

【西部人文讲座丛书】

TANG DAI ZONG JIAO ZAO XING YI SHU

唐代宗教 造型艺术

岳钰◎著

陕西人民出版集团
陕西人民出版社

【西部人文讲座丛书】

唐代宗教 造型艺术

岳钰◎著

陕西出版集团
陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

唐代宗教造型艺术/岳钰著. —西安: 陕西人民出版社, 2012

(西部人文讲座丛书)

ISBN 978 - 7 - 224 - 10367 - 0

I. ①唐... II. ①岳... III. ①宗教艺术—造型艺术—研究—中国—唐代 IV. ①J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 246686 号

唐代宗教造型艺术

作 者 岳 钰

出版发行 陕西出版集团 陕西人民出版社
(西安北大街 147 号 邮编: 710003)

印 刷 陕西彩云印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 11.75 印张 2 插页

字 数 187 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 10367 - 0

定 价 58.00 元

“西部人文讲座丛书”编委会

主 任 张岂之

成 员 方光华 李 浩 王建新 黄民兴
曲安京 张宏彦 谢扬举 张茂泽
吕卓民 田旭东 张 弘 陈 峰
陈洪海 岳 钰

总序

西部地区历史文化资源丰富，人文传统积淀深厚。在西部高校中活跃着一批优秀的人文学者。早在2000年，陕西省政府就列出专项，以“西部人文学术”丛书的名义，将西部人文学者的研究成果资助出版。到2007年，“西部人文学术”丛书出版三辑30种，其中不少在学术界赢得较好反响。目前“西部人文学术”丛书还在继续编辑出版中。

为进一步繁荣人文科学研究事业，推进西部人文科学领域研究成果的普及，增进社会各界对西部高校人文学科前沿进展的了解，促进西部高等院校人文学科的课程与教材建设，我们拟在“西部人文学术”丛书之外，另外编辑“西部人文讲座”，将西部人文学者在学校讲坛上的比较有特色的讲座加以推出。

与“西部人文学术”丛书一样，“西部人文讲座”丛书将主要依托西部文史哲领域在教学科研第一线、有一定学术积累的中青年骨干为作者队伍，以西部人文学者有研究的学科领域或方向为主要选题。但与“西部人文学术”丛书重在推出西部中青年人文学者的科学研究成果有所不同，“西部人文讲座”丛书侧重推出他们立足于科学研究基础上的、有一定思想深度的讲座。丛书选题既要考虑所介绍学科领域或方向内容的全面性、系统性，同时又要重视撰写者在教学上取得的成绩；既要保证在整体形式与内容上的学术含量，又要做到语言文字的简洁流畅，明白易懂，体现严谨求实的学风，同时配置一些与丛书内容相辅相成、有一定艺术性的插图。我们期望，通过这套丛书，读者朋友能基本了解西部人

文学者所研究领域或研究方向的主要内涵、前沿进展，了解西部人文学科的特色及水平，更能了解中国文化及西部地域文化研究的独特之处。

“西部人文讲座”丛书将分批出版。首批推出的讲座及中国思想史、周秦汉唐历史、中华古都文化、西北民族历史、西部考古、中国文物学、文化遗产保护、中国哲学、中国宗教文化、中东地区历史与现状等方面。我期待有更多的中青年学者为这套丛书写稿，也希望学术界和教育界提出批评和建议，使丛书质量不断得到提高。

“西部人文讲座”丛书得到了陕西省人民政府的支持，在此深表感谢。

张其成

前言

在世界发展的历史中，英国的“工业革命”成为人类有史以来改变人类生活方式与观念的重大事件，这就是整个社会发展的关键——“市场与经济”。作为学者，马克思针对早期市场与经济的竞争必然会产生缺少“公平与正义”的问题，提出了以公有制为主体的概念，为了争夺市场与能源，第二次世界大战爆发了，它的直接结果是让世界从意识形态上分为了两大阵营，这就形成了冷战思维。

人类发展，衡量每个国家社会进步的基本标准，就是由本国生产力所创造的国民经济总产值和人民的生活水平，改革开放正是从这一点上突破，真正地让我们中国从一个贫穷落后的大国变成了世界第二大经济体的发展中国家，人民也过上了好日子。

