

中国佛教艺术

100

讲

尚荣 著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国佛教艺术 100 讲/尚荣著. —天津: 百花文艺出版社, 2010.7
ISBN 978-7-5306-5664-8

I. ①中… II. ①尚… III. ①佛教—宗教艺术—中国
IV. ①J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 107023 号

书名题字: 吴为山

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 25 插页 11

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

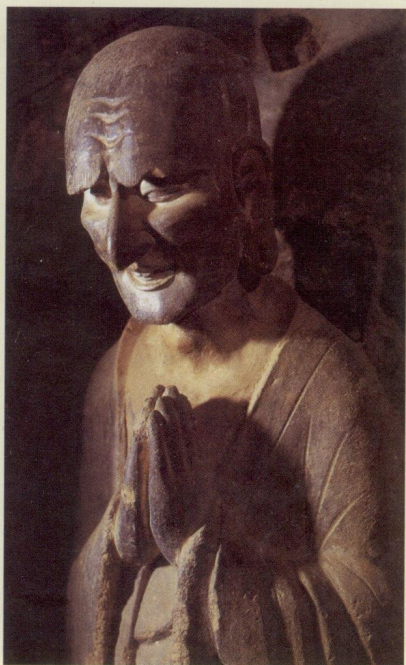
印数: 1—6000 册 定价: 45.00 元

云冈昙曜五窟大佛 北魏

保圣寺罗汉坐像 北宋

麦积山迦叶像 北魏

杭州飞来峰弥勒佛龕造像

河南登封少林寺塔林

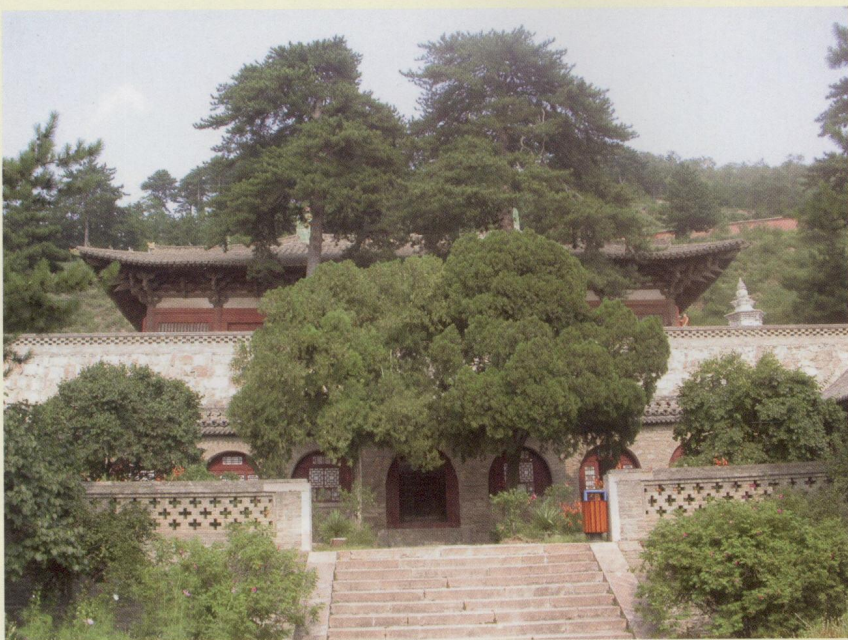
《六祖像图轴》明 丁云鹏

《水月观音》元 颜辉

《佛像图轴》清 金农

五台佛光寺东大殿

镇江金山寺寺包山

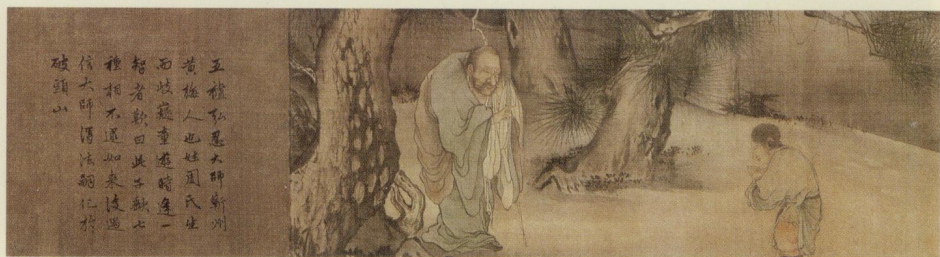
