

全国普通高等学校公共艺术课程

民间艺术赏析

主 编 李中会 于 芳 赵献军

副主编 高 雪 魏傲雪 李怡爽

QUANGUO PUTONG GAODENG
XUEXIAO GONGGONG YISHU KECHENG

MINJIAN
YISHU SHANGXI

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

民间艺术赏析

民间艺术赏析

主 编 李中会 于 芳 赵献军
副主编 高 莹 魏傲雪 李怡爽

QUANGUO PUTONG GAODENG
XUEXIAO GONGGONG YISHU KECHENG

MINJIAN YISHU SHANGXI

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间艺术赏析/李中会, 于芳, 赵献军主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-303-19588-6

I. ①民… II. ①李… ②于… ③赵… III. ①民间艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 248179 号

营 销 中 心 电 话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 http://zjfs.bnup.com
电 子 信 箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 730 mm×980 mm 1/16
印 张: 24
字 数: 375 千字
版 次: 2016 年 7 月第 1 版
印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 29.50 元

策编编辑: 周光明 责任编辑: 王 强 王 亮
美术编辑: 高 霞 装帧设计: 华鲁印联
责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

前言

民间艺术，顾名思义就是产生在人民群众中间的艺术，是指以劳动人民为主体作者，为了满足劳动人民在衣食住行用等方面的生活和审美需要而创造的艺术。民间艺术是相对于宫廷艺术、文人士大夫艺术而言的艺术。它被鲁迅先生称为“生产者的艺术”。民间艺术集实用、朴素、美丽等于一身，散发着劳动人民真挚、善良、直率、热情等思想情感和审美情趣。

民间艺术历史悠久、博大深厚、灿烂多元，是世界各民族文化的一个重要组成部分。民间艺术贯穿于人民群众的物质生活和精神生活中的各个领域，直接反映劳动人民的思想感情和审美情趣，同时也是各地、各民族民间风俗的载体，是现代艺术设计发展的源泉和基础。

党和政府十分重视民间艺术的传承、交流和发展。由中国文学艺术界联合会、天津市人民政府、中国民间艺术协会和国际民间艺术组织（IOV）主办的第四届中国国际民间艺术博览会暨第四届中华（天津）民间艺术精品博览会于2014年10月11日在天津梅江会展中心开幕。来自比利时、保加利亚等15个国家和国内近30个省、直辖市、自治区的民间艺术团体、民间艺术家以及工艺品厂商，带来了近百个民间艺术门类的数万件（套）民间艺术精品参展。这届民间艺术博览会规格高、级别高、水平高，是集艺术展示、学术交流、民间艺术品交易为一体的大型民间艺术盛会，对民间艺术的传承、发展产生了重大影响。

为全面贯彻高等教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作健康开展，根据《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神和《学校艺术教育工作规程》的要求，在总结普通高等学校公共艺术课程建设和教育教学改革经验的基础上，教育部决定各高等学校可根据本校学科建设、所在地域等教育资源的优势以及教师的特长和研究成果，开设各种具有特色的艺术任意性选修课程或系列专题讲座，以满足学生的不同兴趣和需求。有条件的学校，应将任意性选修课程纳入学分管理。

任意性选修课程包括：作品赏析类，如《交响音乐赏析》《民间艺术赏析》等；艺术史论类，如《中国音乐简史》《外国美术简史》等；艺术批评

类，如《当代影视评论》《现代艺术评论》等；艺术实践类，如《合唱艺术》《DV制作》等。

《民间艺术赏析》就是根据教育部的决定所编写的公共艺术课程任意性选修课教材。本教材分上、下两篇。上篇为制作类民间艺术赏析，主要介绍了壁画、陶器、瓷器、泥塑、漆器、刺绣、织锦、景泰蓝、年画、剪纸、明清家具等民间艺术品的产生、发展、种类、题材、艺术特色、制作工艺、收藏等方面的知识，以帮助读者赏析民间艺术；下篇为表演类民间艺术赏析，主要介绍了民间歌曲、民间舞蹈、民间戏曲、民间曲艺、皮影戏等民间艺术的欣赏。本教材还列举了部分图例，以帮助读者理解民间艺术的分类与内涵。

