参考文献：

[1] 叶春艳 . 永乐宫无极门——仅存的元代官式道观山门 [J]. 文物世界 ,2017(02):38-40.

[2] 梁思成 . 梁思成全集 (第七卷)[M]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2001

[3] 中国科学院自然科学史研究所主编 . 中国古代建筑技术史 [M]. 北京 : 科学出版社 ,2000

[4] 潘德华 . 斗栱 [M]. 南京 : 东南大学出版社 ,2004

[5] 火火 . 探画晋南 , 寻找朱好古 [J]. 中华遗产 ,2021(11):66-75.

盖章处：

主编：宋敏　责编：梁香闻、罗嘉慧、王梓彤（实习生）、王培宇（实习生）、苏津莹（实习生）　设计：黄坤怡　印数：20000 份

爱粤读

第61期

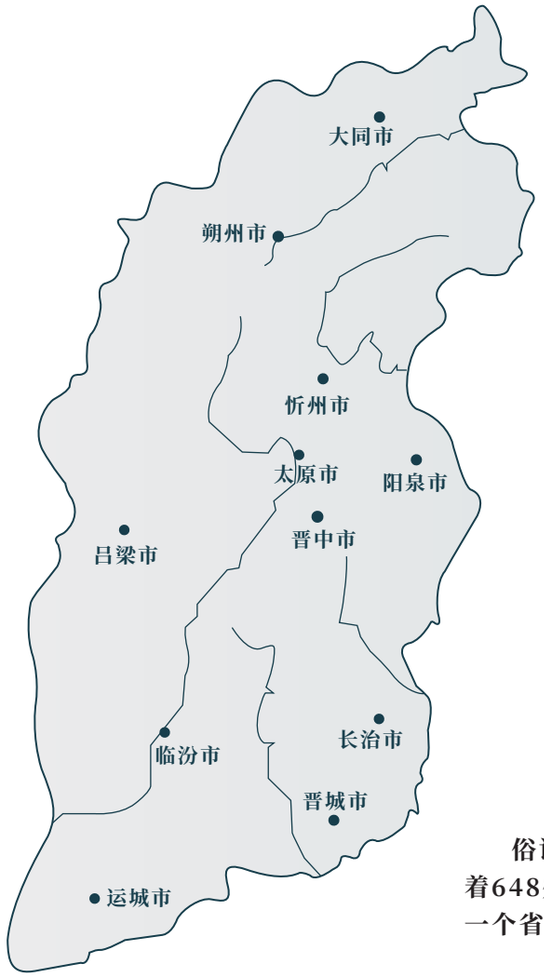
觀妙入真

THE GLORY WITHIN AUTHENTICITY

永乐宫艺术展

广东省博物馆 GUANGDONG MUSEUM

1 山西永乐：有福之地

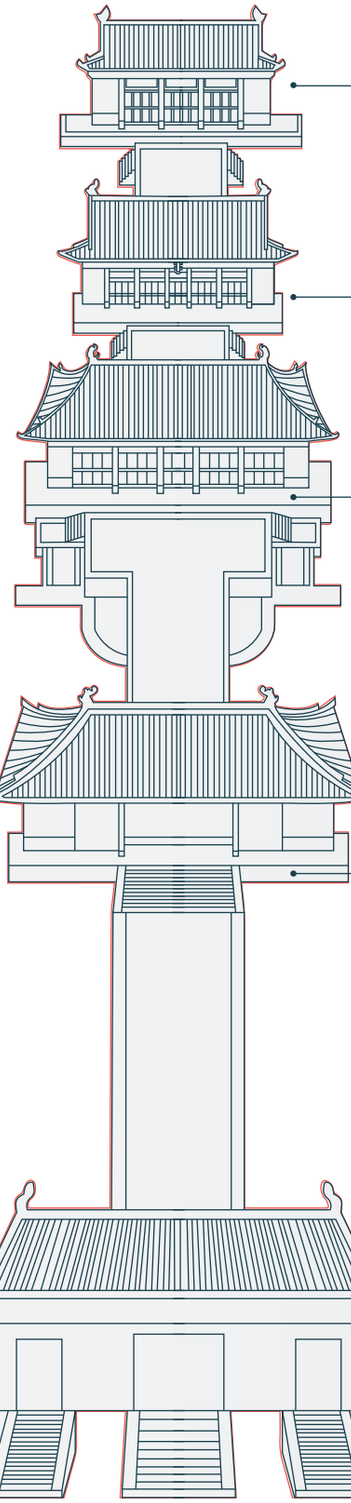


* 山西省地图

俗话说，“地下文物看陕西，地上文物看山西”，拥有着648处文物保护单位的山西，是现存文保单位最多的一个省份。

山西现存的古建筑，从唐朝开始，延续至今，时间跨度横跨了近一千五百年。特别是山西运城，地处中条之南，大河之北，其中有镇曰永乐，东邻古芮，西腋首阳，昔称天下福地之一。在此，孕育了全真教三大祖庭之一——**永乐宫**。

永乐宫，原名大纯阳万寿宫，是目前保存最为完整的一组元代宫式建筑群。宫殿规模宏伟，布局疏朗，殿宇巍峨，将元代宫观的气魄展露无余。同时，永乐宫还保存着举世罕见的元代壁画，面积达1000余平方米，题材丰富，笔法高超，为我国绘画史上的杰作。