《红衣罗汉图》元 赵孟頫

《维摩诘》（维摩诘经变局部，敦煌 103 窟）唐

《十六罗汉图》五代 贯休

《八高僧图卷》南宋 梁楷

六榕寺惠能铸铁像

洪福寺彩塑天王像 明

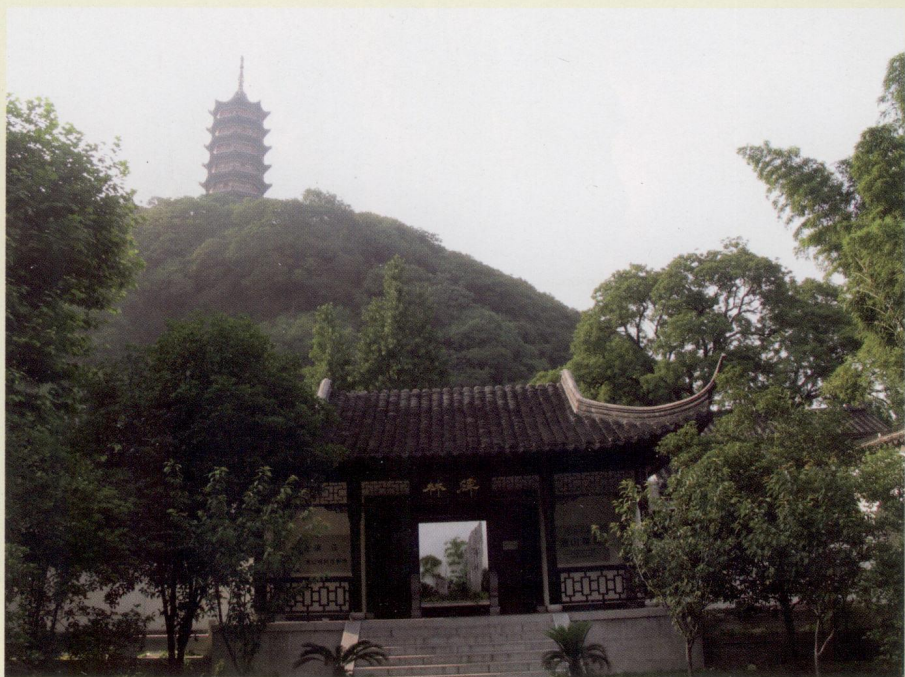
下华严寺合掌露齿菩萨 辽

洪髻像(敦煌17窟) 唐

《悲欣交集——弘一法师》 吴为山作

焦山定慧寺碑林

南京鸡鸣寺山门

序

赖永海

佛教对中国古代各种文化艺术的影响十分广泛而且深入，其中尤以对诗书画、小说、雕塑、建筑、戏曲、语言等影响为甚。

书法与佛教联系密切。史称书圣的王羲之，与佛教徒交游甚密，许多书法见诸佛教碑文典籍；以狂草闻名于世的怀素，本身就是佛教徒；清代之八大山人、石涛等，既是当时名僧，又是著名书法家。

绘画与佛教更有不解之缘。历史上许多著名画家，都是以擅长佛画闻名于世的。东晋顾恺之、南朝张僧繇等都曾创作过大批寺院壁画。唐代吴道子、阎立本都以佛画名重一时。特别值得一提的是以唐代王维所开创的禅意画，在中国绘画史上，占有十分重要的位置。中国画有一个重要特点，就是注重意境、传神，特别到了宋代，更注重境界，因此，有许多画论家在评宋代的绘画时，就说：“宋代画的一大贡献，是善于体现禅的心物合一境界，一方面，画家不仅知写实，更懂得传神、妙悟，所谓超以象外；论画者，则重画理，所谓理者，应为禅家之理，亦即画家所谓气韵。”这种画所重不在景物本