本教材由天津机电职业技术学院李中会、景德镇学院于芳、郑州大学西亚斯国际学院赵献军担任主编；郑州大学西亚斯国际学院高雪、河南工程学院魏傲雪、天津机电职业技术学院李怡爽担任副主编。于芳编写了前言、第一讲、第二讲第一节；赵献军编写了第二讲第二、三节、第三讲；高雪编写了第十四讲、第十五讲、第六讲第二节；魏傲雪编写了第四讲、第五讲、第六讲第一节；李怡爽编写了第六讲第三、四节、第十三讲；刘文庆编写了第七、第八讲；杨露编写了第十、第十一讲；韩英倩编写了第十二讲；陈丽洁编写了第九、第十六讲。李中会负责统稿定稿。

本教材在编写过程中吸取了一些专家学者对民间艺术的研究成果，在此谨向原作者表示衷心的感谢。同时在编写过程中得到北京师范大学出版社周光明主任的帮助，在此一并表示衷心的感谢。由于编者水平和编写时间有限，本教材不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

2016年2月

目录

Contents

上篇 制作类民间艺术赏析

第一讲 壁画赏析 (2)

第一节 我国壁画的产生与发展 (2)

一、我国壁画的产生与发展 概述 (2)

二、石器时代的壁画 (3)

三、先秦时期的壁画 (3)

四、秦汉魏晋南北朝时期的 壁画 (4)

五、隋唐时期的壁画 (5)

六、宋元时期的壁画 (6)

七、明清时期及近代的壁画 (7)

第二节 壁画的种类及制作方法 (8)

一、按时间顺序划分 (8)

二、按创作技法划分 (13)

三、按制作原料划分 (14)

第三节 壁画赏析 (16)

一、敦煌壁画赏析 (16)

二、永乐宫壁画赏析 (21)

三、景德镇陶瓷壁画赏析 (26)

第二讲 陶器赏析 (29)

第一节 陶器的产生与种类 (29)

一、红陶 (30)

二、彩陶 (31)

三、黑陶 (32)

四、白陶 (33)

五、印纹陶 (34)

六、彩绘陶器 (34)

第二节 陶器的制作方法 ... (35)

一、塑形前的准备 (35)

二、塑形方法 (36)

三、陶器的装饰 (37)

四、陶器的烧制 (39)

第三节 陶器赏析 (39)

一、人面鱼纹彩陶盆赏析 (39)

二、舞蹈纹彩陶盆赏析 (40)

三、秦始皇陵兵马俑赏析 (41)

四、唐三彩赏析 (42)

第三讲 瓷器赏析 (46)

第一节 中国瓷器的产生与发展 (46)

一、瓷器的产生 (46)

二、秦汉时期瓷器的发展 (47)

三、隋唐时期瓷器的发展 (48)

四、宋元时期瓷器的发展	(49)
五、明清时期瓷器的发展	(50)
第二节 瓷器的种类	(51)
一、汝窑瓷	(51)
二、官窑瓷	(52)
三、钧窑瓷	(52)
四、哥窑瓷	(53)
五、定窑瓷	(53)
六、薄胎瓷	(54)
七、雕塑瓷	(54)
八、玲珑瓷	(54)
九、粉彩瓷	(54)
第三节 中国瓷器的对外输出	(55)
一、中国瓷器最早的 对外输出	(55)
二、中国瓷器对外输出的 第二个阶段	(56)
三、中国瓷器外销的黄金时期	(56)
第四节 瓷器赏析	(56)
一、青釉贯耳瓶赏析	(56)
二、元青花鬼谷子下山图罐 赏析	(57)
三、明成化斗彩鸡缸杯赏析	(58)
第四讲 泥塑赏析	(62)
第一节 泥塑的产生与发展	(62)
一、泥塑的产生	(62)
二、泥塑的发展	(63)

