千
版 次	2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5665-0215-5
定 价	278.00元(软精装) 288.00元(精装)

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

目 录

011	缘 起
013	一 蒙元壁画艺术的文化根源
021	二 蒙元壁画艺术与东西方文化的关系
023	（一）蒙元壁画同时代的汉地佛教壁画
043	（二）蒙元壁画艺术中汉地文人画样式的融入
048	（三）蒙元壁画同时代的意大利文艺复兴湿壁画
058	三 蒙元壁画艺术中的藏传佛教壁画
060	（一）藏传佛教的派别与壁画中的主尊
065	（二）藏传佛教壁画中的动物观
077	（三）藏传佛教壁画的造像度量
085	（四）藏传佛教壁画的威仪
094	（五）藏传佛教的常识与壁画的题材
097	（六）藏传佛教壁画的构图形式
097	（七）藏传佛教本尊图示
141	四 蒙元壁画艺术在召庙壁画中的遗存
142	（一）元代蒙元壁画艺术
143	阿尔寨石窟
157	（二）明代蒙元壁画艺术
157	美岱召
173	乌素图召壁画
203	（三）清代蒙元壁画艺术
203	大召寺
248	席力图召
254	希拉木伦庙（大庙）
260	（四）和林格尔汉墓壁画艺术
269	五 蒙元壁画艺术中的视觉图形元素与现代设计
269	（一）壁画艺术
273	（二）蒙元壁画艺术中的视觉图形元素
274	（三）乌素图召壁画艺术的视觉图形元素分析与现代设计
285	（四）和林格尔汉墓壁画艺术的视觉图形元素分析与现代设计
299	（五）蒙元壁画艺术的工艺品及现代材料的应用
317	（六）蒙元壁画艺术的现代设计
357	后 记

内蒙古自治区高等学校人文社会科学研究一般项目资助

《蒙元视觉图形元素在内蒙古召庙壁画中的融入及演变》项目编号(NJSY12037)

内蒙古师范大学学术著作出版基金资助出版

张可扬 梁瑞 著

蒙元壁画 艺术与设计

蒙元图形元素在召庙壁画中的传承与演变

MURAL ART AND DESIGN IN YUAN DYNASTY

内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

蒙元壁画艺术与设计：蒙元图形元素在召庙壁画中的传承与演变 / 张可扬，梁瑞著. — 呼和浩特：内蒙古大学出版社，2012.8

ISBN 978-7-5665-0215-5

I. ①蒙… II. ①张… ②梁… III. ①蒙古族—寺庙壁画—研究—中国—元代 IV. ①K879.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第183442号

书 名	蒙元壁画艺术与设计
著 者	张可扬 梁 瑞
责任编辑	敖全英
封面设计	敖全英
出 版	内蒙古大学出版社 呼和浩特市昭乌达路88号(010010)
发 行	新华书店
印 刷	北京永诚印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	22.5
字 数	320千
版 次	2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5665-0215-5
定 价	278.00元(软精装) 288.00元(精装)

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

张可扬艺术简介

张可扬 1973年生于内蒙古，1996年毕业于内蒙古师范大学美术系油画专业，同年留校任教，2005年毕业于俄罗斯国立师范大学造型艺术系油画专业，获硕士学位。现任公共艺术系主任，硕士生导师，副教授。中国美术家协会会员。主要获奖奖项：三项国家级美展提名奖及优秀奖，八项自治区级美展金奖，四项银奖及内蒙古艺术创作“萨日纳”奖。

