

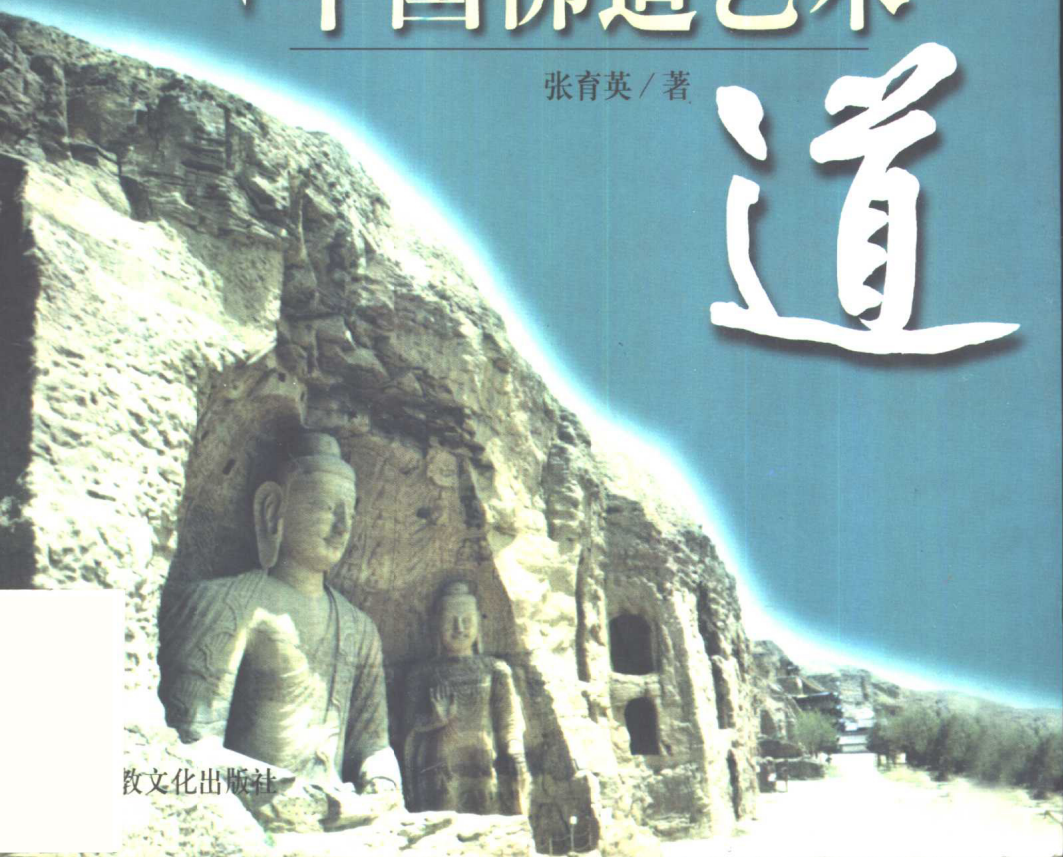
佛

中国佛道艺术

张育英 / 著

道

教文化出版社

佛

中国佛道艺术

张育英 / 著

道

图书在版编目 (CIP) 数据

中国佛道艺术/张育英著. - 北京:宗教文化出版社, 2000. 7

ISBN 7 - 80123 - 265 - 8

I. 中... II. 张... III. ①佛教 - 宗教艺术 - 研究 - 中国②道教 - 宗教艺术 - 研究 - 中国 IV. J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 22946 号

中国佛道艺术

张育英 著

出版发行: 宗教文化出版社

地 址: 北京市交道口北三条 32 号 (100007)

电 话: 64023355 - 2504

责任编辑: 霍克功 陈开伟

封面设计: 杨 群

印 刷: 北京北林印刷厂

版权专有 不得翻印

版本记录: 850 × 1168 毫米 32 开本 9.75 印张 245 千字 69 幅图
2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

