

佛教与工艺杂项

潘守永

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津市宝坻县印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

787×1092毫米 22开本 5.75印张 2插页 110千字

1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷

印数,1-3000

ISBN 7-201-02191-5/G·1020

定价,10.00元

前 言

如所周知，佛教产生于公元前六世纪的印度，系释迦牟尼所创立。按学术界的一般说法，释迦牟尼于公元前565年生于迦毗罗卫，即尼泊尔泰来地区的梯罗拉柯提。他原姓乔答摩，名悉达多，“释迦牟尼”是后人的尊称，即释迦族的圣人之意。汉译佛经中称他为净饭王的太子。佛教以宣传遁世隐修为特点，起初是反对偶像崇拜的，因此印度早期佛教艺术中没有佛像，甚至没有固定的祭所和寺庙。

印度阿育王时期（前273—前232年），开始把佛教教义化为故事和雕刻、绘画加以表现，因此佛教文学艺术因阿育王的推崇而发展起来。由于佛教艺术具有直观性、形象性的特点，因而易于为普通百姓所接受。但是，必须指出的是宗教艺术这一人类文明史上的奇观，并不是一单纯的观赏对象而是宗教膜拜的一种仪式，它们的美的思想 and 审美价值是为宗教内容服务的。作为宗教艺术之一的佛教艺术自不例外。另一方面，佛教艺术又具有一定的时间、空间框架，具体表现为某种形式，这又与其他艺术没有什么区别。研究或欣赏佛教艺术应该从两个方面同时进行，不了解内容题材便不能把握佛教

艺术的真谛；不了解形式特征便不能理解佛教艺术的美。

现有的研究成果表明，印度佛教艺术的发展大致经历了四个时期：早期佛教或称原始佛教艺术时期、贵霜王朝时期、笈多王朝时期以及后来和印度艺术的融合时期。早期佛教时期，由于阿育王的提倡，佛教艺术开始出现，内容多为表现佛前生（即本生）和今世生平（即佛传）的浮雕故事画等。故事中的佛陀是以象征性的手法表现的，如佛陀生前所到之处就刻一脚印，说法处则刻一法轮、宝座或菩提树等等表示。早期佛教思想认为，佛陀是超人的，是不能具体表现其面目的，因此早期佛教艺术中见不到佛陀的形像。贵霜王朝时期，犍陀罗艺术和马士腊艺术发展起来，在吸收了希腊艺术的因素后佛教造像艺术空前发展，佛教雕塑艺术和绘画艺术（主要是壁画）作品非常流行。在内容题材上，除单体佛像外，主要为佛本生故事，也有少量佛传故事。笈多王朝以后，印度及其周边地区的佛教艺术更为成熟，内容题材不断丰富，表现形式也趋于多样化，不限于雕刻和绘画方面，凡举石窟寺庙、金石文物、藏经、佛曲等无不表现出佛教的内容，而造像的种类也更多了。作为与人们日常生活关系最为密切的工艺美术，无疑也受到了佛教思想的影响，成为表达佛教思想内容的一种手段。本书所要讨论的就是佛教艺术中的工艺美术诸问题。