主要群展：“第三届全国水彩粉画展览”（中国美协）（1996）；“第四届全国水彩粉画展览”（中国美协）（1998）；“中国静物油画展”（中国美协）（1997）；“全国写生画展”（中国美协）（1998）；“纪念延安文艺讲话60周年全国美展”（中国美协）（2002）；“风景风情全国油画展”（中国美协）（2006）；“绿色和谐全国美展”（中国美协）（2009）；“第九届莫斯科国际现代艺术展”（2005）；“第十届莫斯科国际现代艺术展”（2006）；“爱沙尼亚国际现代艺术展”（2006）；In2009首届中国当代青年美展（上海外滩艺术馆）（2009）；“天工开悟”当代艺术展（北京宋庄美术馆）（2009）；“印迹”当代艺术家联展（北京时代美术馆）（2009）；“时间寓言”当代艺术展（北京798时态空间）（2010）。2010约翰·莫尔（上海）新绘画大奖赛（上海沪申画廊）。上海大东方全国油画展（中国美协）（2009）；第十一届全国美展（油画）（中国美协）（2009）；第一、二届挖掘发现——中国油画展（中国油画院）（2009-2010）；研究与超越——第二届中国小幅油画展（中国油画学会）（2010）。中国百家金陵油画展（中国美协）（2010）。“民族百花”全国各民族美术展览（中国美协）（2011）。“吾土吾民”中国油画展（中国美协）（2011）。艺术凤凰——中国青年油画展（中国美协）（2011）。可见之诗——中国油画展（中国油画学会）（2012）。“纪念延安文艺讲话70周年全国美展”（中国美协）（2012）。“首届全国中青年油画展”（中国美协）（2012）。“首届中国美协会员油画精品展”（中国美协）（2012）。“浩瀚草原——全国美展”（中国美协）（2012）。第三届挖掘发现——中国油画展（中国油画院）（2013）。“第二届全国中青年油画展”（中国美协）（2013）。2013年6月历史画《草原儿女支援抗美援朝》、《大沽口抗英》在内蒙古美术馆“内蒙古重大历史题材美术创作工程美展”展出，并被内蒙古美术馆收藏。

主要出版：《张可扬俄罗斯油画作品集》（2006）；《FLOATING张可扬作品集》（2008）；《画说俄罗斯》（2013）；《油画风景写生教学与创作》（2013）；《中国高等师范院校美术学名师教学案例·油画卷》（2012）。俄罗斯《艺术》，中国《美术》《世界艺术》《艺术市场》《美术文献》《荣宝斋》《江苏画刊》《中国油画》《美术大观》《美术向导》《艺术界》，中国台湾地区《艺术新闻》《典藏》。

梁瑞艺术简历

梁瑞 女，籍贯山东省德州市，2002年毕业于内蒙古师范大学美术学院，获硕士学位，主修水彩。现为内蒙古师范大学美术学院副教授，2004年研修于俄罗斯国立师范大学造型艺术系，师从俄罗斯人民艺术家博士生导师列德涅夫教授，中国美术家协会会员。艺术作品多次参加国家级美展并获奖。论文发表于全国美术专业核心期刊3篇，发表于国家级其他核心期刊3篇。2006年主持山东省文化厅重点艺术科研课题1项，2007和2009年参与山东省文化厅重点艺术科研课题2项，2010年参与内蒙古党委宣传部与社科院主持的重大历史题材艺术工程2项。2012年参与内蒙古自治区高校科研项目《蒙元视觉图形元素在内蒙古召庙壁画中的融入及演变》。

主要群展：

1999年12月作品《通知》入选“第九届全国美展”（文化部·中国美协主办）并获内蒙古自治区一等奖，发表于《中国水彩》。

2001年11月作品《哺》入选“中国美术家协会第十五次新人新作展”，中国美协主办。

2001年10月作品《高原情》入选“《民族百花》奖第五届中国各民族美术作品展览”，中国美协主办。

2001年12月作品《阳光浴》、《干菊》入选“全国水彩艺术展”，中国美协主办。

2002年5月作品《失去的记忆》入选“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美术作品展览”，中国美协主办。

