

A BRIEF HISTORY OF ORIENTAL MURALS

东方壁画史纲

祝重寿 著 / 文物出版社

东方 壁画 史纲

A BRIEF HISTORY
OF ORIENTAL MURALS

祝重寿 著

文物出版社

封面设计 张希广

责任编辑 冯冬梅

责任印制 陈 杰

图书在版编目 (CIP) 数据

东方壁画史纲/祝重寿著. - 北京: 文物出版社,
2005.8

ISBN 7 - 5010 - 1738 - 7

I. 东… II. 祝… III. 壁画 - 绘画史 - 东方国家
IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 031955 号

东方壁画史纲

祝重寿 著

*

文 物 出 版 社 出 版 发 行

(北京五四大街 29 号)

[http: //www.wenwu.com](http://www.wenwu.com)

E-mail: web@wenwu.com

北京美通印刷有限公司印刷

新 华 书 店 经 销

850×1168 1/32 印张: 8

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

ISBN 7 - 5010 - 1738 - 7/J·575 定价: 38.00 元

内 容 提 要

本书是作者继《中国壁画史纲》(文物出版社1995年)和《欧洲壁画史纲》(文物出版社2000年)之后的第三本壁画史,组成了壁画史三部曲。

本书全面地介绍了除中国之外的东方壁画史发展概况,包括东亚日本、南亚印度、东南亚、西亚(两伊)、中亚以及非洲埃及(附美洲墨西哥)等国家、地区的壁画简史。书内附有精彩图版,其中大部分是国内首次刊行。

本书不仅是从事美术工作及美术爱好者的工具书,对于喜欢东方古文化的旅游爱好者,也是不可多得的参考书。

作者简介

祝重寿，清华大学美术学院艺术史论系博士、副教授。在高校从事中国美术史、中国工艺美术史、中国壁画史、欧洲壁画史、东方壁画史、中国雕塑史、中国插图史教学、研究20多年。著有：《中国壁画史纲》、《欧洲壁画史纲》、《东方壁画史纲》、《中国插图史话》（清华大学出版社2005年）等书。还参与多部大型文史类图书的编写工作，发表了论文多篇。

图 79 人类从苦难中自我解放 卡马列那壁画
墨西哥现代(20 世纪)

图 80 奥戈曼马赛克壁画 墨西哥大学图书馆室外壁画
墨西哥现代(20 世纪)

序 言

祝重寿博士是清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）壁画专业史论课的专职教授。壁画专业建立至今已有40年了，但正规开设“中国壁画史”和“外国壁画史”课程却是近十年的事，这自然是出于祝重寿先生个人努力而取得的可喜成果。他治学严谨，经十年讲授和不断修改补正之后，其《中国壁画史纲》和《欧洲壁画史纲》已分别于1995年和2000年由文物出版社出版，《东方壁画史纲》今又将出版问世。这无疑是壁画教学与学术界、美术界的喜讯，我衷心地表示祝贺，并借此机会向热心出版此书的文物出版社深表敬意。

壁画艺术，是中国古典艺术文明的骄傲。但自明清以来，这一特殊的艺术门类却日趋衰落。直至二十世纪70年代末中国进入改革开放的新时期后，壁画艺术才得以伴随这一历史性的进程而复兴和新生了。首都机场壁画群是当代中国文化界的一个重大成就，是中国思想解放运动中迸发出来的艺术火花。事实证明，中国壁画艺术确实得到了新的时代机遇，其发展势态十分可喜。进入二十世纪90年代后，壁画艺术更加注重环境艺术的总体思考，它和建筑环境的关系必将协调一致地取得新的发展，这是时代进步的需要。

其实，人类历史的进程中，艺术常常是最敏锐地走在时代发展的前沿。比如西方文艺复兴时期，壁画的成就格外令人瞩目，成为这一辉煌历史的见证，也是最具视觉说服力的象征。第一次世界大战后，民族的觉醒唤起了墨西哥近代壁画运动的勃兴，里维拉、奥罗兹柯、西盖罗斯“壁画三杰”的伟大作品成了国际公认的本世纪最重要的艺术成就之一。中国历史上著名的唐代“贞观之治”，佛教大兴，大小寺院四万余所，壁画艺术更是满壁生辉，仅吴道子在长安和洛阳绘制的壁画即达三百余处之多。又如敦煌石窟至今保存完好的唐代壁画洞窟多达 247 座，为整个莫高窟的半数，而且包括了唐代初、盛、中、晚的各个时期，其艺术水平极高。特别是艺术上如此自如地控制巨大构图的复杂关系，以及充满想像力的巧妙处理，包括在色彩上富丽而精致的风格化特色，都是绘画能力与观念思考的重大突破，是技巧与智慧协力发挥的结果。

