

釋迦苦思

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

他從梁楷「出山釋迦圖」獲得靈感，
進一步找出釋迦苦思的精神內涵，
創造有異一般佛像法相莊嚴的性格，
直賦人間生命的感情。

石膏

黃土水逝於一九三〇年，那一年台灣近代美術才剛起步不久，一九二七年援引帝展成立的「台灣美術展覽會」（簡稱「台展」），也舉辦過三屆。但是台展不設雕塑部，以致於台灣的雕塑藝術，並沒有因為黃土水的聲望而發揮用武之地，台灣雕塑藝術長年不振，這或許是原因之一。

●黃土水跨入三十而立的創作盛年，不幸的也是生涯的晚年。他一生只活到三十五歲，在那最後五年裡，有一件從構思到完成花去較長時間的作品，應該看做黃土水最後兩大名作之一，也就是「水牛群像」之外，另一件「釋迦出山」。

●從作品名稱我們已可猜出它是一件佛教雕刻，這在黃土水的創作中並不多見。一般來說，台灣的民間雕刻大都與寺廟有密切淵源，但是台灣廟宇多道教宮堂，較少純粹寺院，所以台灣佛教雕刻，事實上並沒有道觀神像那樣多采多姿。

銅

台展

全名為「台灣美術展覽會」，成立於一九二七年，設東洋畫與西洋畫兩部，未設雕刻部。台展歷十屆後，主辦權由台灣教育會交還總督府文教局，俗稱「文展」，又舉辦了六回，最後在第二次世界大戰的烽火中落幕。

6-2 黃土水 釋迦出山（全身立像）

1927年 111×34×36公分

黃土水櫻木原作毀於二次世界大戰轟炸，僅存廖秋桂女士贈予魏清德的石膏原模，魏氏後人將其捐贈出來。

因石膏的不易久存，所以由文建會主持翻銅的工作，今所見為翻銅之作，石膏原模存於台北市立美術館中。黃土水以南宋梁楷的「出山釋迦圖」為藍本，加上個人雕刻創意而形成，在造形上有其特出之處。他以捲髮鬚鬚起伏等自然表現，取代渦漩狀的螺紋髮髻，並結合釋迦臉部深思安祥表情，雙手合掌站立的姿勢，傳達出釋迦悲天憫人的慈悲心。袈裟的垂折與披穿方式，呈現整體的律動感，衣袖往外垂向兩側，略成放射線狀；人體肌肉、骨骼的結構在袈裟下仍隱隱可見，身軀雖瘦削，但仍在合理狀態內。臉上神情莊嚴、靜穆，充分表達佛陀自在慈悲的精神內涵。

（銅／高雄市立美術館 提供）

6-3 黃土水 釋迦出山(頭部) 石膏原模

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

6-4 黃土水 釋迦出山(背面) 石膏原模
大部分書刊收錄的釋迦出山圖像，多是雙手合掌的正面角度，較少見局部或其他角度，因而無法體會釋迦細部的雕塑美。若從背面觀察，可見袈裟包裹著人體，皺摺自然產生的狀態，並無刻意塑造的僵硬感；赤著的雙腳，似承受著釋迦長年的行走，顯現出苦行僧辛勞的修行路。若僅看腳部，也可體會出釋迦的神韻，表達的相當傳神。

6-5 黃土水 釋迦出山(腳部) 石膏原模

宋元繪畫在日本

十三世紀中葉以後，禪宗傳入日本。
水墨畫向為禪僧修養與性情之所託，
宋元禪僧的作品，
最為日本畫僧喜愛的有牧溪、
玉澗、蘿牕、日觀等人，
有些本來在中國毫無名氣的畫家，
反而給予日本水墨畫很大的刺激。
南宋畫院中特立獨行的梁楷，
其潑墨畫風近於禪僧清逸洒脱的遁世觀，
流入日本的梁楷作品最有名的是
「李白行吟圖」。

6-6 梁楷 釋迦出山圖 南宋 絹本設色

釋迦出山畫表現了南宋畫家梁楷
極具功力的傳統技法，
衣紋用中鋒，氣勢貫注，
下筆如折斷的蘆葦，
所以稱為「折蘆描」；
背景草木均蒼勁渾厚，
充滿生氣。
梁楷作品以減筆和潑墨著名，
「禪意」更是他作品中特殊的風格。
梁楷這幅作品後來流至日本，
在日本的畫冊上多有收錄，
黃土水旅居日本時應該可以見到這些資料。
因此他的「釋迦出山」，
即是以梁楷的釋迦為藍本，
再加上個人雕刻創意而形成的。

