

宗教美术概论

王炳南著

翟宗祝著

21

宗教美术概论

王翹閱

翟宗祝著

安徽美术出版社

封面题签：王朝闻
封面设计：宋子龙
责任编辑：阚秀之
补订：周昭坎

宗教美术概论

*

安徽美术出版社出版

(合肥市迴龙桥路1号)

安徽省新华书店发行 合肥杏花印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张4.5 插页24 字数95,000

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数：2,000

ISBN7-5398-0009-7

J5398·278 定价：2.10元

内 容 简 介

本书概述了宗教与美术的渊源关系，分析了由于人类宗教意识的演变，促使宗教美术将人神化和将神人化的过程，肯定了宗教美术的人文价值与美学价值。作者并分章论述了佛教美术、道教美术和基督教美术的起源、发展，并认真分析了各自的内容、形式和艺术特色。本书观点较新，对深入研究美术史具有启发意义。

前　　言

在人类几千年的古代文化中，宗教文化占有并非无足轻重的位置。宗教的产生和发展固然是极其复杂的，但是神学归根结底是特定社会经济基础上产生的一门社会学。宗教的复杂现象，决定了它与一定社会的政治、经济、文化艺术有着千丝万缕的密切联系。由宗教而派生的宗教美术，更是各个历史时期的社会制度、道德观念、美学思想、风俗人情的生动反映。

宗教与艺术尽管就其最终内容来说是不同的，甚至是对立的，但是植根于一定社会的现实生活则是共同的特点。宗教与艺术虽然都来自一定社会的现实生活，但由于反映现实生活的方式不同，以及艺术自身的规律所致，因此，在一定程度上，宗教艺术已突破了宗教信条的束缚，而显示其独特的审美功能。这就是现代科学虽然拨开了宗教神秘的迷雾，但却丝毫无损于宗教艺术夺目光彩的原因所在。宗教美术由于它借用宗教题材，曲折地反映了各个历史时期的社会面貌和人们的美学思想，因此，尽管它在历史上曾经作为人们信仰和崇拜的偶像而起过蒙蔽、麻痹人们的消极作用，但对于走出宗教迷宫的现代人说来，那凝聚着人类历史烙印的艺术形象，仍然是一束艳丽的花朵。

我国是一个具有悠久历史的文明古国，灿烂的古代文化标志着我国古代劳动人民的天才创造。在古老的民族文化中，宗教美术闪烁着奇异的光彩。整理、发掘古代文化的丰富遗产，取其精华，扬其糟粕，对于伟大祖国的文明建设将有良好的借鉴作用。因此，对宗教美术的研究和探讨是一件很有意义的工作。本书以我国佛教美术为主，概括论述了宗教与美术的相互联系，宗教美术的发生、发展以及它的特点与价值，奢图为宗教美术的系统化研究作一些尝试。对于如此庞大的命题，限于作者知识浅薄，水平低下，故试图以探索的态度，将尚未成熟的文稿奉献给读者，以期听取专家与读者的批评，指正。

作者

1985年9月

目 录

论宗教	1
宗教的起源.....	2
世界三大宗教.....	5
宗教哲学.....	9
宗教经典.....	13
宗教的本质.....	18
宗教与宗教美术	22
艺术的起源与宗教.....	22
艺术不同于宗教.....	24
宗教艺术与非宗教艺术.....	31
宗教图腾与人类早期艺术	35
图腾是原始人思维的发展.....	35
人类早期艺术的多功能性.....	36
写实性、神秘性、装饰性.....	41
佛教雕塑	45
雕塑与偶像崇拜.....	45
印度的佛教雕刻.....	49
我国的佛教雕塑.....	53
人神化与神人化.....	64
敦煌壁画	67

壁画与宗教.....	67
经变、佛传与本生故事.....	69
敦煌壁画的形式与艺术风格.....	77
禅宗、禅画、文人画.....	86
禅宗的形成.....	86
禅画及其特点.....	92
文人画与禅画的异同.....	98
道教美术	103
道教的起源与盛衰	103
道教美术与永乐宫壁画.....	107
基督教美术	117
基督教美术的形成与发展.....	119
文艺复兴时期的基督教美术.....	125
基督教美术的美学价值.....	131

图版

1. 舞蹈纹形陶盆.....	135
2. 江苏连云港将军崖崖画.....	135
3. 具有“图腾”意义的鸟纹.....	135
4. 阿育王四狮柱头.....	136
5. 苦行释迦像.....	137
6. 菩萨像.....	138
7. 涅槃舞蹈家.....	139
8. 彩绘菩萨像.....	140
9. 云岗石窟第20窟主佛.....	141
10. 奉先寺主佛.....	142