可那些曾经打着“救世主”旗号，掠夺别国资源，耀武扬威地干涉别国内政，抱着冷战思维不放的人，面对日益变化的世界和对手及自己的困窘，用自己早已习以为常的基督教文明观念，巧妙地想当无所不能的“上帝”，企图用“单一”取代“多元”，而中东伊斯兰文明观念那“古兰经和它的宝剑”也坚持着自己的看法，而极端主义者则走上了恐怖主义的道路，“9·11”就是实例，但这种反抗倒霉的是老百姓。

我们亚洲佛教文明，特别是佛教哲学蕴藏着极深的智慧，它对宇宙人生的洞察，对人类理性的反省，对概念的分析，有着深刻的见解，恩格斯在《自然辩证法》中称誉佛教徒处在人类辩证思维的较高发展阶段上。在世界观上，佛教

否认有至高无上的“神”，认为事物是处在无始无终、无边无际的因果网络之中。

如果我们能运用好佛教文化的大智慧，真正继承五千年以来中国复合型“中华文化”的包容性特征，借鉴中国唐代汉地佛教及中国道教文化中，那些与儒家三教合一的中国传统的哲学思想，顺天时、合地理、通人和的中华文化主流价值观，坚守仁、义、礼、智、信的做人准则，并以盛唐开放而自信的心态，弘扬呈现在宗教艺术中那种内敛和不张扬、雍容华贵且不仗势欺人的宗教艺术的深刻内涵，积极创建我们中国在新的经济基础之上，容纳消化一切人类文明的思想精华与科学手段，而形成中国现代文化的主流价值观，并用以彰显中国文明的科学性、合理性、和平性、普世性，那才是老百姓期盼的精神文明和物质文明的双丰收。

为此目的，本人合十祈盼，洒家的朴素愿望，能为国家的繁荣昌盛添一线光彩，便已足矣。

长安癫痴坊主于荐福寺，壬辰元旦

目 录

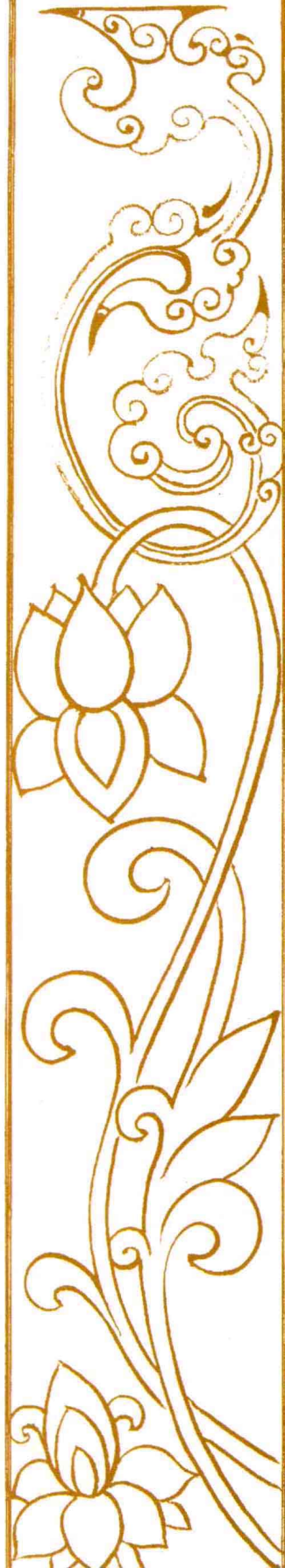
导论	1
一、封建社会是“宗教造型艺术”产生的基石	3
二、“中华文化”——一个包罗万象的复合型文化	8
三、传统的宗教造型艺术仍在我们的生活之中	13
四、与各种造型艺术相媲美的中国汉地佛教与道教造型艺术	18
佛教造型艺术这一外来文化的起源与发展	21
一、佛教造型艺术的“母亲”——古老的印度文明	23
二、早期佛教与佛教造型艺术	26
中国汉地佛教造型艺术的形成与本土艺术的融入	33
一、印度佛教东进过程中中国文化由被动接受到主动圆融	35
二、舶来初期的佛教造型艺术特点与绘画色彩特征	45
中国汉地佛教造型艺术公元1至10世纪的文化主流价值观	57
一、佛教文化在亚洲各地区及中国的繁荣与发展	59
二、大、小乘佛教与汉地佛教的场所形式及偶像供奉	66
三、中国汉地佛教中的壁画内容及表现形式	87
四、中国汉地佛教壁画内容的变化与代表性画家	99
五、中国汉地佛教造型艺术中传统文化主流价值观对今天的作用及意义	106
六、禅宗、禅宗绘画及“文人水墨画”	133
中国道教造型艺术及本土特征	141
一、道教——一个与其他宗教所不同的复合型文化	143
二、道教造型艺术与中国的形式美	156
三、在道教造型艺术中由杰出的人和作品所构成的中国文化主流价值观	164
参考文献	174
后记	176

