

中国传统形象图说

PUSA
菩萨

徐华铛 编著

中国林业出版社

徐华铛

中國傳統形象圖說

中国传统形象图说

菩萨

Pusa

徐华铛 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

菩萨 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2015.5
中国传统形象图说
ISBN 978-7-5038-7998-2

I. ①菩… II. ①徐… III. ①菩萨—造像—中国—图集
IV. ① J522 ② B949.92-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 110341 号

丛书策划 徐小英 赵芳
责任编辑 徐小英

出版发行 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)
<http://lycb.forestry.gov.cn>
E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83143515

设计制作 北京捷艺轩彩印制版技术有限公司

印刷 北京中科印刷有限公司
版次 2015年5月第1版
印次 2015年5月第1次
开本 185mm×260mm
字数 283千字 插图 230幅
印张 13 彩插 8面
定价 48.00元

《菩萨》编写组

顾 问

曹厚德 杨古城

编 著

徐华铛

绘 图

徐华铛 张立人 王 博 裘利东 杨冲霄

王磊义 李继渊 张孝友 郑兴国 徐积锋

陈蜀平 张顺忠 宋世义 杨志谦 郭利群

内容提要

菩萨的形象，是中华传统艺术中的一个重要组成部分，本书紧贴广大读者的需求心理，从传统中走出新路，以简洁生动的语言，讲述了中国菩萨形象的来龙去脉。全书配有约230幅线描菩萨形象图，绘画者皆具有较高的艺术造诣，图稿风格多样，有一定的实用价值和观赏价值。可供文物和旅游工作者、佛像艺术爱好者以及雕刻造型、寺庙造像、陶瓷创作等工艺美术设计人员、佛像绘画人员参考借鉴。

民族的灵魂 祖国的象征

——解读中国传统形象

传统，是指世代相传的精神、风俗、道德、思想、艺术、制度等。它首先出自《后汉书·东夷传·倭》：“自武帝灭朝鲜，使驛通於汉者三十许国，国皆称王，世世传统。”传统在传承和实践运用当中是非常广泛的，可以渗透到人类活动的每一领域，可以冠戴于人类过去经验所表达的每一角落。

中国传统是一种文化，从实质上看，就是中华民族的民族精神。中华民族的民族精神基本凝结于《周易大传》的两句名言之中：“天行健，君子以自强不息”；“地势坤，君子以厚德载物”。自强不息，厚德载物，是中国传统文化的基本精神，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征，是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所传承的一种优良文化，民族特色鲜明，内涵博大精深。传统是中华民族几千年文明的结晶，除了儒家文化这个核心内容外，还包含民俗文化、道家文化、佛教文化等。

传统形象是指传统物体的形象。中国传统文化为什么能在华夏大地上得到如此广泛的传播，这除了文字的记载，传统的形象起了很大的作用，因为中国世代代的老百姓中，很大部分是文盲或半文盲，他们不可能看懂浩繁的典籍，更不可能探讨典籍中包含深奥的哲理，而主要靠形象化的载体去了解文化，寄托自己的愿望。这一件件历代的传统形象与中国的民族艺术相融合，逐渐成为中国的传统文化。

有位学者说过这样一句话，“中国五千年的灿烂文明史有相当部分是靠出土的工艺美术书写的。”我认为这句话有一定的道理，因为这些出土的工艺美术品就是传统形象。

传统形象，牵动着每个中国人的心，而在每个人的心中又有一个永远的传统形象，那就是我们华夏民族的灵魂，古老祖国的象征。

卷首语

从悠扬渺远的晨钟暮鼓中

领会圆融精妙的禅理佛经；

从纵横万里的华夏大地中

寻觅温婉慈祥的菩萨身影；

从大慈、大行、大愿、大藏的菩萨行愿中

感悟芸芸众生的冷暖人生；

从多姿多彩的菩萨造型艺术中

再现中华民族的璀璨文明。

目录

民族的灵魂 祖国的象征 /5

卷首语 /6

第一篇 概述 /1

- 一、菩萨造像的种类 /1
- 二、菩萨造像的女性化 /2
- 三、菩萨造像在中国历代的演变 /4
- 四、菩萨造像的背光 /33
- 五、菩萨手的造型 /36

