

重讀中國佛像雕刻史

Revisiting the History of Chinese Buddhist Sculptures

◎季崇建 著

上海人民美術出版社

上海視覺藝術學院
文修講堂系列讀本①

重讀中國佛像雕刻史

Revisiting the History of Chinese Buddhist Sculptures

◎季崇建 著

上海人民美術出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

重讀中國佛像雕刻史 / 季崇建編著. -- 上海: 上海人民美術出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5586-0672-4
I. ①重… II. ①季… III. ①佛像—雕塑史—中國
IV. ①J309.2
中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2018) 第 009385 號

重讀中國佛像雕刻史

策 划: 上海視覺藝術學院季崇建工作室
編 著: 季崇建
責任編輯: 張 燕
裝幀設計: 張華君
封面題字: 季崇建
編 務: 卓 麗 王海娟 金 盼
統 籌: 徐 蔚
監 製: 明韻 (廈門) 投資發展有限公司
出版發行: 上海人民美術出版社
社 址: 上海長樂路 672 弄 33 號
製版印刷: 上海雅昌藝術印刷有限公司
開 本: 889×1194 mm 1/32
印 張: 11.75
版 次: 2018 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
印 數: 0001-3000
書 號: ISBN 978-7-5586-0672-4
定 價: 108.00 元

目錄

第一章 佛像雕刻的傳入與初創期

- 008 一個神奇的傳說
- 008 《張騫出使西域圖》的啓示
- 009 金人是佛像嗎？
- 009 最初的記載
- 010 神樹上長出佛像
- 011 一件迄今最早的鑲金銅佛像
- 012 佛像即神像
- 012 魂瓶上的佛陀形象
- 013 中國式佛像何時進入初創期
- 014 保持西來的基本模式
- 015 並非依樣畫葫蘆
- 017 存世最早的紀年銘圓雕佛像
- 018 佛像的流行式
- 019 石窟內的佛像藝術
- 019 佛像與壁畫的主次關係
- 020 敦煌莫高窟開鑿的意義
- 020 彩塑佛像的最初作例
- 021 麥積山佛像的藝術源流
- 022 強烈的地方色彩
- 023 結語
- 024 辯偽案例(一)

第二章 佛像雕刻的漢化與繁榮期

- 026 接受秣菟羅造像風格
- 028 雲岡石窟——佛像藝術的寶庫
- 029 太安、和平年間的單體石佛
- 030 交脚彌勒的新形式
- 032 延興式金銅佛
- 033 太和式金銅佛
- 034 孝文帝改制後的佛像漢化
- 035 以小見大
- 037 別具一格的二佛並坐像
- 038 太和式風範的餘暉
- 041 遷都——佛像藝術的轉折點
- 043 如何理解“秀骨清像”
- 043 慈和儒雅的新形象
- 044 追求新風尚的延昌期佛像
- 047 這才是“秀骨清像”
- 048 神龜期佛像新起點
- 048 現實中的原型
- 050 各具風采
- 052 優美的交脚彌勒像
- 053 傳神寫照的新形象
- 053 令人興奮的正光式佛像

055	登峰造極	083	佛龕式造像碑
057	均衡圓融的境界	085	雙龍拱額式造像碑
057	中心轉移	087	圖畫式造像碑
059	不變的定式	089	理想之美
060	曲陽式石刻佛像	089	殘缺亦會產生美嗎
060	新風尚的開創	091	最具特色的雙身像
061	山西出大像	093	刻碑造像勢頭不減
062	淨化的線條	094	千佛之碑
065	寧靜與熱烈	095	出現一種新樣式
067	武定式石佛立像	095	珠光寶氣
068	一派中原衣冠文明	098	重議理而不重苦修
069	變洞窟為講堂	099	自成體系
069	充滿母愛的佛陀	099	唯美主義風格
070	為何佛像如同俑像	100	晉宋名士的清秀風尚
071	麥積山現象	101	維摩詰的化身
073	難得的精品	101	陸探微秀骨清像畫風
073	北朝佛像的第二高峰	102	張僧繇“得其肉”畫風
076	如何評價北齊佛像	102	典型的“張家樣”
077	遺憾的天龍山藝術	103	皇帝崇佛，篤信彌堅
077	響堂山新風格	107	從風而靡，競相景慕
078	百花齊放	107	北朝餘韻
079	精細淺雕式菩薩像	108	隋初金銅佛像
082	透雕背景式彌勒像	112	開皇期佛像的新風尚

- 113 開皇期菩薩像的標準式
- 116 觀世音、大勢至
- 118 菩薩挺腹前傾象徵著什麼
- 119 淨土宗的流行
- 119 佛國主宰及其眷屬
- 120 神聖而不可企及
- 121 中國金銅佛像的最高成就
- 126 結語
- 127 辯偽案例(二)