第二节 泥塑的制作方法与保养	(63)
一、泥塑的制作方法	(63)
二、泥塑的保管方法	(64)
第三节 泥塑的流派与不同 产地的泥塑	(65)
一、泥塑的流派	(65)
二、不同产地的泥塑	(65)
第四节 天津泥人张作品赏析	(70)
一、“泥人张”艺术的起源	(70)
二、“泥人张”的传承发展	(70)
三、“泥人张”彩塑的制作	(71)
四、“泥人张”彩塑的艺术特点	(71)
五、“泥人张”名作赏析	(72)
第五讲 漆器赏析	(74)
第一节 漆器的产生与发展	(74)
一、漆器的产生	(74)
二、漆器的发展	(75)
第二节 漆器的制作工艺与保养	(77)
一、漆器的原料与辅料	(77)
二、漆器的制作工艺	(78)
三、漆器保养须知	(80)
第三节 漆器的种类与赏析	(81)
一、按漆器的制作工艺划分	(81)

二、按漆器的产地划分	··· (83)
第六讲 刺绣赏析	··· (90)
第一节 刺绣的产生与发展	··· (90)
一、刺绣的产生与早期发展	··· (90)
二、刺绣在成熟期的发展	··· (91)
第二节 绣品的制作过程、针法、 工艺要求及特点	··· (96)
一、绣品的制作过程	··· (96)
二、传统刺绣针法及其运用	··· (96)
三、刺绣的工艺要求	··· (99)
四、刺绣的工艺特点	··· (99)
第三节 刺绣的主要流派及绣品 赏析	··· (100)
一、苏绣赏析	··· (100)
二、湘绣赏析	··· (101)
三、粤绣赏析	··· (103)
四、蜀绣赏析	··· (104)
第四节 民间刺绣及绣品赏析	··· (105)
一、汴绣赏析	··· (105)
二、陇绣赏析	··· (106)
三、山西民间刺绣赏析	··· (107)
四、灵宝民间刺绣赏析	··· (110)
五、锡伯族刺绣赏析	··· (112)
六、青海民间刺绣赏析	··· (112)
七、苗族刺绣赏析	··· (114)

第七讲 织锦赏析	··· (117)
第一节 织锦的产生、发展及 种类	··· (117)
一、织锦的产生与发展	··· (117)
二、织锦的主要种类	··· (118)
第二节 云锦赏析	··· (118)
一、云锦的艺术特色	··· (119)
二、云锦的种类	··· (119)
三、云锦的织造	··· (120)
第三节 蜀锦赏析	··· (120)
一、蜀锦的产生与发展	··· (121)
二、蜀锦的艺术特色	··· (122)
第四节 宋锦赏析	··· (123)
一、宋锦的产生与发展	··· (123)
二、宋锦的工艺特色	··· (124)
第八讲 景泰蓝赏析	··· (127)
第一节 景泰蓝的产生、发展及 艺术地位	··· (127)
一、景泰蓝的产生	··· (127)
二、景泰蓝的发展	··· (128)
三、景泰蓝的艺术地位	··· (133)
第二节 景泰蓝的特色与工艺	··· (133)
一、景泰蓝的特色	··· (133)
二、景泰蓝的工艺	··· (134)
第三节 景泰蓝的原料、制作及 展望	··· (136)
一、景泰蓝的原料	··· (136)
二、景泰蓝的制作	··· (136)
三、景泰蓝今后展望	··· (137)

第九讲 年画赏析 (140)

第一节 年画的称谓、价值与

象征 (140)

一、年画的称谓 (140)

二、年画的价值与象征
..... (141)

第二节 年画的产生与发展

..... (141)

一、年画的产生 (141)

二、年画的发展 (142)

第三节 年画的产地与种类

..... (142)

一、年画的产地 (142)

二、年画的种类 (145)

第四节 四大产地年画赏析

..... (145)

一、杨柳青年画赏析 ... (145)

二、朱仙镇年画赏析 ... (148)