重阳殿

又名七真殿、袭明殿，因殿内供奉全真教创始人王重阳及其七位弟子而得名。该殿屋顶为单檐歇山顶，梁架结构简洁，处理手法灵活，对研究宋、元时期的古建筑价值颇大。殿内绘有壁画49幅（另一说55幅），总计150平方米。壁画内容主要为王重阳一生的故事。

纯阳殿

又称混成殿，出自《道德经》：“有物混成，先天地生”。纯阳殿整座建筑庄严古朴、比例适度，外观宏伟壮丽，是元代建筑的精品。纯阳殿内绘有壁画52幅，主题是《纯阳帝君神游显化图》，主要表现吕洞宾的生平事迹。

三清殿

又称无极殿。三清殿巍峨壮观，是永乐宫最重要的殿宇。殿内有壁画《朝元图》，为工笔重彩人物画，展现了道教290位神祇朝拜三清的盛大场面，画中人物一般都在2米以上，高者超过3米，构图宏伟。笔法生动传神，设色沉稳典雅，是永乐宫壁画的精华，代表了元代壁画的成就。

龙虎殿

又称“无极之门”，建于元至正三十年（公元1294年），是元代永乐宫的宫门。整座建筑外观轻巧柔和，无僵直压抑之感，斗拱精巧、气势恢宏。

明代山门

修建于明永乐二十年（公元1422年）。在梢间的门额上方刻有“道义之门”、“众妙之门”。“道义之门”，出自《易经》“成性存存，道义之门”。“门”之古意，即当从此处入手做起；“众妙之门”，语出老子的《道德经》“玄之又玄，众妙之门”。

2 永乐宫的百年营建史

永乐宫大事纪年表

1222年
（金宣宗兴定六年）
袁从艺撰写吕真人祠堂记。

1240年
（元太宗十二年）
宋德方拜谒吕公祠。

1244年
（乃马真后三年）
吕公祠遭焚。

1247年
开始营建。

1252年
（元宪宗二年）
潘德冲重刻袁从艺吕真人祠堂记。

1262年
（元世祖中统三年）
立大朝重建大纯阳万寿宫之碑。所谓“是宫之作，肇于德冲，十年于兹，告成阙功。”

1281年
（元世祖至元十八年）
诏焚河中府等处道藏经版、禁道经，全真势衰。

1291年
（元世祖至元二十八年）
全真事渐解，局势缓和，全真于是复苏。

1294年
（元世祖至元三十一年）
建无极之门。

1295年
（元成祖元贞元年）
元成祖即位，驰焚经之禁，全真教得以恢复并发展。

1325年
（元泰定帝泰定二年）
三清殿壁画云气图完工。

1339年
（元顺帝至元五年）
纯阳殿天花完工。

1358年
（元顺帝至元十八年）
纯阳殿壁画完工。

1368年
重阳殿壁画完工。

永乐宫，作为全真教三大祖庭之一，见证了全真教的兴衰。这百年中，全真教历经了数次起落，教派的兴衰也影响到了永乐宫的修建之路。

大家对全真教的印象，是不是都来自于金庸的神雕三部曲？

然而历史中的王重阳却并非完全如同金庸所写。真实的王重阳，前半生怀才不遇，屡屡失意；一筹莫展之际，遇仙人点化，开辟了一条开宗立派、羽化登天的新道途。

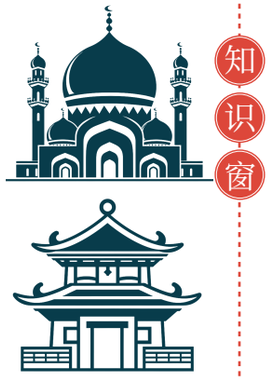
王重阳开创全真教之后，与他的七位弟子（即“全真七子”）共同活跃于北方。在丘处机及其他师兄弟的努力之下，全真教发展迅猛，数十年间一跃成为金元北方道教最具影响力的一支教派。修建一座与教派威名相配的宫观，逐渐成为了全真教的关键要事。然而不管是王重阳还是丘处机等人，都没有见到这座祖庭的修建，永乐宫兴建事宜，是由第三代大师潘德冲、宋德方等人主持的。

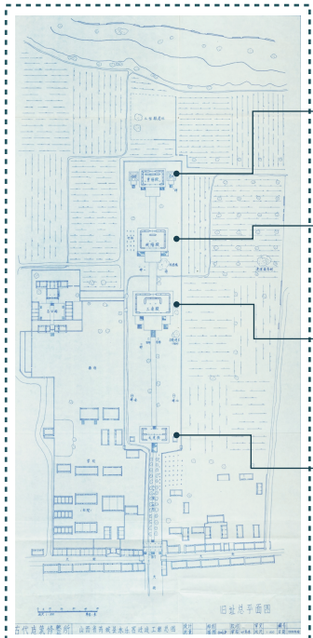
这座规模宏大的全真教宫观，修建过程非常曲折，历时相当漫长，从1247年开始兴建，到1368年才完成，全部工程延续了一百余年，差不多和元代同始终。伴随着永乐宫的修建，全真教在元朝的地位也不断动荡，所以修建工程时断时续。直至公元1368年，重阳殿壁画完工，永乐宫的修建才正式宣告完成，而距离起初的筹划，已过去整整一百二十三年。

