

妥神而悦人

——陕西佳县白云观壁画艺术概述

◇ 李松

“仰观白云，聚何处、散何处，飘渺不定；俯视黄河，来无头、去无尾，终古如斯”。这幅位于白云观山门的对联，将道家的哲理、白云观的名称及当地的地理地貌巧妙地融合在一起。白云山位于晋陕交界的黄河大峡谷岸边陕北佳县城南五公里处，古称双龙岭、对龙岭、嵯峨岭，山顶有一处规制齐整、历史悠久、香火旺盛、驰誉海内外的道观，即白云观。它是西北地区目前保存最为完整、最大的明清道教建筑群，也是黄土高原独具特色的风景名胜区和宗教圣地。建筑因山借势，在平面布局上形成三条纵轴，庙宇54座，以道为主，三教圆融，各类古建99处，占地20公顷。疏密有致，鳞次栉比，高低错落。是我国北方影响最大的全真道的重要道场。名山、名水、名观三位一体。山门面东，按照道家的风水观，其地势是九曲黄河奔涌于前，横岭群峰拱殿于后，左边山势似青龙相伴，右侧群岭似白虎相拥，河对岸的悬崖峭壁则如万丈屏障为其聚风藏气，群殿位

居山颠，错落有致，大小相宜，古柏盎然，白云环绕，好一派洞天福地神仙居所。尤为珍贵的是约一千三百余幅保存完好的壁画，多绘制于明清至民国初年，虽然规模没有黄河对面山西芮城的永乐宫宏大，但是内容丰富，形式多样，榜题齐全，未经改动挪移和重绘，原汁原味。壁画与古建筑、植被、山水环境浑然一体，是我国十分难得的完整的道教艺术遗存。1947年毛泽东曾两次来到白云观。白云观的始创年代无考。今有人据白云观最古老的三清殿建筑样式分析，推测可能“最迟出现于宋代”（《白云山白云观道教志》），然而从碑石文字记载、建筑和壁画现状看，主要是清代和民国初期的遗存。主要殿宇大都保存有壁画，即头天门、三清殿、玉皇楼、三官殿、真武殿、佛殿、水神庙、碧霞宫等十余处。以下分别略加介绍。

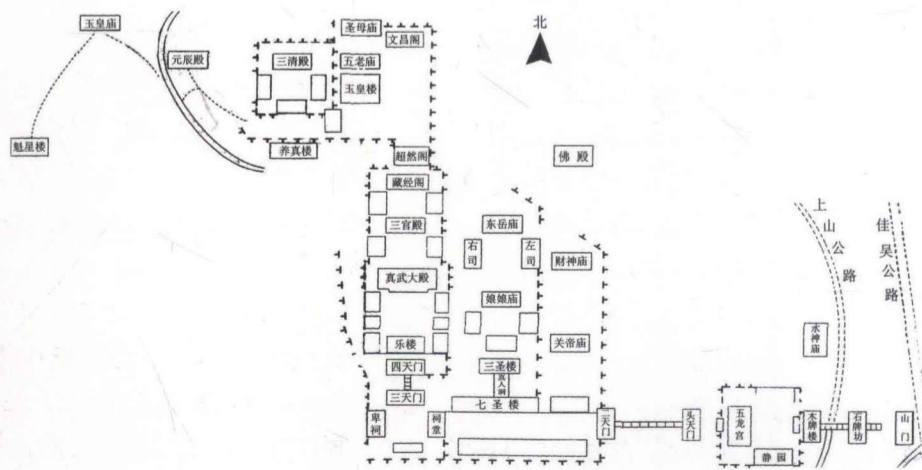
一、头天门

进入白云观要经过四座天门，均始建于

明万历三十四年（1606年），头天门坐西向东，两侧建有护法神殿，左厢（北殿）供正乙灵官王善，右厢（南殿）供黑虎玄坛赵公明元帅。两殿的壁画均绘于两侧壁，各横3米，纵2.14米。王灵官的原型是宋徽宗时人，赵公明则起源甚早，早见于晋干宝《搜神记》。对这两位护法神的崇拜大约盛于明代，据《徐霞客游记》中的《游白岳山日记》，太素宫于明嘉靖年间翻新，玄帝左右分别为王灵官、赵元帅殿。此处恰好也是这种左右布局，作镇山门之用。左厢左壁画王灵官降服妖魔图，灵官在画面中三次出现，他的形象是眉间生一竖眼，手握金砖（砖上亦画一只眼睛），身披铠甲，手持利剑，红色须发，跣足。在画面上方和右方，他腾云驾雾，面对众多恶魔所向披靡。画面下方则对玉帝合手跪报，玉帝头戴冠冕，在侍卫的簇拥下缓步前驱，向王灵官举手示意。右壁构图大致相同，王灵官出场三次，奋战化成美女的魔鬼，