三、桃花坞年画赏析 (151)

四、杨家埠年画赏析 ... (155)

第十讲 剪纸赏析 (158)

第一节 剪纸的产生与发展

..... (158)

一、剪纸的产生 (158)

二、剪纸的发展 (159)

第二节 剪纸的创作要求、工艺流程与装裱形式 (160)

..... (160)

一、剪纸的创作要求 ... (160)

二、剪纸的工艺流程 ... (163)

三、剪纸的装裱形式 ... (163)

第三节 剪纸的象征意义及流派

..... (164)

一、剪纸的象征意义 ... (164)

二、剪纸的流派 (165)

第十一讲 明清家具赏析 ... (176)

第一节 明清家具概述 ... (176)

一、明以前家具概述 ... (176)

二、明代家具概述 (176)

三、清代家具概述 (177)

四、明清家具比较 (177)

第二节 明清家具的演变

..... (177)

一、明代家具的演变 ... (177)

二、清代家具的演变 ... (179)

第三节 明清家具的特点

..... (179)

一、明代家具的特点 ... (179)

二、清代家具的特点 ... (180)

第四节 明清家具的鉴赏、辨伪

与收藏 (182)

一、明清家具的鉴赏 ... (182)

二、明清家具的辨伪 ... (184)

三、明清家具的收藏 ... (186)

下篇 表演类民间艺术赏析

第十二讲 民间歌曲赏析 ... (190)

第一节 民间歌曲的含义、艺术

特点、发展脉络及作用

..... (190)

一、民间歌曲的含义 ... (190)

二、民间歌曲的艺术特点

..... (191)

三、中国民间歌曲的历史发展

脉络 (192)

四、民间歌曲在我国人民生活

中的地位 and 作用 ... (194)

第二节 民间歌曲的类别及作品

鉴赏 (196)

一、汉族民歌的类别及 作品鉴赏	(196)	九、土家族的民间舞蹈	(236)
二、少数民族民歌类别及 作品鉴赏	(213)	十、高山族的民间舞蹈	(236)
第十三讲 民间舞蹈赏析 ...	(220)	第十四讲 民间戏曲赏析 ...	(239)
第一节 中国民族民间舞蹈的含 义、艺术特征及分布	(220)	第一节 戏曲的产生、形成、 发展及基本特征	(239)
一、民间舞蹈的含义 ...	(220)	一、戏曲的产生、形成与 发展	(239)
二、中国民族民间舞蹈的 艺术特征	(220)	二、戏曲的基本特征 ...	(239)
三、中国民族民间舞蹈的分布	(221)	第二节 戏曲作品赏析 ...	(241)
第二节 中国汉族民间舞蹈赏析	(222)	一、京剧《定军山》赏析	(241)
一、秧歌	(222)	二、京剧《贵妃醉酒》赏析	(242)
二、高跷	(223)	三、评剧《秦香莲》赏析	(244)
三、龙舞	(224)	四、评剧《花为媒》赏析	(246)
四、狮子舞	(224)	五、越剧《梁山伯与祝英台》 赏析	(247)
五、陕北腰鼓	(225)	六、越剧《红楼梦》赏析	(248)
第三节 中国少数民族民间舞蹈 赏析	(226)	七、黄梅戏《天仙配》赏析	(250)
一、蒙古族的民间舞蹈	(226)	八、黄梅戏《女驸马》赏析	(251)
二、藏族的民间舞蹈 ...	(227)	九、豫剧《花木兰》赏析	(252)
三、朝鲜族的民间舞蹈	(228)	十、豫剧《穆桂英挂帅》赏析	(253)
四、维吾尔族的民间舞蹈	(229)		
五、傣族的民间舞蹈 ...	(230)		
六、彝族的民间舞蹈 ...	(231)		
七、苗族的民间舞蹈 ...	(233)		
八、壮族的民间舞蹈 ...	(234)		