古今中外的艺术，是今日借鉴的宝贵财富，但是最重要的是必须首先了解历史，正确地认识历史，这样才有可能总结前人的经验，知其所长，发扬光大。祝重寿博士以自己的研究成果，为有志于此的同行和朋友们提供了完整而系统的心得体会，图文并茂地把一幅幅壁画珍宝串联在艺术历史的光环中，不仅仅各具光彩，而且脉络清晰。本书的出版亦将激励今人，倍加努力地创造无愧于前人的新成就，为中国壁画艺术再创辉煌。

绪 论

壁画是人类绘画最重要的画种之一（《装饰》2002.11）。

壁画作为绘画的一种，具有绘画最一般的规律，诸如二度空间（平面性）、构图、色彩（色调）、造型（形象）、笔触（线条）等因素，因此要求作者有绘画的基本功。历史上很多壁画家都是绘画大师，就是民间画工也有过硬的绘画功夫。

壁画创作要求画家不断写生，只有写生，作品才有生气，才细致耐看，才能发现意想不到的绝妙意境，否则就易陷于概念化。壁画创作还要求画家有较高的文化修养，文化修养可提高艺术的品位。

但是壁画又不同于其他一般绘画，作为建筑装饰画，壁画有它自己的特点。

壁画是最大、最难、要求最高的绘画，是大画面，大构图，大气势，大制作，大投入，大手笔，既是鸿篇巨制，又讲求高难韵律，如同史诗一般。因此，要求从事壁画创作的人艺术水平要高，艺术功底要厚。中外画史上的壁画家都是当时一流的大师，都有写实功底和装饰头脑。奥罗兹柯说得好，“绘画中最高级、最理性、最纯粹、最有力的形式就是壁画。壁画是公正无私，不为少数人谋私利，壁画是为人民的，为所有人的艺术”。

壁画主要有两大特点，既建筑性和装饰性。

一、壁画的建筑性

1. 壁画与建筑的关系如同毛与皮，二者密不可分，“皮之不存，毛将焉附？”建筑为壁画提供了存在的条件。建筑坚固，壁画永存；建筑倒塌，壁画毁灭。建筑兴，壁画兴；建筑衰，壁画衰。壁画史上的壁画高潮依赖于建筑高潮。

2. 壁画可以说明建筑的性质，有“画龙点睛”的作用，是建筑最重要的组成部分之一，是建筑物最重要的标志。它可以提高建筑的等级和品位，使建筑具有文化性及艺术性，给人以深刻的印象。所以好的壁画使建筑生辉，令人终生难忘。此外壁画还可以起到宣传、教育和美化环境的作用。

3. 壁画的内容、形式、风格、情调等都要服从于建筑的功能和风格，只能“补台”（美化烘托，画龙点睛），而不能“拆台”（喧宾夺主），因此壁画应该从属于建筑物。

4. 建筑与壁画都是公共艺术，壁画是绘画中最有群众性、社会性的画种。因此壁画创作既要考虑到艺术性，又要考虑到公众性，做到专家点头，群众鼓掌，雅俗共赏，而不能不管别人是否接受，只管自我表现。

5. 建筑、壁画、雕塑三位一体，组成一个艺术综合体，互相对比，互相衬托，相得益彰，形成一个统一的艺术氛围，其艺术感染力远远超过任何一项单一的作品。所以壁画必须放到建筑环境中去欣赏，壁画的妙处也只有在建筑环境中才能体会得到。壁画借助建筑环境来表现自己，很像中国园林中的“借景”。好的壁画设计既要服务于建筑，又要利用建筑，使建筑环境为壁画增加效果，提高艺术感染力。