限于学识，同时也为了更充分地说明问题，我们把讨论的范围限定在中国，名之为《佛教与工艺杂项》，其实质是佛教与中国工艺美术的几个问题。

“工艺美术是测定民族文化水平的标准，在这里艺术和生活是密切结合着的。”——郭沫若语（沈从文《中国古代服饰研

究》郭沫若序，商务印书馆香港分馆，1981年）。

在进入正题之前，有几点需要先向读者交待。

一、对“工艺美术”这一概念的定义，在工艺美术界并没有一致的意见，对其外延的范围存在着认识上的分歧。工艺美术具体包括哪些门类？对这一问题有着不同的理解，有的学者认为工艺美术仅指特种工艺而言；有的学者则认为它包括人们的衣食住行等生活各方面的美术加工，即对人们的生活用品和生活环境的美化。前者范围过于狭窄，而后者又无限扩大，范围太广而不够具体。本书所讲的工艺美术是一个历史的概念，按材料分类包括陶瓷工艺、金属工艺、染织工艺、漆器工艺、雕刻工艺、家具工艺、玻璃工艺等等。大家注意到，即使采取这样的限制，“工艺美术”这一概念的范围仍是相当宽泛的，因此，本书仅选取了其中较为重要的金属工艺、陶瓷工艺、染织工艺、雕刻工艺和漆器工艺等内容加以介绍。这不仅仅因为上述工艺在历史上成就较大或与佛教有着更为密切的关系，在一定程度上是囿于目前资料的局限。这样的取舍容许有这样或那样的不足，但总的来看，这些内容已足以代表中国古代工艺美术的突出成就。

二、本书重在讲述佛教与工艺美术之间的密不可分的联系。通过与佛教有关的工艺美术作品（造型、装饰题材），探讨佛教传入后对中国工艺美术的影响情况，从而揭示我国古代工艺美术的成就。本书轻于对工艺美术品制作技术的讨论，对佛教教义、仪轨及佛教史等内容也只是在必要时略提几笔。

三、为了叙述的方便，我们把鎏金、镶嵌、金银平脱等装饰工艺放在具体艺术品中介绍，没有单独列出。

“佛教与工艺美术”是一个古老而又新颖的课题。说它古老，因为佛教传入后便与中国传统工艺美术发生联系，历史相当悠久。一方面佛教利用工艺美术为其服务，另一方面工艺美术品因用于宗教目的而更趋精益求精，达到艺术高峰，因而促进了中国工艺美术的发展。说它新颖，因为迄今为止尚没有一本这方面的著作，专门的论文也不多见。以往关于中国佛教艺术的研究都没有把佛教工艺美术放到应有的位置，相关的著作中对佛教与工艺美术的关系或片言只语，或只字不提。

这种情况与我国发达的佛教文化及同样发达的工艺美术成就，极不相称。我们的工作也只是一种初步的尝试，我深知这件作品虽凝聚了自己多年的心血和汗水，但仍会有许多不成熟乃至错误之处。

一九九二年十月于天津初稿

一九九四年六月于北京改定

目 录

前言	(1)
第一章 佛教东传与中国工艺美术的发展	(1)
第一节 中国古代工艺美术概况	(1)
第二节 佛教东传对中国工艺美术的促进	(7)
第二章 佛教与金属工艺	(10)
第一节 从绵阳东汉摇钱树上的佛像谈起	(10)
第二节 丰富多彩的金铜佛造像艺术	(12)
一、南朝、北魏的金铜佛像艺术	(14)
二、东魏和北齐时期的金铜佛像	(19)
三、隋代金铜佛像艺术	(21)
四、唐代以后的金铜佛造像	(22)
五、藏传佛教的金属造像艺术	(26)
第三节 琳琅满目的各式梵钟	(28)
第四节 威武雄壮的沧州“狮子王”	(32)
第五节 与佛教有关的铜镜艺术	(33)
第六节 各式各样的金属佛具	(41)
第七节 与佛教有关的金银器艺术	(45)
第八节 与佛教有关的特种金属工艺及其它	(60)

第三章 佛教与陶瓷艺术	(63)
第一节 与佛教有关的陶器艺术	(64)
一、东汉佛像陶器座	(64)
二、西晋堆塑佛像陶罐	(65)
三、形式多样的北朝莲瓣纹铅釉陶器	(67)
四、南北朝莲瓣纹瓦当	(68)
五、“白毫相”陶俑	(69)
六、唐代善业泥造像及其它	(70)
第二节 与佛教有关的瓷器艺术	(71)
一、从青瓷谷仓罐谈起	(71)
二、南北朝青瓷莲花尊的秘密	(72)
三、一件特殊的六朝青瓷釉下彩盘口壶	(74)
四、隋代莲瓣纹八系罐	(75)
五、唐代白瓷军持	(75)
六、宋元时期的影青瓷观音像	(76)
七、珍稀的辽白瓷童子诵经壶	(78)
八、颇负盛名的明代德化瓷佛像	(78)
九、清代青釉瓷观音大士像及其它	(80)
第三节 与佛教有关的唐三彩及琉璃品艺术	(82)
一、唐三彩佛坐像	(83)
二、唐三彩塔形罐	(84)
三、宋代琉璃塔	(84)
四、辽代琉璃菩萨坐像	(85)
第四章 佛教与雕刻工艺	(87)