永乐宫的建筑艺术 3

为什么巴塞罗那的圣家族大教堂修了一百多年都没修完，而世界最大的宫殿建筑群——故宫，却只用了14年就修建完毕了？

西方建筑主要以石料为主，受地理环境影响，原材料开采难度较大，且西方建筑设计风格多变，虽然古罗马时期已经出现了建筑理论相关书籍，但仍未形成标准化生产模式。而中国建筑经历代工匠苦心钻研，整理出一套系统性建筑工程模式，尤以李诫编著的《营造法式》为典型。《营造法式》是北宋官方发布的建筑设计、施工的规范书。不管大江南北的工匠，只需要根据《营造法式》上的制作标准与流程，很快就能建造出比例、形制一样的房子来。这种标准化生产方式，让中国传统建筑的建造时间大大缩短。





* 永乐宫旧址总平面图

建筑是空间的艺术。永乐宫的主体建筑均建于元代——无极门（龙虎殿）、三清殿（无极殿）、纯阳殿、重阳殿自南向北排列在一条轴线上。此外，两边不设配殿或廊庑的做法打破常规的对称布局，凸显了中轴线上各建筑的疏阔高敞、巍峨壮观。永乐宫单体建筑形制在很多方面都与《营造法式》的规定相符，这是其被称作“官式建筑”的原因。

全真教宫观一般是主殿三清殿位于面南的首位，其他殿堂按所奉主神的位次依次向后排列，殿堂高度、规格等级相应递减。位于永乐宫中轴线上等级最高、体量最大的主殿三清殿，原名无极殿，各部分比例和谐，稳重而清秀，仍具宋代建筑的特点。

3 永乐宫的建筑艺术

立面装饰

鸱吻

正脊

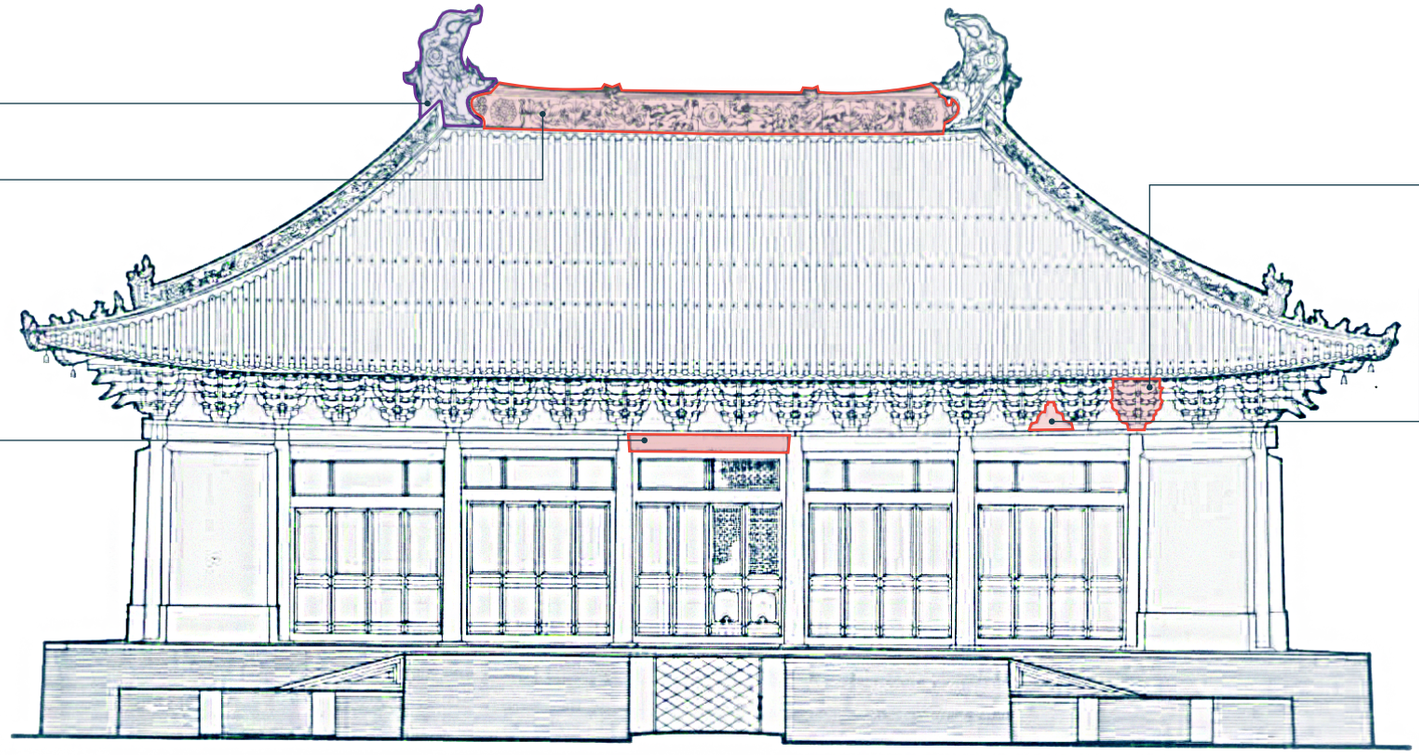
阑额

斗拱

栱眼壁

中国古代建筑布局呈中轴对称，单座建筑常由三、五、七、九等单数的间组成。正中心一间称为“当心间”（亦称“明间”），依次向左右两侧排开分别为“次间”、“梢间”和“尽间”。