11. 龙门莲花洞	143
12. 龙门奉先寺力士	144
13. 龙门奉先寺天王	144
14. 巩县石窟飞天	145
15. 敦煌第248窟菩萨像	146
16. 敦煌第432窟菩萨像	146
17. 敦煌第159窟菩萨像	147
18. 敦煌第45窟阿难	148
19. 敦煌第46窟天王	149
20. 山东灵岩寺罗汉塑像	150
21. 太原晋祠女侍塑像	151
22. 麦积山第155窟菩萨塑像	151
23. 大足石窟养鸡妇	152
24. 敦煌第249窟西王母	152
25. 大足石窟寒冰地狱	153
26. 敦煌第172窟山水	154
27. 敦煌第61窟五台山	154
28. 敦煌第429窟狩猎图	155
29. 敦煌第156窟张仪潮出行图	156
30. 敦煌第285窟藻井图案	157
31. 敦煌第254窟尸毗王本生	158
32. 敦煌第428窟告身创虎	158
33. 敦煌第428窟须达那本生	159
34. 敦煌第85窟树下弹琴图	159
35. 敦煌第112窟西方净土变	160
36. 敦煌第112窟反弹琵琶舞	160

37. 敦煌第465窟欢喜金刚	161
38. 六祖截竹图轴	162
39. 布袋和尚	163
40. 观音图轴	164
41. 释迦出山图轴	165
42. 朝元仙仗图	166
43. 八十七神仙卷(局部)	167
44. 永乐宫诸天神众	168
45. 永乐宫玉女	169
46. 永乐宫仙真	169
47. 永乐宫钟离权度吕洞宾	170
48. 圣索菲亚教堂	171
49. 圣索菲亚教堂内部	171
50. 圣索菲亚教堂壁画	172
51. 圣索菲亚教堂镶嵌画	172
52. 米兰大教堂	173
53. 耶稣进入耶路撒冷	174
54. 犹大之吻	174
55. 圣母子	175
56. 金莺圣母	176
57. 逐出乐园	177
58. 最后的晚餐	177
59. 摩西	178
60. 下十字架	179
61. 晚钟	180
62. 苏珊娜	181

论 宗 教

宗教美术取材于宗教。因此，在论述宗教美术之前，首先应该谈谈宗教。

宗教，如果把它比作是虚幻的花朵，它伴随着人类历史的沧桑已经有几千年的风风雨雨。提到宗教，人们很自然地会联想到历史上那些虔诚的善男信女，独守青灯坐禅入定，将一切现实生活的花朵，人生的美好追求都变成了说不尽的悲伤和叹息，皈依天国，自我牺牲以获取神的恩宠，期待着灵魂的洗礼而最后进入天国乐园。这种痛苦的“磨炼”，毫无价值的牺牲是何等的无情和冷酷！但是，人类在从穴居开始到今天进入太空的漫长岁月里，宗教与人类文明社会的发展，有着千丝万缕的联系，甚至深刻影响着多少代人的观念、语言、风俗以至于科学与文化的发展。因此，对宗教采取排斥和回避的态度，不是马克思主义者应有的态度。

什么是宗教？恩格斯曾下过这样的定义：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量，在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。”（《反杜林论》《马恩选集》第3卷，第354页）恩格斯这一科学论断，深刻地揭示了宗教的本质及其产生的历史根源。

宗教的起源

在遥远的古代，当地球上还没有人类之前，当然没有什么宗教，宗教是人创造的。可是当人创造了上帝之后，反而被上帝所统治。这种颠倒历史的现象，首先把人创造上帝的事实，说成是上帝创造了人。《圣经》上就是这样描述上帝造人的：起初，上帝创造了天和地，地是空虚和混沌的，到处是水，只有上帝的灵魂运行在水面上。上帝说要有光，于是有了光，上帝看到光好，于是就把光和暗分开了。他把光称做昼，把暗称做夜，这是第一天的事；第二天，上帝说要有空气，他于是就造出了空气，他将水分开两部分，一部分留在地上，另一部分水以云和雨的形态留在天上；第三、四一直到第五天，上帝又创造了天上的太阳、月亮、星星，地上的草、蔬菜和树木，水中游的鱼，天上飞的鸟等一系列奇迹；到了第六天，上帝就照自己的形体相貌用地上的尘土造了一个人，让人来治理地，管理生长在地上的的一切，到天地万物都造齐了的第七天，上帝就歇息了。上帝赐福给第七天，把它定为万世的节日……。这是多么神奇的幻想，多么幼稚的结论，难怪人们称上帝为“万能的上帝”。当然，上帝不仅只造了一个人，接着便又在美丽的伊甸园里，从他创造的第一个男人——亚当身上取出一根肋骨，造了第一个女人——夏娃。从此，这一男一女结为夫妻，开始了人类一代接一代的有趣历史。这就是宗教编造的上帝造人的神奇故事。正因为上帝是创造天地万物的神灵，是人类的救世主，因此在神权主宰一切的年代，谁要是对上帝产生半点怀疑，那将是不可饶恕。

