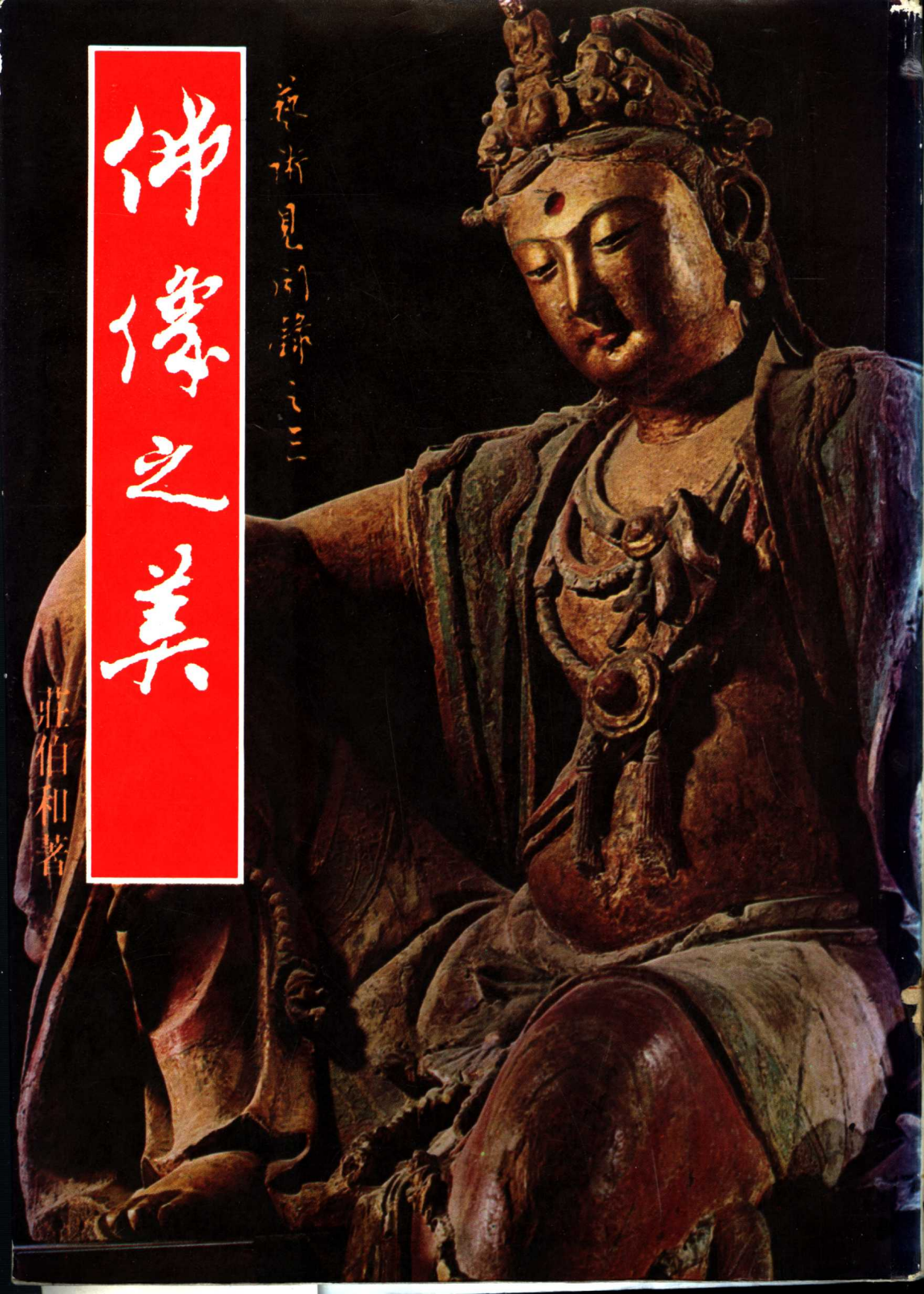


佛像之美

藝術見聞錄之三

莊伯和著



佛像之美

藝術見聞錄之三

著者・莊伯和

發行人・李賢文

出版者・台北市忠孝東路4段216巷33弄16號
電話・七七二六三一—三

郵政帳號・台北第〇一〇一〇三七—三號

行政院新聞局登記證局版台業字第〇〇〇五號

製版者・四海電子分色股份有限公司

立全彩色製版公司

印刷者・立辰美術印刷有限公司

定價・平裝一三〇元

版權所有・不准翻印

中華民國六十九年十月初版
中華民國七十六年十月五版

佛像之美 — 藝術見聞錄之三

在中國藝術史上，我們可以發現外來的佛教藝術因素佔了極重要的地位，尤其是在中國藝術最璀璨的隋唐時代，如果拋開佛教部份不談，簡直就乏善可陳。然而佛教藝術範圍極為浩瀚，也涉及了繁複艱深的佛學理論，非專研其事者不易入其堂奧，因此本書重點着重於佛像之美，以及影響一般中國美術造型的部份，希望透過作者的筆力與識見，可以為讀者展開藝術之美的力與美。