此件阑额原位于三清殿当心间，迁建时替换。“阑额”又称“额枋”，是中国古建筑中柱子上端联络与承重的水平构件，具有增强建筑稳定性的功能。阑额外侧透雕缠枝牡丹、流云、行龙图案，施彩并沥粉贴金，华美富丽，生机盎然，是元代小木作中的上乘佳品。



* 永乐宫三清殿次间横断面图

三清殿外檐及殿内神龛外侧的栱眼壁饰以盘龙花叶悬塑彩绘，替代了纯粹平面的彩画，独具匠心。内侧以沥粉贴金的游龙和行云穿插盘绕，龙的姿态随行云而异，色彩对比强烈，栩栩如生。

* 三清殿前檐当心间阑额

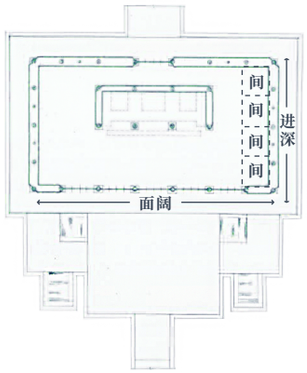
* 栱眼壁游龙花叶悬塑，『升龙』。

斗拱与栱眼壁

斗拱是中国古代木建筑特有的结构，其功能是将上面水平构件的重量传递到下面的垂直构件上去。据宋《营造法式》泥作制度，斗拱之间用竹篾并封泥制作“栱眼壁”，具有装饰与封护的双重作用。自北魏起，工匠开始以彩画装饰栱眼壁，这种装饰手法历经各代，久盛不衰。

开间

在描述中国古代单座建筑时，常提到“间”这一概念。相邻四根立柱围合、有四个直角的方形空间称为“间”。人们只需观察柱网的布局，就能大概了解一座建筑的面积、室内空间及其上部结构的基本情况，这为设计和施工带来了方便。



永乐宫三清殿俯视图 三清殿面阔七间，进深四间

《营造法式》和官式建筑

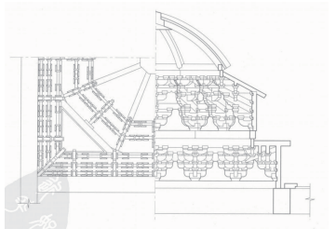
《营造法式》是北宋将作监李诫编撰的建筑设计和施工专书，成书于公元 1100 年。全书共三十四卷，条理井然地介绍、阐释、规范了中国古代建筑的用材用料、营造方法、规格尺寸等，性质略似于今天的设计手册和建筑规范。它是中国古籍中最完善的一部建筑技术专书，是研究宋代建筑、研究中国古代建筑必不可少的参考书。因由官方主持编撰，参照此书指导修建、符合当中规范的建筑被后世称为“官式建筑”。

