

中国传统形象图说

GUAN
YIN
观音

徐华铛 编著

中国林业出版社

中国
传统
形象
图说

徐华铛印

福如观音 寿如观音 禄如观音 荣如观音 贵如观音 威如观音
德如观音 智如观音 慧如观音 力如观音 胆如观音 识如观音
志如观音 气如观音 节如观音 操如观音 节如观音 操如观音
刚如观音 毅如观音 柔如观音 韧如观音 坚如观音 固如观音
严如观音 紧如观音 密如观音 实如观音 正如观音 直如观音
和如观音 平如观音 静如观音 安如观音 舒如观音 顺如观音
达如观音 泰如观音 顺如观音 通如观音 利如观音 便如观音
美如观音 善如观音 吉如观音 庆如观音 祥如观音 瑞如观音
福如观音 寿如观音 禄如观音 荣如观音 贵如观音 威如观音
德如观音 智如观音 慧如观音 力如观音 胆如观音 识如观音
志如观音 气如观音 节如观音 操如观音 节如观音 操如观音
刚如观音 毅如观音 柔如观音 韧如观音 坚如观音 固如观音
严如观音 紧如观音 密如观音 实如观音 正如观音 直如观音
和如观音 平如观音 静如观音 安如观音 舒如观音 顺如观音
达如观音 泰如观音 顺如观音 通如观音 利如观音 便如观音
美如观音 善如观音 吉如观音 庆如观音 祥如观音 瑞如观音

THE GREAT WALL OF CHINA

观音

GUAN YIN

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China is a long, winding stone and brick wall that stretches across the northern part of the country. It was built to protect the Chinese states and empires from invasions and raids by various nomadic groups from the north. The wall is one of the most significant symbols of ancient Chinese civilization and is a UNESCO World Heritage Site.

中国传统形象图说

观音

Guanyin

徐华铛 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

观音 / 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 978-7-5038-7854-1

I. ①观… II. ①徐… III. ①观音—造像—中国—图集 IV. ① J522 ② B949.92-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 029721 号

圣观音 宁波宏拓

《观音》编写组

编著
徐华铛

摄影及照片提供者

徐华铛 徐积锋 戚桂良 陈金泉
江 晓 吴建新 俞沛旺 郭利群
徐 艳 刘如平 封伟民

丛书策划 徐小英 赵 芳

责任编辑 赵 芳

出 版 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

发 行 中国林业出版社

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 313 千字

印 张 12

定 价 68.00 元

目录

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象 / 3

卷首语：观音造像——弘扬真善美的艺术珍品 / 4

第一章 华丽的观音转身——观音形象的三次衍变 / 7

第二章 圣美的观音标准造像 / 13

(一) 历代观音造像过眼录 / 15

(二) 现代观音造像审美观 / 22

第三章 亲和的“三十三观音”造像 / 29

1. 杨枝观音 / 30

2. 龙头观音 / 31

3. 持经观音 / 32

4. 圆光观音 / 33

5. 游戏观音 / 34

6. 白衣观音 / 35

7. 莲卧观音 / 36

8. 泷见观音 / 37

9. 施药观音 / 38

10. 鱼篮观音 / 38

11. 渔王观音 / 40

12. 水月观音 / 40

13. 一叶观音 / 42

14. 青颈观音 / 43

15. 延命观音 / 44

16. 威德观音 / 45

17. 岩户观音 / 46

18. 众宝观音 / 46

19. 能静观音 / 48

20. 阿耨观音 / 49

21. 阿摩提观音 / 51

22. 叶衣观音 / 51

23. 琉璃观音 / 52

24. 多罗尊观音 / 52

25. 蛤蜊观音 / 54

26. 六时观音 / 55

27. 普悲观音 / 56

28. 马郎妇观音 / 56

29. 合掌观音 / 58

30. 一如观音 / 58

31. 不二观音 / 60

32. 持莲观音 / 61

33. 洒水观音 / 62

慧航普渡 戚桂夏

双面观音

第四章 奇谲的“密宗六观音”造像 / 73

1. 圣观音 / 73	4. 如意轮观音 / 85
2. 千手千眼观音 / 77	5. 不空绢索观音 / 86
3. 十一面观音 / 82	6. 准胝观音 / 86

