

Research on the Improvement of Carving Techniques and Aesthetic Expression of the Line of the Clothing of the Buddha Statue

Rongjiang Zhang

Zhejiang Province Shengzhou City Foguang Art Products Co., Ltd., Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

The drapery lines in Buddhist sculpture serve as the core expressive medium of artistic value. The evolution of carving techniques and the interpretation of aesthetic connotations profoundly reflect the interplay between religious spirit, contemporary aesthetic trends, and technological advancements. This study systematically traces the technical development of drapery line carving from traditional to modern practices, with particular emphasis on the integration of traditional craftsmanship and modern digital tools in shaping line texture, rhythmic cadence, and spatial composition. It provides an in-depth analysis of the religious symbolism, philosophical essence, and formal principles embodied in these lines, clarifying their core function as a visual language to convey the spiritual depth and emotional characteristics of Buddhist statues. The research aims to offer insights for exploring creative craftsmanship within diverse aesthetic frameworks.

Keywords

Buddha statue sculpture; Garment lines; Carving techniques; Aesthetic expression

佛像雕塑衣饰线条的雕刻工艺精进与美学表达研究

张荣江

浙江省嵊州市佛光艺术品有限公司, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

佛像雕塑的衣饰线条为其艺术价值的核心表达载体, 其雕凿工艺的演进与美学意蕴的诠释, 深度映射出宗教精神、时代审美取向与工艺技术的互构关系。本研究系统梳理并探讨了佛像衣饰线条雕凿工艺自传统至当代的技术发展脉络, 重点解析了传统手工技艺与现代数字创作工具在塑造线条质感、韵律节奏及空间构合关系中的应用路径与融合实践。研究深入阐释了衣饰线条所承载的宗教象征内涵、哲学思想内核与形式美构成法则, 明晰了其以视觉语言为媒介传递佛像内在精神意涵与情感特质的核心功能, 旨在为多元审美格局下探求工艺创造性研究提供参考。

关键词

佛像雕塑; 衣饰线条; 雕刻工艺; 美学表达

1 佛像衣饰线条雕刻工艺的历史脉络与技术体系

佛教造像艺术在东传华夏并完成本土化的进程中, 衣饰线条的雕凿工艺作为视觉形式表达的核心技艺, 历经模仿借鉴、融合创新至体系自成的发展演变历程。早期犍陀罗造像的写实性衣纹与秣菟罗造像的薄衣贴体范式, 分别以阴刻深线、浅凸阳线的手法刻画织物褶皱形态, 彼时的雕凿技法尚处于简约概括的发展阶段。伴随佛教造像艺术在南北朝至隋唐时期步入发展鼎盛阶段, 佛像衣饰线条的雕凿技艺实现了质的突破与提升^[1]。“曹衣出水”的造像风格, 以细密圆

融的贴体线条为表现核心, 要求匠师深度把握人体解剖结构与织物的材质特性, 通过浅浮雕与精谨线刻的技法融合, 塑造出衣料濡湿贴身的视觉体验。“吴带当风”的造像风格, 则对动态线条的塑型表达提出了更高的技艺要求, 匠师需运用镂雕、圆雕与韵律流畅的深浮雕技法, 于石材、泥坯等造像载体上精准刻画帛带飘举的瞬间动势, 营造出鲜明的空间纵深感。宋元以降, 佛像衣饰的雕凿工艺愈发趋向精细繁密, 尤以木雕、金铜造像领域为甚, 多层浮雕、透雕与精微鏤刻的技法日臻成熟, 被广泛应用于璎珞、披帛等纹样复杂、线条交错的造型处理, 造像的装饰性显著提升, 彰显出对工艺技艺极致化的探索与追求。这一发展脉络清晰昭示, 雕凿技艺的持续精进始终以造像美学风格的落地呈现与宗教精神意境的深度诠释为核心旨归。