2000年11月作品《母亲》入选“内蒙古自治区青年美术作品展览”。

2001年6月作品《青春之歌》入选“纪念中国共产党建党八十周年内蒙古美术作品展”。

2002年11月作品《青春旋律之一》入选“内蒙古首届水彩·粉画艺术展”。

2004年7月作品《憩》获“第十届全国美术作品展览·山东省展区”三等奖。

2005年10月作品《寂静》入选“2005年第二届中国北京国际双年展序列展·中国中青年艺术家精品展”，中国美协主办。

2005年8月作品《俄式老铜壶》入选“第七届中国水彩·粉画展”（山东省），获二等奖中国美协、山东省美协主办。

2006年作品《秋意》在“庆祝内蒙古美协成立50周年全区美术展览”获三等奖。

2008年作品《月夜》入选“纪念改革开放30周年内蒙古美术作品展”。

2008年作品《远方的故事》入选“内蒙古小幅油画展”。

2008年作品《清水河写生》入选“第二届内蒙古写生油画展”，获三等奖。

2009年作品《雪中行》获“上海大东方油画作品展”优秀奖，中国美协主办。

2009年作品《乌素图的清晨》入选“庆祝中华人民共和国成立60周年内蒙古美术作品展”。

2009年作品《乌兰察布雪景》入选“内蒙古小幅美术作品展”。

2010年作品《乳香飘》入选“第九届全国水彩粉画作品展览”，中国美协主办。

2010年作品《乌兰察布冬雪》入选“绿色净土天堂草原”第六届中国西部大地情——中国画、油画作品展览，中国美协主办。

2011年作品《巴尔虎晨雾》入选“2011民族百花奖全国各民族美术作品展”，中国美协主办。

2011年作品《布里亚特的医疗小分队》入选“庆祝建党90周年内蒙古美术作品展”。

2011年10月作品《雪后的清晨》入选“第二届内蒙古自治区青年美术作品展览”。

2011年8月作品《集市》入选“首届中国女水彩画家作品邀请展”。

2012年4月作品《时光》获“庆祝内蒙古自治区成立65周年美展”优秀奖。

2012年4月作品《林中木屋》入选“第三届内蒙古写生作品展览”。

2013年4月作品《渔港码头》获“第二届内蒙古小幅油画展”三等奖。

2013年10月作品《雨后的草原》入选“今日草原内蒙古美术作品展”。

大召寺、拉姆垂忠的伴神

目 录

011	缘 起
013	一 蒙元壁画艺术的文化根源
021	二 蒙元壁画艺术与东西方文化的关系
023	（一）蒙元壁画同时代的汉地佛教壁画
043	（二）蒙元壁画艺术中汉地文人画样式的融入
048	（三）蒙元壁画同时代的意大利文艺复兴湿壁画
058	三 蒙元壁画艺术中的藏传佛教壁画
060	（一）藏传佛教的派别与壁画中的主尊
065	（二）藏传佛教壁画中的动物观
077	（三）藏传佛教壁画的造像度量
085	（四）藏传佛教壁画的威仪
094	（五）藏传佛教的常识与壁画的题材
097	（六）藏传佛教壁画的构图形式
097	（七）藏传佛教本尊图示
141	四 蒙元壁画艺术在召庙壁画中的遗存
142	（一）元代蒙元壁画艺术
143	阿尔寨石窟
157	（二）明代蒙元壁画艺术
157	美岱召
173	乌素图召壁画
203	（三）清代蒙元壁画艺术
203	大召寺
248	席力图召
254	希拉木伦庙（大庙）
260	（四）和林格尔汉墓壁画艺术
269	五 蒙元壁画艺术中的视觉图形元素与现代设计
269	（一）壁画艺术
273	（二）蒙元壁画艺术中的视觉图形元素
274	（三）乌素图召壁画艺术的视觉图形元素分析与现代设计
285	（四）和林格尔汉墓壁画艺术的视觉图形元素分析与现代设计
299	（五）蒙元壁画艺术的工艺品及现代材料的应用
317	（六）蒙元壁画艺术的现代设计
357	后 记

希拉木伦庙 / 百兽图

缘起

作为内蒙古人，总是对家乡有着深深的眷恋，童年记忆中的呼和浩特是灰色的，在旧城遍地青砖瓦房的胡同中不时隐现的是一座座寺庙，而这些灰色记忆中亮丽的色彩就来自寺庙里那一幅幅艳丽的佛教壁画。