第三章 佛像雕刻的世俗與鼎盛期

- 134 精彩的篇章
- 134 巔峰期到來的原因是什麼
- 135 最輝煌的石窟寺藝術
- 135 初唐的佛像
- 140 成熟的圓雕群體
- 141 唐代佛像的豐碑
- 143 薄衣貼體的唐像
- 143 盛唐的飛躍
- 144 敦煌彩塑之美
- 145 世俗的表現
- 147 成熟的女性形象
- 150 舞姿般的三段屈曲立式
- 150 “吳帶當風”的影響
- 152 周昉的“濃麗豐滿”環肥型
- 152 “環肥”之美的菩薩
- 153 東方維納斯
- 157 天龍山的魅力
- 158 形形色色的菩薩坐像
- 160 盛唐天王石像
- 165 禪宗與盛唐羅漢
- 167 寺院大興何故遺例不多
- 168 宮女的寫照
- 169 最值得稱道的木雕菩薩像
- 169 雍容華麗的貴婦相
- 170 高僧形象
- 174 寫實的武將
- 176 契丹族的造像之功
- 176 權衡之美
- 177 宋遼風格的完美結合
- 181 佛相菩薩裝
- 182 結語
- 183 辯偽案例(三)

上海視覺藝術學院
文修講堂系列讀本①

重讀中國佛像雕刻史

Revisiting the History of Chinese Buddhist Sculptures

◎季崇建 著

上海人民美術出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

重讀中國佛像雕刻史 / 季崇建編著. -- 上海: 上海人民美術出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5586-0672-4

I. ①重… II. ①季… III. ①佛像—雕塑史—中國
IV. ①J309.2

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2018) 第 009385 號

重讀中國佛像雕刻史

策 划: 上海視覺藝術學院季崇建工作室

編 著: 季崇建

責任編輯: 張 燕

裝幀設計: 張華君

封面題字: 季崇建

編 務: 卓 麗 王海娟 金 盼

統 籌: 徐 蔚

監 製: 明韻 (廈門) 投資發展有限公司

出版發行: 上海人民美術出版社

社 址: 上海長樂路 672 弄 33 號

製版印刷: 上海雅昌藝術印刷有限公司

開 本: 889×1194 mm 1/32

印 張: 11.75

版 次: 2018 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

印 數: 0001-3000

書 號: ISBN 978-7-5586-0672-4

定 價: 108.00 元

總序

上海視覺藝術學院文物保護與修復學院自丁酉年初春掛牌以來，已經引起社會的極大關注。為使其逐步成為一流學科，學院特設文修講堂，意義更加深遠。所謂“文修”一辭，或為文物保護與修復的簡稱，然冠之以講堂，則可解讀為文化的修身養心。

在當下，文化教育事業十分熾熱，尤其在黨的十九大召開之際，習近平總書記的工作報告指出了中華民族偉大復興需要以中華文化發展繁榮為條件，並特別強調了文化教育的重要性和迫切性，這對於新學院新學科的定位與建設是莫大的鼓舞與鞭策。而文物保護與修復專業教育必將隨之大流成為一門既弘揚傳統技術工藝，又注重視覺審美研究的新型學科，並以此體現新時代的文化自信和文物尊嚴。因此，在建立中國首家文物保護與修復學府的同時，我們特別邀請國內外最具權威的文物鑒賞大師在院內開講，並編纂“文修講堂系列讀本”，傳文物品鑒研讀之經，論古今視覺審美之道，實乃一大文化創舉。它既是培養優秀文物保護與修復人才的重大的課題，更是傳承我中華五千年文明事跡，保護八千年文化遺存，以及發揮古老的中華文化智慧的百年大計。我相信文修講堂的開設與此系列讀本的出版，其意義是十分深遠的，也是非常必要的。

是為序。

龔學平

2017年10月

目錄

第一章 佛像雕刻的傳入與初創期

- 008 一個神奇的傳說
- 008 《張騫出使西域圖》的啓示
- 009 金人是佛像嗎？
- 009 最初的記載
- 010 神樹上長出佛像
- 011 一件迄今最早的鑲金銅佛像
- 012 佛像即神像
- 012 魂瓶上的佛陀形象
- 013 中國式佛像何時進入初創期
- 014 保持西來的基本模式
- 015 並非依樣畫葫蘆
- 017 存世最早的紀年銘圓雕佛像
- 018 佛像的流行式
- 019 石窟內的佛像藝術
- 019 佛像與壁畫的主次關係
- 020 敦煌莫高窟開鑿的意義
- 020 彩塑佛像的最初作例
- 021 麥積山佛像的藝術源流
- 022 強烈的地方色彩
- 023 結語
- 024 辯偽案例(一)

