

中国传统壁画 发展脉络研究

邢雯雯 著

新华出版社

中国传统壁画 发展脉络研究

邢雯雯 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统壁画发展脉络研究 / 邢雯雯著. — 北京:
新华出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5166-4639-7

I. ①中… II. ①邢… III. ①壁画-绘画史-研究-
中国 IV. ①J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 100225 号

中国传统壁画发展脉络研究

作 者: 邢雯雯

责任编辑: 王 婷

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 228 千字

版 次: 2019 年 9 月第一版

印 次: 2019 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-4639-7

定 价: 62.00 元

图书如有印装问题请联系: 010-82951011

前言

经过几千年的历史沉淀,中国目前已经有许多独有的历史文化与艺术瑰宝。壁画就是一种历史悠久的文化艺术形式,有“墙上博物馆”的美称,具有很高的艺术价值。壁画作为我国传统艺术宝库中的瑰宝,有着较强的艺术表现性,产生于史前文明后期,与建筑物相贴合,起到装饰、点缀建筑物的作用。伴随着历史发展,壁画的创作技艺不断革新,具有现实表达能力和艺术表现能力,汇聚了不同的时代内涵,表现出其作为传统艺术的博大精深。

中国传统壁画艺术是我国艺术之瑰宝,无数先贤圣手经年积累为我们留下了让人叹为观止的绚丽画面,当你徜徉在四万五千平米,可连结成二十五公里之长的敦煌莫高窟时,当你仰观衣褶飞扬、满壁风动的永乐宫时,当你留连在笙歌四起、旌旗开道的章怀太子墓及克孜尔、法海寺壁画前感怀历史,追问先贤时,传统壁画的传承与发展已是我们这些从事壁画教学和制作的后学们无法回避的课题。

从中国社会的发展历史可以看出壁画艺术的内容、形式都伴随时代的更迭、演进经历了从兴盛到衰落,从衰落到复苏的曲折过程。通过对中国壁画发展历程的整体回溯可以看出,壁画的发展历史与不同时代的社会生活、宗教文化、意识形态密不可分,即壁画是反映时代特征的一种艺术形式,也是整个时代精神的折射反映。

本书从历史学的角度出发,先是对中国壁画做了一个简要分析,然后以原始社会、夏商周及春秋战国时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代十国时期、宋辽金西夏时期、元明清时期的先后顺序对中国壁画的发展状况展开详细分析,结构脉络清晰鲜明。

通常而言,壁画与建筑物的风格相匹配,壁画创作者根据建筑物特定的风格进行绘画,壁画起到装饰建筑物的作用。壁画可分为寺庙壁画、石窟壁画、墓室壁画三种类型。壁画通过特定的艺术表达,起到艺术装饰和点缀的作用。壁画创作既进行实物空间布局、色彩构图,也按照载体材质的不同进行造型设计。壁画创作者往往根据特定的艺术场合选择适合艺术表达的物质载体,通过有效的画面布局,确定壁画的艺术造型,按照预

先设置的构图空间进行形态创造,以此确保其画面布局合理,着重发挥壁画的艺术装饰作用。基于此,本书在论述时,大体上将壁画分为寺庙壁画、石窟壁画、墓室壁画三种类型,仅在各章论述时,依据当时的发展状况,重点突出某一种或某几类,详略得当,重点突出。

本书的撰写借鉴和参考了部分专家学者的文章与书籍,从这些文章和书籍中作者受益匪浅,在此,对这些专家们一并表示感谢。由于作者水平有限,著作难免存在纰漏之处,恳请老师、同道们斧正。

作 者

2019年3月

目 录

第一章 原始社会壁画	1
第一节 原始社会岩画	1
第二节 原始社会地画	15
第二章 夏、商、周及春秋战国壁画	17
第一节 夏、商、周壁画	17
第二节 春秋战国壁画	18
第三章 秦汉壁画	21
第一节 秦代砖刻壁画	21
第二节 汉代石刻壁画	22
第三节 汉代砖刻壁画	28
第四节 汉代墓室壁画	32
第四章 魏晋南北朝壁画	43
第一节 魏晋南北朝石窟壁画	43
第二节 魏晋南北朝寺庙壁画	51
第三节 魏晋南北朝墓室壁画	52
第五章 隋代壁画	64
第一节 隋代石窟壁画	64
第二节 隋代寺庙壁画	69
第三节 隋代墓室壁画	70
第六章 唐代壁画	78
第一节 唐代石窟壁画	78
第二节 唐代寺庙壁画	86
第三节 唐代墓室壁画	90
第七章 五代十国壁画	101
第一节 五代十国石窟壁画	101
第二节 五代十国寺庙、殿堂壁画	104