6-7 黃土水 釋迦出山（側身）石膏原模

6-8 黃土水 釋迦出山（手的局部）

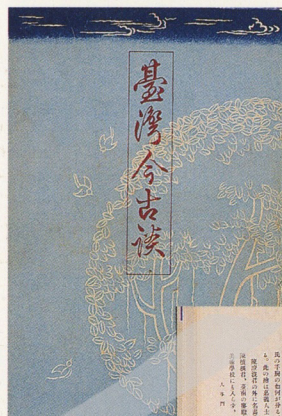
雕刻釋迦像的原委

一九二五年黃土水再將作品送帝展
評審時，竟遭落選。黃土水於帝展
落選後，返台來找魏清德，懇請他
推薦為某人塑像，事談不成，黃土
水頗苦惱今後東京生計茫然。魏清
德靈機一動，告以願主動募款，請
黃土水刻一佛像獻納龍山寺，一方
面以為解困；另一方面為永久紀念，
整個接洽過程如此簡單。

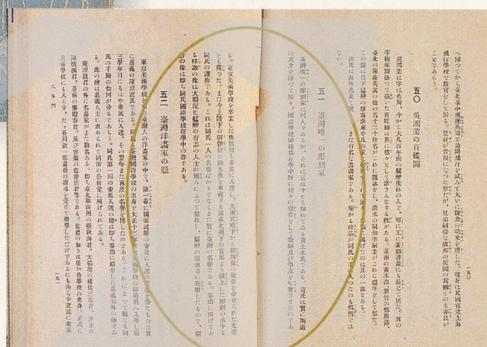

《台灣今古談》是一本日文書，作者為劉克明，內容介紹台灣的歷史文化、風土民情，這本書出版於昭和五年（一九三〇年），對於瞭解日據時代台灣的社會狀況，有重要的參考價值。

6-9 《台灣今古談》封面

6-10 《台灣今古談》內文

【書中內文翻譯】

台灣唯一的雕刻家

台灣最傑出（唯一）的雕刻家是誰？

不用贅言，那就是大家耳熟能詳的黃土水先生。

黃氏從小具有雕刻的天賦，在國語學校師範部在學中，就時常創造出多種傑出的雕刻品，令老師和同學羨慕不已。

黃氏從東京美術學校畢業後，其作品曾多次入選日本有名的帝展，並曾受命製造皇族久遠宮殿下的半身銅像。

同時在昭和天皇即位大典時，台北州官民為慶祝大典所獻上之水牛雕刻品，即是黃土水親手雕刻出來的傑作。

這種榮譽不僅屬於黃氏，而是台灣的驕傲。

在卷頭刊登之釋迦牟尼的佛像是黃氏受台北大稻埕和艋舺的有志之士之囑咐，製作好來寄贈艋舺龍山寺的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

另一座觀音雕像是黃氏國語學校在學中的傑作。

6-11 《台灣今古談》中黃土水釋迦出山木雕原型圖片
(南天書局 提供)

1927

- ◆台灣美術展覽會（簡稱台展）成立，設東洋畫與西洋畫兩部
- ◆黃土水釋迦出山像完成，木雕原作安座於艋舺龍山寺

●黃土水少年時所接受的雕刻啟蒙，亦以土地公、關公、媽祖等神像為最多。日本人治台以後當然也帶來在日本流行的佛教宗派，但一方面信仰者限於日本人；二方面新建寺院概為曹洞宗、淨土真宗、臨濟宗等所屬的別院居多，奉祀的不是禪宗開祖，就是阿彌陀佛。

●龍山寺正殿以奉祀觀世音菩薩為主，文殊、普賢二菩薩及十八羅漢等諸神陪祀。因為台灣的佛寺多少夾雜著民俗信仰的傳統，佛像造形也自然而然地滲入台灣民間藝術的風格。但是黃土水想雕出一尊純粹的佛像，既不是日本人供奉的釋迦如來，也不是台灣最普遍的觀世音菩薩。

●如此一來黃土水想雕一尊佛像，幾乎無法從台灣寺廟的傳統中找到傳承，他只好直接面對創新的挑戰；既然他視佛像雕刻是一件創作，勢必會有一番深刻研究的。黃土水長年深居日本，欲蒐尋資料也以在日本最為方便。他當然知道

中國與日本既有的完美佛像，大部分是佛陀慈悲圓滿的坐姿或坐像居多，他不想再重複同樣的風格，他要直探佛教發祥地的印度找靈感，終於鎖定「釋迦出山」這一則佛教雕刻史上稀有的題材。