第二篇 文殊菩萨 /39

第三篇 普贤菩萨 /51

第四篇 地藏菩萨 /62

第五篇 观音菩萨 /71

一、观音的来历与造型 / 71

二、密宗六观音 / 86

(一) 圣观音 /86

(二) 千手千眼观音 /103

(三) 十一面观音 /115

(四) 如意轮观音 /117

(五) 不空绢索观音 /120

(六) 准胝观音 /121

三、三十三观音 /122

(一) 杨柳观音 /123

(二) 龙头观音 /131

(三) 白衣观音 /132

(四) 延命观音 /134

(五) 六时观音 /135

(六) 水月观音 /136

(七) 持经观音 /138

(八) 马郎妇观音 /138

(九) 岩户观音 /138

(十) 威德观音 /139

(十一) 圆光观音 /139

(十二) 琉璃观音 /141

(十三) 船静观音 /141

(十四) 泷见观音 /141

(十五) 鱼篮观音 /142

(十六) 众宝观音 /143

(十七) 莲卧观音 /144

(十八) 施乐观音 /145

(十九) 阿摩提观音 /146

(二十) 叶衣观音 /147

(二十一) 阿耨观音 /148

(二十二) 一叶观音 /149

(二十三) 一如观音 /149

(二十四) 洒水观音 /149

第六篇 其他菩萨 / 179

- (一) 大势至菩萨 / 179
- (二) 维摩诘菩萨 / 181
- (三) 弥勒菩萨 / 182
- (四) 药王菩萨 / 183
- (五) 龙树菩萨 / 184
- (六) 日光菩萨与月光菩萨 / 185
- (七) 善财 / 186
- (八) 龙女 / 187
- (九) 十二圆觉菩萨 / 188
- (十) 财神菩萨 / 189

第七篇 菩萨脸部造型 / 190

参考文献 / 195

菩萨情愫——后记 / 196

菩萨造像的种类

中国佛教造像较为常见的是诸佛、菩萨、罗汉和护法神。其中档次最高的是诸佛，其次是菩萨，然后是罗汉和护法神。

“菩萨”是随着佛教传入中国而出现的，梵语音译为“菩提萨埵”，菩萨是简称。意译是“觉有情”“道心众生”，旧时又译作“大士”“开士”“圣士”，是佛的内眷属中的大眷属，即“大门生”。其职责是协助佛，用佛教的宗旨和教义，解救在苦海中挣扎的芸芸众生。在百姓的信念中，佛陀是人们可望而不可及的理想偶像，而菩萨则作为“上求菩提，下化有情”的特殊身份，在佛陀与百姓之间架起了桥梁，因此人们对菩萨备感亲切。菩萨将来都是要成佛的，处于佛的候补地位。佛祖释迦牟尼未成佛时，就曾以菩萨为号。

根据佛教的理论，老百姓要修行到佛的“果位”，中间先后要经过“十住、十行、十向、十地、等觉、妙觉”共42个阶次，“等觉”是等同于佛的大菩萨，只要再作一步努力，就可达到“妙觉”的果位，而“妙觉”就是佛位。

在佛教的天国里有相当多的菩萨，佛祖释迦牟尼在法华会上讲说《法华经》时，听说法

的菩萨竟有8万之多，其中被列为上首大菩萨的有十八位。而这十八位菩萨具体是什么名号，却没有文字记载。

菩萨造像一般可分为以下四个种类：

第一类是佛经中具体提出名号的菩萨造像。这些菩萨都是“等觉位”的大菩萨，如文殊、普贤、地藏、大势至等，在人们心目中有一定的信仰，是中国菩萨造像中的主流。其他较为著名的菩萨还有：维摩诘菩萨、龙树菩萨、药王菩萨、日光菩萨、月光菩萨、十二圆觉菩萨等。

第二类是观音菩萨的造像。观音菩萨是民间影响最大、信仰最广的菩萨，也是佛教中具体提出名号的“等觉位”菩萨，其造像极其丰富多彩，故专门列为一类。观音菩萨的造像具体可分为三种形式，第一种形式是遵照正规仪轨造像的“圣观音”，外相端庄慈祥，一面双臂，是百姓心目中的正身。第二种形式是遵照密宗仪规创作的种种身相，如千手千眼观音、十一面观音、如意轮观音、准胝观音等，其造像有一面双臂的，也有多面多臂的，是观音法力无边的化身。第三种形式是中国民间自行