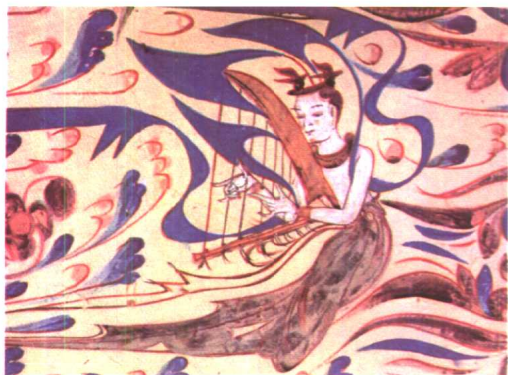
印 数: 1 - 3000

书 号: ISBN 7 - 80123 - 265 - 8/G · 89

定 价: 18.00 元

敦煌57窟彩塑 思维菩萨

敦煌285窟 伎乐天

青海塔尔寺 跳羌姆

北京妙应寺 白塔

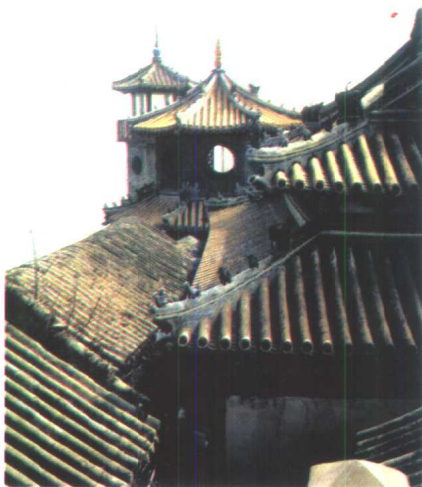
明祖陵石雕 牵马侍者

福建泉州 太上老君石雕像

丽江大觉宫壁画 道教诸神像

山东烟台 蓬莱阁

民间龙舞

西樵山云泉仙馆八仙过海灰塑

前 言

宗教是人类社会普遍存在的一种特定形态的文化现象,它是民族文化的历史积淀,是传统文化的重要组成部分,也是民族文化的重要载体。作为一种文化现象和社会生活的一个组成部分,宗教对艺术发展的影响是十分广泛而深刻的。

宗教从它诞生之日起,就与艺术密切地联系在一起,它们如同孪生姊妹结伴同行,相互影响和渗透,并在对立和统一的关系中,不断发展自己。在与艺术结缘过程中,宗教思想不仅对艺术创作和艺术审美产生了深刻的影响,而且自身也形成了一个独立完整的艺术世界。

在我国历史上,佛教和道教,是对社会生活有着重要影响的两大宗教。它们在我国文化发展史上,对文学艺术的产生和发展,起了不可否认的促进作用,有着不可忽视的重要地位。但是,应该看到,我们对宗教以及宗教文化、艺术的研究,与国外同行相比,还存在着一定的差距。如著名学者季羨林先生所指出的:“我总的感觉是,我们在这一方面的研究还非常落后,同日本比较起来,落后很远。我们现在应该急起直追,对佛教在中国历史上和文化史、哲学史上所起的作用,更要仔细、具体、实事求是地加以分析,期能作出比较正确的论断。”季先生这里说的是

我国佛教的研究现状,其实我们的道教研究,又何尝不是如此呢?

道教是我国本土宗教,对我国文学艺术的影响尤为深刻。它不仅打破了古代艺术家的传统思维定势,用不同于传统的儒家思想,认识艺术规律,为古代文学艺术的创作,作出过重要贡献,而且道教崇尚自然的思想,对现今西方现代派艺术,也产生了重要影响。这些都是值得我们认真研究的课题。

国外学者早在 60 年代,就热衷于对道教的研究。日本的研究自不必说,那些西方学者,也已出版了各种道教学术专著,发表了大量学术论文。可见,道教研究,已超越了民族的界限,成为一门为国外学者所关注的国际性学科。

本书是一部探讨佛道艺术的习作,作者之所以将佛教艺术和道教艺术,并放在一起进行阐释,一方面是想说明道教艺术同佛教艺术一样,都是我国传统文化的重要组成部分。另一方面想说明,中国的佛教艺术,有别于其他国家的佛教艺术,它在艺术美学上,与我国的道教艺术有着许多相似之处。形成这一特点的主要原因,在于佛教进入中国后,是在接受了中国传统文化的改铸,并吮吸了民族文化的乳汁发展起来的。因此,佛教同与传统文化有着天然联系的道教,产生了某些共通精神,出现了文化的趋同现象。它们是中国传统文化沃土中同根生长并开放的两朵艺术奇葩。

目 录

前 言	(1)
第一章 佛道绘画艺术	(1)
第一节 佛教与绘画	(1)
一、中国佛教绘画概况	(1)
二、佛画艺术家及其作品	(4)
1、佛教人物画	(4)
(1)顾恺之与《维摩诘像》	(4)
(2)张僧繇的佛画艺术	(8)
(3)吴道子与《送子天王图》	(10)
(4)尉迟乙僧的佛画艺术	(13)
(5)李公麟与《维摩演教图》	(16)
2、禅画	(19)
(1)贯休与罗汉画	(19)
(2)文人画宗师王维	(23)
(3)髡残与禅画	(26)
(4)石涛的绘画艺术	(31)
3、佛教壁画	(34)
(1)敦煌莫高窟壁画	(34)
(2)云南少数民族地区的佛教壁画	(40)
(3)明代寺院壁画	(44)
第二节 道教与绘画	(48)
一、道教绘画概况	(48)