的冒犯神灵的行为。可是人毕竟有着聪明的大脑，这种颠倒的历史，在历史演变的滚滚长河里，随着人类理智的觉醒，科学的发现，人类对上帝造人的结论终于产生了怀疑。十九世纪初，法国生物学家拉马克在他写的《动物学的哲学》一书里，第一次提出了人是由猿演变而来的。接着英国生物学家达尔文进一步发展了拉马克的理论。达尔文在《物种由来》和《人类起源》这两本书里，告诉我们：动物和植物的结构是永远在发展的，是由低级发展到高级。他再次肯定地告诉我们，人类的老祖宗就是那些早已绝种的古代猿类。拉马克、达尔文的理论，惊动了神学界，他们在埋怨：要是在中世纪就好了，这样就可以活活地把他俩烧死。可是神权主宰一切的中世纪一去不复返了，达尔文的理论唤醒了许多人，上帝的话不灵了。当然，那些虔诚的信徒并不服气，他们骂达尔文胡说八道，猴子怎么能变成人呢？是啊，猴子为什么会变成人呢？这连达尔文自己也说不清楚。只是到了1876年前后，恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一书中，通过科学的分析，明确地指出：劳动创造了人类本身。这就是说，猴子为什么会变成人，是因为劳动使一部分猿逐步发展演变而进入高等动物阶段。马克思主义的科学论断，使上帝创造人和天国乐园之类神话，第一次在科学面前黯然失色。

从猿到人这是一个科学的发现。这个发现虽然也经历了一段漫长的历史，但是与从猿到人这个历史性的转变相比，要短得多。十九世纪以来，通过考古、地质、人文等多方面的考察和发掘，获得了大量的材料，从而把人类在地球上的活动上溯到一百万年左右。而通常所说的人类历史，只不过是

两万年以来的事。在那荒远的古代，人兽难分，这时“人”无法记载自己的历史。一旦当人意识到有追溯自己历史的必要时，那人兽难分的时代早被他们忘得一干二净。因此他们只能凭猜测、幻想来推断自己为什么会变成“人”。这种超自然、超人间的力量，一旦以幻想的形式出现，原始宗教便悄悄地走进了他们的心灵。原始宗教以颠倒的方式揭开了当时人们那种不可知的秘密，因此，它实际上成了反科学的“科学”。长期以来，神学“把信仰的对象变为思维的对象”，这才出现把古代幻想中的神话当作宗教信仰的依据。

所谓原始宗教，主要是指人类野蛮时期的宗教。在这个时期，人的各种复杂意识已经形成，人的智力已相当发展，而在人的智力极端低下的时代，是没有什么宗教可言的。只有当人的创造能力已经发展到能制作简单的工具、装饰品甚至绘画以后，早期的宗教才开始萌芽。这可以找到例证。我国山顶洞人墓葬里的染色石珠以及赤铁矿粉粒，法国奥瑞纳文化的洞窟壁画，以及布列塔尼卡纳克附近的巨型石冢等一系列遗物就已经表明，早期宗教观念已经渗透到原始人类的生产与生活之中。原始人类为什么需要宗教，这要从当时的历史条件来加以分析。摆脱野蛮状态，踏入智慧之门的原始人，已经跳出了生存竞争的阶段，主动向大自然索取财富来维持自己的生存。这是人类区别其他动物的根本特征。但在当时，原始人知识极为有限，在大自然的巨大威力面前，他们无法理解季节的变化、冰河的冻结、火山的爆发、洪水成灾、雷电、风暴、疾病和死亡等等，这些现象对于原始人来说都是不解之谜。于是，他们在探索中利用自己极为有限的知识，创造了一连串歪曲的概念，并以此来解释远远超出自己实

际经验范围的大自然现象。这样“对自然力量的崇拜以及对人格化的神灵和伟大主宰的模糊观点”（《马克思、恩格斯论艺术》人民文学出版社1963年版第5页）便产生了。他们试图通过图腾崇拜，巫术咒语来祈求神灵，以幻想的形式征服自然，为自己造福。这就是原始的宗教观念。原始宗教的产生，既反映了原始人的愚昧无知，却也是他们智慧的萌芽。

如果说原始宗教只是一种巫术的话，在进入阶级社会之后，统治阶级正是在巫术的基础上加以发展，他们叫巫术祭司控制幻觉，用所谓迫使自然服从于人们的意志的办法，来诱惑那些不了解自己受压迫的真正原因而安于自己被奴役命运的劳动人民。这种接过巫术时代人类的种种创造，把幻想当作事实，把图腾当作偶像，把祈祷当作仪式，把信仰变成信条，从而以一种对一神或多神的崇拜、有一定组织、有明确宗旨、有理论依据的宗教现象便正式出现在文明社会的政治舞台上。这就是宗教的真正来源。