创造的观音形象，民间艺术家们毫不顾及菩萨造像应有的法度，根据自己的意愿进行创作，如书卷观音、骑凤观音、骑狮观音、持莲观音等。有人把观音的左右胁侍善财与龙女也列入菩萨的范畴。

第三类菩萨造像是供养菩萨，常见的有献花菩萨、献香菩萨、音声菩萨等，这类菩萨不是等觉位的菩萨，但在佛经中是存在的。

第四类菩萨是超出佛教造像范围而混迹于

普通人生活之中的“造菩萨”。造像艺术家们，特别是佛像的画家们，任己胸臆，“造”出毫无规矩尺度的菩萨像，扩大了菩萨的范围。如玩狮菩萨、引道菩萨、长寿菩萨、和睦菩萨、笑眼菩萨等。

以上归纳的四个菩萨造像种类中，有“等觉号”的菩萨最为规范也最为重要，特别是观音菩萨，更是深入人心。下面我们一一给以介绍。

二 菩萨造像的女性化

菩萨传入中国前，其造像大多是带髭须的男相。菩萨传入中国以后，其形象开始往女性化靠拢，形体、相貌、服饰逐渐女性化了。初唐高僧道宣在《释氏要贤》中有这样的论述：“造像梵像，宋齐间皆唇厚鼻隆，目长颐丰，挺然丈夫相。自唐以来，笔工皆端严柔弱似官妓之貌，故今人夸官娃如菩萨。”

“娃”，是汉、唐人对美貌女子的称呼，“官娃”就是官妓。唐代的妓，是一个泛指的概念，其中包括了“伎”这种官府或私家的女艺人，能歌善舞、工于诗文的美伎是唐代生活中的重要组成部分。据说唐代大中（公元847～860年）年间，女蛮国向朝廷进贡，使者们全是女的，她们梳着高髻，带着金冠，满身璎珞，就像佛教中的菩萨，深受朝野称颂。教坊中便因势利导，仿女蛮国使者的装饰，谱成《菩萨蛮》曲牌供歌舞伎乐演出，风行一时，《菩萨蛮》曲牌名称便由此而来。那么，菩萨在中国为何往女性化靠拢呢？

首先在佛像的塑造中，佛陀是佛教至高无上的造像，在量度规范上有一定的严肃性，不

可以轻易地改变，而菩萨作为佛陀的胁侍，在形象的塑造、描绘上限制较少，艺术家可以凭自己的想象去发挥、去创造，以美丽、生动的形象来衬托佛陀的伟岸庄严，菩萨女性化便顺理成章了。

其次是菩萨女性化与中国国情有关。中国的封建社会重孝道，历来敬重父母，但从感情上来说，人们对慈母更怀有一种博大的爱，其养育之恩显得更为亲切。佛教是像教，修行与瞻仰造（图）像同时进行，带有慈、悲等母性因素的菩萨，在芸芸众生中更带有感召力，“苦难的拯救需要美丽和慈爱”，菩萨由男相过渡到女相也就在情理之中了。

第三是中国的唐代相对来说是一个思想较为解放的时代，那些风姿美丽且年当青春的女子往往视为人们心目中的“菩萨”，成了人们对真、善、美追求时常常借用的一个词，这在历代诗词歌赋里屡见不鲜。因此，菩萨由男相逐渐过渡到女相，以至于演化为美女，便是一件十分自然的事。