导论

觀世音菩薩

永安齋藏坊主

一、封建社会是“宗教造型艺术”产生的基石

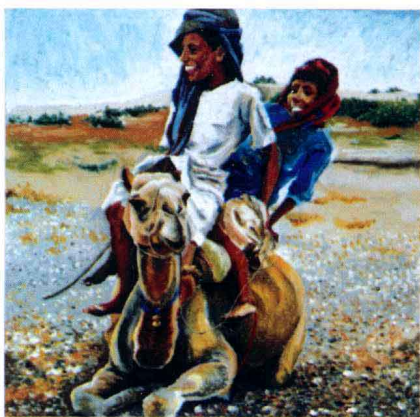
如果按照马斯洛（Maslow）对于同化理论的划分，“科学”是为了“人与物”之间的同化而存在的，“宗教”是为了“人与神”之间的同化而存在的，只有“艺术”是为了“人与人”之间的同化而存在的。那我们这部小册子，企图用图画和文字，将中国文化尚处在“人与神”同化之初（公元1至10世纪），“宗教”借助了“人与人”同化的唯一方法“艺术”，来达到自身同化神的目的。这一阶段，“艺术”尚处在还未完全成为独立的“人与人”同化的工具，所以“神性”与“人性”是同时并存的。其后“艺术”已完全跳出了宗教偶像的躯壳，完全成为达到“人与人”之间同化目的的图解式或抽象式的结果。

既然是从画家的角度论述宗教艺术的书，我想让这部册子与其他书有所不同。那就是从一个绘画创作者亲身体验后的角度来谈宗教绘画。当然也不能是不懂历史和理论的技法式探讨，为此我在阅读大量书籍之后，又游历了64个国家寻访了300多个世界著名博物馆，因为绘画创作想要成功，是离不开理论的支持和个人审美的升华的。然而绘画本身又别异于其他“文、史、哲”领域，有着极富个性的技法操作的专业特性。这就好比告诉想吹笛子而吹不好的人，是先抬指头后吹气呢，还是先吹气后抬指头呢，或者二者同时进行？这种技能操作的专业理论只有会吹笛子的，有自身经验的人，才能谈出来恰到好处可信性更高一些的理论来。现在在美术理论方面，有这样一种现象，就是将行业作为生存的“城堡”，把没有经过自身实践的“想当然”的“隔手理论”或者从国外输入的不接“地气”的“夹生理论”，再融入一些洋名词或者洋码字，让文法读起来生涩一点，让不同行业的人感到“高深难懂”，这样以此为资本建立自己的“权

东方绘画方式《说法图》局部 作者岳铨

西方绘画方式《兄弟》 作者岳铨

威”与其他领域抗衡。这样就很难给探索技法与创建个人图式风格的画家以帮助，因为技法的探索与个人风格的建立是需要一个艰苦而漫长的过程的，甚至有的人一辈子都没完成这两件事，正因如此，画家也往往忽略了理论的学习与研究。美术理论也分为“基础理论”和“应用理论”，我这里主要讲的是基础理论。当然，文化人总想把每个时代最好的、最有代表性的、顶级的文化告诉大家，这是文化人自身的毛病所在，对于不关心文化的人，或者附庸风雅用文化来装扮自己的人，以及掏钱买文化打扮自己的人，根本就不关心文化背后的东西，也不管你什么时代特征。例如那些在当今多元社会中，权力、金钱、炒作都可能把“昙花一现”和一辈子的研究相提并论或前者比后者更炫耀。但历史并非同时代的褒贬，而是后世冷静的沉淀，为此当下的哗众取宠也就不足为奇了。