第十五讲 民间曲艺赏析	… (255)
第一节 曲艺的产生、发展、种类及艺术特征	… (255)
一、曲艺的产生与发展	… (255)
二、曲艺的种类	… (256)
三、曲艺的艺术特征	… (257)
第二节 曲艺作品赏析	… (258)
一、京韵大鼓《剑阁闻铃》赏析	… (258)
二、京东大鼓《送女上大学》赏析	… (260)
三、北京琴书《长寿村》赏析	… (260)
四、弹词《蝶恋花·答李淑一》赏析	… (261)
五、快板书《说大话》赏析	… (262)
六、单口相声《纠纷》赏析	… (263)
第十六讲 皮影戏赏析	… (266)
第一节 皮影戏的含义、产生与发展	… (266)
一、皮影的含义	… (266)
二、皮影戏的产生与发展	… (266)
第二节 皮影的制作	… (267)
一、选皮	… (268)
二、制皮	… (268)
三、画稿	… (268)

四、过稿	… (268)
五、镂刻	… (268)
六、敷彩	… (269)
七、发汗熨平	… (269)
八、缀结合成	… (270)
第三节 皮影戏的艺术特色与代表剧目	… (270)
一、皮影戏的艺术特色	… (270)
二、皮影戏的代表剧目	… (271)
第四节 皮影戏的流派与赏析	… (271)
一、冀南皮影戏	… (271)
二、海宁皮影戏	… (271)
三、陆丰皮影戏	… (272)
四、湖北皮影戏	… (272)
五、泰山皮影戏	… (273)
六、陇东皮影戏	… (273)
七、陕西皮影戏	… (274)
八、山西皮影戏	… (274)
九、晋南皮影戏	… (274)
十、孝义皮影戏	… (274)
十一、清徐皮影戏	… (275)
十二、京西皮影戏	… (275)
十三、成安皮影戏	… (275)
第五节 皮影戏的传承	… (276)
一、皮影戏传承的障碍	… (276)
二、今后传承方向	… (276)
参考文献	… (278)

制作类民间艺术赏析

第一讲 壁画赏析

学习导言

壁画是指绘在壁上的画。原始社会，人类在洞壁上刻画各种图形，以记事与表述周围存在的客观事物，是最早的壁画。壁画可以说是最原始的绘画形式。据历史记载，汉武帝画诸神像于甘泉宫，汉宣帝图功臣像于麒麟阁，这也都是壁画。中国自魏晋到唐宋，佛道两教盛行，寺院道观多有壁画。敦煌壁画保存了当时大量杰出的艺术作品。明清卷轴盛行，壁画渐衰。从古至今，很多文人墨客都记述了壁画的情况。例如唐骆宾王《四月八日题七级》诗：“铭书非晋代，壁画是梁年。”唐段成式、张希复《游长安诸寺联句·诸画联句》：“惜哉壁画世未殫，后人新画何汗漫！”宋陆游《老学庵笔记》卷二：“江渚庙西厢有壁画犊车。”壁画的历史发展到今天，已经变成建筑装饰和室内装饰的一种民间艺术。

第一节 我国壁画的产生与发展

一、我国壁画的产生与发展概述

我国自周代以来，历代宫室乃至墓室都饰以壁画。随着宗教信仰的兴盛，壁画又广泛应用于寺观、石窟(如敦煌莫高窟、芮城永乐宫等)。我国至今仍保存着大量著名的佛教壁画和道教壁画遗迹。这些遗迹有一部分已经被列入世界文化遗产的保护名录，作为我国古代文明的见证。陕西咸阳秦皇宫壁画残片，距今已有 2000 多年。唐代是我国壁画的兴盛时期，那段时期是我国壁画艺术的高峰期，创作出了很多古今闻名的壁画，如敦煌壁画、克孜尔石窟壁画等。到了明清卷轴盛行以后，壁画逐渐衰落。