第四是中国菩萨的女性化与道教崇尚女性

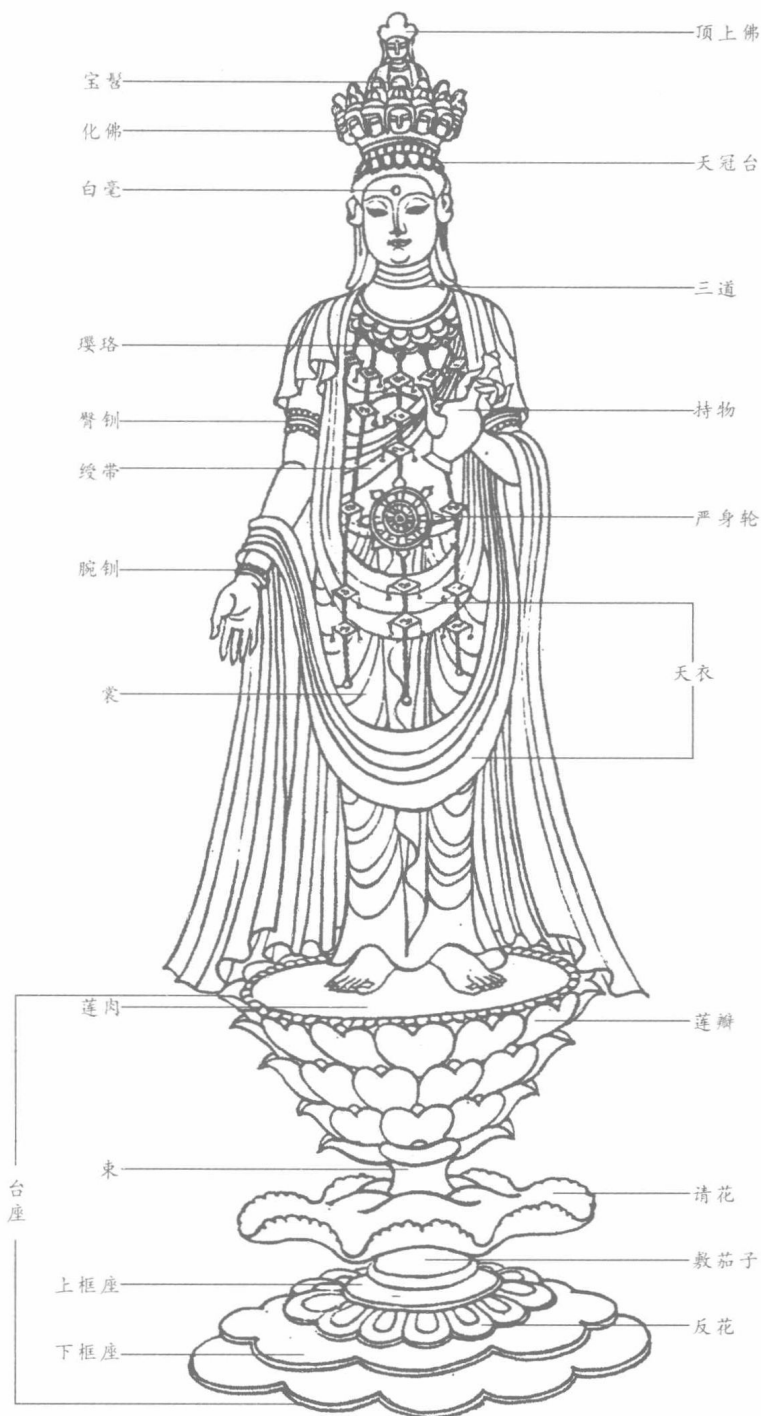

图 1-1 菩萨像各部位名称图

的观念有直接关系。道教的祖师老子十分崇尚女性，认为女性是化育天地万物而生生不息的“天下母仪”，唐代是道教发展的昌盛时期，佛教造像便也倾向女性化了。

菩萨像各部位的名称，如图 1-1。

菩萨和佛、罗汉的造像在大小高低上也有明显的差异。按照佛教仪规，佛的造像比其他属从要高大，以示尊卑。而菩萨造像相对比佛像低矮一个档次，罗汉更次之，却以佛为中心，左右对称排列，以突出佛的地位。为显示佛的