第三节 五代十国墓室壁画·····	108
第八章 宋代壁画·····	112
第一节 宋代石窟壁画·····	112
第二节 宋代寺庙壁画·····	114
第三节 宋代墓室壁画·····	120
第九章 辽代壁画·····	132
第一节 辽代寺庙壁画·····	132
第二节 辽代墓室壁画·····	135
第十章 金代壁画·····	147
第一节 金代寺庙壁画·····	147
第二节 金代墓室壁画·····	149
第十一章 西夏壁画·····	158
第一节 西夏石窟壁画·····	158
第二节 西夏墓室壁画·····	163
第十二章 元代壁画·····	165
第一节 元代石窟壁画·····	165
第二节 元代寺观壁画·····	167
第三节 元代墓室壁画·····	174
第十三章 明清壁画·····	178
第一节 明代寺庙壁画·····	178
第二节 清代寺庙壁画·····	183
第十四章 中国历代壁画制作工艺·····	191
参考文献·····	195

第一章 原始社会壁画

壁画的发展有着源远流长的历史,已经形成了一个非常庞大且十分丰富的体系。

在壁画创作意识萌芽的原始社会,人们就已经由于生命信仰与图腾崇拜,开始绘制并雕刻了大量的岩画,表现当时所处的自然环境与生存活动。基于此,本章论述的就是原始社会壁画,主要包括了原始社会岩画、原始社会地画两个方面。

第一节 原始社会岩画

一、原始社会岩画概述

壁画是人类最古老的绘画形式之一,世界著名的文明古国均能追寻到它的踪迹,在埃及、巴比伦、印度、波斯等地区都保存了不少古代壁画。然而,伴随着古文明发展的中断,许多地方的壁画失去了发展的连续性,唯独华夏文明的壁画延续时间最长。

(一) 岩画的概念

中国壁画的起源可以追溯到新石器时代的岩画。文字发明以前,原始人类为了记录日常生活、表达内心愿望,以及出于社会巫术活动的需要,便在陡峭的崖面和狭窄的山道等位置刻画图案,这便是岩画。

岩画是迄今能够看到的最古老的壁画形式,被称为是“刻在石头上的史书”,岩石壁画历史久远,由于情况的复杂性,对于岩画具体的创作年代很难给出确切的时间,只能通过对岩画遗址进行科学研究总结得出了我国最早的岩石壁画,应该是形成于旧石器时代晚期到新石器时代的早期,晚期作品则逐渐进入到青铜器时代或是发展到了秦汉时代。岩画作

品图案题材丰富多彩,记录了原始社会的人类生存活动与民俗文化,包括民族迁移、经济盛衰、祖先崇拜、祭祀仪式、哲学思想、宗教信仰等。中国是世界上最早发现岩画和岩画最丰富的国家之一。现在发现的岩画分布广泛,北边主要分布在黑龙江、内蒙古、辽宁,东边主要分布在山东、江苏、安徽、福建等地,西边主要分布在新疆、青海、甘肃、宁夏,南边主要分布在云南、四川、贵州、广西等地。这些风格不一的岩石壁画作品被发现之后,为中国的考古工作者研究壁画艺术的发展起源提供了全新的资料与物证。其中有些岩画堪称鸿篇巨制。如位于内蒙古自治区中西部的阴山岩画,把整个阴山的山体连成了一条东西长达 300 公里的画廊,其内容包含了狩猎、放牧、舞蹈、战争、交媾等各方面的场景,堪称北方游牧民族的画史。岩画作为人类早期社会的重要绘画形式,不仅具有丰富的社会内涵,而且反映了远古人类的审美情趣和艺术成就。像岩画艺术中最具特色的“线性结构”造型方法,一直在壁画中得以运用,是壁画艺术的重要部分。

