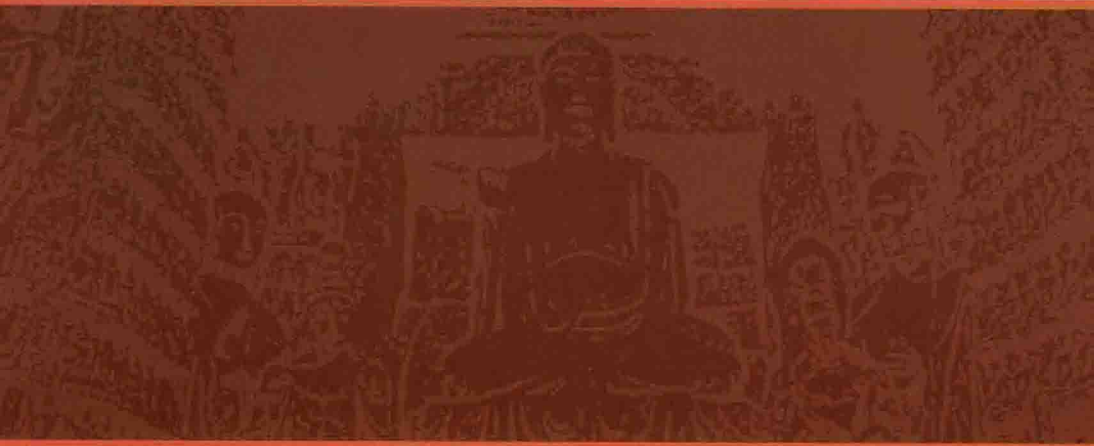

世俗性的宋代佛像雕刻研究

赵瑞娟 赵志策 马凤娟◎著

中国广播影视出版社

世俗性的宋代佛像雕刻研究

赵瑞娟 赵志策 马凤娟 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世俗性的宋代佛像雕刻研究 / 赵瑞娟, 赵志策, 马凤娟著. —北京: 中国广播影视出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-5043-7387-8

I. ①世… II. ①赵… ②赵… ③马… III. ①佛像 - 雕刻 - 研究 - 中国 - 宋代 IV. ①K879. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 039887 号

世俗性的宋代佛像雕刻研究

赵瑞娟 赵志策 马凤娟 著

策 划 刘 媛
责任编辑 许珊珊
封面设计 嘉信一丁

出版发行 中国广播影视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtip.com.cn
电子信箱 crt8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 北京振兴源印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
字 数 85 (千) 字
印 张 10.25
版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7387-8
定 价 30.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

写在前面

每一历史时代主要的经济生产与交换方式及其社会结构，是该时代政治、历史和该时代智慧发展史所由以确定的基础。历史上每一时期的艺术作品，都体现了特定的民族，在特定的历史时期、特定的社会形态下的艺术面貌和精神面貌。因此，在研究宋代雕刻时，本书先从分析宋代的社会环境开始。

本书以宋代的佛像雕刻的世俗性特点作为研究目标，通过对宋代的社会环境以及佛教的发展状况、宋代佛教的世俗性特点分析，从宋代佛像雕刻世俗化的原因，佛像雕刻世俗性的具体表现，宋代佛像雕刻的继承、发展与创新等几个方面进行阐述，来揭示宋代博大精深的佛像雕刻艺术的魅力。在佛像雕刻方面宋代呈现了它独特的艺术风采，具有雕刻艺术划时代的历史意义。宋代佛像雕刻的世

俗性是它主要的特征，而佛教的世俗性特征是形成宋代佛像雕刻世俗化的直接原因。因为佛像雕刻是佛教的宣传品，它依附于佛教而产生，并伴随着佛教的发展而发展。所以本书要解读宋代世俗性的佛像雕刻，就要先对宋代佛教的世俗性进行细致的审视。

宋代是中国古代社会一个重要的转折时期，其社会的政治、经济、思想文化等各方面都呈现出划时代的变化。本书对宋代政治环境、经济发展、人文风俗、审美情趣等进行分析，重点探讨宋代佛教世俗性以及佛像雕刻世俗性产生的原因及其特征，通过以大足石窟等代表性的佛像雕刻作品的分析，探讨宋代佛像雕刻“唐盛而宋不衰”的独特艺术价值。

写作本书的目的，是为对传统佛像雕刻爱好者及雕塑专业的研究者提供一些有益的资料，但愿对读者有些帮助。本书由石家庄经济学院的教师赵瑞娟、赵志策、马凤娟写作，写作本书时参阅了大量著作及文献，我们尽量将主要参考文献列出来，在此一并表示我们深深的谢意。由于我们水平有限，不妥之处敬请读者指正。