实际上没有“宗教绘画”这东西，只有以宗教内容（故事）为题材进行创作的艺术家的，这一点在东、西方文化演进过程中是完全相同的。虽然从绘画表面的造型、情节、色彩、构图、透视等技法方面看东、西方绘画形成了以下不同的形式：

东西方绘画特征对照表

东西方 绘画表现	西方绘画特征	东方绘画特征
形体表现	注重客观上的光、影与形体处理。（素描、解剖）	主观意境抒发和以线条为主的形体描写（人物十八描、写意）
透视表现	照相机镜头取景式的交点透视（“机械眼”观察方式）	极具意象的可游式散点透视构图（“生物眼”也就是人眼观察方式）
色彩表现	科学光谱学中“固有色”与“环境色”的表现（没有对比就没有色彩）	极具装饰韵味的主观概念色彩（心象色彩）

西方绘画方式《小伙伴》 作者岳钰

这就是东、西方绘画呈现在表面上不同的“视觉语言”的明显差异，但其深层次的问题实质则是完全相同的。这一点是很重要，也就是没有任何一个时代能像宗教繁荣的“封建社会”那样，在宗教的前提下，为此目的最大限度地团结和动员了各行各业的艺术家（工匠）为其创作各种类型的艺术作品。从而引领了一定历史阶段艺术风格与潮流螺旋式前进的现实状况，是不容忽视的，用今天的话讲就是整体策划。

言及中国文学艺术的演进不能不提到佛教的东传。

公元1世纪前后在佛教由印度传入中国的过程中，首先是“文学家”开始用书面语言讲述：1. 佛陀一生的“佛传故事”；2. 用寓言和童话讲述佛陀前世的“本生故事”；3. 以诠释经卷内容的方式解读“经变故事”，以及用因果报应思想为基础描写的爱情故事、善恶故事。而“音乐家”则以宗教道场为平台创作佛教音乐和道教音乐并由这些宗教音乐影响到“宫廷雅乐”和“民间古乐”。“建筑学家”设计建造庙宇、道观、教堂、礼拜堂、清真寺。“雕塑家”为（除清真寺之外）所有宗教场所创作塑造宗教偶像。“画家”则根据文学家的文学创作“佛传故事”、“本生故事”、“经变故事”的壁画。而“工艺美术家”则负责各种有装饰纹样和造型的宗教道具、服装首饰、灯具香料等一切实用和装饰的器皿，即使无偶像崇拜的伊斯兰教，那十四种蔓草阿拉伯文的吉祥用语（都瓦儿），那极具装饰风格的伊朗细密画，那繁杂与华丽的镂空窗格，以及神龛中陈放

东方绘画方式《说法图》局部 作者岳铨

的《古兰经》与真主的宝剑上繁琐与华丽的纹饰，同样显示了工艺美术家的创造才能。

在人类社会以经济基础变革为划分的“原始、奴隶、封建、工业化、信息化”这五种社会形态之中，宗教相对而言在“封建社会”形态中是最为发达和活跃的。原始社会、奴隶社会，人们的社会形态还处于原始和半原始状态，生产力停留在早期农耕自然经济时代，一切靠天而生存，对于大自然的各种自然现象莫测高深，统统视为是“神”的旨意，“祭祀”、“巫师”、“萨满”是人与神之间沟通的“桥梁”，故“天”便是人们所知的最高神圣。那些在生存中被认为是神权的东西也演变为崇拜的对象，如刮龙卷风、下大雨、打雷、闪电、发洪水、天灾、大火、生殖、大树、怪石、海啸、动物、智者等等无不被尊为神灵。世界上每个民族都曾有过生殖器崇拜阶段，世界上最古老的宗教就是“拜物教”。