原始时期的壁画作品创作,大多是刻、绘于岩石上的图画——被人们称作“岩画”或者“崖画”。因为这些壁画的发现时间比较晚,因此在中国的古籍中也是很难被记载下来的。

早期的岩画虽然并不是直接画在建筑物墙面上的画,也称不上真正意义上的壁画,但是其反映出先民已经具备了用绘画的形式来展示表达内心愿望和展示民俗生活的能力,而正是这种艺术创作的意识导致了壁画的诞生。

(二) 岩画的代表——阴山岩画

阴山岩画是我国原始岩画的代表区域,这里的岩画数量非常庞大,可以算得上是中国原始岩画的代表。

1. 阴山岩画概述

在内蒙古巴彦淖尔市境内的阴山山脉中,东起乌拉特中旗的阿其尔山,西至磴口县的布敦毛德沟,东西横跨 240 千米的山地和草原的石壁上,镌刻、凿磨着精美的古代岩画,它们分布在 153 个区点上,共有 5.3 万余幅,是我国岩画数量最多的地区。

这些岩画分布面积广,题材数量多,内容丰富,艺术地表现了我国古代北方草原、山地狩猎游牧人的社会生活和意识形态,是中华民族艺术渊源的组成部分,它像一颗颗璀璨的明珠闪烁着不朽的光辉。

早在 5 世纪时,内蒙古自治区乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、

磴口县境内的阴山岩画就被北魏地理学家郦道元所发现,他在著名的《水经注》中作了详细的记述。这些记载是世界上对阴山岩画最早的记录。

阴山岩画分布非常广泛,最多的地方在乌拉特中旗南部的地里哈日山的黑山上,东西延伸 5 千米,仅此一处,岩画就在 1000 幅以上。

在地里哈日山东北不远的山南坡和山顶部也有大量岩画,和地里哈日山岩画毗连一起,成为一个岩画分布区。

阴山岩画的创作年代可上溯到 1 万多年前,历经了十分漫长的岁月。阴山岩画题材之广、内容之丰世上罕见。与其他岩画相比,阴山岩画的主要特点有:

阴山岩画分布在祖国北疆少数民族地区,在古代先后是荤粥、土方、鬼方、林胡、楼烦、匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、党项、契丹、蒙古等少数民族繁衍生息、游猎驻牧的地方,这里留下的大量岩画是他们的杰作,是他们生产、生活和生存的历史见证,再现了他们当时的审美观、社会习俗和生活方式。分布范围相当广阔,在全国十分罕见。由于长年经历风雨侵蚀,但也在凹凸不平的壁面上留下了数百个人面形象,其壁画题材内容非常丰富,有动物生息、狩猎、放牧、车辆、列骑、舞蹈、战争、天体、神灵和各种各样的印痕、符号等,内容十分丰富多彩(图 1-1)。

图 1-1 阴山地区阿拉善旗境内的岩画

鉴于雕刻年代及其痕迹的不同,其作品所使用的方法也不尽相同,基本上能够分为三种类型,初期主要是用敲凿法与磨刻法,后期主要是线刻法。这些方法都属于中国的岩石壁画中非常常用的工艺创作手段。

《围猎图》发现于乌拉特中旗地区的昂根苏木西南 19 公里处,刻凿在一块朝天的巨石表面。由于年代久远已呈茶黄色,略显古朴自然,但因

其点状雕刻,图形仍然清晰可见。作品中刻画的是围猎的氛围,画面中心有一个长角鹿被猎人包围,数个猎人形态各异,包括挽弓射箭、奔走呐喊、挥臂搏击等各种动作,造型十分稚拙。鹿看似惊恐万分,不知所措。山羊、幼鹿等其他动物都在惶惶逃窜。各个形象虽然寥寥数笔但是其神态、动势都被刻画得非常生动(图 1-2)。