●先說黃土水為什麼要雕這尊佛像，因為那是艋舺士紳魏清德等集資委託他製作，準備獻納給艋舺龍山寺的。一九二六年起黃土水開始思考釋迦像的造形，至一九二七年造像完成。他以出山的釋迦為命題，提出台灣佛教雕刻的新詮釋，果然創下台灣佛像的新風貌。所謂出山的釋迦，是釋迦出家入山苦行六年後，感到苦行效果不彰，毅然下山求真悟，當其時，釋迦瘦骨如枯，表情痛苦。

魏清德

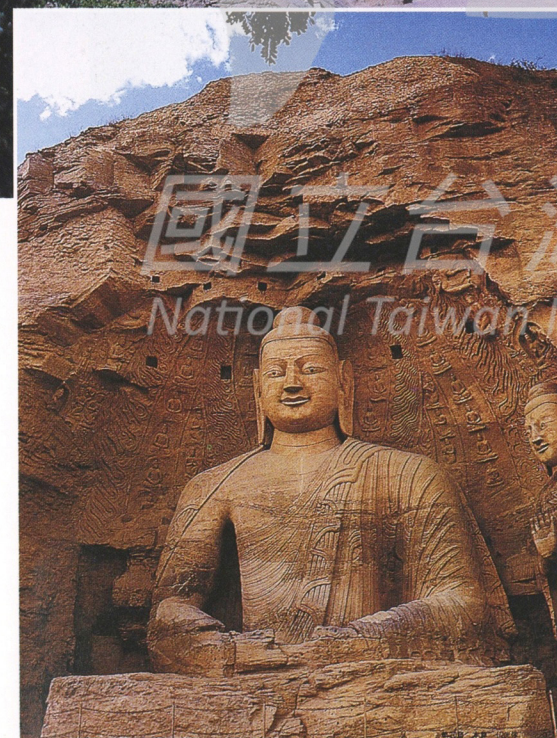
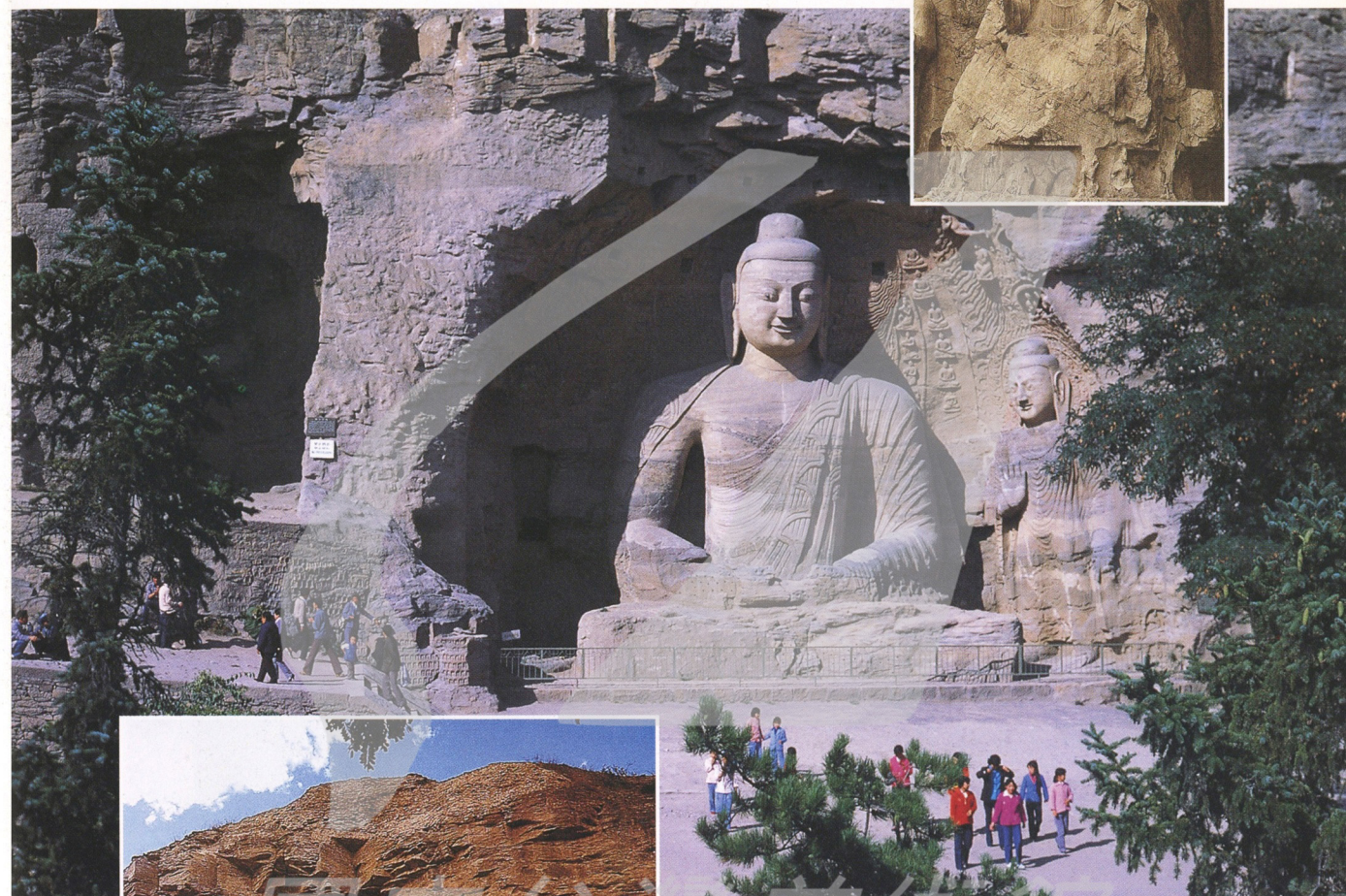
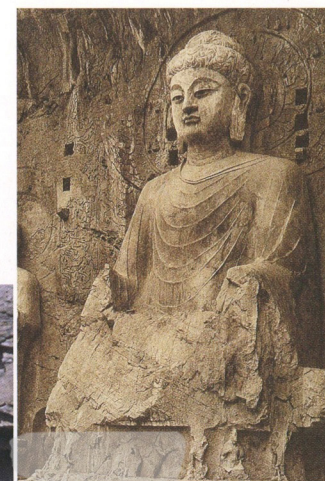
艋舺士紳魏清德，曾任發行量最廣的台灣日日新報漢文部主編，也是台北州會議員，日治時代著名詩人。其子魏火曜為前台大醫院院長。

