

世界艺术教育文库

信仰的兴衰

宗教美术

骆公 秦天 著

吉林美术出版社

SHI JIE YI SHU JIAO YU WEN KU

世界艺术教育文库

信仰的兴衰^{111/8}

宗教美术

骆 公 著
秦 天

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

世界艺术教育文库

信仰的兴衰——宗教美术

著 作 者：骆公 秦天 责任编辑：张学杰

封面设计：朱 循 版式设计：张学杰

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 4.75 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0745-5/J·492 定价：14.00 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

一 序言：神秘的宗教世界	1
1. 宗教的缘起	1
2. 宗教形式的确立和完善	3
3. 宗教美术的特征	7
二 像教：佛教美术	10
1. 起源和体系	10
2. 千变万化：佛教美术的造像和题材	12
3. 源头：印度佛教美术	15
4. 传播第一站：印度周边小国佛教美术	23
5. 巍巍大观：中国佛教美术	28
6. 远东遗珠：朝鲜和日本佛教美术拾贝	38
7. 在中印文化熏染下：东南亚佛教美术	59
三 基督教精神和希腊罗马艺术的结合：	
基督教美术	68
1. 圣经故事：基督教美术的来源	68
2. 从地下到地面：早期基督教图象和教堂	72
3. 东西文化的融和：拜占庭艺术	75
4. 西欧修道院的兴起	78

5. 基督教美术的彻底欧化：罗马式美术·····	81
6. 大教堂时代：哥特式美术·····	81
7. 神的衰落和人的觉醒：文艺复兴·····	84
8. 宗教的式微和形式的强化：巴洛克美术·····	89
9. 现代派基督教艺术·····	90
四 严峻的伊斯兰教美术·····	92
1. 伊斯兰教和阿拉伯文化·····	92
2. 历史发展·····	93
3. 庄严的信仰空间：清真寺和伊斯兰建筑·····	94
4. 阿拉伯纹样和伊斯兰工艺·····	99
5. 小画面见大世界：细密画和镶嵌画·····	102
6. 阿拉伯书法·····	103
五 印度教美术·····	106
1. 特征和发展·····	106
2. 千岛之国的印度教遗迹·····	110
3. 印度教—佛教美术的瑰宝：吴哥·····	111
六 纯中国的宗教美术：道教美术·····	117
1. 道教美术的题材·····	117

2. 道教建筑	122
3. 道教雕塑	128
4. 道教绘画	132
5. 道教书法和工艺美术	135
七 神道教美术	137
八 宗教美术大事年表	139
后 记	143

一 序言：神秘的宗教世界

1. 宗教的缘起

说到宗教，似乎神秘叵测。其实一言以蔽之，宗教就是奉祀神祇、祖先之教。在汉字的解字上，“宗”为“宀”和“示”的会意字。“宀”意为屋顶，“示”意为祭坛。它们合起来的“宗”，首先作为名词，意为宇宙神祇、人类祖先居住的地方，即宗庙；其次作为动词，意为奉祀神祇、祖先，或祭祀日月星辰、江河海岱，即宗祀。在拉丁语系中，宗教也有两义：一为 *religio*，意为敬神，一为 *religare*，意为人和神的联结。

马克思主义认为：宗教是一种社会意识形态，它是社会生产力和人类智能发展到一定程度——约在旧石器时代后期发生的，并随着历史的发展而发展和变化。根据考古发现，史前宗教起源的迹象一般发现于2万至10万年之间。当时，采集和渔猎经济已有一定发展，母系氏族公社已经出现。原始人类在严峻的生存斗争中，因不能理解自然界各种变幻莫测现象的因果关系，故对自然界产生恐惧、惊惶、敬畏等感觉，认为在他们周围的各种事物中存在着某种超自然的力量，这种力量主宰或影响着自己的生活和命运。于是，他们便对自然物和自然力神秘化，进而将其人格化，作为神灵来加以顶礼膜拜，并企望以祈祷、