佳县白云观外景



佳县白云观平面图

禀报对象则变为真武大帝。

右厢绘赵元帅伏魔图，左右壁大致对称，元帅手持钢鞭，身着铠甲，长髯飞舞，以黑虎为坐骑，势不可挡。其他人物，对面有行者骑鹿，腾空而起；地面有小哪吒脚踩风火轮、手舞圆环；空中有雷部诸神展翅助威；山岩有仙人修行，童子烹茶；山后有官兵阵列，战旗猎猎。诸多人物角色与故事有机组合，构成一幅有声有色、跌宕起伏的情节剧。画面没有绘制年代，从风格服饰看，可能是清代重修时绘制。两殿的塑像则是近年塑造。

二、三清殿

三清殿位于白云观西北角山顶，始建于宋代，后在明代重修，又经清代和民国时期屡次维修。现存主殿和东西配殿。主殿供奉道教里地位最高的三位主神：玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊，左右有护法神及童子，原塑像已毁，现塑像为近年重塑。东西壁及后壁的壁画保存尚好，为古代原绘。墙面描绘太上老君八十一化，分格，每格表现一个情节。后壁左右两侧各有10格，东西壁各有32格，合为84格。因为塑像遮挡，有的画面内没有作画。每幅图纵约56厘米，横约63厘米，图内上下角各以方框形留出榜题和管龕人（供养人）姓名位置，但未书写文字。各图大体以太上老君为核心，配以不同人物以表现相应的故事情节。起于东壁下部中间，从第一化起无始至第八十一化起祥光。

老子八十一化的故事源于魏晋时期的《老子化胡经》，在宋代开始以连环画的形式广泛流传，但在元代遭到朝廷禁毁，明代以后又恢复。现存相同题材较早的壁画，有邻近陕西的甘肃东部庄浪县紫荆山老君庙，现仅存22幅图，藏甘肃平凉博物馆，各图存有榜题，时代为元或明初。山西则有浮山老君洞内的石刻线描画，较为完整，刻于明代嘉靖辛酉（1561年）。另有甘肃兰州金天观壁画，规模宏大，约作于明代永乐年间（1403~1424年），但实物已不存，仅存1965年拍摄的黑白照片。另外还有一些不同的印刷刊本。山西浮山石刻有确切时间，与白云观壁画相似的是，每一图也都留有榜题位置，即在图下方左或右画有长方形框，但只有其中第六十五化刻有供养人姓名（“府吏陈万□鉴造”），其余长方形框均为空白。显然这是来自壁画的形式。白云观三清殿大殿前壁砌有明崇祯癸未岁（1643年）《白云山重建庙



头天门右厢赵公明元帅伏魔图

记》石碑，碑文称：“然而殿墙之画，皆老君出身八十一化，每化界为一龕，每龕即书管龕姓氏，如列仙籍。”庄浪、浮山、佳县都相距不远，分别位于黄河之东西，构图相似，体现了一个较大的流行范围，以及不同绘画类型的共通性。

三清殿有两个配殿：南斗祠和北斗祠。东为南斗祠，南斗众神的职责是主管延寿度人。近年恢复有塑像七尊，左右壁是清代壁画，为“出队”与“入队”。左壁，八位主要神祇一字排开，白云环绕，均有头光。为首

者手托簿籍册页，应是对人间百姓善恶业绩之记录。其余七位手持笏板。中间一位是红脸，或是火神，其余七位脸白，应是星神。前两位鬼卒持蓝色的“清道”旗开路，一童子举幡，一半裸武士持三叉戟。下有一位官吏模样人物手持长卷，画面下部是人间，画群山中有一高耸的庙宇，前有一人亦手持长卷前驱而行。右下角画一供案，案前跪二人对众神作祈求状。边沿又有一人独立于山头作舞蹈状。右壁构图大致同于左壁，八位主神驻于云端，下有一持长卷的官吏，作奋力