有成書業公司
H 43.50

莊伯和著

- ① 中國美術之旅（藝術見聞錄之一）
- ② 民間美術巡禮（藝術見聞錄之二）
- ③ 佛像之美（藝術見聞錄之三）

封面題字：臺靜農

封面：宋代觀音菩薩坐像（現藏美國波士頓美術館）

佛像之美

藝術見聞錄之三

1912

原
书
缺
页

錄 目

序

1. 大佛之旅

26 6

2. 梵衍那大佛

36

3. 中國佛像造形的變遷

39

4. 佛手的美

51

5. 飛天

6

6. 蓮華世界——談蓮花的美術造形

74

7. 觀音的造形美——慈悲與力

89

8. 楊貴妃觀音

101

9. 兜跋毘沙門天

103

10. 法隆寺釋迦三尊像的作者

108

11. 雲岡石彫的歷史與風格

116

12. 龍門石窟佛彫	140
13. 麥積山石窟的佛像	142
14. 釋迦苦行像	153
15. 真言五祖像	155
16. 長崎福濟寺與石羅漢	159
17. 三體石佛	162
18. 一位在異邦的彫刻家——范道生	163
19. 西洋臉孔的佛像	170
20. 蛇座上的釋迦	171
21. 笛樂天頭部	172
22. 元代白衣觀音圖	173
23. 敦煌佛畫選	174

藝術見聞錄序

袁靜農

三年前伯和要去日本讀書時，我同他說：最好能在日本多住幾年，多作些專門研究，不必老作「打雜」的工作。可是，一年後回國，「打雜」得比以前更忙。在報紙雜誌上經常看到他的文章，凡關於古今美術的，無所不談，雖不是成系統的著作，却甚精當，或評鑑，或介紹，都可以看出他的藝術史的學力，因此心想：像伯和這樣「打雜」真不可多得。尤其今日的藝術園地正在墾荒的時會，「打雜」的工作甚於從事專題的研究。

伯和這幾十篇文章，我想每個青年人讀了都會感到作一個中國人的驕傲，我們歷史久，文化積纍厚，在今日世界上要首屈一指的。但是，祖先的遺產厚，子孫的負荷也重，只知保守遺產，不是好子孫，重要的在能發揚。可悲的，我們不特未曾發揚，也不曾保守，反而墮落。

例如我們的人物畫，早在戰國時代便形成了寫實的風格，長沙楚墓發現的帛畫半面美人，（是神女、或山鬼，難確定。）足以證明兩千幾百年前中國人物畫的藝術，已經達到頗高的階段了。到了兩漢是人物畫最蓬勃的時代，題材非常廣泛，歷史人物故事，社會人物風俗，繪畫的意識，都反映了大帝國的思想文化。往年漢畫止見之於石刻，如山東孝堂山、武梁祠等，近時真蹟多有發現，除震撼世界的長沙馬王堆的帛畫外，則有遼寧營城子漢墓壁畫、河北望都漢墓壁畫、洛陽八里台的彩繪墓磚、樂浪出土的彩漆篋等。這些真蹟與石刻，都是以人物為中心，使我們注意的，所有人物畫，雖工拙不同，但有一共同點，即畫家的筆都能集中於畫中人物精神活力的表現。每一人的舉止動作，無不自然活潑，他們相對言談，好像能聽出聲音似的。如八里台的彩繪墓磚，畫的是死者生前故事，雖然駁蝕，還可以看出意態之美。又如樂浪彩篋，畫的是歷史故事，橫狹的畫面上，畫了二十人之多，却不感侷促，每人都是面團圓，老幼不同，表情

各異，流動而有詼諧之趣。此外石刻陶磚中的，宴飲、游獵、跳舞、勞作、畫家所追求的皆是人物精神的活力的美，這是最高的藝術，也就是寫實主義的精神。

相反的，天竺佛教東來，原有的寫實的人物畫，代之以宗教畫，從南北朝到隋唐，都是宗教畫的時代，雖然漢魏遺風猶存，究不如這新興的宗教風格之能深入民間。今敦煌千佛洞壁畫以及石室之所藏，除妙相莊嚴的佛菩薩羅漢外，則有宮室器物乃至圖案等，皆具有新的風格，這種新風格的形成，毫無疑問的是受有外來的影響，這是現代藝術學者研究的專題了。還有值得注意的，神秘的宗教畫外，供養人及其眷屬的動態畫又是極其寫實的，這些寫實的作品，又間接影響了漢魏遺風的製作。