世界三大宗教

伊斯兰教、基督教、佛教并称为世界三大宗教。

伊斯兰教，我国旧称“回教”，是公元七世纪初阿拉伯半岛麦加人穆罕默德所创立的一种神教。

阿拉伯半岛是亚洲西南部世界最大的半岛。公元五至六世纪，当地贝杜因人还处于原始公社阶段。直到六、七世纪，原始公社制逐渐解体，氏族部落的贵族占据肥沃的绿洲、奴隶和牲畜，使社会财富日益掌握在少数人的手里。当时阿拉伯贵族为了加强控制夺取新的土地、商路，和抵抗外族的入侵，

而一般的贝杜因人迫于贫困则渴望打破部落的局限，获得土地和牧场。因此他们都深感旧的氏族部落所信奉的多神教，已不适用，需要一个一神教来作为旗帜，把分散的阿拉伯部落统一起来。伊斯兰教正是在这样的历史条件下产生的。

穆罕默德于公元570年出生于阿拉伯半岛著名的商业中心麦加城，自幼就失去父母，十二岁时随他的伯父外出经商，成年后受雇于商队，曾先后到过巴勒斯坦、叙利亚等地地中海东岸一些地方。长期的漂泊生活，使他开阔了眼界；广泛接触社会各个阶层的人物，又使他看到了阿拉伯半岛由于“近亲复仇”战争以及经济衰落所带来的社会动荡。同时，犹太教、基督教的传教士在半岛上的传教活动引起了他对宗教的极大兴趣。后来他又与他的雇主、古莱氏部落一个很有钱的孀妇结了婚。这次婚姻给他带来了财富和地位，同时，也给他以充裕的时间去研究宗教。因此婚后不久，他就常到麦加城郊区一个山洞里，隐居潜修，苦思冥想，一下子就修炼了十五年之久。公元610年，他根据当地固有的宗教信仰、拜物习俗，参照犹太教、基督教的教义，创立了伊斯兰教。

“伊斯兰”一词，阿拉伯文为顺从、谦恭的意思，后来成了宗教特定名词。伊斯兰教是严格的一神教，它把原先古莱氏部落的主神安拉（也叫真主）奉为唯一的宇宙之神。穆罕默德宣称：安拉是宇宙万物的缔造者，是唯一的主宰。“安拉”将通过他的“使者”告谕世人。

穆罕默德初期传教，是以秘密方式进行的。最初信教的只有他的妻子、堂弟和少数亲友。当伊斯兰教的影响逐渐扩大之后，遭到了麦加古莱氏上层贵族的反对与迫害。但穆罕默德以大无畏的精神，经过艰苦卓绝的努力，终于在公元

630年征服了麦加的上层贵族，使其皈依了伊斯兰教。从此阿拉伯半岛在伊斯兰教的旗帜下终于联合起来了。当公元632年，穆罕默德这位“安拉”的使者，安静地躺在他生前宣道时所披的红色斗篷上的时候，整个阿拉伯半岛已基本上冲破了狭隘的氏族关系，所有的穆斯林都团结成兄弟和同胞。

在伊斯兰教正式确立之后，经过十几个世纪的历史沧桑，它已经传播到世界各地。今天，在伊斯兰教旗帜下已聚集着七亿穆斯林。麦加，这个被誉为世界伊斯兰教的圣地，全世界每年有成千上万的穆斯林跋山涉水，过海漂洋前来朝圣。据1978年统计，当年来麦加朝圣的信徒竟有二百多万。伊斯兰教传入我国大约在唐代高宗年间。新中国成立之后，我国成立了伊斯兰教协会，据统计，我国伊斯兰教人口总数在一千三百万。

基督教又称耶稣教，它是公元前一世纪犹太人耶稣创立的。关于基督教的产生有这样一段故事：在巴勒斯坦犹太国伯利恒城的一个马棚里，未婚的少女玛丽亚突然生了一个男孩。这个男孩就是后来基督教的创始人耶稣，这位少女也就是后来被人们赞颂的圣母玛丽亚。耶稣的父亲即玛利亚的未婚夫约瑟是个木匠。但耶稣自称是上帝之子。因为在他出生时，他的母亲还是一个“圣处女”，是上帝将这个孩子依附于玛丽亚的。

公元前一世纪前后，在西罗马灭亡之后，东罗马继续保持着残酷的奴隶制统治，当时犹太国已沦为东罗马的一个省份。耶稣小时候当过牧羊人，十三岁开始在木工、渔民等贫苦人中间传教，他的十二个门徒大多数出身贫寒。由于耶稣一伙人针对罗马帝国的残酷统治，通过宗教形式宣传平