我国目前已发现河南、山西、辽宁、河北、山东、内蒙古等地的汉墓都有壁画。壁画的内容有神话传说、历史故事、生活场景等。汉代壁画是汉代美术创作活动中的一个极为重要的组成部分，它以大型建筑物壁画和墓室壁画为主，反映了汉代统治阶级提倡孝道、盛行厚葬的习俗。魏晋以前，壁画多表现神话与世俗生活。佛教传入我国以后，宗教壁画迅速发展，除墓室壁画外，还出现大量宣传佛教内容的壁画。在甘肃、河南等地的石窟中，存留着许多佛教壁画。

从北魏开始，大规模的凿窟建洞逐渐兴起，唐代形成石窟壁画的高峰期，敦煌莫高窟、克孜尔石窟和陕西众多的唐墓，都显示出中国古代壁画的风貌与艺术高度，其中以敦煌莫高窟壁画为代表。敦煌壁画数量巨大，内容丰富，既有反映宗教题材的，也有反映当时生产劳动场面和社会生活场景的，具有很高的艺术价值。盛唐时期的壁画水平最高，专家学者都将敦煌壁画称作是“墙壁上的图书馆”。此外，唐王朝陵墓建设吸收前代样式，形成具有自己特殊概念的陵寝形制。墓葬内大量使用壁画，场面宏伟，内容丰富，色彩鲜艳，形象生动，充分显示出构思之精巧与技艺之卓绝。

嘉峪关魏晋墓壁画砖(局部)

二、石器时代的壁画

我国壁画的发展可以追溯到石器时代。石器时代是中国绘画的萌芽时期，伴随着石器制作方法的改进，原始的工艺美术有了发展。但在若干年以前，人们所掌握的最早绘画的实例还只是那些描画在陶瓷器皿上的新石器时代的纹饰。自从在中国的许多省份发现了岩画，史学家们才将中国绘画艺术的起源推至旧石器时代。在这些发现中，也包括了许多描绘人的画像，其中有些画像堪称鸿幅巨制。

内蒙古阴山岩画(局部)

新石器时代，云南沧源发现的岩画反映了人类的活动，包括狩猎、舞蹈、祭祀和战争。岩画的构图更复杂，所表现的内容也由单个的物体发展为互相关联的具有动感的人。它们的存在使我们看到了中国绘画发展的一个重要时期。当然，这个时期的“艺术家”们在绘制岩画的时候并没有任何边界的限制，岩面也并没有做任何处理，可见他们的创作是无拘无束的。

三、先秦时期的壁画

先秦时期，我国由奴隶制社会逐渐进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展。统治阶级的需要带动了美术的发展，绘画当然也有了长足的发展。但是，我们今天能够见到的先秦绘画遗迹少之又少，造成这种现象的原因被推测为大部分的绘画都绘制在了易于腐烂的木质或者布帛上面。在商代的多处墓葬中发现了残存的彩绘布帛。可见，用漆作为颜料绘制器物在当时已很广泛了，常用的黑、红两种基本色的并置形成了强烈对比。据说，当时的漆绘制品经常是与青铜器及陶器摆在一起的，极

富观赏性。在殷墟也曾发现过建筑壁画的残块，以红、黑两色在白灰墙皮上绘出卷曲对称的图案，颇有装饰趣味。西周、春秋、战国时期都有庙堂壁画创作的情况被记载下来，楚国屈原的著名作品《天问》就是在观看了楚先王庙堂的壁画后有感而作的。

四、秦汉魏晋南北朝时期的壁画

秦汉时期，是中国统一的多民族封建国家的建立与巩固的时期，也是中国民族艺术风格确立与发展极为重要的时期。公元前 221 年，秦始皇统一中国后为了宣扬功业，显示皇权而进行艺术活动，在事实上促进了绘画的发展。同样西汉统治者也很重视可以为其政治宣传和道德说教服务的绘画，在西汉的武帝、昭帝、宣帝时期，绘画变成了褒奖功臣的有效方式。据历史记载，汉武帝画诸神像于甘泉宫，宣帝图功臣像于麒麟阁。东汉的皇帝们同样为了巩固天下，宣扬“天人感应”论及“符瑞”说。祥瑞图像及标榜忠、孝、节、义的历史故事成为画家的普遍创作题材。汉代厚葬习俗，使得我们今天可以从陆续发现的壁画墓、画像石及画像砖墓中见到当时绘画的遗迹。