第一节	巧夺天工的雕刻工艺	(87)
第二节	佛教与玉石雕刻艺术	(90)
第三节	佛教与木雕艺术及其它	(100)
第四节	佛教与牙骨角器	(106)
第五章 佛教与染织工艺		
第一节	从“丝绸之路”谈起	(109)
第二节	织染工艺的基本知识	(113)
一、	丝织工艺	(113)
二、	麻织、毛织和棉织工艺	(114)
三、	缂丝与印染工艺	(115)
第三节	佛教与丝织品艺术	(117)
一、	缂丝佛像艺术	(117)
二、	织成锦艺术及其它	(119)
第四节	佛教与印染工艺	(123)
第六章 佛教与刺绣工艺		
第一节	中国刺绣的艺术成就	(125)
第二节	刺绣佛像艺术	(130)
第三节	堆绣佛像艺术及其它	(137)
第七章 佛教与漆器工艺		
第一节	漆器工艺的基本知识	(143)
第二节	夹纻造像和干漆造像	(145)
第三节	卢葵生及其佛教造像艺术	(149)

第八章 中国工艺美术的佛教题材·····	(151)
一、佛、菩萨、罗汉、诸天及鬼神·····	(152)
二、人物、历史事件、故事及其它·····	(165)
后记·····	(169)
主要参考资料·····	(172)

第一章 佛教东传与中国 工艺美术的发展

第一节 中国古代工艺美术概况

我国工艺美术具有悠久的历史 and 优良的传统,不仅品种繁多,而且技艺精湛,是艺术百花园中的一朵奇葩。这些古老的珍贵遗产,有的已经失传,有的今天仍大放异彩,成为美化人们生活,陶冶情操的重要内容。

目前所知,我国古老的工艺美术在下述领域都取得了巨大成就,它们是陶瓷工艺、染织工艺、金属工艺、漆器工艺、雕刻工艺等。下面简要介绍一下这些工艺美术的情况。

陶瓷工艺 陶瓷包括陶器和瓷器两类。陶器是人类最早发明的器具之一,它的使用范围相当广泛,是人类社会早期不可缺少的实用器。我国在距今 8000 年的新石器时代就有了发达的陶器,在距今约六、七千年的仰韶文化中还发现了彩陶,许多陶器制作精美,装饰漂亮,有极高的艺术价值。而距今四、五千年的龙山文化发明了“蛋壳陶”,代表了早期制陶工艺的最高水平,直到今天仍不易烧制成功。

此后,制陶工艺缓慢发展,经商周时期的印纹硬陶和西汉

时期的釉陶，制陶艺术也不断进步，唐代出现了三彩。另一方面，在印纹硬陶的基础上，魏晋时期南方成功地烧制出青瓷，自此陶器逐渐退出主导地位。

提起中国瓷器，更有说不尽的辉煌历史，瓷器是古代中国的发明之一，是我国古代人民对世界文明的巨大贡献之一。因而我国有“瓷国”之称。瓷器具有烧结度高、胎骨坚硬细致紧密、气孔率及吸水率较低等优点，它一出现便取代陶器而成为人们日常生活的主要用具。最初，瓷器在南方出现，南北朝时期随着南北经济文化的交流，青瓷在北方也出现了。到了隋代，北方地区白瓷的烧造已具有一定水平，形成“南青北白”的喜人景象。唐、五代以后，产生了许多著名的窑口和若干窑系。此时，瓷器的制作技术更趋发达，装饰方法更加丰富，器形秀丽典雅，釉色柔和温润。宋代是瓷器工艺的鼎盛时期，定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑等五大名窑各领风骚。除官窑之外，更有数不清的民窑分布全国各地。此时瓷器大量外销，南宋时形成一条规模浩荡的海上“陶瓷之路”，它联系着中国与南亚诸国，最远到达非洲海岸和欧洲。元代瓷器的突出成就是青花和釉里红的烧成与发展。明清两代，各色彩瓷则代表了制瓷工艺的最高水平。