三清殿东配殿南斗众神图



三官殿三官出巡图

展开纸卷状，向众神呈现，动作及其夸张。举“清道”的鬼卒、举幡童子和武士亦如左壁。下端绘人间图像，左下角绘一组人物，中间是一位肥胖的官吏，着橙红色清朝官服，面对一红衣女子作挥手状，手指纤细，大腹便便，神态傲慢。后有木栅栏和假山石，前有一仆正牵马于树下。与左壁相对应，一官一民，表现了不同的社会层面。

西配殿为北斗祠，七星之名各朝不同，今新塑有主管解厄延生的北斗七星，据《搜神记》卷三“管（轸）语颜（超）曰：‘……南斗注生，北斗注死。凡人受胎，皆从南斗过北斗。’”左右壁的壁画有些破损，但右壁略微清晰，画面上部是一字排开的八位神像，其中第一位手持

簿籍，其余七位手持笏板。前有举清道旗的鬼卒和举幡童子，幡上书写“做善事者添禄增寿”，后有持三叉戟并牵一恶鬼的半裸武士，一位散发瞪目者张开册页向众神展示，其上书写有“普天同庆光照四海”，似乎代表民众向神献辞。下方绘有一精致的院门，似乎象征“做善事者”的归宿。左壁损毁严重，上方依稀可辨八位神像，中间是举旗鬼卒、持幡童子、握戟武士和持纸卷的侍从。纸卷没有打开，恰如对面南斗祠两壁的纸卷之一开一合。画面下方可见山林屋舍。北斗祠的壁画没有南斗祠保存得好，绘制水平也要略微逊色，虽然模式相同，但构图松散，人物造型乏力。或许时代略晚，或为南斗祠壁画作者的徒弟所作。

三清殿的壁画，一直被认为是明代作品，我以前也倾向于赞同此观点。但我最近对画面进行仔细考察，从画中人物服饰看，可能应是清末的作品。殿前有清代末年（宣统二年，1910年）《重修三清殿碑记》，碑文说：“光绪己丑（1889年），榆林会首杜公嘉种、王公智，兴工补葺三清殿、东西配殿、山门暨正殿、钟鼓二楼、一时土木大作，数月之间工程告竣，问记于予”。因此，该殿壁画可能在这时得以重绘。

三、三官殿

“三官”指天官、地官、水官。他们是道教最早的神祇之一，早在东汉五斗米道时就有三官的名称，唐代著名画家周昉已作有《三官像》（宋《宣和画谱》），而幸存至今最早的有美国波士顿博物馆藏精美的宋代《三官图》。佳县白云观的三官殿大约初建于明代，清代乾隆十四年（1749年）、民国2年（1913年）都有重修。现存壁画横约8米，宽约4米，为清代遗存，虽在“文革”中（1966~1976年）被写上了革命标语，但壁画仍然较为清晰。壁画绘于两侧壁，构图相似，分为两部分，内容为出巡与地狱审判。左壁，右上部画三官出巡，天官居中，左为地官，右为水官，侍臣天丁护卫，乘于云端，浩浩荡荡，云端撒下钱币、珍宝。其下山林中有官民百姓合掌迎拜，接受赏赐。画面左部是三官审判图，三官坐于大殿中，桌子上铺有记载百姓善恶业绩的文书，鬼卒们正在给下地狱的作恶多端者施以各种严刑惩罚，如有刀铡、锯割、冰窖、挖心、下油锅等酷刑。右壁，前端亦画三官腾云出巡，有侍者手持“地官赦罪”字幅。下端坐一官人，戴清朝红顶帽，双手合掌仰视。其后置有屏风，案上置纸笔，以显示官府代替三官行使审判职责。画面右边仍然是三官位于大殿的审判图，地面有戴枷锁的囚犯，业镜显示出生前宰牛的恶行，还有开膛破肚、磨碾等严刑。右下角绘有一城门，上书有“转输门”，一驴面鬼卒把门，旁有红色车轮，城内有类似佛教六道轮回的图像，分别绘有各种人物、畜牲、鸟禽等，显示出佛道融合的色彩。