【作者简介】张荣江(1976—), 男, 中国浙江嵊州人, 高级工艺美术师, 从事佛像雕塑雕刻研究。

1.1 传统手工雕刻技法的核心要义

传统佛像衣饰线条的塑型创作，依托于一套体系化的严谨手工雕铸技法体系，其技艺核心在于“以刀代笔”的创作理念，通过刀具形制的择取与运刀方式的灵活变化，精准传递出线条的材质肌理、刚柔力度与艺术神韵。具体的传统手工雕刻技法包含了线刻与减地技法的基底性建构、圆雕造像中衣饰线条的全维度塑型处理、浮雕技法中衣饰线条的层次营造与透视压缩运用，这三类传统雕铸技法相互融合、协同运用，共同构筑起手工造像时代佛像衣饰线条雕铸技艺的艺术高峰。

1.2 现代技术与工具介入下的工艺变革

当代佛像雕塑创作在赓续传统技艺精髓的基础上，主动融合现代科技手段，推动雕铸工艺流程、造型精度与艺术表现维度实现深层次革新。数字建模与辅助设计技术的落地应用，重构了创作构思与方案推敲的核心环节^[2]。创作者可借助三维建模软件搭建数字造像模型，在虚拟创作空间中灵活调校衣饰线条的曲直弧度、排布密度与整体构图布局，同时实时预览不同光影环境下的视觉呈现效果。此类“数字泥稿”显著提升了创作设计的效率与造型精准度，亦为传统泥塑工艺难以企及的复杂形态探索提供了实践可能。行业主流创作模式为“机出坯形，手雕精魂”——即通过数控设备完成造像粗坯的雕铸成型，再由资深工艺匠人开展全流程精修打磨、造像开脸塑型及核心衣纹的深度雕铸创作，让衣饰线条重新被赋予艺术生命力。

2 衣饰线条的美学内涵与精神性建构

佛像造像中的衣饰线条，并非对世俗服饰形态的浅层摹绘与复刻，而是将佛法义理、修行阶位与审美追求高度凝萃后，完成的视觉化转译与具象化表达，更是搭建起法相的庄严气象与信众的心灵体悟之间深度联结的美学媒介。

2.1 线条的宗教哲学象征意涵

佛像衣饰线条首当其冲承载着厚重的宗教象征内涵。袈裟的披覆形制、裙裳的层叠仪轨，皆源出佛教律制规范，而衣饰线条的塑型创作，正是将此类仪轨规制转化为具备审美感染力的视觉符号系统。匀净流畅、层叠垂落的U形与V形衣纹，往往隐喻着佛法义理的次第明晰、法体的清静无垢以及慈悲愿力的遍覆十方。塑造禅定造像时，其双腿间与莲座前规整有序的衣褶，宛若静水深流漾开的轻波，象征着禅定境界的深邃幽远、心识的澄定稳固与内在生命本具的灵动韵律。“曹衣出水”的线条美学范式，其深层哲学内核根植于佛教“即色即空”的核心义理。细密贴合身形的线条勾勒出造像的具象形体，创作旨归却在于彰显“不著于相”的超越性境界，隐喻佛陀显示现色身化身于世间，却如莲华出淤泥而不染，身心究竟清静、无挂无碍。“吴带当风”的飞动舒展线条，则将佛法义理诠释为一种生生不息、周遍法界且应化无方的动态本体能量。翩跹飘举的衣袂宛若法音流布