染织工艺 我国是丝绸之国、蚕丝的故乡，丝织品是我们的祖先最早发明的。纺织和印染工艺发展很早，在新石器时代晚期，人们就已知道种桑养蚕，在考古发现中或可看到丝织物的痕迹。商周时期，丝织工艺已有广泛的发展，结合甲骨文、金文材料及考古发现，我们知道当时已经出现了帛、纱、锦、绉、绮等丝织物。春秋战国时期，已能制作帛画，织品的花纹图案

非常丰富。汉唐时期，丝织品产量大增，产地遍及大江南北，花色品种多样。除自用外，并远销西亚、中亚和欧洲，在陆地和海上都有丝路与西方接通，中国通过丝绸与世界进行贸易和文化交流，这就是驰名中外的“丝绸之路”。唐朝刺绣佛像艺术在南北朝的基础上进一步发展，唐织锦在海内外都享有盛誉。而印染工艺则出现了各种“缬”法。宋代，染织工艺的突出成就是缂丝的出现。虽然有的学者将缂丝的起源追溯到唐代或更远，但是从文献和现存实物两方面来看，定在宋代更保险。南宋缂制名人书画十分流行，其工艺水平达到足可乱真的地步，倍受艺术家和普通百姓的喜爱。明清以后，刺绣工艺得到大的发展，各地出现独具特色的刺绣品种，最为知名的如苏州的苏绣、上海的沪绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣及广东的粤绣等。其他各类丝织品也都有所创新，北京地区成为新兴的工艺美术中心，在织染工艺方面也有贡献。

诚然，虽然丝织工艺在我国最为发达，但织染工艺的成就并不限于丝织品；它还包括棉织和麻织。此二者在我国的出现较晚，但在人们日常生活中也占有相当地位。如大家所熟知的黄道婆的故事，讲的就是棉织工艺。至于麻织品则在西北地区有颇多的发现，有的其工艺成就并不比丝织品逊色。

漆器工艺 漆器也是我国人民的一项独特发明。由于其可塑性强，可以用于制造多种器形的器具。漆器的起源很早，在两周之际已有种种迹象表明它存在的普遍性。至迟战国时期已发展成为独立的手工业部门。近年来，在两湖及河南南部地区的楚墓中发现了大批的漆器，包括耳杯、奩盒、几、案等，制作极为精美。如长沙楚墓中出土的舞女奩盒，在红色漆地上

用黑色和白色描绘出 11 个舞女，姿态各异，极富动感，11 个舞女或立或坐，或正或侧，舞姿优美，动态可爱。战国时期，除了木胎之外还发现有夹纻胎和皮胎等，工艺水平极为高超。两汉时期，特别是东汉时期，漆器工艺又有新的发展，装饰图案以云纹居多，颇有一股仙气。

六朝以后，开始制造夹纻佛像，并渐为流行开来。这一技法曾东传日本，对当地的佛教艺术在一定程度上起到促进作用。斑漆和绿沉漆都是这一时期的新品种，极富工艺价值。山西大同北魏司马金龙墓出土的木板漆画，色泽富丽，画面生动，装饰精美，采用了多种装饰技术，是此期漆器工艺最高水平的代表作品。隋唐时期，金银平脱、雕漆和螺钿镶嵌等工艺普遍出现，达到很高水平，具有鲜明的时代特征。宋元以后，金漆、犀皮等出现，螺钿、雕漆等又有新的发展，特别是五色雕漆尤为精绝，为宋代漆工之“绝唱”。五色漆笔纵横挥洒，大有豪恣之态，而色彩红翠欲滴，鲜艳异常，非神工所莫能为。明清时期，漆器工艺仍在发展，各种小型漆工艺品增多，出现很多著名的能工巧匠。