宗教畫極盛於大唐帝國，同佛學發揚光大於唐代是兩相並行發展的。今人只知道敦煌石窟與石室是宗教畫的寶庫，不知唐代的名都各寺院都有輝煌的壁畫，張彥遠「歷代名畫記」段成式「酉陽雜俎」都有紀錄，畫的都是大場面的故事，如地獄變、維摩詰本行變、降魔變等，吳道子即當時宗教畫的大師之一。

至於另一面的寫實人物，男性無論其為顯貴或僕隸，都有一種凝重寬厚的氣象，都是生命力極強的。女性則詩人所形容的「曾傾」「壓輔」與「豐肉微骨」，皆可於唐代的女性畫見之。試看敦煌畫及永泰公主墓壁畫、李賢墓壁畫，男像之雄偉，女像之端麗，是民族健康之美，而反映了大唐的新氣象。唐末有一卷顧閔中畫的「夜宴圖」流傳下來，畫的是南唐韓熙載及其門生朋友與歌舞伎的情形，圖分五段，每段都有韓熙載，畫風遠紹初唐，手法都較初唐更加工細，神采煥發，後來已沒有這樣的鉅製了。

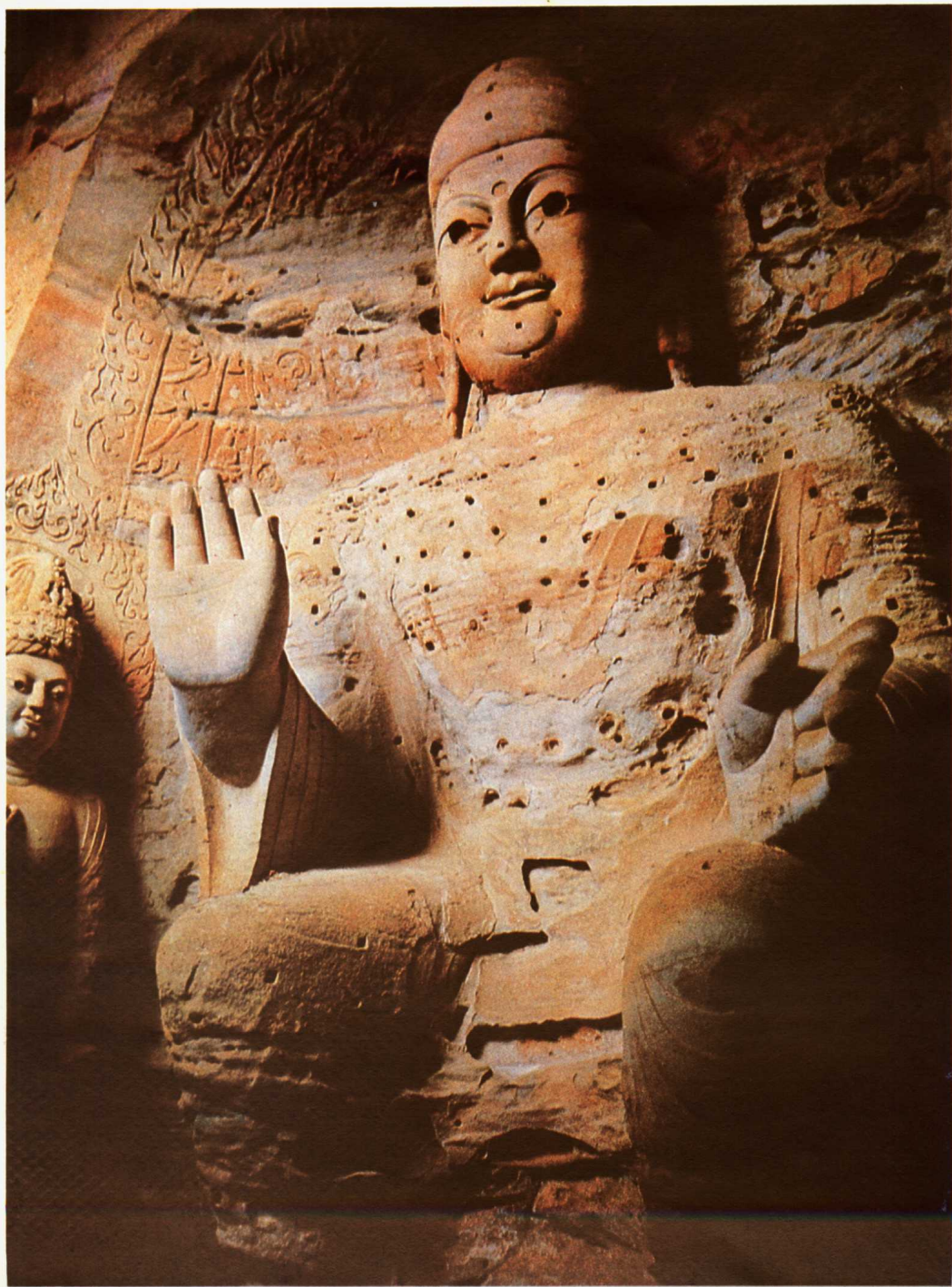
到了宋代，開始衰落，終至萎縮。這或許因政教失去了唐代寬博的精神，畫家不得不奔競於「供奉」，侷促於「畫院」。於是男性人物造形，簡化為文士或高士之類，「夜宴圖」那樣的寫實作品絕響了。佛教畫也因之而衰微，不復有吳道子一類的人了。女性造形，「豐肉微骨」者已少，看來有些病容了。發展下去，就是費小樓、改七香之流，以柔弱博人愛憐的觀念，而女性的地位更不堪了。足為宋代畫苑增光的，僅有一卷張擇端的「清明上河圖」，這幅寫實畫，走向了廣大的都市社會，前無古人的。可惜在當時看不出影響來，都當作風俗畫看，熙攘往來，市井小民的活動，了無高情逸趣，也就不值得提倡了。但也不是絕對沒有影響，它影響了後來的民間畫人的版畫。