庄严、宽广和慈祥，菩萨和佛、罗汉的装饰风格也有明显的区别。从头部来看，诸佛大都不戴帽，头顶布满卷曲的螺髻。罗汉与寺院里的和尚一样，剃度成光头。而菩萨（特别是盛唐时期的菩萨）则常常戴着雕镂精美的莲花宝冠，早期的菩萨面部有蝌蚪形小髭，唐代及其以后大多成了女性面容。从身上装饰来看，诸佛、罗汉一般多穿袈裟，而菩萨身披天衣，袒胸露背，皮肤白皙润泽，腰束贴体羊肠锦裙或罗裙，显露出健美婀娜的体形，戴项饰、璎珞、臂钏，臂膀圆润莹洁，两足赤踝圆润，十指纤细修长，脸庞多为鹅蛋形，长而弯的柳叶眉下是微张的凤目，樱桃小口，头上发髻高耸。这

种装束是古代印度和中国贵族妇女的结合体。

菩萨的造像与佛的造像一样，要注意规范。一般来说，佛的造像显得端庄，是崇高伟大、唯我独尊的“伟丈夫相”；而菩萨的造像显得美丽慈祥，是妙曼生动、妩媚绰约的“善女子相”。阳刚与阴柔，壮美与优美，交相辉映，蕴涵着无以伦比的美学价值。值得一提的是，菩萨头上多有圆光笼罩，但没有身光，说明其所达到的觉悟果位低于佛陀。在某些地方我们也能看到一些大菩萨有身光的，这出于两种原因，一是出于对大菩萨的敬重之意，二是出于艺术上形式美感的需要。不过，严格地说，唯有佛陀才有身光。

三 菩萨造像在中国历代的演变

佛教传入中国后，既迎合了统治阶级巩固自己地位的需要，又符合人民大众希望解脱苦难、寻求幸福的愿望，因此发展较快。

魏晋时期，佛教在中国逐渐得到普及，但佛像的造型还带有浓重的外来特征。当时佛教造像绘画以北齐的曹仲达为标准，他恪守西域的画风，所画人物多以西域人为模特儿，广额、直鼻，躯体粗壮，衣纹稠叠，流线紧贴。在肌肤上，好像刚刚从水中捞出来一样，故画史上称其为“曹衣出水”。这种式样，在整个魏晋南北朝的佛陀造像中占有主导地位。

真正让佛像穿上汉装的是北魏时期。北魏太和十年（公元486年），当时的皇帝孝文帝是位开明之君，在位时推行一系列的汉化政策，并大力提倡佛教，使中国北方的佛像艺术产生了质的变化，他们将服装改为汉装，并吸取了南朝士大夫“褒衣博带”的服饰特征，使

云冈石窟新凿的佛像换上了汉装。随着时间推移，佛像汉化愈来愈浓，到北魏晚期，造像艺人们全盘吸收了南朝名士画风的养料，使佛像造型呈现出“秀骨清像”的汉化特征，具体表现是：面相清癯，神态安详，身材修长，姿态优雅，风度潇洒，整个形象清俊秀美。在服饰上，褒衣博带，垂领广袖，衣褶疏朗，一派南朝名士风度，在河西走廊东端的炳灵寺内，便可见到这种造像。这是中国佛像造像的一个主流，反映到菩萨的造像上，便形成了两种风格：一种是西域式，圆脸、直鼻、体胖、半裸披巾、衣纹密集，有犍陀罗遗风；一种是中原汉式，面目清秀，褒衣博带，风流潇洒，俨然有魏晋士大夫风貌（图1-2、图1-3）。

随着佛教在中国大地的不断深入，佛教造像也愈来愈世俗化、现实化，外来的本土特征逐渐减弱，汉化的特征愈来愈明显。就菩萨而

图 1-2 胁侍菩萨石雕像（北魏）麦积山石窟第 127 窟

图 1-3 半身石雕菩萨像（北魏）

日本京都国立博物馆藏

言，汉化的特征更浓，造型也更优美。隋代造像首先改变了北魏以来清癯瘦削的形象，开始追求雍容华贵的风度。其造像以现实生活中的 人物形象为模特来进行塑造，大致形成了方面长耳、华美富丽的特点，这在敦煌莫高窟中可以见到实物（图 1-4），标志着隋代的造像开始向艺术的高峰攀登，为光辉灿烂的盛唐艺术奏响了序曲。

到了唐代，菩萨的脸型和身段显示出“丰肌秀骨”的风韵，线条流畅，色彩明快，脸型丰腴，端庄秀美，脖项出现凹浅（即“双下巴”），隐射出一种不容亵渎的贵族妇女的尊严，这在敦煌彩塑的菩萨造型上得到明显的印证。这些不留姓名的菩萨造型艺术家们，在以中国当时贵族妇女造型的基础上，适当地掺入佛教