金属工艺 或简称金工，主要包括金属器皿、铜镜及金银器等。我国青铜器的制作有着悠久的历史 and 传统，商周时期，青铜器已经相当发达了，当时，精美的青铜礼器成为中国文化的重要组成部分。春秋战国时，青铜器制造工艺进一步发展，出现了金银错，失蜡法也得到普遍使用。汉代制镜工艺在前代基础上有了大规模的提高，“透光镜”的制成表明此时对青铜光学机理有了充分的认识。“透光镜”被称为中国科技史上的一大谜思，近年已被上海的科技工作者破译成功，这一古老的

科技成就今天重放异彩,令人着迷。

六朝时期,金属工艺相对衰落,如青铜器的制作趋于减少,因为日用器为瓷器所替代。金属造像(主要是金铜佛造像)空前发展,代表当时金属工艺的最高成就。隋唐以后,金属工艺的发展主要表现在铜镜和金银器的制作方面。唐镜的代表是海兽葡萄镜(或称海马葡萄镜),装饰繁杂,制作精美。现存的唐镜普遍形成“黑漆古”保护层,是现代科学研究中的重要问题之一。这一问题的解决将使空间飞行器器表的防护迎刃而解。金银器是唐代手工业的重要部门,唐代在吸收外来文化的基础上,金银器的制作在规模和艺术成就等方面,都可谓空前绝后。金银器皿技艺卓越,精工富丽,极具巧思。近年在陕西西安、扶风及江苏丹徒等地有不少唐代金银器精品发现,我们有幸欣赏到这些精美绚丽的艺术珍宝。明清时期,金属工艺在前代基础上有新的发展,无论是铜、锡、铁制品,还是金银细工都有新特色。明代的如宣德炉、景泰蓝,清代的如铜胎画珐琅等都是驰名中外的工艺精品。

雕刻工艺 这里的雕刻工艺与雕塑工艺并非一事,不应将其混同。我国的雕刻工艺出现较早。玉石雕刻在新石器时代中晚期即已出现,在良渚文化、红山文化和大汶口——山东龙山文化的遗存中就发现有相当精美的玉器制品,且数量甚多。初步分析,这些新石器时代的玉器已经运用了解、剖、琢、磨及抛光等复杂工艺。除片雕外,还出现了各式各样的圆雕玉制品。骨雕和牙雕工艺也有较高成就,同样具有悠久的历史和传统。大汶口文化的象牙雕筒、骨雕筒和象牙琮形器等,雕镂精致,还出现了绿松石镶嵌的象牙雕刻。这些工艺在商周时期

达到高峰。两汉时期,特别是东汉时期,画像石雕刻作为墓室建筑装饰发展起来。

六朝以后,用于建筑装饰的石雕、砖雕等都迅速发展。其他雕刻工艺如玉雕、牙雕、竹木雕刻等亦各有千秋。这些雕刻品此时开始大规模地用于佛教目的。唐代雕刻工艺有许多优秀作品。牙雕的“拨镂”,即将象牙染成红绿诸色,再刻以花纹,华美异常。木雕中的“木画”是用染色的象牙、鹿角、黄杨木等制成装饰花纹,嵌于木器上,美观雅致。宋代雕刻工艺品种也较多,文思院所管辖的42作中就有玉作、牙作、犀作、雕木作、琥珀作等多种,其中玉雕中的“巧色”远超殷墟玉器中的“巧色”,更见匠心。元代,由于西域要道再次开通,可以采进大量玉材,因此玉器的制作一度兴盛。著名的玉器如现存于北海团城内的大型玉雕“溪山大玉海”,是世界少见的玉雕珍品。元代玉雕作品较盛行大件,明清时期各类雕刻小品丰富多彩,制作精巧。主要有玉雕、木雕、竹雕、果核雕、牙雕、骨雕和犀雕等,还出现了微雕工艺。故宫博物院收藏的“大禹治水”玉雕,构思巧妙,制作工整。明清木雕以东阳木雕和潮州木雕最为有名;竹雕则以嘉定派和金陵派成就最大;牙雕中北京的加彩牙雕和广州的象牙球都是雕刻艺术中的上品。