十方，象征着菩萨道上求佛道、下化众生，融悲心与智慧为一体的修行行愿。佛像衣饰线条的形式表征，亦与修行人的阶位境界、心行状态深度契合。

2.2 线条的形式美法则与情感激发

以纯粹视觉艺术的视角加以审视，佛像衣饰线条是形式美法则的高度凝练与集中彰显。其既恪守对称、均衡、节奏、韵律、对比、调和等形式美普遍规律，又在此基础上实现艺术层面的升华。一组臻于极致的衣纹造型，其自身即构筑成一曲意蕴丰富的视觉乐章，线条的起承转合、疏密聚散之变化，宛若乐曲的旋律起伏，牵引观者的视觉动线与情感体验随其流转。譬如水月观音造像中，自肩臂蜿蜒垂落的披帛线条，往往以舒缓之态起笔，于臂弯处形成优美的聚汇与转折，继而自然流畅地垂散延展，终至末端呈轻盈上扬之姿，整个线条走势饱含音乐的韵律节奏与诗意美感^[3]。衣饰线条的质感塑刻，与观者的情感共鸣形成直接的联结与呼应。以刚健劲挺的刀法塑刻厚重粗布袈裟的纹理，可精准传递出朴拙沉稳、坚忍不拔的苦行精神，以柔润婉转的圆弧刀法雕琢轻薄丝绸天衣的纹路，则易唤起观者柔和、慈悲、圣洁的情感联想。工艺匠人通过把控各类手工雕铸痕迹，诸如刀锋的利钝、运刀的缓急、雕面的光涩等维度，精准摹拟不同织物的材质触感，进而唤起观者与之对应的心理感知体验。

3 传统与佛光公司的工艺实践

浙江省嵊州市的佛像雕铸艺术，深深植根于浙东底蕴深厚的木雕文化沃土，融东阳木雕的精微雕铸技艺、浙派艺术的文人审美意趣与本土匠师的实操经验于一体，于衣饰线条的塑型处理层面，凝练形成了极具辨识度的地域艺术风格。

3.1 嵊州工坊的技艺传承与流程特点

嵊州地域的佛像木雕艺术，在衣饰线条的雕铸处理上，尤为注重“精微型”与“神韵表达”的双向兼顾。选材层面多选用肌理细腻、韧性优良的本地椴木与优质银杏木，以此适配雕铸工艺中深峻线条刻画与精微纹理塑造的专业需求。刀具配备方面，仍留存全套传统手工雕铸刀具体系，尤以各型弧度的圆刀、不同刃口宽度的平刀为核心常用刀具，以此适配从整体块面的削切塑形到局部细微纹理的精雕刻画全流程作业需求。其雕铸工艺流程呈现出系统性把控与阶段性推进相融合的鲜明特征。设计方案敲定后，先制作泥塑或泡沫缩稿，核心对衣饰线条的整体排布格局进行反复推敲优化。木坯粗加程序中，不急于开展局部细节雕琢，而是优先确立造像的形体体量与核心衣纹的走势框架，保障衣饰线条的塑造始终依托于造像精准的人体解剖结构与形体构造。进入精雕细琢阶段后，则依据造像不同部位的艺术表现需求选用相适配的雕铸刀法，塑造肌肤与薄衣的衔接区域时，多以圆刀行揉削之法，刀法舒缓，力求过渡处圆润自然、无雕琢痕迹；雕铸外袍厚重衣褶时，以平刀配合木锤敲凿施

艺,塑造出棱角清晰、转折利落的线条形态与层次分明的深浅肌理,塑刻飞动飘带与精微瓔珞纹样时,则更换微型刀具开展镂空雕镂与精细修光作业。整个雕镂流程始终秉持“气脉连贯”的创作准则,即便在造像的视觉观赏盲区,衣饰线条的构合逻辑与力度表现也要求完整统一,以此确保作品具备无死角的观赏价值。