祭祀、舞乐、图象等形式对它们进行影响，使其降福于己，辟邪于己。在氏族社会中，还流行图腾崇拜，相信本氏族与某些动植物以及自然物之间存在着一种超自然的血缘关系，进而这些动植物和自然物便被认为是自己氏族的共同祖先——图腾。随着父权制度家族的建立与灵魂、精灵观念的发展，又产生了对祖先和氏族领袖的崇拜。在氏族制度瓦解和部落形成时，其中一个胜利氏族的神灵也随之演变，并融合其他氏族神灵，最后上升为整个部落的神灵；反之，其他一些失败氏族的神灵也随之被同化，被融合，最后消失。同样，胜利的部落神灵还会上升为部落联盟的神灵、奴隶制国家的神灵，被尊为至高无上的、统一的和无所不能的主神。从多神到一神的变化，反映了人类从氏族到部落，由部落到部落联盟，最后到奴隶国家的历史发展过程。

公元前 4000 - 前 2000 年，北非的尼罗河、西亚的底格里斯河和幼发拉底河、南亚的印度河和恒河、东亚的黄河和长江等流域，因青铜器的使用和农业灌溉的发展而率先进入阶级社会，并先后诞生了四大文明古国——埃及、巴比伦、印度、中国。这些国家孕育了世界最早的文明，产生了灿烂的文化，以后在它们及其周边也出现了对后世有重大影响的宗教。如印度的婆罗门教、巴勒斯坦的犹太教、伊朗的琐罗亚斯德教，中国道教的前身——崇拜天帝的宗教。这些宗教被称为古代宗教，它们大部分由史前宗教演化而来，继续保持着对自然神的崇拜，出现神的分类和等级的金字塔，主神下面有分掌各种职司的大小神灵。在诸神中形成了主神崇拜，如中国对女娲、伏羲、神农、

尧、舜、大禹、炎帝、黄帝、东皇太一的崇拜。

2. 宗教形式的确立和完善

在古代宗教阶段，宗教开始逐渐确立特定规范的宗教形式。古代宗教由部落宗教发展为民族宗教，如中国的道教；再发展为超国家的地区性宗教，如流行于南亚和东南亚的印度教；进而还有3种发展为流行于全世界的宗教，被称为世界宗教。世界宗教按照其产生的先后，就是佛教、基督教、伊斯兰教。民族宗教、地区宗教、世界宗教均可称为历史宗教。

佛教产生于公元前6~前5世纪的南亚今印度和尼泊尔一带，创始人为释迦牟尼。佛教在初起时反对婆罗门教，并以独特的四谛、八正道等教义解释人生和世界。它首先在印度本土获得巨大发展，公元前3世纪被孔雀王朝的阿育王奉为国教。公元1世纪前后，印度佛教中出现大乘佛教，以通俗的形式向群众宣传教义。7~8世纪，大乘佛教的一部分派别与印度教混合为密教。13世纪初以后，由于外来势力的沉重打击，佛教在印度本土消失。然而，从阿育王时期起，佛教先后向西传播到西亚、北非；往北传播到中亚，再往东传到中国、朝鲜、日本；往南传播到斯里兰卡、东南亚各国；往东传至中国西藏，再传至中国内地。最后，佛教传遍了所有亚洲国家及部分非洲国家。但是，佛教影响最大的还主要是印度以东、以北、以南的十几个亚洲国家。这些国家中，有的还一度将佛教宣布为国教。至今，佛教主要流传于亚洲东部的许多国家，佛教徒约占世界宗教人口的6.25%。

基督教产生于公元1世纪罗马帝国统治下的西亚今以色列—巴勒斯坦和土耳其一带，以后迅速传播到地中海周围的西亚、北非和南欧等广大地区。它称耶稣为基督，意为救世主。早期基督教是在犹太教的基础上发展起来的，是犹太教神学、庸俗化了的希腊罗马哲学和中东一些流行的仪式的结合。罗马帝国的统治者最初对基督教采取严厉镇压的态度，以后又加以利用并在4世纪末宣布为国教。5—10世纪，基督教传遍整个欧洲，成为西方文化的内核。11世纪，基督教内部发生了东西教会大分裂，形成西欧的天主教和东欧—西亚的正教（通称东正教）。16世纪西欧的宗教改革运动，又从天主教会内分裂出新教（中国称其为基督教）。因此，广义的基督教是天主教、东正教和新教（狭义基督教）合称。在中世纪的欧洲，基督教是封建社会的精神支柱，它促进了艺术的发展，却镇压、窒息了科学思想和活动。但在漫长的时间内，基督教对西方文化有着不可估量的影响。在资本主义时代，基督教随西方国家的殖民扩张，传播全世界各大洲，同时也传播了西方发达的科学技术和文化艺术。目前，基督教徒以欧美为中心，遍及世界上大多数国家，占世界宗教人口的32.4%。