知识窗

3 永乐宫的建筑艺术

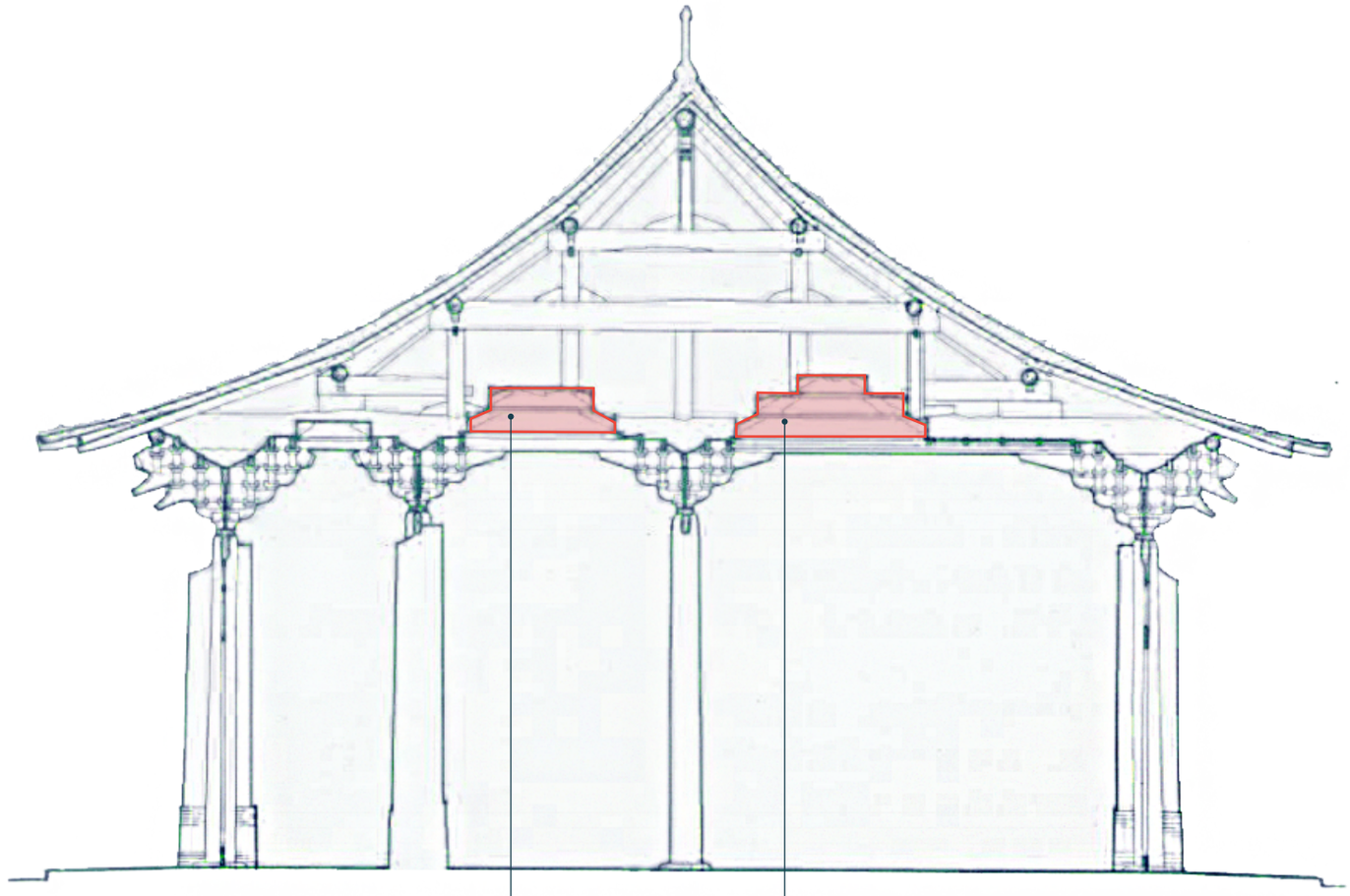
天花装饰

中国古代建筑的天花大致可分为彻上露明造、平棋和藻井三种。**彻上露明造**即不设天花板，从下方可直接看到梁架等构件。**平棋**即今天所说的“天花板”，由方木格组成方格网架，上钉木板，板下施彩绘或贴上有彩色图案的纸，也叫“承尘”，兼具防尘与装饰功能。**藻井**是天花中呈穹窿状的木构部分，颇具艺术成就和文化内涵。此外，据《风俗通义》记载：“殿堂象东井形，刻作荷菱。菱，水物也，所以厌火。”由此可知古人赋予了藻井能镇压火灾的象征意义。



* 宋《营造法式》斗八藻井横断面图

* 永乐宫三清殿明间外槽藻井



* 永乐宫三清殿次间横断面图

内槽藻井

外槽藻井

三清殿有一个独特之处，即外槽和内槽都有藻井。内槽藻井供神像使用，外槽藻井则给前来参加斋醮仪式的人用。永乐宫是元代官方钦定的为皇室祈福延寿之所，参加仪式之人应是皇室成员，身份尊贵，因此永乐宫三清殿外槽藻井的复杂、华丽及尺度甚至超过了内槽藻井。

永乐宫三清殿外槽藻井共三层，底层为方形斗栱层，中层为八角形，上层为圆形，斗栱层层重叠交汇到藻井顶部，在中央刻二龙戏珠浮雕。该比例、形状和构造方法与宋《营造法式》完全相同，也称“斗八藻井”，做工精巧，是宋金元时期藻井小木作的顶级之作。

屋脊装饰

自北魏开始，工匠便烧制琉璃构件装饰于建筑物上，并在隋之后逐渐增多。这些装饰既减少了雨水对屋顶木质构件的侵蚀，又使屋顶更为华丽壮观。元初，我国古建筑屋顶上的脊身由瓦条垒砌向堆花脊筒演进。永乐宫三清殿正脊脊身花束艳丽，开创后世堆花脊筒之先河。