第二章 佛像雕刻的漢化與繁榮期

- 026 接受秣菟羅造像風格
- 028 雲岡石窟——佛像藝術的寶庫
- 029 太安、和平年間的單體石佛
- 030 交脚彌勒的新形式
- 032 延興式金銅佛
- 033 太和式金銅佛
- 034 孝文帝改制後的佛像漢化
- 035 以小見大
- 037 別具一格的二佛並坐像
- 038 太和式風範的餘暉
- 041 遷都——佛像藝術的轉折點
- 043 如何理解“秀骨清像”
- 043 慈和儒雅的新形象
- 044 追求新風尚的延昌期佛像
- 047 這才是“秀骨清像”
- 048 神龜期佛像新起點
- 048 現實中的原型
- 050 各具風采
- 052 優美的交脚彌勒像
- 053 傳神寫照的新形象
- 053 令人興奮的正光式佛像

- 055 登峰造極
- 057 均衡圓融的境界
- 057 中心轉移
- 059 不變的定式
- 060 曲陽式石刻佛像
- 060 新風尚的開創
- 061 山西出大像
- 062 淨化的線條
- 065 寧靜與熱烈
- 067 武定式石佛立像
- 068 一派中原衣冠文明
- 069 變洞窟為講堂
- 069 充滿母愛的佛陀
- 070 為何佛像如同俑像
- 071 麥積山現象
- 073 難得的精品
- 073 北朝佛像的第二高峰
- 076 如何評價北齊佛像
- 077 遺憾的天龍山藝術
- 077 響堂山新風格
- 078 百花齊放
- 079 精細淺雕式菩薩像
- 082 透雕背景式彌勒像
- 083 佛龕式造像碑
- 085 雙龍拱額式造像碑
- 087 圖畫式造像碑
- 089 理想之美
- 089 殘缺亦會產生美嗎
- 091 最具特色的雙身像
- 093 刻碑造像勢頭不減
- 094 千佛之碑
- 095 出現一種新樣式
- 095 珠光寶氣
- 098 重議理而不重苦修
- 099 自成體系
- 099 唯美主義風格
- 100 晉宋名士的清秀風尚
- 101 維摩詰的化身
- 101 陸探微秀骨清像畫風
- 102 張僧繇“得其肉”畫風
- 102 典型的“張家樣”
- 103 皇帝崇佛，篤信彌堅
- 107 從風而靡，競相景慕
- 107 北朝餘韻
- 108 隋初金銅佛像
- 112 開皇期佛像的新風尚

- 113 開皇期菩薩像的標準式
- 116 觀世音、大勢至
- 118 菩薩挺腹前傾象徵著什麼
- 119 淨土宗的流行
- 119 佛國主宰及其眷屬
- 120 神聖而不可企及
- 121 中國金銅佛像的最高成就
- 126 結語
- 127 辯偽案例(二)

第三章 佛像雕刻的世俗與鼎盛期

- 134 精彩的篇章
- 134 巔峰期到來的原因是什麼
- 135 最輝煌的石窟寺藝術
- 135 初唐的佛像
- 140 成熟的圓雕群體
- 141 唐代佛像的豐碑
- 143 薄衣貼體的唐像
- 143 盛唐的飛躍
- 144 敦煌彩塑之美
- 145 世俗的表現
- 147 成熟的女性形象
- 150 舞姿般的三段屈曲立式
- 150 “吳帶當風”的影響
- 152 周昉的“濃麗豐滿”環肥型
- 152 “環肥”之美的菩薩
- 153 東方維納斯
- 157 天龍山的魅力
- 158 形形色色的菩薩坐像
- 160 盛唐天王石像
- 165 禪宗與盛唐羅漢
- 167 寺院大興何故遺例不多
- 168 宮女的寫照
- 169 最值得稱道的木雕菩薩像
- 169 雍容華麗的貴婦相
- 170 高僧形象
- 174 寫實的武將
- 176 契丹族的造像之功
- 176 權衡之美
- 177 宋遼風格的完美結合
- 181 佛相菩薩裝
- 182 結語
- 183 辯偽案例(三)

第一章

佛像雕刻的 傳入與初創期

雖然我們無法說清源於西天印度的佛像藝術傳入中土的確切時間，但是東漢明帝夜夢金人的神奇傳說，則被視為最初的引子。

現在的寶物資料足以證明，中國式的佛像雕刻活動在東漢已經進入了它的初創時期。

一個神奇的傳說

雖然我們無法說清源於西天印度的佛像藝術傳入中土的確切時間，但是東漢明帝夜夢金人的神奇傳說，則被視為最初的引子。

東漢永平十年(公元67年)某夜，明帝劉莊夢見神人，身高，金黃色，遂召見群臣詢問究竟。一位叫傅毅的大臣說：西天竺有此金身聖人，神通廣大，稱為佛陀。

明帝大喜，即派侍臣蔡愔，率千乘萬騎出使天竺，歷經千辛萬苦，終於攜回佛像、經文，並請來迦葉摩騰和竺法蘭二位高僧講經說法，天下第一名剎白馬寺亦由此而建。

《張騫出使西域圖》的啓示

敦煌莫高窟第 323 窟北壁有一幅《張騫出使西域圖》(插圖 1)，生動地描繪了漢武帝禮拜金人，派張騫出使西域，張騫持節西行的歷史

(插圖 1)