3.2 案例中的工艺与美学表达案例

例如,仿宋木雕自在观音造像的衣饰线条韵律塑造这一典型案例。该造像以宋代自在观音造像的造型范式为蓝本,创作核心在于依托衣纹的精雕塑刻诠释造像舒坐自在的艺术神韵,匠师将雕镂重心聚焦于垂落莲座前的裙裾与绕臂弯延展的披帛两大部位。裙裾塑刻采用阶梯式浮雕技法,贴近腿部的衣纹细密且贴附形体,向下则逐层舒展开阔,衣纹的层叠关系通过清晰的叠压排布与浮雕深度的层级差异加以呈现,裙裾下缘线条经精雕处理得薄润微卷,以此暗喻织物的轻盈质地与自然垂坠的视觉效果。披帛的线条走势宛若书法中的长笔线条,自肩部延伸至肘部再自然垂落,气脉连贯、一气呵成,于肘部位置塑出自然饱满的弧线形态,同时以极浅的阴刻线技法勾勒纹理,烘托出丝绸织物的柔软肌理质感。所有衣饰线条的视觉动线最终皆汇聚并导向观音造像慈悲含笑的面部,形成核心视觉焦点。此造像充分彰显出创作者对宋代造像简洁洗练、理性规整且蕴含内在韵律的美学特质的深度体悟,以及精湛的手工雕镂再现技艺。

此外,大型寺院定制释迦牟尼佛楠木立像的袈裟线条雕镂处理也十分经典。此案例为某寺院定制的高约2.8米释迦牟尼佛楠木立像,其袈裟线条的塑刻需兼顾远观的视觉气势与近赏的细节质感,匠师为此确立了“主线统领,辅线丰富”的雕镂创作策略。首先划定数条贯穿袈裟主体的核心长线条,此类线条决定了法衣的披覆形制与整体动势,经雕镂处理后深峻有力,构筑起袈裟的线条骨架。在主线之间,匠师依据织物自然悬垂形成的次级褶皱肌理,添刻疏密有致、长短各异的辅助短线条,丰富袈裟的纹理层次。主线雕镂如铁画银钩,奠定袈裟的整体骨架与视觉气势,辅线排布似众

星拱月,丰盈织物的肌理细节与层次变化。在袈裟边缘、袖口等细部位置,匠师对其内层衣物的边饰予以精细雕镂,形成主次分明、繁简相映的视觉对比效果。这一雕镂手法让该佛像造像远观时衣纹概括大气、轮廓鲜明,极具视觉气势,近赏时则细节丰盈、刀法精谨,尽显雕镂功力,充分展现出创作者在大型造像作品中对线条整体与局部关系的高超把控能力。

4 结语

佛像雕塑衣饰线条的雕镂工艺与美学表达,是凝聚着宗教信仰、匠作智慧与传统技艺的深邃艺术形态。本研究经由历史脉络梳理、雕镂技法解析与美学内涵阐释,揭示出衣饰线条绝非单纯的形式性装饰元素,而是集宗教象征、哲学思辨与审美意绪于一体的核心视觉表达语言,雕镂工艺的每一次进阶,皆以更深刻、更灵动地捕捉并诠释超越具象形体的宗教精神内涵为核心旨归。佛像衣饰线条艺术的研究与创作实践,其终极价值在于经由对物质材料的精研雕琢与形式表达语言的反复锤炼,实现精神境界的升华与视觉艺术之美的凝练创造。这要求创作者不仅是技艺精湛纯熟的工艺匠人,更应是深谙佛法义理、通晓美学法则的艺术创作者。在全球化与数字化深度融合的时代背景下,这份根植于古老传统的艺术智慧,仍以其独有的静谧、深邃与超越性特质,为当代社会提供着不可或缺的精神滋养与审美启迪,而这一艺术形式未来的赓续与发展,也必将在这份深厚的文化根基之上,持续生发出新的艺术可能与发展路径。

参考文献

- [1] 王礼辉.当代佛像雕塑生漆脱胎和贴金工艺的审美价值与工艺探索[J].东方收藏,2024,(12):120-121.
- [2] 陈长炼.谈德化白瓷雕塑艺术——从中国雕塑艺术的发展说起,以佛像雕塑艺术为主题[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(10):36-37.
- [3] 马腾原.写意在当代雕刻工艺中的表达与运用——以汉白玉佛造像《大爱无形》为例[J].天工,2025,(20):46-49.