身,而重气势高远,景色荒寒,以表现明心见性的修养。

此外,中国古代的许多文化形式,诸如戏曲、音乐、语言、文字,乃至雕塑、建筑等,也都在不同方面、不同程度上受到佛教的深刻影响,如中国古代的雕塑、建筑艺术,多见于佛教寺院。搞建筑艺术的,不能不研究古代寺院、殿堂、庙塔之建筑风格与艺术;搞雕塑的,佛教的石窟和石刻以及佛、菩萨、罗汉塑像更是一个丰富的艺术宝库。

尚荣是我的博士生,善思好学,勤于笔耕,既有较扎实的佛学基础,又于书法、绘画、雕塑等多所涉足,且小有成就,已有几件作品问世。他所撰写的这本《佛教艺术 100 讲》,分为书法、绘画、雕塑、寺庙四编,每编选取二十五个佛教艺术题材加以记叙、梳理、赏析、点评和品鉴。独立成篇,又合为一体。较能涵盖他近年来的研究范围和学术兴趣所在。

书法编从历史分期和书体种类上萃取二十五件书法名作,探究他们的佛教的文化渊源以及对佛教发展所起的作用。讨论了史上一些著名的书家的思想与佛教的关联,通过对具体作品的介绍、分析阐扬了历代代表性碑刻、抄经作品的艺术成就和风格特质。随着每篇的演进,一条佛教书法的发展脉络也隐现其中,从唐代的名家崛起到宋代的禅意清发及至元明清的延绵后续,加之民国近代涌现出的佛教艺术大家。作者对之一一研究,分别评论,其中约略显示出作者独立的学术思考和特有的艺术感悟。

绘画篇同样选取了历史上有代表性的佛教艺术作品,种类上涉及到了古代的壁画、绢画、纸本墨迹乃至指画等,题材内容上包含了经变造像、宗派源流、人物花鸟、山水鞍马以及护生漫画等,在对具体作品进行赏析的同时也对这些作品的创作者,诸如历史上的高僧大德、文人士大夫以及近现代的佛学名人进行了探究,内容涵盖了他们的艺术观点和佛学思想。颇富阅读价值和学术含量。该篇对个别现藏海外的古代佛教绘画力作也有所涉及,对当代的佛教艺术创

作也加以介绍,这些可以说是绘画篇的几点特色。

另外,尚荣自入门研究佛教艺术始,在近十年时间内,通过一些机遇,奔赴全国一些重要佛教遗存进行了现场考察和必要的文献整理,并将自己的心得感悟凝结成文字,曾陆续有所发表,现下的雕塑篇和寺院篇便是这一研究成果的首次初步总结。通过雕塑篇的记叙,作者展示了云冈、龙门、麦积山、敦煌四大石窟以及重庆大足石窟佛教雕塑艺术的恢弘画卷。对于山西地区、苏南地区、山东和云南地区的古代寺观彩塑也挑出代表性的作品进行赏析,对具有独特价值意义的佛教文物出土、具有典型意义的佛教造像题材以及一些特殊材质佛教艺术品类均有所涉及并专文论述,对当代佛教雕塑的创作也特别加以提点。通过对这些典范之作的探究和赏析,使人对这些佛教历史遗存的艺术价值和佛教文化内涵有了直接而具体的了解和认知。