二、道教绘画艺术	(50)
1、道教人物画	(50)
(1)顾恺之的道画画论	(50)
(2)汉代道教帛画艺术	(53)
(3)武宗元与《朝元仙仗图》	(55)
(4)高其佩与《钟馗图》	(57)
2、道教壁画	(61)
(1)岱庙壁画	(62)
(2)永乐宫壁画	(65)
第二章 佛道书法艺术	(69)
第一节 佛教与书法艺术	(69)
一、智永与《真草千字文》	(70)
二、怀素与《自叙帖》	(74)
三、弘一法师的恬淡书风	(79)
第二节 道教与书法艺术	(84)
一、张旭狂醉宣泄的书法艺术	(87)
二、苏轼态浓意淡的书法艺术	(92)
第三章 佛道雕刻艺术	(98)
第一节 佛教与雕刻艺术	(98)
一、中国佛雕的艺术特点	(98)
二、佛雕艺术作品	(102)
1、石窟摩崖雕刻	(102)
(1)莫高窟彩塑	(102)
(2)云冈石窟雕像	(106)
(3)龙门石窟雕像	(109)

(4)麦积山石窟雕像	(112)
(5)天龙山石窟雕像	(115)
(6)炳灵寺石窟雕像	(117)
(7)大足石窟雕像	(119)
2、依山取形造佛	(123)
(1)世界第一佛——乐山大佛	(124)
(2)大佛湾巨型石雕卧佛	(126)
3、佛寺中的罗汉造像	(127)
(1)保圣寺壁塑罗汉	(128)
(2)紫金庵彩塑罗汉	(132)
(3)筇竹寺罗汉雕像	(134)
第二节 道教与雕塑艺术	(136)
一、道教雕塑概况	(136)
二、道教雕塑艺术	(140)
1、道教宫观造像	(140)
(1)晋祠圣母殿雕像	(140)
(2)晋城玉皇庙泥塑	(142)
2、道教石窟造像	(145)
(1)龙山道教石窟	(145)
(2)四川大足道教摩崖造像	(146)
3、神道造像	(152)
(1)明皇陵、孝陵、长陵神道雕刻	(152)
(2)明祖陵神道石雕	(153)
第三节 佛道雕塑艺术的审美特征	(156)
一、与自然融合的审美意趣	(156)
二、融合线条艺术	(159)
三、追求艺术整体性效果	(161)

第四章 佛道建筑艺术	(163)
第一节 佛教与建筑	(163)
一、佛寺建筑	(163)
1、我国最早的佛寺——白马寺	(165)
2、中国古建筑的瑰宝——佛光寺	(169)
3、空中佛堂——悬空寺	(171)
4、辽代著名建筑——独乐寺	(174)
5、宋代伽蓝建筑典范——隆兴寺	(177)
6、元代古刹广胜寺	(179)
7、明代恢弘建筑——智化寺	(181)
8、内地最大的喇嘛庙——雍和宫	(183)
9、建筑史上的奇迹——布达拉宫	(185)
二、佛塔建筑	(189)
第二节 道教与建筑	(198)
一、道教建筑的特点及其影响	(198)
二、道教著名宫观建筑	(202)
1、道教中心——北京白云观	(202)
2、苏州玄妙观	(204)
3、道教上清宗坛——茅山	(206)
4、崂山太清宫	(210)
5、武当山宫观	(211)
6、泰山碧霞祠	(214)
第三节 佛道园林艺术	(216)
一、佛道思想与中国古典园林的产生和发展	(216)
二、佛道寺观的园林化	(219)
三、佛道园林对古典造园艺术的影响	(222)