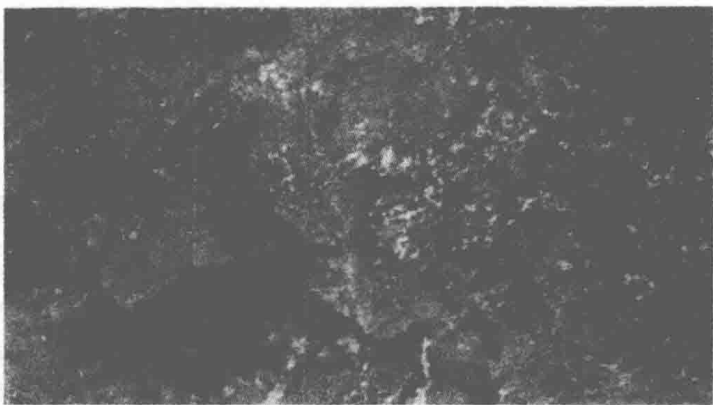

图 1-2 《围猎图》

2. 阴山岩画的分期

阴山岩画大体上可以分为 4 个时代。

第一代岩画,是旧石器时代晚期至青铜器时代中期原始氏族部落的岩画。这是岩画的鼎盛时期,数量多,分布广,制作认真。

第二代岩画,是春秋时代晚期至两汉时期匈奴人的岩画。

第三代岩画为中世纪岩画。这代岩画又可分为两个时期,即:北朝至突厥人岩画和五代至宋代回鹘、党项人的岩画。突厥人岩画数量较少、内容以表现家畜为主,其中山羊占有突出地位。

阴山岩画的表现手法有抽象化、图像画的特征。回鹘岩画的突出特点是用铁刀画刻而成,线条细而浅,题材多为仿前代作品,并有少数植物图案和回鹘文字。党项人岩画大豆是敲凿而成,做工粗糙但色泽新鲜,多如新作一般,并伴有西夏文字,形象性很强。

第四代岩画是元代以后蒙古族的作品,属近代岩画。岩画分敲凿岩画和颜料岩画两种。颜料岩画为蒙古民族特有,岩画内容除一部分反映生活、生产,如奔马(图 1-3)、双峰驼、牧工图等之外,多数是与藏传佛教有关的图案。

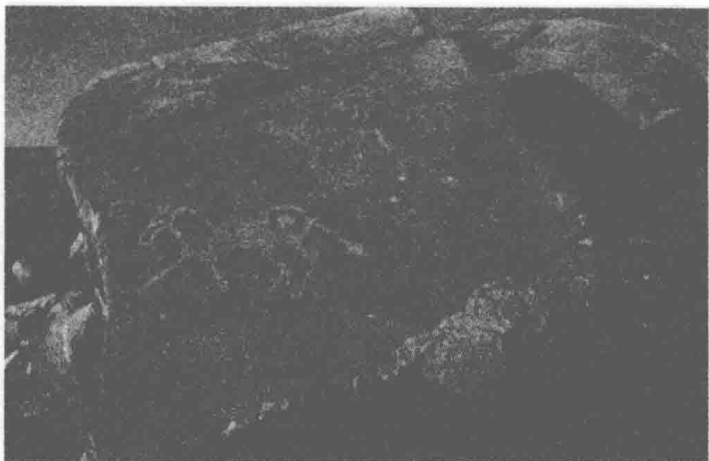

图 1-3 阴山岩画《奔马图》

二、北系岩画的代表

原始岩画可以分为两大系别,即北系和南系,北系的范围比较广泛,多在甘肃贺兰山、祁连山、青海一带。南系岩画多分布在长江流域等地。

甘肃省位于古丝绸之路,这里简直是一座巨大的艺术博物馆,珍藏了古老的先民图腾祭祀,凿石刻画,所创造的灿烂岩画,以很强的具象性,反映了狩猎时代的一个横断面。

(一) 祁连山岩画

1981年,考古学家在祁连山北麓的肃北县内山沟里,其中有大量的岩画被发现。祁连山的岩画题材内容非常丰富,主要是以描绘虎、象、犬、马、野牛、山羊、骆驼、大角羊、梅花鹿等多种动物为主的。另外,还有一些是表现狩猎的画面。

著名的祁连山岩画《行猎图》(图 1-4)大概作于春秋至汉代,是在石壁上敲凿出来的,高 90 厘米,宽 170 厘米。此图场面宏大生动,运用多角度来描绘人们对熟悉的日常生活,壁面刻有身穿民族服饰、手持弓箭长矛的 5 个猎人攻击一头强壮彪悍的野牛,四周的山羊和梅花鹿等惊恐万状,四处逃遁,而远处的山羊和长角鹿,还在山涧林中悠闲吃草,形成强烈的对比。