寺庙篇中作者对北京、陕西、山西、河南、广州、江苏、浙江乃至港澳的寺庙都有所辐射,撷取其代表性寺院和特殊性寺院进行深入考察,内容上涉及到寺院的历史文献、文化底蕴、建筑布局以及佛教文化渊源,最主要的是该篇中融入了作者个人的考察心得和文化感悟,使得每篇具体寺庙文化论述既充实丰满,又体现了作者在寺庙文化研究方面视野的包容与开阔。

中国古代各种文化形式受佛教之影响既深且广,要深入、系统研究中国古代文化艺术,必须要广泛了解和深刻体悟纷繁多样的艺术形式和典范作品的内涵和意蕴,同时,更要对佛教的义理、思想有一个比较系统、深入的了解,在此基础上最终加以融会贯通并论述阐扬,应该说这是一条颇具创意的研究思路,尚荣于此已有所探索,希望他能继续深入地走下去。

赖永海:著名佛学家、南京大学哲学系教授、南京大学中华文化研究院院长

目录

序 赖永海 / 001

一、书法篇

- 第01讲 飘若浮云 矫若惊龙——王羲之与佛教书法 / 002
- 第02讲 修整自持 书写功德——六朝写经体 / 006
- 第03讲 托以高山留不绝 金石难灭作壁观——泰山经石峪刻经 / 010
- 第04讲 驰思造化古今之故 离情深郁豪放之间——《龙门二十品》 / 014
- 第05讲 南北书风融合的典范——隋《龙藏寺碑》 / 018
- 第06讲 秀润圆劲 八面具备——智永《千字文》 / 022
- 第07讲 绝虑凝神气正和 立法沉醉契于妙——虞世南《破邪论序》 / 026
- 第08讲 神逸润泽 骨气洞达——欧阳询《化度寺碑》 / 030
- 第09讲 风格奇伟 卓犖不群——褚遂良《伊阙佛龕碑》 / 034
- 第10讲 尘沾影覆 灭罪度亡——陀罗尼经幢 / 038
- 第11讲 狂来轻世界 醉里得真如——怀素《自叙帖》 / 042
- 第12讲 集字怀仁始 天衣本无缝——怀仁《圣教序》 / 046
- 第13讲 书至颜鲁公 天下能事尽——颜真卿书法 / 050

- 第14讲 用笔在心 心正笔正——柳公权书法 / 054
- 第15讲 生死解外胶 泊然无所起——高闲《千字文》 / 058
- 第16讲 翰墨供养 佛法因缘——苏轼手书《金刚经》 / 061
- 第17讲 援禅入书——黄庭坚书法 / 065
- 第18讲 截断红尘 冲开碧落——中峰明本书法 / 068
- 第19讲 一念忘缘 孤明独照——憨山德清书法 / 072
- 第20讲 墨海中立定精神 笔锋下决出生活——石涛书法艺术 / 075
- 第21讲 万古是非浑短梦 一句弥陀作大舟——弘一法师写经书风 / 079
- 第22讲 悲愤而后有学——欧阳竟无书法 / 083
- 第23讲 表现文化之优美者——太虚大师书法 / 087
- 第24讲 花落还开 水流不断——赵朴初书法 / 090
- 第25讲 秋水鱼踪 长空鸟迹——茗山法师书法 / 094