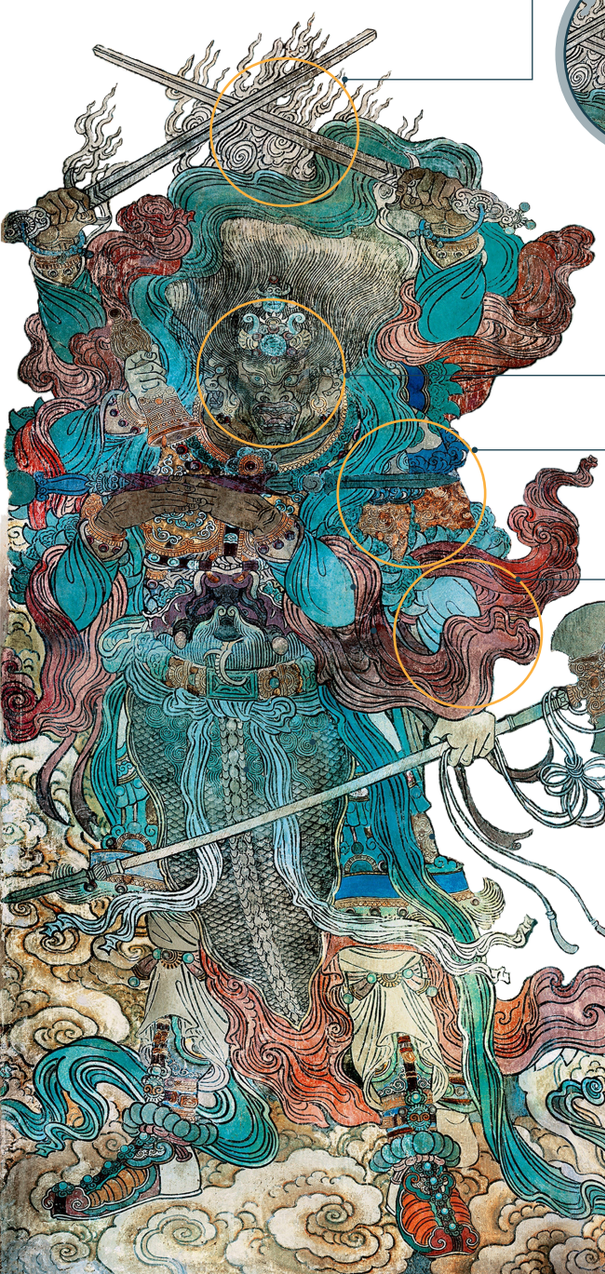
三清殿的正脊两侧堆塑有立体的花卉、双凤、二龙戏珠等图案，左右对应，形状略有不同。正脊的两端还有两只高大的琉璃鸱吻，巨龙盘曲，张口吞脊，怒目圆睁。鸱吻背兽张目嗔视，尾爪向上向内前伸，尾尖向外弯曲。琉璃鸱吻釉色艳丽，造型特殊，气势浩大，举世罕见。

* 永乐宫重阳殿西鸱吻

* 永乐宫三清殿正脊

4 永乐宫的壁画艺术

永乐宫的壁画艺术闻名中外，既继承了唐、宋绘画传统，又形成鲜明的时代特征，在中国绘画史上具有承上启下的意义。以朱好古为首的晋南出色的画工群体，运用高超的绘画技法，将神俗共画，为后世的我们营造了元代的神仙与凡尘两个不同的世界。



* 永乐宫《朝元图》局部 图中人物为天猷副元帅

铁线描

铁线描因线条状如铁丝而得名，是中国画勾线技法之一。该笔法强调顿挫转折，线条的组织规律和方向的变化统一。永乐宫壁画人物的衣服纹理、官帽、官带、头顶圆光等均以此画法来体现其硬度，以展示沉着稳重的视觉效果。如天猷手中的武器，就采用了铁线描勾勒，线条笔直有力，画面生动流畅。

兰叶描

唐代吴道子开创了一种用于表现复杂的衣纹的笔法，该笔法形如兰叶，被称为兰叶描。其特点是两头尖细、中间稍粗，创作者需要在运笔时有意识地用力不均、时提时顿。相较于铁线描，兰叶描的形状有更明显粗细变化，因此对物象的质感表现性更为丰富。由于永乐宫壁画描绘的是仙人题材，用兰叶描的特性来表现仙人服饰弯折处的飘逸灵动，最合适不过。

永乐宫壁画上的“线”

壁画绘制最重要的技法是对线条的运用。一幅壁画中人物神态的描摹，全靠笔力精妙、豪放洒脱的线条，以对整幅画起到画龙点睛的作用。永乐宫壁画广泛运用线描技法，以钉头铁线描、兰叶描、高古游丝描等为代表，多种线描技法的综合应用，将“骨法用笔”的技巧发挥得淋漓尽致。

什么是《朝元图》？

《朝元图》中的“朝”是指朝觐，而“元”指的是“三清”元始天尊、灵宝天尊、道德天尊，其内容描绘了道府诸神朝谒三清的场景。全图以 8 位帝后主像为中心，周围有金童、玉女、星宿、力士等近 290 尊。《朝元图》构图宏阔、气势磅礴，壁画中的众神个个神采奕奕，表情动作无一雷同。《朝元图》为永乐宫壁画的一部分，是元代壁画艺术的最高典范。

知识窗

高古游丝描

高古游丝描是最古老的偏工笔线描形式之一，因线条描法形似游丝而得名。《绘事雕虫》载：“游丝描者，笔尖遒劲，宛如曹衣，最高古也。”创作者在运笔时需均匀用力、不用折线、无提按变化。其线条细匀，粗细一致，多为圆转曲线，如春蚕吐丝连绝，故也称“春蚕吐丝描”。顾恺之是将高古游丝描发展到完美的代表人物之一。正如天猷副元帅的毛发，有随风翻飞之态。