全书图片均引自百度图片，仅为了阐述书中所研究和探讨的问题而使用，特此说明。

目 录

引 言 1

第一章 我国佛像雕刻的发展概述 5

第一节 佛教与佛像雕刻的关系 5

第二节 宋代以前我国佛像雕刻的发展状况 7

一、魏晋南北朝时期的佛像雕刻 / 10

二、北齐的“单体圆雕” / 13三、隋代的佛教造像 / 15四、“写实优美”的唐代佛像雕刻 / 16五、平民化、世俗化的宋代雕刻 / 19

第二章 宋代的社会环境和佛教的发展状况	21
第一节 宋代的社会环境	21
第二节 宋代佛教的发展状况	25
第三章 宋代佛教的世俗性	28
第一节 宋代佛教世俗性的原因	30
一、我国宗教文化具有世俗性的特点 / 30	
二、宋代提倡“出世与入世的统一”、“悟性与理性的统一”、“心灵超越与社会参与的统一” / 32	
三、宋代市民阶层的不断壮大 / 34	
四、宋代佛教教化功能的衰退，民众信仰的实用主义特征 / 35	
五、儒道释三教合流是促进宋代佛教世俗化的重要原因 / 38	
第二节 宋代佛教呈现世俗化的特点	42
一、宋代佛教世俗化的一个突出表现是佛教向世俗王权的靠拢 / 42	
二、宋代佛教教化功能衰退，寺院呈现世俗化的景象 / 44	
三、宋代僧侣的突出特点是他们积极的入世观 / 47	

四、宋代佛教世俗化的突出表现是它的平民化 / 49	49
五、宋代佛教信仰中“佛是众生”的特征 / 51	51
六、“内圣外王之道”的儒学的盛行 / 55	55
第四章 宋代佛像雕刻世俗化的原因	57
一、佛教深入中国自身的需要 / 58	58
二、宋代佛教和佛教圣地的世俗化 / 58	58
三、中国艺术的实用性思维方式 / 60	60
四、中国审美文化具有世俗性的特征 / 61	61
五、宋代市民阶层的壮大，科举制度使大批平民 进入上流社会，使生活化、世俗化的艺术审 美标准得到了社会广泛的认可 / 63	63
六、宋代世俗文艺空前发展对佛像雕刻产生影响， 风俗画、民间泥塑等手工艺空前发展极大地 影响着宋代佛像雕刻 / 64	64
七、艺术家本身是世俗的人 / 70	70
八、雕刻艺术扎根于生活，源于生活 / 72	72
九、出资者和其他的欣赏者都是世俗的人 / 74	74
十、宋代佛像雕刻的组织者是世俗的人 / 76	76
十一、宋代敢于怀疑、勇于创新精神的流行 / 79	79

第五章 宋代佛雕世俗化的具体体现 82

第一节 宋代佛像雕刻的发展现状 82

第二节 宋代佛像雕刻世俗化的具体表现 87

一、以四川大足石窟为例,分析佛陀以平民百姓形象出现的特征 / 87

二、宋代佛像雕刻对罗汉、高僧、弟子造像的关注 / 104

三、以飞来峰弥勒佛造像为例,分析世俗化的宋代布袋弥勒造像 / 111

四、宋代佛教信仰中供养人造像地位提高 / 114

五、现世得福的观音、地藏等神祇造像的流行 / 117

六、人物刻画注重细节 / 121

七、儒佛道三教的融合,人文思想的萌芽,使佛像雕刻逐渐向世俗化转化 / 123

第三节 宋代佛教造像世俗化的现实意义 125

第六章 宋代佛像雕刻的发展与创新 127

一、对“程式化”的突破 / 127

二、造像由规模上宏大到雕刻注重情节的转变 / 129

三、对佛教教义的创新展现 / 131

四、佛教造像性格上更多凸显人情味 / 136

五、宋代雕刻技术的进步,技法上由粗犷到精细 / 138

六、宋代佛像雕刻的世俗性对明清的影响 / 142

结 语 144

参考文献 147

引言

尽管我国古代佛像雕刻有着十分丰富的历史遗存，但是我国对于雕刻史与雕刻理论的研究与记述比起同时期的书法和绘画等艺术形式却少得可怜。熊秉明在谈到我国佛像雕刻时曾指出：“佛像的遭遇还不如京剧，因为我们有一个欣赏京剧的传统，却没有一个欣赏佛像的传统。我们竟没有一套词汇来描述、来评价雕刻。”^①这是因为雕刻历来被认为是君子不屑于为之的雕虫小技，中国古代雕塑家以工匠的身份寄身于社会的底层。人们倾倒于佛像的足下更多的是出于对佛的崇拜而非对艺术的虔诚，雕刻理论

^① 熊秉明：《看蒙娜丽莎·佛像和我们》，百花文艺出版社1997年版。

则更不受人重视，所以雕刻理论少之又少。

我国古代雕刻史论的研究是十分滞后的，它始于 20 世纪初期，兴于二三十年代，盛于八九十年代。而当今，佛像雕刻史的研究是一个开创性的学术领域，当代佛像雕刻的研究已经取得了一定的成就，这主要与我们在创作中逐渐认识到重视雕刻创作的民族化的重要性，提倡学习和发扬中国传统雕刻有关。

近些年一些雕刻史与雕刻图录书籍也有了一定的出版量，如：史岩、陈少丰等人编著的《中国美术全集》雕刻部分占了 13 卷。王伯敏主编的《中国美术通史》，王朝闻主编的《中国美术史》，所涉及的雕刻章节也占有很大比重。然而我国现有的雕刻史的研究和论著内容比较侧重于美术考古的范畴，对于中国古代雕刻本体的研究还是有待于我们继续努力的。