第五章 慈爱的常见观音造像 / 89

1. 送子观音 / 89	7. 龙昊观音 / 112
2. 如意观音 / 93	8. 海岛观音 / 114
3. 大慈悲观音 / 96	9. 数珠观音 / 116
4. 宝珠观音 / 102	10. 荷叶观音 / 117
5. 自在观音 / 104	11. 毗卢观音 / 120
6. 说法观音 / 109	12. 三面观音 / 120

第六章 绚丽的彩绘观音造像 / 133

第七章 壮美的大型观音造像巡礼 / 151

第八章 多彩的观音脸部造型聚焦 / 175

后 记 / 191

封面作品：戚桂良

中国传统形象图说

观音

Guanyin

徐华铛 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

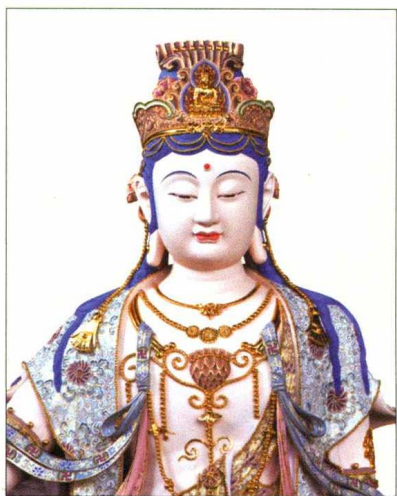
观音 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2015.5

中国传统形象图说

ISBN 978-7-5038-7854-1

I. ①观… II. ①徐… III. ①观音—造像—中国—图集 IV. ①J522 ②B949.92-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 029721 号

圣观音 宁波宏拓

《观音》编写组

编著
徐华铛

摄影及照片提供者

徐华铛 徐积锋 戚桂良 陈金泉
江 晓 吴建新 俞沛旺 郭利群
徐 艳 刘如平 封伟民

丛书策划 徐小英 赵 芳

责任编辑 赵 芳

出 版 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

发 行 中国林业出版社

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 313 千字

印 张 12

定 价 68.00 元

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、为中华民族世代代所传承的一种文化，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文典，更不可能探讨文典中包含深奥的哲理，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。

腾龙观音 钟汝荣

卷首语：

观音造像——弘扬真善美的艺术珍品

东汉时期，佛教从印度沿着丝绸之路传入中国，为什么能在华夏大地上得到如此广泛的传播，能使那么多的善男信女如痴如迷地顶礼膜拜？这并不是靠佛教的经文和教义，而主要靠形象化的偶像。

信仰需要对象，膜拜需要形体，这对象和形体便是佛教的造像。因为在千百万佛教信徒中，绝大部分是不可能看懂浩繁的佛经，更不可能探讨佛经中包含的深奥哲理，而主要靠佛教造像这个载体去寄托自己的愿望，祈福祛凶，保佑平安，把佛像当成有求必应的保护神。

在中国的佛教造像中，以观音的造像最具美学价值，数量最多，材质也最为丰富，有木雕、陶瓷、石雕、泥塑、铜铸等。千百年来，观音信念遍布亚洲各国，甚至到达西方世界，其中以中国和印度最为普遍。

观音，又称观世音、观自在、光世音，是代表慈悲的大菩萨。在西方极乐世界，观音协助阿弥陀佛接引往生；在娑婆世界，即现实世界，观音帮助释迦牟尼佛推行教化，故尊号为“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。

观世音意味着观察世间一切之音，而光世音便是普照世间一切之音。正因为观音是来观察或普照世间一切之音并能寻声救苦，所以其名号能牵动世世代代无数人。任何一个人在危难无助的时候，只要称念观世音或光世音名号，就能得到他神通法力的救助，脱离世间苦厄，满足生命愿望，并给你引导开悟之路，不管贵贱贤愚，对一切人的苦难都予以拯救。如众生因刀兵相加，或有牢狱之灾，只要念观世音菩萨名号，就能逢凶化吉，遇难呈祥。观音还能满足众生生儿育女的愿望，故在民间受到普遍而持久的信仰。观音既有博大的“爱护心”，又有非凡的“悲悯心”，赢得了“观音菩萨”的美誉。后来为避免唐太宗李世民的名讳而简称观音至今。而“观自在”的名称则是唐朝高僧玄奘创新的翻译，意思是说，观音用他的智慧来观察世间所有的事，没有障碍；用他的慈悲去救度众生，自由自在，没有拘束。