奴隶社会仅是因为在部落与部落之间的原始兼并中，被俘者沦为胜利方的奴隶，才产生了将“人”当做和商品一样的交易对象。那么如何通过艺术造型来让人产生敬畏感呢？人们就在当时最为主要的社会活动狩猎中，寻找最能使人产生恐惧心理的，就是野兽那狰狞的面孔。这我们可以从今天所遗留的那个时代文物中得到验证。“例如：在商代青铜器上的各种兽面纹饰。‘饕餮纹’是最具代表性的，因为再勇敢的猎手也要躲开野兽的锋芒，在其侧面寻找最佳捕获点，也就是标枪最容易投射的部位。所以动物最具杀伤力的恐怖的‘正面形象’自然就成为用以起威慑作用的兽面纹饰。我们可以看到希望能捕捉到更多猎物的人们为了实现其愿望而诵念咒文，举行必要的仪式。祭祀实际上是人的咒术仪式，他们在制作恐惧而神秘的魑魅魍魉形象时，并不是仅作为观赏者来看这些器皿的，他们在制作以前或者把器皿作为崇拜对象时，举行咒术仪式，也就是说这些祭器

《饕餮纹》中国殷商时代

《汇票》中国宋代 中国上海博物馆藏

《虎食人卣》中国殷商后期 法国巴黎切尔德诺思克美术馆藏

仅只有它们并不等于其艺术形式的完结，是和祭祀活动结合在一起的。还有面具、文身以及用文字和符号在龟背或兽骨上刻画出占卜的内容，用火烧烤，根据其裂纹判定重大决策的正确与否，其器皿本身仅是艺术表现的一个组成部分而已。并且，古人在祭祀活动时对于器皿的陈设排列有着严格的规定，如六尊制度（即牲尊、象尊、簋尊、壶尊、大尊和山尊）。这些器物在祭祀大典上可能是唯一的实物偶像，这些造型和纹饰有力刻画和描写表现的大多数是借想象以征服自然和对自然力量的幻想之形象化，所以我称鸟兽型尊、兕觥、方彝和动物型卣这种类型的器皿为‘器皿式雕塑’。”（见拙文1989年西北美术文集《论商周青铜器造型设计艺术》）

从奴隶社会部落式的小集团在相互兼并中逐步形成了城邦与国家，原有的仅代表部落的“图腾”已被不断完善，原始崇拜的和众多的鬼力乱神，已经不能满足不同氏族管理和思想统一的要求，封建社会的统治者为了在自己所拥有的疆域之内，或者更为广阔的疆域的不同氏族、种族之间形成思想上的统一与管理，“宗教”就产生了。

有透视的线描《三个和尚》 作者岳钰

二、“中华文化”——一个包罗万象的复合型文化

从氏族与氏族之间的兼并开始到城邦与城邦、国家与国家的兼并中，地域越来越大。从春秋战国的诸侯纷争，到秦的统一，中华文化已形成了一个大的包罗万象的“复合型文化”，其“消化性”极强，元代、辽、金文化，清代满族文化，都在中华文化的大融汇中成为整体的一部分。

民乐是最为中国化的民族乐器，这是已形成共识的定论，但“二胡”又称“胡琴”，“笛子”又称“羌笛”都不是汉族的乐器，“唢呐”是波斯和阿拉伯一带的乐器，但只要我们能长期应用，那就被融化在我们的艺术之中。这也和亚洲地区的民族服装一样，最有代表性的是朝鲜的服装和日本的和服，前者你只要去陕西乾陵参观一下永泰公主墓壁画，你就会清楚地看到交流的痕迹，而后者在日本又称“吴服”，根据日本艺术家冈本太郎的考证是三国时代，由当时江南吴国传至东瀛的，还有根据郭沫若先生的考证，折扇这一在元、明、清、民国很长一段时期内，在中国文化人之间颇受欢迎的文化符号道具，而且在绘画中形成一种形式的东西，是从日本传入中国的，而团扇则是从中国传入日本的。陕西临潼兵马俑的石榴，籽大味甜，花开红似火，与秦人风格极似，在西安选市花的时候也在备选之列，而它是汉代张骞出使西域时带回的友谊种子，可见西汉时代“丝绸之路”早已互通往来了，故到东汉永平七年（公元64年）在中原河南建立白马佛寺就是顺理成章的事。

印度的笈多王朝原是由中亚一带的胡人所建立，最早是在甘肃敦煌和新疆高昌一带居住，后因汉武帝的扩张使其西进，几经转折后成为印度诸