

南岳佛教木雕审美欣赏

The Aesthetic Appreciation of Buddhism Woodcarving at Nanyue

文 / 陈 丽 孟宪文 阳先顺

佛教传入湖南，始于魏晋之际。在隋唐五代时期盛行，南岳衡山以南岳大庙为中心，已发展为全国著名的佛教圣地之一，我国南方规模最大、保存最完整的南岳古建筑群，古代建筑之大成，并形成了自己独特的风格，特别是反映中国数千年传统文化的泥塑、木雕、石刻数量之多、品种之齐全、技艺之精湛，无不令人惊叹不已。早在明清时期，南岳庙就以它那出色的泥塑、木雕、石刻而被人们誉为“江南三绝”。

明清以后，国力衰微，统治者和佛教领袖再无动员和支持开凿大型石窟的能力，木雕佛像慢慢发展起来，成为当时佛像的主要材料。湖南地处亚热带常绿阔叶林地带，植物类型多种多样，各地多产可供雕刻的木料，民间又有建筑、家具、佛像雕刻传统，工匠手艺高超，产品物美价廉且木雕形式丰富多彩，故而湖南佛教木雕较其他省份为多。

南岳佛教木雕审美特征大致有以下几点。

一、规范性和创意性

佛教造像在制作都是有自己的一整套模式和规范，对于不同地位的神佛，有不同的要求与规定。对佛的“三十二大人相”、“八十种随形像”以及菩萨、罗汉、天王造像的比例、服饰、动态、容貌、手印、法器等都做出了严格的规定和统一。所谓标准特征，是相对于人的解剖结构和比例的共同特征而言的，属于形的个性，相对于特定的个体的造型，又属于形的共性，它是联系一般共性与特殊个性之间的中介。这种个性体现在佛教雕像的体系、阶层的区别上：如菩萨与罗汉的差异；也表现在同一类型的不同种类差别上：如观音、文殊、普贤虽同为菩萨，造型上有趋同性，都是相貌秀美、身披天衣、遍身理路，但其坐骑、法器、手印等还是区别很大。值得注意的是艺术创作中工匠艺术个性的发挥，以前没有专业的雕刻学堂，民间艺人的手工技艺全凭师徒之间的心领神会，从法度到匠心，一招一式均有很强的传承性。但由于木雕工匠的审美层次和艺术的领悟力各有差异，对于雕刻技艺的分寸也各有灵犀，故表现出同一类角色的千差万别、

人物表情的具体生动。例如，南岳大庙财神像观音像有多尊，出自不同工匠之手，所呈现的艺术感染力就各不相同。

二、形与神

“神韵”、“气势”、“骨力”在中国绘画理论中常提到，中国艺术对于系统概念强调由表及里的、由物质到精神的、具体的与抽象的统一。南岳佛教木雕艺术与我国的哲学思想有着天然的联系，它具有高度的表现性、抽象性和写意性。它强调精神领域的自由，追求道德，强调美与善的和谐，不求艺术同具体客观事物相验证，强调“以意为主”、“以神写形”，充分体现了中国传统的佛教美学思想。它重“道”轻“器”，重“意”轻“言”，形式下的是一种启示、一种象征，它无不表现一定的道理、一定的人格。庄子云：“通于天地者德也，行于万物者道也。”“形非道不生，生非德不明。”佛教木雕艺术不仅要明道，还要明德，不仅要反映神像的神格，还要反映它的信仰宗旨；不仅要表现其作为神的尊容，还要表现其所具有的道德、内在美和它的神威。所以，佛像是道德性人格化的体现。传统木雕艺术与传统的绘画一样，非常善于运用写意夸张的手法，南岳佛像木雕艺术也不例外。不管是慈祥的观音菩萨，还是相貌威严的圣帝，都反映了佛教信仰者的希望、追求、理想和好恶。虽然木雕艺术强调了“以意为主”，并不像西方雕刻艺术那样严格强调人体的结构、骨骼与肌肉的关系，但是呈现在我们面前的木雕佛像依然是和谐的，毫无造作之感。这是中国雕塑艺术独特的线、体相结合之传统的完美体现。

三、简与繁

艺术的实践和观念中简单与繁复是相互统一的。它们不同的艺术技巧和手段反映了事物的一体二面。简是把物象纷繁表象省略，对物象内在规律和精神气质的整体把握，是抓住了“表象”的“根”，是一种美学意义上的“祛芜除纷”后的“返璞归真”。南岳佛像木雕以圆雕和镂空雕为主，木雕中大量的作品体现着简括、单纯的魅力，雕像艺人在雕刻的时候，抓住了佛像主要特征，使很多佛像犹如汉代雕塑一般古朴、浑厚，洋

溢着率真、大气、简洁之美。繁是在对事物外在现象和细节感悟，用尽可能丰富多样的形式和手段阐述表现事物的内在特征，是把表现对象的“根”，视觉还原后的具体化。这也是南岳木雕常表现出来的一种细腻、精巧、复杂的审美特征。如观音庙里的千手观音造像，展现了这类造像工艺上“不厌其烦，不厌其精”的繁的特点，很有装饰性。

四、庄重与世俗

宗教艺术首先是宗教宣传品，其次才是艺术品。作为佛教教义、佛教情感表达载体性质的宗佛教雕像必然是要求规范的、庄重的、威严的、崇高的。各类佛教经典中有关佛像的严格规定，就是要保证神佛的形象再现符合佛教所要宣扬的理念，不会因为艺术家在自由的创作中因为曲解了教义而异化了神圣的佛教形象。这种庄重性在佛教的尊神中，表现得特别明显。相反在其低一级的神祇中随意性相对较大。因为越世俗的神其人性更强，更有“人味”。幽默是人们对生活聪明、智慧、乐观的表达方式，它和庄重有区别，但不矛盾，是佛教情感乐观愉悦的表达。佛教木雕的诙谐既有原本佛教形象的诙谐如“弥勒佛”，也体现在对同一佛像塑像时由于对佛教的理解不同和工匠风格手法不同而在雕像上表现出来的诙谐幽默的感情。如南岳庙内有的弥勒佛显得性格内敛，有的却显得个性外向，更幽默，让人看了忍不住发笑。

南岳佛教木雕在造型上沉稳大气，简洁生动，刀法上强调对整体神韵的把握，手法简约，优美而又朴实自然，详略得当，浑厚大气，具有含蓄内敛的写意性，粗犷古朴，人物栩栩如生，神态自然逼真，具有鲜明的楚文化的传统风格，常令观者产生无限的遐想。作为一种历史遗存的木雕，久远的历史赋予了其深厚独特的历史文化内涵，这些木雕艺术虽经百年沧桑，仍可见用料考究、技术娴熟、构思巧妙，有着恒久不衰的艺术魅力。

本文为衡阳师范学院科技处课题资助项目，编号 08A05

陈 丽 孟宪文 阳先顺 湖南衡阳师范学院美术系