6. 壁画设计也像建筑设计和工艺美术设计一样，除了要考虑艺术问题外，还要考虑功能、结构、材料、技术、造价、投标

等科技、经济以及人际关系等方面的问题。

壁画应如何适应建筑呢？一般说来，应注意以下几个方面。

1. 壁画要保持墙壁平整，维护墙壁封闭和隔断的作用，构图、造型、色彩都用“平面化”手法，即所谓“三平”，个体形象要削弱体积感，形象之间的组合要取消纵深感。当然这不是绝对的，也有少数特殊情况，不要求墙壁平整，例如墨西哥现代壁画大师西盖罗斯的壁画，人物手臂破壁而出，夸张纵深透视，打破墙壁平整，产生特殊效果，起到了宣传、鼓动的作用。这是为特殊目的，采用特殊手法，达到特殊效果。

2. 壁画画面巨大，内容丰富，气势宏大，要“远观其势，近看其质”（郭熙《林泉高致》），远看要简洁明确，近看要丰富细致，而且还要耐看，即所谓“三看”。切忌多而乱和大而空。

3. 壁画画幅巨大，适于表现多时空内容，把多个时空单位有条不紊地组合在一起，壁画一般不适于只表现单一时空。

4. 由于建筑的多样化（政治、宗教、公共、生产、居住、园林等），壁画也应多样化。

风格多样：动、静、粗、细、雅、俗、雄、秀、豪、婉、新、古等等；

材料多样：软、硬、粗、细、轻、重、冷、暖、自然、人工等等。不同的材料质感不同，给人的感觉也不同；

手法多样：手绘（彩绘）、雕刻（浮雕）、工艺（如马赛克、玻璃镶嵌、壁毯等）等。工艺壁画有自己独特的表现力，不能写实。

5. 建筑先期规定了其装饰画的规格，因此壁画的尺寸、边框都是事先定好，根据既定尺寸和边框来设计画面，而不像一般绘画可以画完后再定尺寸、边框。

二、壁画的装饰性

关于装饰性的问题，是个难题，也是很重要的问题，众说纷纭，莫衷一是。一般把“装饰性”理解为“夸张变形”、“花纹图案”、“修饰加工”、“画蛇添足”等。我理解壁画的“装饰性”有两个含义：一是主观设计（主观性），二是适应环境、器物（从属性）。

1. 主观设计是理想主义的艺术，不受客观世界的局限，根据作者主观审美理想来创作，以概括、简化、取舍、分解、综合、归纳、组织、强调、夸张、变形、换色等手法，重新创造，与一般绘画相比，装饰绘画主观性和艺术处理的成分更多，形式感更强。主观性是“放”，如天马行空，自由自在。

2. 适应环境、器物，服从环境、器物，与之谐调统一，达到美化目的（是画龙点睛，而不是画蛇添足）。壁画不像一般绘画那样单一、独立、自我表现。从属性就是“收”，有许多限制，但处理得好，这些限制就可以变成特色和特长，大放异彩。具体到壁画上，从属性就是建筑性。

可见装饰性有放有收，是放与收的结合，既无限制，又有限制。

装饰性既非再现，也非表现，而是美化，是按照作者心中的美的观念来创作艺术。美是客观规律（即对立统一）在审美领域和艺术领域中的反映，是有秩序的运动，二者缺一不可，没有运动是死板的，没有秩序是混乱的，都不美。

装饰性是高层次、高品位艺术的共同特点，诸如音乐舞蹈的节奏、文学的韵律、戏剧的戏曲、美术的壁画和装饰艺术等，都是形式感很强、讲求程式化（秩序美）的处理。程式化是艺术成熟的标志。

总之，壁画的装饰性是由建筑性决定的，反过来，装饰性又体现了建筑性。

中国艺术历史悠久，积淀雄厚，有很多优良传统，其中之一就是装饰性传统，它也是很重要和富有特色的传统。它最明显的体现是在壁画、插图、年画、工笔重彩卷轴画、雕塑、建筑、书法（篆、隶、楷）和民间艺术上，也体现在音乐、舞蹈、戏曲、文学（韵文）等方面。强调主观创造，追求形式美，不受客观世界局限，这就是中国艺术的装饰性传统。

对这一优良传统真正明确、自觉地认识和提出，还是近几十年来的事。我国老一辈艺术大师庞薰琹、张光宇等人在四五十年代就认识到并自觉地将其运用到艺术创作中，同时他们还广泛吸收东方传统艺术和西方现代派艺术，融会贯通，加以发展。50年代，他们将中国装饰艺术的优良传统引进到中央工艺美术学院的教学、创作和研究中，使中央工艺美术学院在中国美术界独树一帜，大放异彩，形成了中国现代的装饰画派。