秦咸阳宫壁画

秦汉时代的壁画以宫殿寺观壁画和墓室壁画为主。秦汉时代的宫殿衙署，普遍绘制有壁画，但随着建筑物的陆续消亡几乎丧失殆尽。20 世纪 70 年代发现的秦都咸阳宫壁画遗迹第一次使我们领略到了秦代宫廷绘画的辉煌。在秦宫遗址 3 号殿的长廊残存部分上，发现了一处由 7 辆马车组成的行进队列的壁画残片，每辆车由 4 匹奔马牵引；另一处残存的壁画则表现的是一位宫女。这些形象都是直接彩绘在墙上的，并没有事先勾画轮廓，可以被认为是中国传统绘画中“没骨”法的最早范例。

秦代的墓室壁画遗迹，迄今尚未发现。但是汉墓壁画的发现，则早在 20 世纪 20 年代初就开始了。洛阳八里台汉墓的五件壁画砖，是有关西汉墓室壁画的重要发现。1931 年，辽宁金县营城子壁画墓的清理，则揭开了东汉墓室壁画的面纱。在随后的数十年间，在全国各地又发现了 40 余座壁画墓，为探讨汉代绘画艺术的发展状况，提供了极为重要的实物资料。

这一时期，已发现的最为重要的壁画墓和墓室壁画有：西汉时期的洛阳卜千秋墓壁画，陕西西安交通大学附小汉墓的墓室壁画，新莽时期的洛阳金谷园新莽墓壁画，东汉时期的山西平陆枣园汉墓壁画，河北安平汉墓壁画以及在内蒙古和林格尔发现的墓室壁画等。它们分别描绘了天象、五行、神仙鸟兽以及一些著名的历史故事、车马仪仗，还有建筑及墓主人的肖像等，含

义复杂，但大多是表现墓主人生前的生活以及对其死后升天行乐的美好祝愿，希望死者在艺人们营造的地下世界享受富足的生活。

在汉代北方，墓葬壁画依然流行。但是广阔的中原地区从汉末经历战乱，到此时大多已是废墟一片，昔日的文化盛景已不可见。不过在东北和西北这两个地处偏僻的区域却发现了绘制于公元3世纪到4世纪上半叶的墓葬壁画。当时许多中原人为躲避战乱而移居到那里。在朝鲜安岳的3号墓中，其结构、装饰以及墓中的文字都表明墓主来自中国。虽然这座墓中仍有盛大的出行图，但是儒家题材如劝善故事和祥瑞图像不见了，画家更偏重对世俗生活和女性形象的描绘。在西北地区的墓葬中，儒家影响的减弱也表现得比较明显，大量墓葬壁画是表现这一边远地区的现实生活。在嘉峪关附近发现的一系列约3世纪建造的砖室墓的装饰风格极为独特。墓中的砖上分别有用鲜艳的颜色和流畅的线条描绘的壁画，各个独立，连续起来看仿佛连环画一样。甘肃酒泉发现的丁家闸5号墓却属于另外一种类型。它的两个墓室为连续性的大型壁画所覆盖，后室中描绘墓葬中的各种摆设，而前室壁画则描绘神仙世界和墓主人生前的生活图景和歌舞伎乐表演。这种与中原及东北墓葬壁画一脉相承的题材是由古代酒泉在丝绸之路上的特殊位置决定的。山西太原娄睿墓中发现了约70余幅、共约200多平方米的壁画，不仅数量惊人，而且其艺术水平也超过了已发现的早期或同时期的墓葬壁画。这座墓的主人是北齐的东安王，他的生活图像及出行归来图，门卫仪仗等被绘制在墓中的墙壁上。构图的设计、人物形象的刻画及鞍马、走兽的勾描，无不显示着北朝末年壁画艺术达到一个新阶段的艺术高度。难怪学者们将它的作者猜测为当时的大画家杨子华。