中國的圖案畫，比人物畫還不景氣。要知我們的圖案畫，早在商周時代已經達到高度的藝術了，今有大批的青銅器，足以證明。這些圖案的內涵，究竟如何，很難知道，單就藝術觀之，詼諧雄奇，變化多方

處處表現了人類最上的智慧。不幸紀元後隨著青銅器而沒落了。代之者，還是依附於寺院與宗教畫的圖案畫。今觀敦煌石室藻井，濃麗而沉靜，精整而生動，設色構想之奇，令人有不可思議之感。當然這不是商周的傳統，它是受了外來的影響的。藻井以外，幾乎每幅宗教畫，都配合有或多或少的圖案，這裡不再多引證了。目前圖案畫隨著工商業發達走上時運，表現的怎麼樣呢？好像只知抄襲西方的，却不知自家也有許多可以參考的作品。

關於雕刻，早在殷商時代就有了很好的基礎，有立體的人物動物的石雕，有玉與獸骨的雕刻，有青銅器物的雕鑄，這些都達到了成熟的階段，直至兩周更加精美。秦始皇統制六合，鞭笞天下，死後猶集天下雕塑家，塑造出戰馬猛士，逞淫威於地下，今所發掘出的不過百一，已足以震撼世界了。後來則有馳名世界的大同石窟，大同雕刻的雄偉，可以與秦墓雕塑比美，這也是耗傾國的人力物力，纔能有如此鉅蹟。此外龍門造象有千餘龕，莫高山有石窟五百餘。由元魏至李唐，正佛法暢行的時代，以造象石窟之多，足知當時雕塑家之衆，這些人又因職業的競爭，而有藝術之高下，若大同石窟出於北魏主的大護法，其雕刻者之爲第一流，絕無問題的。唐以後雕塑藝術衰微了，猶延續至今者，除雕塑民間宗教像外，則爲建築上的粧飾，但已流爲庸俗。因思我們的雕塑如不賴宗教而存在，擴展其題材，必有可觀。

伯和的藝術見聞錄，即將出版，要我寫篇序，看人家寫書序，大家就本書的內容立言，我却提出我對於人物畫、圖案畫與雕塑三者的感想，這與伯和書的內容，似乎不相關，但也不能說絕對無關。試看我們有多麼好的遺產，我們後人却没有將它看得如何重要，家有寶山，却像空無所有的饕餮子，真是說來慚愧。民族文化應該如長江大河，永遠的波濤壯闊不息的前進，若凝滯不前，便成溝澮，終有枯竭的一天。我不是國粹主義者，說什麼都是自家的好的，但祖先既然留下了好的遺產，我們得承受發揚，能有自己民族的色彩與精神，站在人家的面前，才可以擡起頭來。



雲岡第三窟唐代大佛 高7.5公尺



畫家筆下的凌雲山大佛



錫蘭波薩那爾瓦·阿難立像
12世紀
高約7公尺



千手觀音像（局部）
乾漆英紵
唐僧鑑真之弟子所造





古代金銅菩薩立像
鑄銅
五胡十六國