图 1-4 《行猎图》

(二) 嘉峪关岩画

嘉峪关岩画,主要分布在长约 10 千米的黑山峡谷。黑山,古称洞庭山,是马鬃山系的一个小支脉。这里曾经是古丝绸之路的交通要道,峡内南北两山对峙,山势陡峭,怪石嶙峋。

嘉峪关的黑山岩画就分布在绵延 2 千米的黑山峡两侧的峭壁上,古代先民在这里留下了 153 处岩画。凿刻技法虽极简单,但画境古朴,形象生动,粗犷有力,具有独特风格。

嘉峪关的黑山岩画主要集中在四道鼓形沟、红柳沟、磨子沟、石关峡口等处,岩壁黑紫色,刻石较浅,手法古朴,风格粗犷,造型生动。画幅大小不一,画面有的一组有几层构成,有的则只是由一人或一两个动物构成。

嘉峪关的黑山岩画形象生动、内容丰富,分人物和动物画像,其中动物有马、牛、羊、鸡、犬、鱼、鹿、虎、狼、蛇、龟、鹰、骆驼等多种。而岩画所描绘的场面有舞蹈、狩猎、射雁、骑马、骑骆驼、虎逐牛羊、野牛相抵、狩猎、列队练武射箭等。其中狩猎分为单猎、围猎和群猎。

无论是与人们的日常生活密切相关的动物,还是在生活中常见的动物,都成为了当时人们笔下乐于表现并反复描述的对象。画面生动地反映了古代牧民对精神生活的强烈追求。

《猛虎捕食图》(图 1-5)刻于四道鼓心沟中段距离河床 3 米高的一个石壁上。作品将复杂图形简化处理,并作前后排列状,该构图是原始时期岩石壁画中比较常用的一种方法。作品中高大威猛的老虎与渺小瘦弱的其他小兽形成鲜明对比,充分反映出了作者对猛兽产生的畏惧心理。

图 1-5 《猛虎捕食图》

关于这类岩画还有很多,包括《狩猎图》(图 1-6),位于鼓心沟七八公里的崖壁上。画面非常生动地刻画出了猎人在围猎野兽的情景:画面构思巧妙,在野牛、长角鹿等多种动物的周围,前面有猎人在堵截,后面有猎人在引弓待射,群鹿仓皇出逃,而野牛却站在原处不动,形成了典型的动静对比画面。画面主要也是以大小动物的形体之间的对比来进行排列组合,从而来增强画面的动感。

图 1-6 嘉峪关黑山岩画《狩猎图》

此外,在石关峡岩石画中,还有四幅藏传佛教寺庙图画和古藏文遗迹,刻有佛像端坐于佛塔之中。据考证,嘉峪关的黑山岩画属羌族文化

遗迹,对研究河西走廊古代羌族的社会生活与历史文化有很重要的价值。嘉峪关的黑山岩画凿刻技法虽极简单,但画境古朴,形象生动,粗犷有力,具有独特风格。

在嘉峪关,吴家川岩画或称刘川岩画,位于甘肃省靖远县刘川乡境内的吴家川一带,原有南北两处,现仅存一处。吴家川南处岩画遗存,位居张家台子,岩画凿刻于两米余高的破裂巨石裂缝断面之上,保存隐蔽,不易发现。图画面积较小,图形单一,个体为人骑马形象,线条简单,造型粗犷。由于石质表面剥蚀脱落严重,部分痕迹难以辨认。

(三) 青海刚察岩画

刚察岩画在青海省刚察县的泉吉乡黑山舍布棋沟北端入口位置一崖壁顶部被人们发现。画面刻的是牦牛、野牛、狼、鹿、马等比较常见的动物形象。最具有代表性的包括《三狼图》《射牛图》等。《三狼图》属于早期作品,作品运用密集点刻成的,形象逼真,毛绒质感很强。表现了3只狼的状态,左上角的一只狼风化得比较严重了,已经模糊不清了,仅仅有个大体外貌。中间的一只小狼和近处一只大狼,竖耳侧头警视着远方,好像已经发现了猎物。