五、隋唐时期的壁画

隋唐时期敦煌莫高窟的壁画题材范围变得更加广泛，场面宏大，色彩瑰丽。无论是人物造型、风格技巧，还是设色敷彩都达到了空前的水平。壁画的创作中大量出现“净土经变画”。例如初唐220窟的各种经变壁画所呈现出的盛大歌舞场面，众多的人物、绘制精巧的建筑物等，使整个洞窟形成一个“净土世界”。除了“经变画”以外，还有说法图、佛教史迹图画、供养人像等。盛唐以后的“经变”内容逐渐增多，直接取材于现实中的供养人像身高日渐增加，占据了洞内、甬道的醒目地位。盛唐103窟的《维摩变》，以及晚唐196窟的《劳度叉斗圣变》等是其中的精品。晚唐156窟的《张议潮统军出行图》，更是以特有的长幅形式表现了场面宏大的人马队列，堪称巨制。

近年来发现的年代可考、真实可靠的墓葬壁画已经成为我们研究唐代绘画最重要的实物资料，为鉴别和确定传世作品提供了可靠依据。这些发现的

另一个重要意义在于，为了解唐代绘画的发展以及在某些特定阶段所表现出的复杂性提供了大量实例。在关中地区发现的 20 多处唐代高官及皇室成员的墓葬使我们看到唐代绘画题材的变化。长乐公主墓与执失奉节墓的墓葬壁画证明了 7 世纪时各种绘画流派共存的局面。而懿德太子、章怀太子和永泰公主三处皇家墓葬中的壁画则为研究 8 世纪初期宫廷绘画的风格变化提供了最好的例证。章怀太子墓中绘有《狩猎出行图》和《马球图》等，其绘画线条自由奔放，犹如书法中的行草。

六、宋元时期的壁画

宋代壁画遗迹不多，以山西高平开化寺大雄宝殿的北宋壁画极具特色。

契丹族在汉文化的影响下，逐渐实行棺木墓室丧葬制度，壁画亦随之在辽墓中出现。位于今天内蒙古巴林右旗的庆陵，包括了辽圣宗、辽兴宗、辽道宗的陵墓，是迄今发现等级最高的辽代壁画墓。圣宗的永庆陵墓室绘有四时山水、文武官员及装饰纹样，显示了创作者对自然形象的熟悉和精湛的技艺。在辽宁、吉林、内蒙古、河北等地发现了不少辽代壁画墓。早期墓室中多画游牧生活和草原风光，中晚期墓室则更多地描绘出行、宴饮、仪仗及奇花、瑞禽和门神等图像，画风趋向严谨，技巧也有明显提高。例如内蒙古哲里木盟库伦旗 1 号墓壁画、河北宣化张世卿墓壁画等。

元代永乐宫壁画(局部)

佛教在金代颇为盛行，因此，寺庙建筑上的壁画仍具有相当规模，但是至今保存完整的却不多见。保存较好并且艺术水平较高的有山西朔县崇福寺弥勒殿内的《说法图》，山西繁峙岩山寺文殊殿四壁保存的《佛传图》及《鬼子母经变图》等，其中，后者将种种故事安排于青绿山水画之中，描绘出当时的社会场景，宛若一幅金代风俗画。

元代的统治者对宗教采取利用与保护的政策，寺观规模不断扩大，所以壁画仍显示出相当的规模。敦煌及山西一带尚有不少遗存。重要的有敦煌第 3 窟等，山西稷山兴化寺、青龙寺，洪洞广胜寺以及原在永济、今迁芮城的永乐宫等。

元代壁画比较兴盛，分布地区也很广。在继承唐宋和辽金壁画传统基础上也有新的变化。从实物遗存和文献记载看，元代有佛教寺庙壁画、道教宫观壁画、墓室壁画、皇家宫殿和达官贵人府邸厅堂壁画等。寺庙、宫观壁画