張騫出使西域圖

初唐

甘肅敦煌石窟第 323 窟北壁

場面。

張騫作為絲綢之路的開拓者，可謂家喻戶曉，但是否真如壁畫所示，乃西行求法引佛的第一人呢？不少人持否定態度。

但正史所傳，張騫出使之西域盛行佛教，故其首先接觸佛教，並回稟武帝耳聞目睹佛教軼事，應是事實。

因此，張騫既是由中原去西域觀察佛教的第一人，又是向中原王朝透露西域佛教信息的第一人，那麼，佛教初入中土的時間，亦不會距孝武帝開闢西域太遠。

金人是佛像嗎？

從前面的種種推測判斷中，“金人”一詞是關鍵。東漢明帝劉莊夢見的是“金人”；《張騫出使西域圖》亦描述了武帝劉徹禮拜“金人”的情節。

那麼，“金人”是否即為佛像呢？這其實便是中國何時傳入佛像藝術的重要依據。

一般以為史載漢人擊匈奴，獲其金人，是指匈奴族的天神般的象徵物，絕非佛像的前身。但這是一種判斷，本身亦沒有依據。

考古資料表明，在當年的絲路古道上，出土了舍利壺和鑄佛貨幣；甚至在上世紀 80 年代，新疆地區西漢中晚期故址發現了具有犍陀羅藝術風格的貼有金箔的石膏質佛像。

這不就是“金人”即貼金佛像的可靠依據嗎？

最初的記載

東漢末年，下邳相笮融建造了一個規模宏大的佛教寺院，據說可

以容納三千餘人，其中還安置了身穿錦彩衣裳，銅鑄塗金的佛像。這是中國的佛教造像立寺最初見於正史的記載。

但這些都是佛教初入中土，中國的佛像藝術完全處在萌芽狀態時的作品，而且僅見於史籍，實物不存，其究竟為何種模樣，具有哪些特徵，今天的我們是無法再知道了。

神樹上長出佛像

史籍記載：東漢桓帝永興二年（公元154年），鑄金佛陀和老君像，覆以百寶蓋，在宮中供奉；又明帝之弟楚王英更是“誦黃老之微言，尚浮屠之仁祠”。

對照今存東漢晚期的一些石刻、陶塑佛像，似乎都是釋老不分的。

如江蘇連雲港市孔望山發現的漢末佛教摩崖造像，佛的衣著和東漢畫像石上的人物相似，而且雜置於道教的形象之中；又四川彭山崖墓出土的陶“搖錢樹”（插圖2）座上塑造的佛像，被安排在傳統神仙的位置，而且其姿態、衣紋的處理亦和神仙像（如西王母）相同。

“搖錢樹”是漢人心目中的神樹，一般是由樹和座兩部分組成。樹為銅質，座

（插圖 2）
搖錢樹陶座
東漢
1942年四川彭山崖墓出土
南京博物院藏

(插圖 3)

佛像鑲金銅帶飾
三國吳永安年間
1956年湖北武昌蓮溪寺
校尉彭盧墓出土
湖南省博物館藏

多陶質，亦有石質者。樹有枝葉，多鑄以西王母、東王公、四神、羽人等神話題材，其中以西王母形象最多。

西王母常常被置於搖錢樹中央或顯要部位，表明漢人對傳說中掌管不死之藥的西王母充滿著崇拜心理，有渴求長生不老，歸天成仙的幻想意識。

這種搖錢樹在四川境內出土最多，如1989年11月在四川綿陽何家山，東漢晚期一號崖墓中，發現了一株“銅鑄搖錢樹”，樹幹上下成串鑄有佛像五尊，形制完全一致。

佛像高僅6.5cm，頭後有橢圓形頂光，雙目微合，上唇有髭，身穿通肩大衣，右手施無畏印相，左手拳執衣著，結跏趺端坐。它雖然沒有“黃金塗身，衣以錦彩”，卻是我國目前發現的最早作例之一。

出現這類鑄於搖錢樹上的佛像遺例，正說明當時的佛像與傳統的神仙形象相混雜，佛祖被當作道教的神像一樣供人膜拜。

一件迄今最早的鑲金銅佛像

考古與文獻資料表明，三國時，孫吳轄地設像布教的風氣最為突出，這與沙門康僧會携經像來吳地行道關係甚密。