梁上正中记有最后一次重修的组织者和实施者，时为民国2年（1913年），其中“金妆彩画”工匠名单是“木匠张廷建、泥匠崔大老虎、铁匠韩国融、石匠韩孝、画匠叶孙长”。可知壁画是清末民初当地著名画匠叶孙长所绘制。但壁画显示出浓郁的清代特征。据《宋史》卷461《方技上》，北宋初期有一个著名的造历法的官吏苗守信，他向皇帝建言天帝的司职：“每月八日天帝下巡人世，察善恶。太岁日为岁

星之精，人君之象。三元日，上元天官、中元地官、下元水官，各主录人之善恶”。这种天帝下巡、三官录人善恶的主题，从北宋初期一直延续到民国初年，只是天帝和三官在图像上合为一体了。可见与清代“惩恶扬善”不同，“救难”是早先宋代三官信仰的主题。

四、真武大殿

叶孙长参与绘制的更早一处壁画在真武大殿，这是白云观的主殿。这个大殿系统其实包含一个四合院，穿过四天门而入，前有乐楼、晨钟暮鼓，两厢有五祖七真、药王瘟神。正殿始建于明代万历三十三年（1605年），主体建筑于约一米高的台基上，内部分为前后室。后殿供奉有真武塑像，两侧壁绘有朝圣众神，图像分为上下两层，彩云缭绕，左右各绘38尊神像，有文有武、有男有女、有老有少，还有青面赤发面目可怖者。或手持笏板，或握兵器，或持经书，或双手合揖。表情或睿智慈祥，或威猛剽悍，或沉思憨厚。衣冠肃整，神态凝重，色彩瑰丽，面朝主像作礼。像高约大于真人尺寸，下层略大，上层略小，以造成渐远的层次感。后殿的前端两侧还分别绘有一幅单幅画，为“毛郎图”和“贪婆图”，题有四言诗并署“甲辰年”，应为清末的1904年。前殿是卷棚式建筑，清代样式。两壁后段绘四值神，各横1.48米，高2.18米，左壁为年值使者和日值使者，右壁绘月值使者和时值使者。前面主要面积绘真武传记故事画，左右各30幅，共60幅。描绘了真武大帝降生修行、悟道成仙、伏魔赐福、灵应故事等场景。画面上下分为五行，以云彩分割，而每行之间的画面则以树木山石分割，连贯一气。每幅画都有榜题，左壁最下由左至右有：建醮祠嗣、命请道象、梦吞日光、国母降生、沐浴金身、朝见国父。向上第二行有：辨读经书、舍国离父、密祷归山、元君寿（授）道、太白赐剑、阻润（涧阻）群臣。中间一行是：蛇虎引路、猿猴伴道、悟杆（钎）成针、猿鹿进果、仙人进贡、折柳插梅。上方第二行是：云雾圣迹、观音点化、五龙捧圣、仙人引接、玉帝赐衣冠、收降水火。最上一行是：征魔外道、收龟蛇二将、降破蚩尤、天人画像、上圣父母、上清授受。右壁最下由左至右有：三元保举、上朝玉帝、上朝玉境、上朝真清、上朝泰清、玉帝授受。右壁下起第二行有：圣父母官、行满三界、终劫济苦、积功成圣、察人善恶、祈祷雨泽。右壁中间是：琼台受册、水涌洪钟、具庆宫殿、冤魂哀苦、十王请命、甘雨回佑。右壁上方第二行是：封受香烟、神流巨木、木驸马监工、大圣南庆宫、焦

氏护嗣、神枪退寇。最上一行是：祖街捕迷、船河兴福、王虎宽消、冠染安仁、洞天云盖、赐善吉祥。

图像的顺序应为从左壁下方外端始，转至上方，然后接右壁下方，转至上方结束。这也符合一般观者的习惯，即从最先接近视线的左壁下方外端开始，由外向内，逐次上升，观完左壁再观右壁。尤其值得注意的是左右壁分别留有画匠姓名和时间，左壁在“折柳插梅”的山石上写有“榆林丹青叶孙长画，光绪三十年端阳前立”，右壁在“积功成圣”的山石上写有“丹青蒲培画”五字。由此可知，这是以当地（榆

林）画匠叶孙长和蒲培为首的民间画匠在清末的1904年共同绘制的，这一年为甲辰年，所以后殿的两幅单幅画署“甲辰”。

五、玉皇阁

创建于明万历年间（1573~1620年），是白云观主要建筑之一。大殿为两层建筑，上层三面绘壁画，正壁，在玉皇坐像（新塑）的背后绘二龙戏珠图，一龙腾于云端，一龙潜于水中，张牙舞爪，气势非凡。几乎全用水墨完成，仅在面部着有少许朱砂色。左右壁绘众神朝圣图，分上下两排，每排8位，共32身神像。众