伊斯兰教产生于7世纪初期的阿拉伯半岛，为阿拉伯人穆罕默德所创。伊斯兰一词原意为“顺从”，特指顺从安拉（中国称真主）的旨意。622年穆罕默德在麦地那建立了第一个伊斯兰教神权国家。早期伊斯兰教主张消除血亲复仇，打破氏族壁垒，扶弱济贫，禁止高利盘剥，要求平安宁，反映了当时阿拉伯各部落要求实现政治统一的

愿望。随着阿拉伯伊斯兰教徒不断对外扩张和经商交往，伊斯兰教遂由地区性宗教发展为世界性宗教。伊斯兰教在中世纪由中东传入中亚、南亚、印度尼西亚、中国，对于这些国家和地区的政治、文化和社会生活有着重要影响。伊斯兰教主要流传于西亚、北非的阿拉伯世界，以及南欧、中亚、南亚和东南亚的许多国家，伊斯兰教徒约占世界宗教人口 17.1%。

印度教是从印度婆罗门教发展而来的宗教，一度全面流行于南亚和东南亚各国，还波及中国东南沿海一线。印度教的信徒至今占印度人口的 80%，在尼泊尔被奉为国教，在印度尼西亚巴厘岛的人口中亦占优势。印度教文化是印度文化的正统和主流，它继承了印度土著民族达罗毗荼人的生殖崇拜文化与吠陀雅利安人的自然崇拜文化传统，尊奉吠陀为天启圣典，从奥义书衍生出婆罗门六派哲学体系，以亲证个体灵魂“我”与宇宙精神“梵”同一为灵魂解脱的最高境界。印度教崇拜精神化身的三大主神，即创造之神梵天、保护之神毗湿奴、生殖与毁灭之神湿婆，而以毗湿奴教派和湿婆教派最为盛行。

道教是以“道”为最高信仰的中国传统宗教，渊源于中国原始社会的巫术、战国至秦汉时代的神仙方术和黄老道，形成于东汉末的张陵时，并在黄巾起义中被作为旗帜和思想武器。以后，它在与儒学、佛教的长期斗争和融合中获得发展，在唐代一度被定为国教，在中国思想史和宗教史上占有重要地位。同时，道教还包容了其他几乎所有纯中国的宗教信仰，凡是不能被外来的佛教、基督教、伊斯兰教等包容的宗教绝大多数归属于道教门下。因此，道

教的体系虽没有外来宗教那么“纯粹”，却非常“庞大繁芜”，无所不包，无所不在。

耆（音 qí）那教是代表刹帝利反婆罗门教的一种宗教，与佛教同时兴起于公元前 6 ~ 前 5 世纪的印度，始创人为筏驮摩那。其基本教义为：业极轮回，灵魂解脱，提倡无害和苦行。公元 1 世纪，该教分裂为天衣派和白衣派，后又出现众多流派。耆那教在其自身的发展过程中，吸收了其他宗教的诸多因素，特别是印度教诸神和传说。

由于亚洲文明的发展先于其他各洲，所以不仅三大世界宗教产生于亚洲，而且世界上最有影响的地区宗教、民族宗教，以至古代宗教都产生于亚洲，如犹太教、琐罗亚斯德教、印度教、锡克教、耆那教、道教、神道教、萨满教、苯教、东巴教。所以似乎可以说：亚洲不仅是世界宗教的故乡，而且是世界宗教的圣地。

其他主要宗教一览表

名称	产生年代和地区	流行地区
犹太教	公元前 12 ~ 前 11 世纪间, 中东	欧洲
琐罗亚斯德教	公元前 6 世纪, 伊朗	印度
锡克教	16 世纪, 印度	印度
神道教	5 ~ 6 世纪, 日本	日本
萨满教	原始社会, 世界各地	世界各地
苯教	原始社会, 中国西藏	中国西藏
东巴教	原始社会, 中国西南	中国西南