第五章 佛道音乐艺术	(226)
第一节 佛教与音乐	(226)
一、中国佛教音乐的形成、发展及其特点	(226)
二、佛寺音乐	(234)
1、北京智化寺佛教音乐	(234)
2、五台山佛教音乐	(235)
第二节 道教与音乐	(240)
一、道教音乐的形成和发展	(240)
二、道教音乐	(246)
1、苏州道教音乐	(246)
2、武当山道教音乐	(248)
3、纳西洞经古乐与道教音乐	(251)
第六章 佛道舞蹈艺术	(255)
第一节 佛教与舞蹈	(255)
一、佛教舞蹈的传入与发展	(255)
二、佛教舞蹈形象	(262)
1、佛寺中的舞蹈形象	(262)
(1)藏传佛教的寺庙舞——羌姆	(262)
(2)雍和宫的“跳布扎”	(265)
(3)蒙古族寺院的“跳查玛”	(266)
2、石窟中的佛舞形象	(268)
(1)云风石窟中的舞蹈形象	(268)
(2)龙门石窟中的舞蹈形象	(270)
(3)敦煌壁画中的舞蹈形象	(271)
3、我国少数民族中的佛教舞蹈	(273)
(1)傣族民间的佛教舞蹈	(274)

(2)白族民间的佛教舞蹈	(277)
第二节 道教与舞蹈	(279)
一、道教舞蹈的起源及其特征	(279)
二、道教舞蹈艺术	(284)
1、从唐代诗歌中看道教舞蹈	(284)
2、民间道教舞蹈	(289)

第一章 佛道绘画艺术

第一节 佛教与绘画

一、中国佛教绘画概况

佛教自西汉末年传入中国后,佛画也随之传入中国。佛画传入中国后,对中国绘画的内容和形式都产生了一定的影响,推进了中国绘画艺术的发展。

据史料记载,佛画传进中国后,“明帝令画工图佛像,置清凉台及节陵上”(《魏书·释老志》)。这大概是中国画家有史以来创作的第一张佛画。在佛教传入之初的汉代,擅作佛画的画家并不多,到了魏晋南北朝时期,随着佛教的繁盛,擅于佛教绘画的名家相继出现。六朝时期,佛画有了很大的发展,凡画家都可作佛画。东吴的曹不兴、东晋的顾恺之、南朝梁代的张僧繇、北齐的曹仲达、唐代的吴道子以及唐代著名佛禅诗人兼画家王维,都是很有造诣的佛教画家。

印度佛画传入中国后,对中国绘画的影响,主要表现在三个方面:其一、在中国画坛上,出现了描摹“历代帝王像”、“孔子像”、“老子像”等新的绘画品种。中国的人物画,早在战国时代就有了相当的发展,长沙楚墓发现的帛画半面美女,足以证明两千多年前,中国人物画已达到了颇高的水平。但在汉代以前,中国人对皇帝或儒、道祖师的崇拜,还没有以画像的形式出现过。佛像在中国的大量出现,刺激并扩大了中国人物画的表现题材。其二、发展了绘画技法。印度佛画制作时,先用粉调少许赭红(或肉红)平涂,然后再在肉色底子上,以赭红色由外向内晕染,越向内越接近肉色,

最后再以原肉色接染,形成凹凸效果,称之为“晕染法”。这种绘画技法,具有很强的立体感,中国画家很快将这种技法用于创作,给中国绘画带来了新的面貌。其三、促进了壁画的发展。佛教传入中国之前,中国壁画比较少见,仅有的几处壁画,都是墓葬壁画。如辽宁营城子汉墓壁画、河北望都汉墓壁画等。自佛教壁画传入中国后,中国的壁画得到很大的发展,特别是佛道寺观的壁画,发展迅速,成为中国绘画的重要组成部分。

中国佛教绘画,虽是在印度佛教绘画的影响下发展起来的,但由于中国绘画具有悠久的历史,中国艺术家不可能完全照搬外来文化,而是对外来文化进行改铸和扬弃,吸收营养,不断丰富自己,使之成为中国化的佛教绘画艺术。

中国佛画在发展过程中,逐渐形成了自己的特点。在内容上,把与儒家伦理观念相吻合的佛教故事,作为描绘的对象。特别是宣传孝道的佛教故事,在各代都是极为流行的佛画题材。这说明,中国的佛画内容是有选择性的,只有同自己文化传统相融合的题材,才能成为佛画表现的对象。

在艺术形式上,中国画家对印度佛画的晕染法,也没有照搬使用,而是采取“拿来主义”的态度,为我所用,以我为主。运用晕染法时,画家们把中国传统的线绘画技法揉了进去,作画时尽管要用很厚的颜色晕染,却仍然要先勾线条,特别对衣纹、背景等的处理,更是如此。到了唐代,印度的晕染法,已被中国画家彻底改造了,变成具有新特点的中国绘画技法了。另外,“经变”对佛教绘画发展所起的重要作用也不可忽视。所谓经变,是指把佛经变相为故事,用形象化的绘画或雕刻表现出来,简称为变。经变是中国佛教艺术的一大创造,它不仅促进了绘画艺术技巧和样式的发展,同时摆脱了佛传和本生故事范围的限制,开辟了更广阔的反映现实生活与创造新形象的天地。如著名的《维摩诘变》,就是根据佛教中的《维摩诘所说经》创作的佛画。画中描绘了维摩诘居士