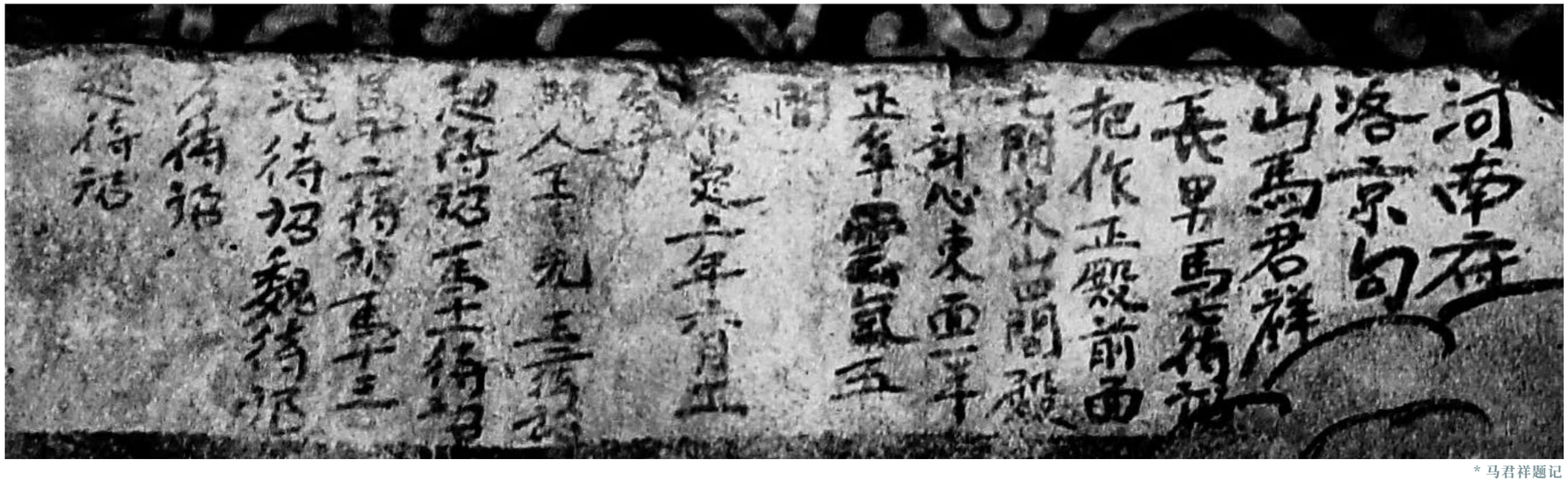
立体的“线”

除去平面绘制的线条外，永乐宫的壁画和彩塑上还有一种特别的、立体的“线”。这种立体的线条，是用“沥粉贴金”的技法绘制而成的。

沥粉贴金即是用装有胶和土粉混合成的膏状物的尖端有孔的管子，按彩绘图案描出隆起的花纹，上面涂胶后贴以金箔，以追求有立体感的艺术效果。这种技法在永乐宫壁画中常用于人物的衣袖、璎珞、花钿等处，使得人物身上的衣冠装饰更加华丽。永乐宫壁画中沥粉贴金的使用，让画面层次更加的丰富，近看线条层次丰富，远望人物金光闪闪，为画面整体气势添色。

5 永乐宫壁画是谁画的？

《朝元图》的作者，历来被认为是马君祥及其画班。三清殿原有泥塑三清像，其背后墙内侧云气图上写有题记：



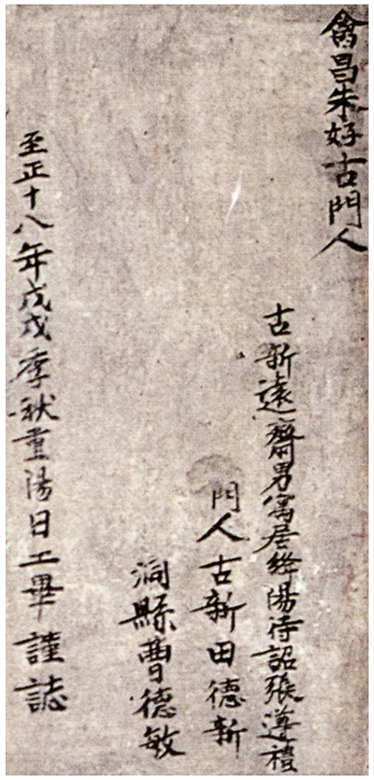
河南府／洛京句（勾）／山马君祥／长男马七待诏／把做正殿前面／七间东山四间殿／内斗心东面一半／正争（尊）云气五／间／泰定二年六月工／笔（毕）／门人王秀先王二待诏／……

* 马君祥题记

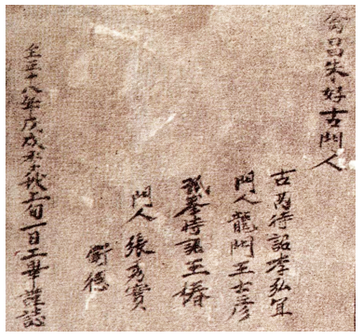
但考古学家宿白先生在详细考察永乐宫后，提出了不同看法：题记中明言，马君祥的班子只承担了三清殿中部分工作。

那另一半的作者是谁？壁画上还有另外几处不甚起眼的画工题记：朱好古门人。

朱好古在元朝晋南一带的画行里是一个响当当的名字。据清《平阳府志·方技》中说，朱好古“善画山水人物，工巧，宛然有生态”，为一时名家。出自稷山县兴化寺的两幅壁画——现藏于加拿大皇家安大略博物馆的《弥勒说法图》和故宫博物院的《七佛说法图》，都体现出了朱好古“工巧，宛然有生态”的画功。他画的神仙人物，衣纹遒劲蜿蜒，气贯始终，颇有吴带当风之意。