对于宋代佛像雕塑的成就，我国雕塑研究界臧否不一，肯定者有之，否定者亦有之。

对宋代佛像雕塑的成就持肯定意见的比如：认为宋代佛像造像写实而技巧卓越。我国雕塑研究界对宋代佛像雕塑在造型技巧和反映生活现实等方面多有肯定，较有代表性的评价有：对于宋代罗汉造像艺术，1963 年第 10 期《文物》刊出《山西晋城青莲寺塑像》中对山西青莲寺十

六罗汉的评价：“十六躯罗汉像，虽面相、年龄各不相同，但都具有真实生动、神情活现的优点，而服装衣纹的贴体利落，体格肌肉的合情合理，均显示了雕塑者的卓越技巧。生动自如、洗练明快，具有浑厚质朴、形神俱妙的宋塑特征。”

我国雕塑研究界对宋代佛像雕塑的艺术价值持否定意见者亦大有人在，认为宋代雕塑缺乏唐之雄伟大气，比较有代表性的意见有：钱穆在《理学与艺术》一文中，从宋代理学与艺术之相互影响导出宋代郭若虚《图画见闻志》提到的：“佛道人物，士女牛马，近不及古。水石山林，花鸟禽鱼，古不及近。”他同样认为入宋以来，国画中的山水花鸟胜过古人，但佛像造型方面不及前人。作为那个时代的见证人，郭若虚这段话应该具有一定的代表性。

王子云先生在《中国雕塑艺术史》一书中对宋代大足石刻的评价中，除对少数洞窟雕塑根据其自身的雕塑艺术价值加以赞赏外，大多的描述都是从雕塑的社会价值来评判优劣，像那些经变的场景描述，多称赞其故事情节独特性和生活化，而并未谈及其造型的艺术价值。

《世俗性的宋代佛像雕刻研究》一书，以宋代的佛像雕刻的世俗性特点作为研究目标，通过对宋代的社会环境

以及佛教的发展状况，宋代佛教的世俗性特点分析，从宋代佛像雕刻世俗化的原因，佛像雕刻世俗性的具体表现，宋代佛像雕刻的继承、发展与创新等几个方面进行阐述，从艺术的视角来揭示宋代博大精深的佛像雕刻艺术的魅力。

第一章 我国佛像雕刻的发展概述

第一节 佛教与佛像雕刻的关系

宗教与艺术，是对社会生活状态的两种不同角度的反映。两者密切交融，难解难分。它们作为人类把握世界的两种特殊方式，在漫漫的历史长河中按照各自的轨迹，不断发展、完善、深化，彼此相互影响互为作用。表现在佛教与佛像雕刻的关系上：佛教利用佛像雕刻来传达佛的理念，佛像雕刻则借助佛教的题材延续和发展。同时，佛像雕刻具有宗教和审美两方面的职能，所以这两个方面是既对立又统一的。

佛教借助雕刻的艺术想象力进入精神憧憬的理念世界，通过雕刻和绘画等艺术形式削弱其冷漠的形象，努力使哲学的抽象思辨和宗教道德的理念世界，向人类真情实感的问题修正并广为传播。但同时佛教的性质决定了它必须对其造像的审美加以要求和限制，使佛像雕刻完全成为佛教的奴仆，使其不至于“褻渎”超自然的神灵，这样便又很容易使其流于程式化。

佛像雕刻艺术通过佛教的力量获得升华，佛教要借助其艺术的魅力宣传宗教崇拜。佛教不断深入中国，不断地被统治阶级及其广大的人民群众所尊崇，这个过程同时也是佛教不断世俗化的过程。于是，佛像雕刻也力求开创一种更加表现世俗生活的豪放不拘的艺术，他们不断褪去旧巢，另辟蹊径。于是神圣与世俗双重因素的纠葛，也正是这一特点决定了宋代佛像雕刻特殊的审美价值。

第二节 宋代以前我国佛像雕刻的发展状况

关于佛像雕刻的起源，据《增一阿含经》的记载：释尊当年为摩耶夫人说法时，虔诚的信徒各以牛头檀木与紫磨金雕刻两尊佛像，相传这便是佛像雕刻的开始。“佛像雕刻艺术最初为大乘所先倡，主张大开方便法门以启悟信徒，佛像制作乃方便法门之一种，常借传播之手段。以佛像来显现佛的真言大义对中国人来说，比单纯的宣经讲义要来得直接迅捷。”^① 所以佛像雕刻是佛教的宣传工具，它依佛教而产生，所以也会随佛教的发展而发展。

佛像雕刻最初传入中国时带有明显的古印度犍陀罗和笈多时期的痕迹，随着佛教文化与中国本土文化的相互吸收与融合，特别是佛教作为外来宗教与占主流地位的儒家

^① 王峰：《略论文化选择在佛像雕刻艺术传入中的作用》，载《研究生论坛·宗教学研究》1999年第1期。