与文殊师利辩论的生动场面，表现了维摩诘居士善辩的才能，这是印度佛画所没有的题材。

从美学角度看，中国佛画继承了中国传统绘画“遗貌取神”的审美特征。在中国人看来，画是一个小宇宙。画家作画，必须注重画的整体和谐，任何细部都要符合整体性。这一特点，从陕西博物馆收藏的《达摩东渡》和《达摩面壁》石刻画中，看得很清楚。《达摩东渡》画的是达摩行走图，《达摩面壁》画的是达摩打坐图。两幅画中达摩的头一样大小，但《达摩东渡》中的达摩，与《达摩面壁》中达摩的身高却不一样，前者比后者要高出很多。《达摩东渡》中达摩身高仅 1.5 米，《达摩面壁》中达摩的身高，却高达 1.8 米。这说明在中国画中，人的比例并不重要，重要的是看人体是否与整个画面成比例。为了使整个画面获得和谐的效果，人的外形可以离形、变形，即中国美学常讲的“离形得似”的原则。

随着佛教的流行，中国佛教绘画得到了很大发展。相传三国吴人曹不兴是我国佛画之祖。曹不兴本以善画人物著称，当天竺僧人康僧会远来东吴时，吴主孙权在建业（今南京）为他修建了建初寺，康僧会设佛像行道，曹不兴有机会领略印度的佛画像，于是开始临摹创作佛画，在当时影响很大。其后，西晋卫协效法曹不兴，绘有《七佛图》，七佛栩栩如生，具有世俗情调，受到世人的赞赏。人们称卫协为画圣。到了东晋时期，著名的艺术家顾恺之和戴逵绘制的佛教人物画像，不仅生动传神，而且富于时代气息，因而更加符合中国人的欣赏心理。

佛画艺术在发展过程中，逐渐与中国传统绘画艺术相融合，形成四大佛画流派，即北齐曹仲达的“曹衣出水”，称为“曹家样”；梁朝的张僧繇因画“天女宫女面短而艳”，称为“张家样”；唐代吴道子的“吴带当风”，称为“吴家样”；唐代周昉因善画“秾丽丰肥”的人物形象，被称为“周家样”。

周昉的佛画，受到人们普遍欢迎，因为他不仅打破了千篇一

律的“三尊式”佛教仪轨,而且所画的菩萨富有人情味。《历代名画记》说他“妙创水月之体”。他的“水月观音”在当时十分流行。印度观音多为男性形象,而周昉塑造的观音却是脸型圆润丰满、体型肥胖、酥胸、着团花衣裙的女性形象。实际上是上层妇女的真实写照,表明“周家样”佛画进一步世俗化了。

总之,佛画的传入,促进了中国佛画的发展,并形成具有中国特色的佛教绘画艺术。

二、佛画艺术家及其作品

1、佛教人物画

(1)顾恺之与《维摩诘像》

顾恺之(约公元344—405年),字长康,小字虎头。晋陵无锡(今江苏无锡市)人。出生在一个官僚士族家庭。顾恺之从青年时代起就做官,曾先后在驻守荆州的将军桓温、殷仲堪幕府里作过参军,最后做了东晋安帝的散骑常侍官。但实际上,他一生的精力,主要用在艺术创作上。他是个博学多才的艺术家,具有多方面的艺术才能。当时人们称赞他有“三绝”,即才绝、画绝、痴绝(《晋书》本传)。所谓“才绝”,是指他书画诗赋无一不精;所谓“画绝”,是指顾恺之最长于绘画。当时的谢安说:“顾长康画,有苍生以来所无。”他尤擅画人物肖像画;所谓“痴绝”,是指顾恺之思想的超脱表现。在封建统治下寄身的艺术家,当被较高的统治者所戏弄时,他会泰然处之,装聋作哑。这种处世方式,是为了避祸远害。顾恺之性格率直而饶有风趣,深受同时代人的喜爱,这也是他“痴绝”的一个方面。

顾恺之作画主张“意在笔先,画尽意在”,不拘于形似,而求表