3. 宗教美术的特征

在整个人类的历史发展中，宗教与美术的关系极深。从某种意义上说，原始美术是与原始宗教混杂在一起发展的，甚至可以说原始美术都是宗教美术。原始宗教的自然崇拜、精灵崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜，往往产生朴素的符号和简单的图象。这些也就是原始美术。在原始美术的根底上，寄托着对所谓超自然、超人间的神秘境界和巨大力量的恐怖、敬畏和崇拜。驱魔、祭灵等巫术活动都成为原始美术产生和发展的动因。旧石器时代的狩猎居民将大量的野兽画在洞窟的岩壁上，也是出自祈祷神灵保佑并捕获大量猎物的心愿。由此可见，它与原始宗教密切相关。

在宗教全面统治人类的古代和中世纪，美术作品几乎全部由宗教中产生，美术成为宗教的贡物，宗教美术几乎为一切美术的代名词。

美术是诉诸人们感性的活动，具有因美感冲动而创作、因美感享受而欣赏的性格。它适应于微妙的审美感觉活动，以所谓审美快感为主体。因此，美术的体验与宗教的体验是不同的。宗教的体验越是正统，越是不容许审美快感的存在，在本质上是严格禁止和压抑一切人间感性享乐的。从这些不同的特征看，严格正统的宗教，本来是对美这一人间感觉的享乐给予否定性的压制的。比如，绝大多数宗教不能表现它最高神的形象。即使是佛教，在早期也禁止描绘佛的形象，在应该表现佛的事迹时，也只能描绘其座椅等物品来作为象征。早期基督教也严格禁止将基督通过人的技术来图象化。伊斯兰教则自始至终禁止将一

切人的形象作写实描绘，其中当然包括一切的主宰——安拉，及其信徒——穆罕默德。如果各种宗教都严格遵守这些规定，宗教美术本来就没有发展的余地。

但是，由于美术是以物质材料创造可视的空间形象的艺术，宗教如果想得到广泛传播，就不能不依靠美术为媒介。于是，佛教首先在图象上“开禁”，以大量的雕塑和绘画表现佛及佛教世界的形象，从而极大地促进了佛教的传播，并且使佛教一度成为影响人口最多的宗教。反之，佛教的传播又极大地丰富了佛教美术的内容和形式，使其创造了石窟、木构寺院、卷轴、彩塑、石刻、木雕、金铜像、佛具、写经等独领风骚的形式，以各民族的故事传说使佛教内容丰富多彩。基督教美术不久也超越教义的主旨，以对神的异常狂热崇拜克服所有技术上的困难，创造了史无前例的以巨石构筑的教堂为中心的基督教美术，并且在壁画、架上画、镶嵌画、镶嵌玻璃方面获得发展。

宗教常常以神灵为根本生命，宗教美术则无疑以灵性的发现为本性。而在表现神的灵性时，美术家常常会运用人的审美感受，渗透人的感情，并将它们丰富升华，而不仅仅停留于苍白的说教和宗教信仰的表白上。这种过程的一步步深化，通过朴素的早期基督教美术，经中世纪美术，至文艺复兴美术，可以明显看出。相对早期基督教美术所呈现的严格宗教气氛，文艺复兴美术中的人性逐渐浓化，美感更加丰富多采。虽然宗教在许多民族的历史中，作为人的内在生命的寄托而构成文化的骨骼，并深深根植于美术中，但随着宗教的信仰的演化，宗教美术也由神秘的内向性，向着外在物质表现形式或感觉表现形式，向着

观众化或抽象化发展。

由于宗教形式的不同，各宗教美术所表现和反映的具体内容也不同。在佛教和基督教中，分别重视以释迦牟尼、基督言行为中心的佛典圣经的图象化，占据其中心位置的是佛或基督的形象。他们自身也成为礼拜的中心，其他人物或物体如神殿、寺院、教堂及各种宗教道具都围绕着这个中心。然而，伊斯兰教则认为：唯一绝对的神——安拉，不可能作图像表现形式，故伊斯兰教美术以清真寺及其装饰纹样为中心。