外来的观音造像，在华夏大地上得到传承，并紧紧地和民族的意愿结合在一起，沿着一条“美”的脉络沿伸发展，终于化茧成蝶，成为中国传统文化的一个组成部分。纵观观音的历代造像，真是多姿多彩，她既有宫廷工艺所追求的高贵雍容之美，也有文人士大夫所崇尚的闲适淡雅之美，更多的则是民间美术流露出的纯真质朴之美。这尊尊观音造像，不仅是“成教化，助人伦”的宗教宣传形式，更是民族审美文化的重要财富，是弘扬真、善、美的艺术珍品。

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象 / 3

卷首语：观音造像——弘扬真善美的艺术珍品 / 4

第一章 华丽的观音转身——观音形象的三次衍变 / 7

第二章 圣美的观音标准造像 / 13

(一) 历代观音造像过眼录 / 15

(二) 现代观音造像审美观 / 22

第三章 亲和的“三十三观音”造像 / 29

1. 杨枝观音 / 30

2. 龙头观音 / 31

3. 持经观音 / 32

4. 圆光观音 / 33

5. 游戏观音 / 34

6. 白衣观音 / 35

7. 莲卧观音 / 36

8. 泷见观音 / 37

9. 施药观音 / 38

10. 鱼篮观音 / 38

11. 德王观音 / 40

12. 水月观音 / 40

13. 一叶观音 / 42

14. 青颈观音 / 43

15. 延命观音 / 44

16. 威德观音 / 45

17. 岩户观音 / 46

18. 众宝观音 / 46

19. 能静观音 / 48

20. 阿耨观音 / 49

21. 阿摩提观音 / 51

22. 叶衣观音 / 51

23. 琉璃观音 / 52

24. 多罗尊观音 / 52

25. 蛤蜊观音 / 54

26. 六时观音 / 55

27. 普悲观音 / 56

28. 马郎妇观音 / 56

29. 合掌观音 / 58

30. 一如观音 / 58

31. 不二观音 / 60

32. 持莲观音 / 61

33. 洒水观音 / 62

慈航普渡 戚桂夏

双面观音

第四章 奇谲的“密宗六观音”造像 / 73

1. 圣观音 / 73	4. 如意轮观音 / 85
2. 千手千眼观音 / 77	5. 不空绢索观音 / 86
3. 十一面观音 / 82	6. 准胝观音 / 86

第五章 慈爱的常见观音造像 / 89

1. 送子观音 / 89	7. 龙昊观音 / 112
2. 如意观音 / 93	8. 海岛观音 / 114
3. 大慈悲观音 / 96	9. 数珠观音 / 116
4. 宝珠观音 / 102	10. 荷叶观音 / 117
5. 自在观音 / 104	11. 毗卢观音 / 120
6. 说法观音 / 109	12. 三面观音 / 120

第六章 绚丽的彩绘观音造像 / 133

第七章 壮美的大型观音造像巡礼 / 151

第八章 多彩的观音脸部造型聚焦 / 175

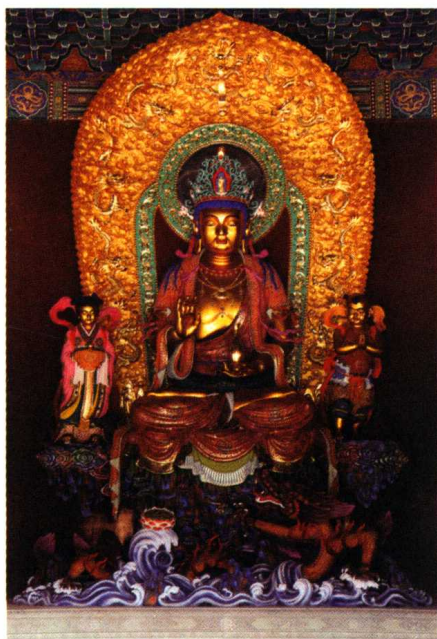
后 记 / 191

封面作品：戚桂良

第一章

华丽的观音转身

——观音形象的三次衍变

观音佛 浙江普陀山宝陀讲寺 戚桂夏

中国的佛教造像，一般由佛陀、菩萨、罗汉和护法神组成。其中等级最高的是佛陀，其次是菩萨，然后是罗汉和护法神。观世音，其造像虽然属于第二等级，但却是知名度最高、信仰最广泛的一尊菩萨，人们对观音的敬仰程度甚至超过了佛陀。