《射牛图》(图1-7)刻制在《三狼图》的上方大约40厘米的位置。从画面来看,制作时间大约在青铜器时期,内容表现的是猎手骑马射牛的场景,猎手正在拉弓,但未射,使用金属工具凿制而成的。构图十分简练,大小形象夸张变形,形成强烈的对比,这并不是透视画法所致,作者主要是强调突出主次关系,从而营造紧张的氛围。

图1-7 《射牛图》

(四) 阿尔泰岩画

阿尔泰山是我国北方重要山脉,也是亚洲中部的古老山系之一,阿尔泰是蒙古语,意为“金山”,因产金子而得名。

我国境内的阿尔泰山脉,属阿勒泰地区,在新疆的最北部,形状似三角形,三角形的东边与蒙古交界,西边和俄罗斯接壤。它是新疆境内的富水地区,山间森林茂密,坡度平缓,湖泊棋布,草深林密,气候凉爽,这里自古以来就是优良的牧场。

在这座山的岩石上,有2000年至3000余年前的古代游牧民族留下的岩画。从新疆维吾尔自治区吉木乃县、哈巴河县直至阿勒泰地区最东部的青河县,每处山上几乎都有岩画,因此被称为“阿勒泰山千里岩画长廊”。

阿尔泰山岩画是由一代代游牧民族不断补充而成的艺术巨作,分为岩刻和彩绘两种。内容多为狩猎、放牧、舞蹈、宗教活动及家畜和野生动物形象。

阿尔泰山区为早期游牧民族的文化类型,人类从远古时代起,就在这里狩猎,已发现的遗址可以推算至旧石器时代晚期。

在被誉为人间仙境的喀纳斯湖正南的一处牧羊山道上,造型古朴的动物和人的图像岩画绵延5千米,有近百幅之多;阿勒泰市多拉特山谷也密集有百幅以上的岩画,被称为岩画“走廊”;阿勒泰地区吉木乃县的阿乌尔山石岩壁上岩画分布也在5千米之上,是新疆面积最大的岩画群。

新疆境内的各大山系几乎都有内容丰富的岩画遗迹,从昆仑山到天山,再到阿尔泰山,由南向北岩画数量逐渐增多,又以阿尔泰山岩画数量分布最广。

阿尔泰山的这些岩画分布在冬季牧场、中低山区以及转场牧道上,高山草原的山岩上只有零星发现,这是游牧民族逐水草而居的特点决定的。

阿尔泰岩画的代表作是《放牧图》,主要有两幅,这里选取其中的一幅作为论述对象(图1-8)。

这幅作品描绘的是:一个牧人骑着马赶着羊群到牧场去放牧,半道上羊群分了家,一伙羊跟着领头羊继续走,少数羊跟着另一只大角羊往另一个方向跑。牧人发现情况不对,立即策马迂回到羊群的后面进行吆赶,此时一只跟错了队伍的大角羊听到牧人的吆喝声,似乎迷失了方向,掉头就往相反的方向走。牧人张开双臂,上下挥动,让它拐回。此情此景,形象十分生动。

图 1-8 阿尔泰岩画《放牧图》

三、南系岩画的代表

(一) 南系岩画概述

南系岩画在福建、广西、云南、四川、贵州等省、自治区均有发现。其中云南沧源岩画在阿佤山区,靠近中缅边境。

岩画内容丰富,能表现出人们各种生产生活的活动场面。广西左江流域已发现 80 余处岩画点,其中宁明县花山崖壁画,画面宽约 221 米,高约 40 米,为国内规模最大的岩画。

我国西南地区的岩画,主要分布在云南省,表现内容主要是宗教活动,作品技法以红色涂面为主。

在云南沧源佤族自治县境内已经发现了多达 10 处绘制于岩石上的壁画作品。该壁画主要以人物为主,绘有的人物多达 1000 余个,还绘有一些动物、植物、道路、房屋、太阳、手印以及一些表意符号等形象。人物大小各异,画面的内容主要表现的是狩猎、采集、战争、凯旋等。画面主要是以赤铁矿粉和牛血调和而成的赭红色颜料,用手指或者羽毛蘸颜料绘于石壁上。在描绘过程中使用平涂方法,注重把握大的形体关系,局部刻画较细,形成主次对比关系。