真武大殿月、时值使者



真武大殿后殿诸神图局部之一



真武大殿后殿诸神图局部之二

神绘于彩云之中，形体略大于真人，均头戴冕旒，手持笏板，或老或少，或温慈或威凛，这就是三十二天帝。据郭若虚《图画见闻志》卷三记载，北宋初期著名画家武宗元曾在洛阳上清宫绘制三十六天帝，其中的赤明阳和天帝是按照宋太宗的面容所画，宋真宗看到后十分惊奇，“焚香再拜，且叹其画笔之神，伫立久之”。白云观的三十二天帝图，从风格上看，虽应在清代，但应是宋代传统的延伸。

六、水神庙

原为村庙，后并入白云观。据殿前石碑《创建任家畔水神庙记》，该殿建于清光绪十七年（1891年），这也应是壁画绘制的时间。该殿为窑洞式建筑，壁画绘于两壁及券顶。左壁绘五位神像及五位护法像，十像一字排开，面朝正壁塑女神像（20世纪80年代新塑）。其中前面五位神像均有头光，戴冠，持笏，面相有白有红。五位护法像略小，有的持三叉戟，有的握卷宗毛笔，有的托水瓶和蛇。最前面的一位手中的册簿上书有“水神庙圣母雨簿”。右壁构图与左壁同，但有头光的主神有8位，护法只有两位。券顶中央为圆形图案，有卷草纹和莲瓣纹，圆心为双鱼纹。四周有琴、棋、书、画，四角是彩云纹，以符合女神的身份。水神是农村非常重要的崇拜对象，一般以男性居多，但此处为女性，较为少见。据石碑文，此处有泉水，“居民凿井而饮，上供水母神牌……问病者不时而至……一服立愈，妙似仙丹。于是香火日盛”。除了供奉有水母神外，还配有福禄财神、马王、牛王、水草大王、五方龙王、山神、土神、风神。两壁有头光的十几位神像，或许就对应于这些诸神。

七、佛殿

为一独立院落，正殿内部为窑洞式建筑，分为并列的三间，中央是供奉释迦牟尼的主殿，新塑像是释迦五尊。券顶绘双鱼、八卦。左右壁各绘故事图6幅，左壁是割肉贸兔、释迦降生、深山修行、坐禅、观生、观死。右壁是观病、观老、出家、涅槃、真武跳崖、真武成圣。这些故事其实属于不同性质，有本生故事、佛传故事，还有道教的真武故事。真武故事的情节和构图都有些借鉴佛传故事。画面略近方形，上下角分割有长方形空位，书写榜题和供养人姓名，但一般都没有书写文字。其中在“观病”上角的榜题框内书有“壹九〇六年又六月六日，葭县敬老院张秀”，时值清末光绪三十二年，但没有使用清代年号而是西方的公元纪

年，可见这个偏僻的山区也有颇为新潮的因素。这个年代应是壁画绘制的时间。

正殿之东是太阴太阳殿，内部也是窑洞建筑，券顶画双鱼八卦，左右壁各画太阴太阳执事图八幅。各图大都以太阴太阳为主，或立于云端，或坐于殿内，或行于山野。两个形象的服饰冠式相同，区别是一有胡须一无胡须，有胡须的应是太阳。

正殿之西是崔府速报殿，塑像并列两位：崔府君和速报神（新塑）。左右壁还是各有8幅画面，左壁画崔府，右壁画速报。崔府君之名最早见于《北齐书·崔伯谦传》，后传为东汉人（宋吴自牧《梦粱录》卷四），其信仰大约盛于宋，各地建有崔府君祠，明清尤多见于山西。此处崔府君为官人打扮，与太阴之形极似。或受拜于民众，或骑马巡视于乡间，或审伤人之恶虎。速报神之名见于清代小说，如李雨堂《万花楼演义》第39回有“吾乃上界速报神，今奉玉帝旨到此”。可见是代替玉皇在人间行事者。此处速报神为黑脸武士相，手持长剑，或乘云伏寇。或力战女妖。伸张正义，替天行道。