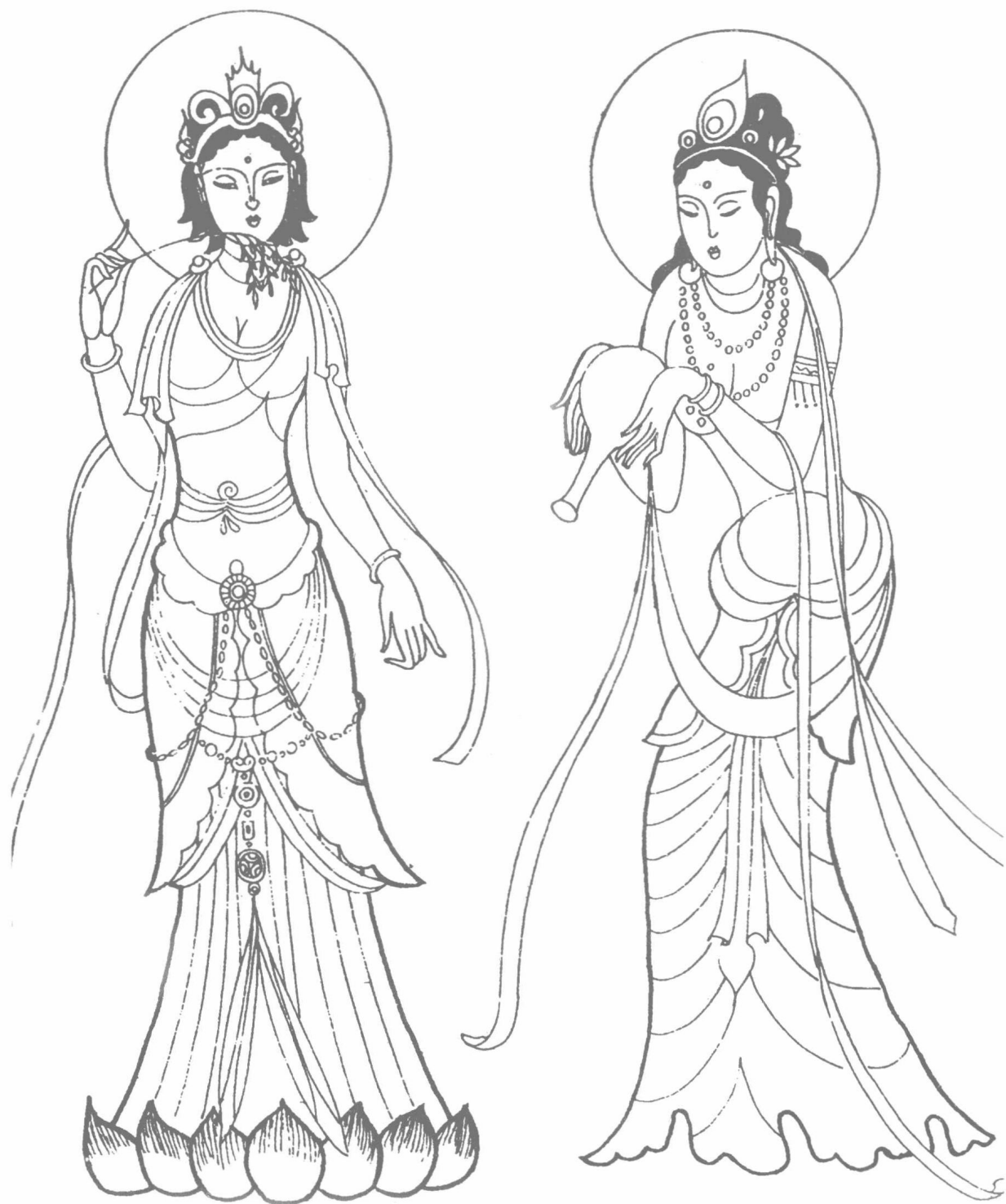

图 1-4 隋代菩萨（敦煌莫高窟）