从小受父亲的影响，对绘画艺术有着天生的亲近感，经常跟着父亲和他的学生们穿行在呼市旧城的大街小巷，那时候的旧城就像老北京的记忆，四合院，胡同，茶馆，牌楼，一切都是写生的天然场所。画画之余最吸引我的就是寺庙里的壁画，那时更多看到的是天神们狰狞的表情和他们手里拿的兵器。随着城市的发展，美丽的旧城一夜之间消失了，取而代之的是一座座高楼大厦，寺庙也随之不断地被拆毁，而那些美丽的壁画也淡出了人们的视线。上大学以后，城市的风景难以入画了，艺术家们背上行囊，走向还未被“文明”染指的乡间野地。为了学习中国古代的壁画艺术，人们涌向了山西的永乐宫，甘肃的敦煌……完全遗忘了我们身边的“玫瑰”。工作以后当我带着学生兴致勃勃地来到大召寺，给他们讲述我的童年记忆中的“大召三绝”之一的壁画时，修葺一新的寺庙中的老壁画不见了（现藏于呼市博物馆），取而代之的是，现代人重新绘制的佛教壁画，古朴的色彩没了，筋道的线条没了，古人与我们沟通的联系被割断了，就像一位老夫子的长袍被人换上了“比基尼”。

来呼和浩特旅游的人不是来看它有多现代的，是来看这个城市与众不同的历史的，而这些召庙中的壁画则是最容易与人产生共鸣和沟通的。当下我们最常亮出的呼和浩特的名片就是“召庙文化”，可惜的是这种文化的视觉体验实在是苍白无力，只能通过文字来把这种景象加以描述。

在众多的藏传佛教寺庙中，最令人叹为观止的就是美轮美奂的壁画，呼和浩特的大召寺、席力图召、乌素图召、美岱召，包头的五当召，鄂尔多斯的阿尔寨石窟，四子王旗的大庙等等，不胜枚举。它们吸收了西藏壁画的营养，又结合了中原壁画的形式美，造就了独一无二的少数民族地区古代艺术的高峰，这是多么令人骄傲和自豪的瑰宝。但是当我们问起本地人对此的了解有多少的时候，回答的是“不知道”，“没听说过”，“没见过”。趋之若鹜地奔向大城市的博物馆去看古迹，却对自己家门口的艺术精品充耳未闻，本地人如此，外地人岂不更是闻所未闻了。好在艺术家是最敏感的，在我们的壁画课上，让同学们研究挖掘内蒙古的寺庙壁画艺术，并进行修复性临摹，取得了良好的效果。当下很多艺术创作也从这些壁画当中汲取了丰富的营养，创造出了精彩的艺术作品，但是这样的工作只是个人的行为，缺少广泛的影响。这种紧迫感与使命感促使我们把蒙元壁画系统地以著作的形式进行一次梳理，让我们可以方便准确地了解古代藏传佛教艺术的辉煌。随着时代的发展，现代化的建筑鳞次栉比，壁画作为彰显社会文明，美化生活，体现地域特色，传承传统文化的载体，成为建筑物不可或缺的装饰手段，因此在本书的后面着重阐述了如何恰当地将蒙元壁画的艺术特色转化成为现代设计的语言，以及蒙元壁画艺术对现代壁画设计的重要借鉴意义和可行性案例，为内蒙古地区的民族壁画艺术创作提供一些设计思路，为建设文化大区的宏伟目标添砖加瓦。

蒙元藏传佛教壁画在历经沧桑岁月的洗礼后，出现了不同程度的退色，剥落，变质，再加上人为的破坏，形成了千奇百怪的画面，各个寺庙的壁画

大召寺 / 小王系魔

内容原本大同小异，但由于各自不同的光阴打磨，每幅壁画都呈现出了独特的残缺之美。在叹息壁画离原貌越来越远的时候，突然发现令我们惊叹的视觉震撼，其实恰恰更多的来自于壁画残破后，形成的斑斑驳驳的肌理与色块的构成，因为这是自然力量的杰作，很多残破的画面本身就是一件完整的现代艺术作品，其内部原来所描绘的壁画内容基本上忽略不见了，这也就是艺术家们热衷欣赏这些残破壁画的原因吧。任何事物都有其两面性，如果这些寺庙壁画现在还像新画的一样，完美无缺，我们可能