从世界范围来看，壁画是有了建筑以后才出现的。大概在原始社会新石器时代，人类定居、建筑出现以后，壁画出现了，但目前还没发现壁画实物能够证实。

一般谈壁画史都从岩画谈起，实际上壁画与岩画是两回事：壁画是画在建筑上的，是建筑的组成部分，没有建筑就没有壁画；岩画是画或刻在岩石上的，没有整体设计概念，没有科学断代（据说有些是旧石器时代的，但没有令人信服的证据），有的可能是近代人所作，甚至有后人伪造的。所以我认为岩画不是壁画。

目前发现最早的绘画多为壁画，都是古代奴隶社会时期的。从全世界范围来看，壁画比较发达的国家和地区主要在东方，首先是在亚洲：东亚的中国和日本，南亚的印度及东南亚，西亚的

两伊（两河流域和波斯）及中亚。其次是非洲（主要是埃及）、美洲（主要是墨西哥）和欧洲。

由此可见，世界壁画主要集中在东方。上述地区除欧洲外，几乎都算东方，亚洲是东方的代表。非洲埃及称“近东”，也属东方。美洲墨西哥文化不论精神气质、风格特点，还是发展历程，都与亚洲文化极为相似，是否也可划入东方？但无论如何不属于西方。

人类九大文明，东方就占了八个，它们是东亚的中国文明、南亚的印度文明、西亚的两伊文明、北非的埃及文明、非洲的黑人文明、北美的墨西哥文明、中美的玛雅文明、南美的安第斯山文明。只有欧洲文明属于西方文明。

从文化史看美术史，世界美术也是以东方美术为主。东方美术历史最悠久，地域最辽阔，门类齐全，成就辉煌，影响深远，不论数量还是质量，都在西方（欧洲）之上。东方古代文明留下了很多不解之谜，说明东方古代文化博大精深，有些让人难以解读。同样，东方古代艺术水平之高，至今让我们惊叹不已，自叹不如。西方美术注重写实，东方美术注重装饰性，且有很多世界之最。东方美术一直影响西方，西方美术史上每次重大突破都得益于东方的影响（请参看拙作《欧洲壁画史纲》）。当然西方美术也影响东方，但这种影响多发生在近代（十六世纪以后）东方美术高潮之后，故其作用不大，其中有些还是负面影响，很快就被东方雄厚的传统力量给改造了。

上述事实说明东方美术理应在世界美术史上占主要篇幅。但是在我国史学界、美术界、出版界，目前所看到的情况却不是这样。不论世界史，还是美术史，其内容都是以欧洲为主，东方所占篇幅很少。尤其在美术史方面，问题更大，有关东方美术的内容可谓凤毛麟角。这种现象很不正常，不符合世界史、美术史的

实际情况。造成这种不正常现象的主要原因是长期流行的十分荒谬的欧洲中心论。我们不重视东方文化研究，不了解东方文化的博大精深，也是一个重要原因。看来东方文化研究正是我们二十一世纪的主要研究课题。

呈现在读者面前的《东方壁画史纲》是我多年从事东方壁画史教学与研究的一个总结；也是我针对目前中国美术界对东方美术和壁画艺术认识不足的现状所做的一点基础性工作。

有关古代中国壁画的历史与成就在《中国壁画史纲》一书中已有专门的介绍，本书不再赘述。

目 次

第一章 日本障屏画史·····	(1)
第一节 藤原大和绘障屏画·····	(5)
第二节 室町汉画障壁画·····	(8)
第三节 桃山障壁画·····	(14)
第四节 江户宗达、光琳派屏风画·····	(21)
第五节 现代日本屏风画·····	(28)
第二章 印度壁画史·····	(37)
第一节 佛教壁画·····	(39)
第二节 印度教浮雕壁画·····	(58)
第三节 伊斯兰细密画·····	(62)
附 东南亚壁画史·····	(68)
第三章 西亚(两伊)壁画史·····	(74)
第一节 伊拉克壁画·····	(74)
第二节 伊朗壁画·····	(88)
第三节 伊斯兰壁画·····	(101)
第四章 埃及壁画史·····	(111)
第一节 古王国壁画·····	(113)
第二节 中王国壁画·····	(117)
第三节 新王国壁画·····	(119)
附 美洲墨西哥壁画史·····	(130)