值得一提的是，在过去的无量劫中，观音已经成“佛”，佛经上说，观音当时的名号为“正法明如来”，释迦牟尼佛曾经是他的弟子。在浙江普陀山宝陀讲寺中，便有一尊高达5.2米的佛塑“观音佛”，其造像参照佛陀的规格与等级，头光、身光、背光一应俱全。2006年，浙江省普陀山佛教协会赠送给日本佛教协会的礼品也是一尊佛身的观音。后来，观音为了直观地拔除众生苦难，安乐一切众生，成就一切众生的道业，故仍然示现菩萨身，到民间救苦救难。

杨枝观音 浙江普陀山佛教协会赠送日本礼品 戚桂夏作

阿弥陀佛与左右两菩萨，右为观音，左为大势至。

观音，是西方极乐世界教主“阿弥陀佛”座下的上首菩萨，与阿弥陀佛和大势至菩萨一起，组成“西方三圣”。观音与阿弥陀佛有着特殊的关系，是阿弥陀佛的继承者，在民间的影响极为深远。千百年来，观音信仰遍布亚洲各国，甚至到达西方世界，其中以中国和印度最为普遍，从而形成了灿烂而独特的观音信仰文化。

马头观音 四川大足石刻

长着小胡子的男身观音

现在，人们看到的观音菩萨是一位端丽妙曼、宝相庄严的“东方圣母”，然而，观音菩萨最早的原型不是人，而是马。观音菩萨由畜变人，由大丈夫变成一位东方美妇，有一个漫长的演变过程。

根据徐静波先生《观世音菩萨考述》一文和其他一些学者的考证：早在佛教尚未产生的公元前7世纪时，印度婆罗门教的古经典《梨俱吠陀》中，已经有了“观世音”的形象。不过，那时的观世音并非丈夫身，也非女儿身，而是一对可爱的孪生“小马驹”。小马驹作为婆罗门教中的善神，象征着慈悲、和善。小马驹神力宏大，能使盲者双目复明，恙疾缠身者康复，肢躯残缺者健全，不育女性者生子，而且还能让公牛产乳，枯木开花。“观世音”受到古印度臣民的普遍信仰和崇敬，产生过巨大而深远的影响。

公元前5世纪，释迦牟尼创立了佛教，比婆罗门教更为完善、进步。佛教逐渐影响了婆罗门教教徒，并使婆罗门教徒转信佛教。但婆罗门教影响深刻，一时难以改变他们所有的信仰，转信佛教的婆罗门教教徒便把原是婆罗门教中的“观世音”——“一对小马驹”带到了佛教之中，成了一位善神。

公元前3世纪时，佛教大乘教产生，佛教徒为了安抚众生之心，便将原婆罗门教中的善神观世音正式吸收过来，成为佛教中的一位慈善菩萨，叫作“马头观世音”。那时的马头观世音的形象还是一匹可

仿元代百纳衣观音 黄锦夏

爱的小马驹。到了公元1世纪前后，佛教徒考虑到其他菩萨都是人身，而观世音是畜身，太不相配，便将“马头观音”改为人身，于是观音菩萨就由畜身变成了一位长有胡子的男身丈夫形。四川大足石刻和敦煌莫高窟，均有马头观音的造像，佛教密宗中也有马头观音画像，观世音戴着一顶马头式宝冠，这是观音由马变人过程中的遗迹。

据佛学专家们的考证，约在西汉末期（公元1世纪）佛教传入中国，兴盛于魏晋南北朝时期。观世音菩萨是随着佛教的传播来到中国的。传入中国时的观世音菩萨已是净土三经《无量寿佛经》《观无量寿佛经》《阿弥陀佛经》中西方净土教主阿弥陀佛的左胁侍。《华严经》中说，善财童子拜访观世音，在普陀洛迦山。此时的观世音是王子出身的阿弥陀佛的“侍从官”和“勇猛丈夫观自在”，还不是女儿身。因此，早期的观世音菩萨塑像和画像是男身丈夫形。

随着佛教在中国的深入发展，尤其是《法华经》在中国的广泛传播，观世音菩萨的声望在中国日益提高，得到了下层广大人民的持久信仰。人们根据自己的愿望造出了众多的观音菩萨，观音菩萨亦从“西方三圣”中的胁侍菩萨分离出来，成了一位最受人们信奉的佛教善神。经过几个世纪的佛教汉化演变，观音菩萨逐渐异化，最后成了中国僧俗大众心目中端庄、慈祥、美貌的女性。