6-12 黃土水夫婦（左起）與佛像雕刻大師林起鳳及善慧大師同遊日本名勝日光東照宮。
善慧大師是基隆月眉山靈泉寺的開祖。該寺建於一八九九年，並禮聘名師雕塑佛像，今仍有不少佛像保存寺中。

6-13 龍門石窟

龍門石窟是中國佛教藝術發展中心，圖為龍門奉先寺盧舍那佛。盧舍那佛頂著螺形髮髻、舉世聞名的巨大頭顱，而今幾乎成為中國佛教藝術的象徵。

6-14 雲崗石窟第二十窟

正中為釋迦坐像，臉部豐滿，兩肩寬厚，造形雄偉，高13.7公尺，是雲崗石窟中的代表作品。窟前壁大約在遼代以前就已經崩塌，現在佛像完全露天。

●佛教雕刻史上僅有二世紀以後印度北部犍陀羅地方，有釋迦苦行思惟像的遺存，其特徵即瘦骨身軀，並作苦思禪坐狀。

●繪畫史上以出山釋迦為主題的圖像，則出現於南宋以後，最有名的一幅就是梁楷的「出山釋迦圖」，黃土水的釋迦像，顯然是選擇了這幅為藍本再加上雕刻創意而成。

●梁楷是南宋畫家，生前特立獨行，他和許多宋元禪僧畫家一樣，作品廣被留華的日本僧侶帶走，流落到日本。這件「出山釋迦圖」很早就收藏於東京博物館，凡在日本出版的中國名畫集裡，都有著錄，黃土水對它應不陌生。他以長居日本之便，從此作獲得靈感，進一步找出釋迦苦思的精神內涵，創造有異一般佛像法相莊嚴的性格，直賦人間生命的感情。

●黃土水的「釋迦出山」是木雕作品，一九二七年起即安座於艋舺龍山寺中。

算它是一件公共雕塑並不為過，只是在善男信女眼中，不易察覺它與其他神像有何不同。

●一九四五年盟機轟炸台北，把龍山寺的正殿與迴廊炸毀，黃土水的木雕名作竟瞬間化為烏有，所幸原模的石膏釋迦像，在黃土水逝世後由遺孀贈與魏清德。雖然木雕原作與石膏原模略有不同，但有了這具原模，我們今天才得以欣賞黃土水釋迦像的風格與造形。

6-16 釋迦苦行像 二世紀 犍陀羅遺存
(李欽賢先生 提供)

犍陀羅

犍陀羅位於今巴基斯坦北部，是佛教傳入中亞必經之地。因地處亞歐文化要衝，深受希臘美術的影響。犍陀羅美術於紀元後四、五世紀隨佛教東漸而進入中國，大同、雲崗佛教藝術之特徵即受犍陀羅美術影響。

6-17 艋舺龍山寺

6-18 日據時期艋舺龍山寺明信片