我国古代工艺美术历史悠久,种类繁多,制作表现手法多样,工艺美术品在时空中千差万别。上面的介绍只是勾画出古代工艺美术发展的大致轮廓,要具体了解每类工艺美术的详细情况,还需要参阅专门的著作。

第二节 佛教东传对中国 工艺美术的促进

印度佛教从阿育王时期开始向周边地区传播,大约在东汉末年传入我国(一说西汉时已传入)。从那时起,佛教便成为中国文化的重要组成部分。通常的观点认为佛教是从西域传入的,从考古遗存来看,我国从西北向东分布的佛教遗迹常常反映了时代的早晚。近年来,一些学者指出除上述佛教北传系统外(指主要在我国北方地区流传的佛教,一般以长江为界),在长江以南地区另有佛教南传系统。日本学者也普遍赞成这种说法,并进一步提出日本诸岛的佛教最初从中国传入时,也有一个南传系统,而非仅仅朝鲜半岛这一条通道(有关论述,请参阅南京博物院编《东南文化》1990年以来的专题讨论)。

这就给我们提供了一条思路:南方地区的早期佛教艺术遗迹可能另有途径,并非不可以比北方地区的佛教艺术为早。江苏连云港孔望山摩崖造像可能就是受南传佛教影响的结果,可能是由海路传播到那里的。我们推想,佛教的流传最初并没有特别固定的路线,它是商业贸易往来的副产品,因此它可以是跳跃性前进的。

从魏晋开始,历经南北朝佛教不断与中国传统思想、文化相融合,至隋唐时期佛教中国化的历程已完成,佛教完全中国化了,形成了中国佛教。

佛教的传入不但影响了人们的生活,而且对哲学、文学、艺术等意识形态领域也产生了深刻的冲击,并最终为中国文

化所融合而成为中国文化的一部分。

工艺美术与其他文化艺术一样，久已不断地吸取外来文化的营养，以提高或丰富自己原有的水平。自东汉时期佛教传入后，由于直接或间接随佛教而来的文化交流，其影响是巨大而明显的。这一影响具体表现在两个方面：

一、佛教利用古代工艺美术为之服务，工艺美术品成为宣传佛法的工具。

二、工艺美术吸取了反映佛教思想的内容题材，丰富了表现内容，不断完善，自我提高。

这两个方面是相辅相成的，是一个事件的两个方面。正因为如此，中国佛教艺术形成了自己的风格。必须指出这是一个渐变的过程，而非急风暴雨式的，正所谓“润物细无声”。

关于前者，主要是佛教偶像艺术的创作。大家知道，佛教在我国又称“象教”，何以如此呢？佛教传入时，很大程度上不是依靠其经典，而是依靠它的艺术作品，这些佛教艺术品最主要的就是佛教造像。甚至石窟、寺院等佛教建筑艺术也都是为了供奉佛像而设计的。我国佛像艺术种类繁多，按其质地材料可分为金铜佛像、木雕佛像、漆佛像、石佛像、铁佛像、瓷佛像、陶佛像、织成像、刺绣佛像、夹纻佛像等，这些多为工艺美术品。若按内容分，有释迦像、弟子像、菩萨像、天王像等，这些佛像或为单体像，或为组合群像。单体像多为释迦像，组合像反映的是佛本生故事和佛传故事等。

除佛像之外，还利用工艺美术制作佛塔、佛经等。所有这些工艺美术品，因系用于宗教目的，制作时极其虔诚，一丝不苟，精益求精。在一定程度上，佛教工艺美术品代表着当时工