八、碧霞宫

又称娘娘庙，位于真武大殿东侧，主神为云霄、碧霄、琼霄、眼光、送子五位娘娘，是祈求保佑子女的场所。创建于明万历年间，改建于清康熙三十四年（1695年）。砖仿木过关楼以代山门。大殿内壁画绘于东西壁，各16幅，绘制于抗战时期。内容以吉祥祈福、孩童玩耍、习课、练武为主题，侧重于儿童教育。采用组画的形式，各幅画面没有故事情节联系。有莲生贵子、五福临门、禹门级浪、春日快乐、演马快乐、幼年学武、一顶高升、教子读书、连中三元、游戏学战、梅占花魁、举子赴考、平地响雷、四子如意、五子夺魁、知足常乐、陶渊明爱菊、周茂叔爱莲、刘海戏蟾、嬉笑三幅、踏雪寻梅、空中快乐、交通方便、准备防空、童子武装、羲之爱鹅、苏武牧羊、宣扬国威、冰桥大会等。壁画未见作者题记，画面中出现了“准备防空”的内容，还有汽车飞机等交通工具，说明制作于抗日战争时期。

白云观的壁画大致可以归纳为四个类型。由它们所在的位置、主题、功能决定其绘画的形式。第一个类型是朝圣图。这种类型最为著名的传世品是传为武宗元作的《朝元仙仗图》（现藏在美国）。白云观有玉皇阁、真武殿等。第二种形式是古代称之为“出队”和“入队”的一种构图。两壁壁画形成出去和回来一个完整的序列。这种形式是在唐宋已有的一种传统，

尤其宋代非常兴盛。东壁和西壁的壁画一般分两帮人来制作。真武大殿前室画真武故事，东西壁正好是两帮工匠画的，东壁“榆林丹青叶孙长画”，西壁“丹青蒲培画”。两壁都写出作者，这在其他地方很少见。第三类的画就是故事画和组画。如真武殿的《真武故事》、三清殿的《太上老君八十一化》、关帝庙的《关帝演义图》、组画有佛寺的《释迦牟尼故事》、《太阴太阳执事图》等。白云观五龙宫以前也画有较好的真武故事壁画，可惜近年毁于火灾，现存壁画为2007年新作。第四类是仿卷轴画的壁画。清代和民国时期常见，一些比较轻松的场合，比如戏台，还有一些较小的殿，或者是不太重要的位置，仿照卷轴画的形式，画上山水，花鸟，梅、兰、竹、菊等题材。这些显然是受到了文人画的影响。

白云观壁画的总体风格是浑厚、纯朴、有力。西安学者肖云儒先生提出“崇力尚美”，我觉得这个词比较贴切。壁画中的人物造型都是健康的，理想化的，外表形态看起来是一些完善的人。形式上的完善体现着精神上的完美。其次，构图的方式有一些比较特殊，不论是朝圣的各路神仙，还是连环画的具体情节，画面上下都有彩云环绕，人物都是处于云霞之中。到了民国时期，这些故事画是彩云在上下飘绕，但左右的画面就不分开了，前一个画面连着后一个画面，中间用树、或用石头、或用山、或用房子建筑把画面隔开，隔成一个一个的单独画面，画面看起来就更加具有连贯性。

虽然目前还有一个很重要的断代研究有待展开，但我们大致浏览白云观各殿，每一个殿里面的壁画都带上了那个时代的一些特征，套用我们现在的一句流行话叫“与时俱进”。早期的壁画，更多承袭的是宋代的因素，至清代，甚至民国初期的那些壁画，出现了戴红顶子、穿着马甲的人。壁画的审美风尚也变了，颜色慢慢变得就较为亮丽了，清代的色彩就精致亮丽，流行靛蓝色，图案也是越画越细腻。到了民国时期，我们看碧霞宫里面的壁画《准备防空》，画中的人物形象非常夸张，笔触富有激情，人物造型有一些怪异，不是非常写实，构图也不是传统的平稳，而是动荡不安。白云观离延安不远，延安当时聚集了大批革命画家和新潮画家，相应的这一批壁画显示出粗犷的线条、跳跃的笔触、强劲的气势和人物造型夸张的特点，折射出延安解放区革命文艺和新版画运动的强大影响力。

（作者为北京大学艺术学院教授）

责任编辑：郑寒白



玉皇阁诸神图



水神庙护法像



太阴太阳殿执事图



碧霞宫童子武装图