看起来就不会如此激动了。从现在开始保护还不晚，保护这些破旧的艺术品吧！就让它们破到这里吧！毕竟现在对艺术家们还有借鉴的意义。等到残破到剩下一堵堵白墙的时候……

我们的梦想是在不久的将来，在呼和浩特建立一座蒙元壁画艺术博物馆，把这些艺术精品，按照年代、风格、流派，系统地展示出来，成为我们真正的召庙文化的名片，成为内蒙古的“卢浮宫”，吸引世界各地的人们来朝圣这场艺术的盛宴。

一 蒙元壁画艺术的文化根源

蒙元文化，是中华文化的一个重要阶段和组成部分。元代的蒙古族主政者从草原来到中原，接受了中原文化，也带来了游牧文明，形成了特有的蒙元文化。早期的蒙古新字是蒙元文化的突出体现。这个在元代官方通用的文字，由八思巴受命创制，又称八思巴文。用这种新创制的蒙古新字，可以拼写其它各民族的不同文字。

蒙元文化是草原文化发展到鼎盛阶段的产物，是具有震撼力和影响力的蒙古族历史文化，蒙元文化有着鲜明的游牧文化特点。它吸收了中原农耕文化、印度文化和波斯文化，为中华传统文化注入了强劲的活力，对世界文明的发展做出过重大贡献。以成吉思汗、忽必烈为杰出代表的蒙元帝国在13至14世纪的辉煌，不仅实现了中国草原文明与农耕文明的结合，也打通了自唐末以来东西方300多年没有沟通的屏障，实现了东西方文化的交流。特别是1260年忽必烈在锡林郭勒草原上建立了元上都，之后元朝同世界的联系更为广泛、深入，马可·波罗在元朝为官17年就是很好的例证。蒙元文化涵盖了蒙元时期政治、经济、文化、军事和科技等诸多领域，彰显了13世纪至14世纪草原文明的辉煌历史。

蒙古民族是在额尔古纳河的滋润抚育下，起源于呼伦贝尔大草原的一个古老的游牧民族。成吉思汗创立蒙古汗国，对外大规模的军事扩张，是蒙古民族在人类历史上谱写的最为辉煌的篇章。元王朝的建立，加速了自秦汉以来统一的多民族国家的进一步发展，是蒙古民族对于缔造我们伟大祖国所做出的历史性贡献。蒙古民族是中国历史上第一个，完成了全国范围大统一的少数民族。元朝的大统一，使中国版图之辽阔超过了以往任何朝代，在多民族相互交融，多种文化因素的碰撞、锤炼中，形成了既有浪漫心态和纵横风格，洒脱于俗儒礼法之

外的草原游牧文化，又有中原文化人伦程序、天人和諧的中庸之道，同时还包容着西方文化、阿拉伯文化、中亚和南亚文化内涵的个性鲜明的蒙元文化。蒙元王朝是中国古代历史上唯一没有从官方角度提出“避讳”制度的王朝，它是思想文化禁锢制度最少的王朝之一，据统计蒙元时期的文化禁令仅是明清两朝的几十分之一。它还是中国古代历史上唯一明确提出宗教信仰自由的朝代，当时世界上所有的主要宗教在中国都有活动场所和信徒，这在当时整个欧亚大陆是绝无仅有的文化现象。

在元代文化体制中，农耕文化和游牧文化并存，既行汉法，又存蒙古法，蒙古语言文字是法定的官方语言文字，汉语汉字等语言文字仍然通用。忽必烈即位后，提倡“文治”，采用“汉法”，同时又多方维持蒙古传统，形成了中原传统政体和漠北旧俗共存的行政体制。忽必烈改国号为“大

阿尔寨石窟 / 成吉思汗家族图

元”，实际统治的范围、对象都发生了变化。政治形势的变化使经济、政策都发生变化。儒学是“汉法”的思想基础，孔子是儒学的象征，推行“汉法”要尊孔崇儒。忽必烈为了“文治”，采取了尊孔和提高儒学地位的措施，如在各地建立宣圣庙、