二、绘画篇

- 第26讲 清羸示病之容 隐几忘言之色——敦煌壁画《维摩诘》 / 098
- 第27讲 神理所通 玄拔独悟——《神骏图》与“支遁爱马” / 102
- 第28讲 盛世的繁华人间——莫高窟112窟壁画“反弹琵琶” / 105
- 第29讲 独创丰厚为体 无不叹其神妙——周昉《水月观音》 / 109
- 第30讲 状貌古野 不类世间——贯休《十六罗汉像》 / 112
- 第31讲 禅机一片——梁楷《八高僧图》 / 116
- 第32讲 随笔点墨 融禅于画——牧谿及其《观音·猿·鹤》图 / 120
- 第33讲 以书入画 贵有古意——赵孟頫《红衣罗汉图》 / 124
- 第34讲 一超直入如来地——董其昌 / 128
- 第35讲 浙派宗师妙笔 演绎禅宗法脉——戴进《禅宗六代祖师像卷》 / 132
- 第36讲 天趣若随吾笔转 画禅无墨教谁参——担当普荷 / 136
- 第37讲 明镜涵影 眉睫皆动——丁云鹏佛教人物画 / 140
- 第38讲 不独图画之可观 亦足仿佛其人尔——陈洪绶道释人物画 / 144
- 第39讲 轻毫淡墨高雅绝 譬如幽人胜士远——明代白描《五百罗汉图》 / 148
- 第40讲 简淡古拙 淋漓痛快——高其佩指画 / 152
- 第41讲 乍见停云有会心 笔墨于斯需一转——浙江弘仁 / 156
- 第42讲 苍浑幽深 粗服乱头——髡残 / 160

- 第 43 讲 古真简淡 澡雪精神——八大山人 / 164
- 第 44 讲 画出偏师 孤诣独绝——金农 / 168
- 第 45 讲 十指参成香色味 一拳打破去来今——虚谷绘画艺术 / 172
- 第 46 讲 海上画派 佛教人物——王一亭绘画 / 176
- 第 47 讲 一钩新月天如水——丰子恺漫画艺术 / 179
- 第 48 讲 艺术的生活与同情的生活——吕凤子的美育观和罗汉画 / 183
- 第 49 讲 光明晃耀如星月 智慧境界等虚空——圆霖法师绘画艺术 / 186
- 第 50 讲 苍醇饶古意、清气满乾坤——品饶宗颐画作 / 190

三、雕塑篇

- 第 51 讲 东汉佛教艺术遗存——彭山灰陶贴饰佛摇钱树座 / 194
- 第 52 讲 令如帝身 浑和之美——云冈石窟昙曜五窟佛造像 / 198
- 第 53 讲 诸天伎乐 雨众天华——巩义石窟飞天浮雕 / 201
- 第 54 讲 龙门造像中的古老样式——路边龛交脚弥勒造像 / 204
- 第 55 讲 无执著行第一人 拈花微笑付法藏——迦叶造像 / 208
- 第 56 讲 面如满月眼似青莲 多闻第一身光如镜——阿难造像 / 212
- 第 57 讲 天真童稚 淳朴自然——麦积山石窟童男童女像 / 216
- 第 58 讲 一种罕见的题材——龙门优填王造像 / 220
- 第 59 讲 庄重典雅 人间世尊——奉先寺卢舍那大佛造像 / 224
- 第 60 讲 肖像雕塑典范之作——莫高窟第 17 窟洪誓像 / 228
- 第 61 讲 百丈金身开翠壁 泉从古佛髻中流——嘉州弥勒大佛 / 232
- 第 62 讲 罗汉溯源惠之 江南佛像无双——保圣寺罗汉像 / 236
- 第 63 讲 返本还源见心性 鞭索人牛尽属空——大足石刻《牧牛图》 / 240
- 第 64 讲 表现现实生活之美——大足石刻地狱变相 / 244
- 第 65 讲 北宋留名塑 海内称第一——长清灵岩寺罗汉塑像 / 248
- 第 66 讲 曲尽其妙为写真 但知塑性问佛性——六榕寺惠能铸铁像 / 252
- 第 67 讲 金庵罗汉形貌雄 慈威嬉笑惊神工——紫金庵十六罗汉彩塑 / 256
- 第 68 讲 皎若太阳升朝霞 灼若芙蕖出渌波——下华严寺合掌露齿菩萨 / 260
- 第 69 讲 容天下难容之事 笑天下可笑之人——飞来峰弥勒佛龛造像 / 264
- 第 70 讲 一处偶然的发现——广济寺大雄宝殿彩塑 / 268
- 第 71 讲 风光杂沓到双林 寂静禅关见客心——双林寺韦驮彩塑 / 272