* 朱好古题记 1



* 朱好古题记 2

怎样确定永乐宫《朝元图》的作者跟上述壁画都同属朱好古画行的作品呢？这就要提到画行班子的“秘笈”——粉本了。

民间画师极重师徒传承，每一个画班都有一套代代相传的壁画小样，而粉本则是依据小样复制放大的画稿。根据自家画班粉本绘制的壁画，都会有属于这一画班的独特风格。

学者在晋南壁画和永乐宫壁画中找到了许多粉本重复使用的例子。更为有力的证据是，二者都出现了一盆奇特的牛头状珊瑚。嶙峋的珊瑚，如古树般蟠屈、分枝，而细看每一个枝杈，竟都被绘成了一个牛头的形状。这种独一无二的造型，应是同一画师的独创标志。

画中的一盆如同由牛头组成的奇石，是朱好古画班的独家标志。龙门寺、青龙寺壁画中也有这种奇石，暗示了三者之间的传承关系。

* 节选自永乐宫三清殿《朝元图》

* 晋南壁画中的牛头状珊瑚，节选自《朝元图》，现藏于加拿大皇家安大略博物馆

* 节选自永乐宫三清殿《朝元图》

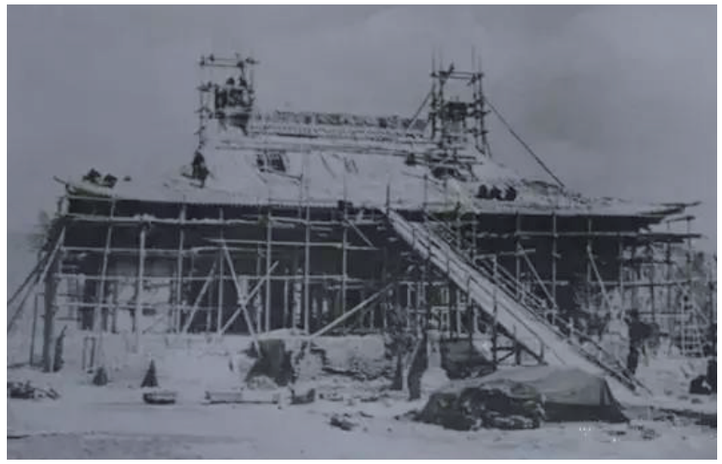
6 国宝搬家路

今天的永乐宫，坐落于山西芮城县北的龙泉村；但历史上的永乐宫，却位于二十多公里外的山西永济县（后改为芮城县）永乐镇招贤村。六十多年前，为配合黄河三门峡水库修建，永乐宫整体建筑及壁画，进行了“乾坤大挪移”。

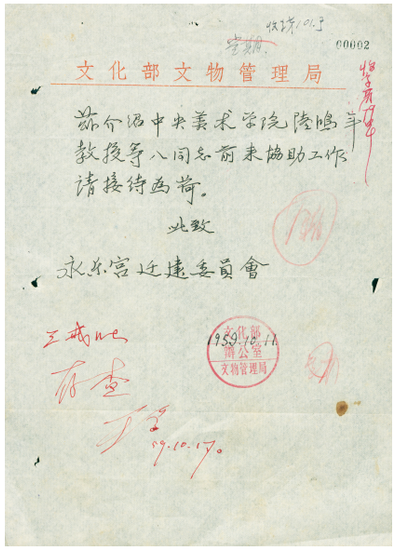
* 搬迁前的永乐宫坐落在芮城县县城以西 15 公里的永乐镇，此地南临黄河，北依中条山，据传吕洞宾于唐德宗贞元十四年四月十四日诞生在这里

历经几百年，永乐宫壁画粘力大减、泥皮土墙一碰就碎，但当时在我国，并无“壁画迁移”的先例可循。如何在文物搬迁的同时又保持“国之重宝”的完整，成为了文保专家们头疼的问题。

为了解决这个问题，中央美术学院和美院华东分院国画系的师生在著名国画大师陆鸿年、潘絜兹、叶浅予、邓白等人的带领下进行周密研究，确定了完整的壁画迁移方案。



* 拆卸三清殿屋脊



* 图为陆鸿年到永乐宫工作文化部致迁委会的信（1959 年 10 月）

1957年 临摹三清殿壁画

1958年 临摹纯阳殿、重阳殿壁画

1959年 开始揭取壁画

1964年 修复并安装纯阳殿、重阳殿壁画

1965年 安装三清殿壁画

1966年 进行油饰各大殿等扫尾工作

永乐宫整个搬迁过程历时近十年，堪称世界文物搬迁史上的一大奇迹。而且当时的迁建工程骨干力量平均年龄不到 30 岁，他们凭借研究探索、规划设计和操作实施，摸索出了一套完整的壁画迁移方案，破解了近 1000 平方米壁画揭取等史无前例的技术难题，给历史文物搬迁提供了范例。永乐宫的迁建，造就了一批专家人才，其体现的创新精神、敬业精神、工匠精神，值得人们永远铭记。

* 壁画揭取前，中央美院教授陆鸿年在临摹壁画

* 壁画揭取前，技术人员对原壁画裂缝进行加固

* 揭取三清殿西墙壁画时的情景