佛教小百科

艺术

【丁明夷 ● 著】

上海科学普及出版社

缘起追求庄严肃穆气象

超越宗教获得灵性洒脱

需要全本请访问 www.ertongbook.com

佛教小百科

◎艺术◎

【丁明夷◎著】

上海科学普及出版社

图书在版编目（CIP）数据

佛教小百科．艺术／丁明夷著．—上海：上海科学普及出版社，2011.1

ISBN 978-7-5427-4715-0

Ⅰ.①佛… Ⅱ.①丁… Ⅲ.①佛教－宗教艺术－中国－通俗读物 Ⅳ.① B94-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 229746 号

佛教小百科◎艺术◎

出　　版：上海科学普及出版社
（上海市中山北路 832 号　200070）http://www.pspsh.com
制　　作：日知图书（www.rzbook.com）
印　　刷：北京联兴盛业印刷股份有限公司
发　　行：上海科学普及出版社
开　　本：16 开（787×1092）
印　　张：12 印张
字　　数：150 千字
标准书号：ISBN 978-7-5427-4715-0
版　　次：2011 年 1 月第 1 版　2011 年 1 月第 1 次印刷
定　　价：49.00 元

◎如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前言

艺术

佛教艺术起源于印度孔雀王朝的阿育王时期。佛教艺术包含的内容非常丰富，举凡建筑、雕塑、绘画、文学、音乐等表现佛教信仰和宗教生活的作品，都属佛教艺术范畴。

佛教在传播的过程中，佛教教义被化为雕塑、绘画等形式加以艺术表现。而在公元 2 世纪之前，佛教艺术品中并没有佛的形象。直到印度贵霜王朝时期，才打破这一禁忌，并创造出两种代表性的佛像雕刻艺术——犍陀罗艺术和秣菟罗艺术。笈多王朝时期，这两种艺术相互借鉴、融合，完成了希腊式佛像向印度式佛像的过渡，印度佛教艺术发展到了自己的黄金时代。

公元纪年前后，佛教传入中国。佛教在中国历经两千年，得到广泛发展传播，并与中国传统文化相结合，形成独具特色的中国佛教艺术。中国古代流传下来的佛教艺术，主要由佛教寺院艺术和石窟艺术组成，佛寺和石窟又都融建筑、雕塑、绘画于一体，它们是世界佛教艺术遗产的重要组成部分。

中国古代佛教艺术最光辉灿烂的时期当属隋唐。随着隋代全国统一和唐代经济、国力的发展壮大，中国佛教发展到鼎盛时期，创立了许多新的佛教宗派，这些宗派的发展演进在佛教艺术中都得以充分体现。隋唐时期最具代表性的敦煌石窟艺术，也进入全新阶段，达到印度佛教艺术与汉文化的完美融合，开创了敦煌艺术的盛期。敦煌石窟的雕塑、壁画等佛教艺术品和敦煌藏经洞保存的文物，开启了敦煌学的研究，敦煌学逐渐风靡世界。

中国佛教艺术历经千余年，创造出大量的文化艺术珍品，不仅形象地反映了各时代佛教的发展变化，也为研究历史上建筑、雕塑、绘画、文学、音乐，乃至人们日常生活、生产活动等历朝社会风貌提供具体真实的形象资料。

本书对佛教艺术的主要形式进行了介绍，希望读者不仅能够从中领略到佛教独具的艺术魅力与审美价值，也能领会到佛教独特的内在精神。

目录

小百科 佛教

何谓佛教艺术？……8
为什么印度早期佛教艺术中没有佛像？……10
犍陀罗和秣菟罗的佛教艺术是怎样产生的？……12
印度佛教艺术遗迹主要有哪些？……14
阿旃陀石窟因何著名？……18
巴米扬佛教遗迹在哪里？……19
释迦牟尼的诞生地在什么地方？……20
什么是佛，释迦牟尼与佛有什么关系？……21
什么是三世佛和三身佛？……22
什么是菩萨，什么是菩萨行？……24
何谓七佛和千佛？……25
何谓西方三圣？……26
何谓东方三圣？……28
何谓缘觉和罗汉？……29
天龙八部指的是什么？……32
四大天王指的是什么？……34
何谓大日如来？……36
什么是大黑天和欢喜佛？……37
佛传故事指的是什么？……38
什么是四相图和八相图？……40
因缘故事指的是什么？……41
何谓佛本生故事？……42
著名的本生故事画有哪些？……44
大乘和小乘佛教艺术有何不同？……46
何谓三十三观音，为什么许多地方造出千手千眼观世音像？…48

需要全本请访问 www.ertongbook.com

观音和弥勒像为何在中国流行？…… 50
地藏菩萨是谁？…… 52
何谓十殿阎王？…… 54
韦陀和关羽是怎样的护法神？…… 56
什么是弥勒菩萨和弥勒佛？…… 58
为什么把布袋和尚称做“大肚弥勒”？…… 60
为何把泗州大圣称做观音化身？…… 62
什么是经变画？…… 63
佛教经变与变文和俗讲有何关系？…… 64
代表性的经变题材有哪些？…… 66
什么是地狱，地狱变是什么样的画面？…… 68
什么是佛教感通故事图变？…… 70
什么是佛教史迹故事画？…… 71
唐僧取经等西行求法事迹在石窟艺术中有哪些表现？… 72
什么是供养人像，著名的帝后礼佛图有哪些？…… 74
佛教密宗主要供养哪些佛像？…… 76
什么是曼荼罗？…… 78
什么是水陆画？…… 80
国内主要的水陆遗迹有哪些？…… 81
什么是唐卡？…… 82
藏传佛教艺术的主要特点和遗迹是什么？…… 84
石窟的用途为何？…… 86
最早的石窟为何出现在新疆？…… 87
中国石窟分布有何特点？…… 88
丝绸之路和石窟兴盛有何关系？…… 92

什么是龟兹佛教艺术？…… 94
为什么把克孜尔石窟叫做“戈壁明珠”？…… 96
什么是高昌佛教艺术？…… 98
玉门关内外的佛教艺术有何不同？…… 100
为什么敦煌莫高窟由东来的和尚乐僔和法良首先开凿？… 102
什么是石窟艺术的“凉州模式”，凉州石窟的遗存指什么？…104
中国北方石窟为何多与禅僧有关？…… 106
中国佛教史上影响石窟造像的原因有哪些？…… 108
中国大石窟为什么与历代著名高僧有不解之缘？…… 110
中国大石窟为什么多由历代帝王倡导兴建？…… 112
印度的佛教艺术风格是如何在云冈昙曜五窟中表现的？ 114
什么是石窟艺术的“平城模式”？…… 116
北魏孝文帝汉化改革给云冈、龙门石窟带来哪些新风格？ … 118
北魏时期敦煌莫高窟是何样子？…… 120
中国石窟中最早的年代题记出现在哪里？…… 122
为何麦积山石窟被称为“塑像馆”？…… 124
为什么说响堂山石窟具有承前启后的影响？…… 126
南京栖霞山石窟、剡县大佛与名僧僧祐有什么关系？… 128
隋唐时期的敦煌莫高窟为何被称为盛期？…… 130
龙门奉先寺和武则天有何关系？…… 132
石窟造像题材和佛教宗派有什么关系？…… 134
剑川石窟有哪些南诏、大理国的特点？…… 136
为何盛唐后石窟重心南移到四川？…… 138
为何四川石窟以密宗造像独盛？…… 140
为何飞来峰和居庸关元代造像比较集中？…… 142

什么是摩崖造像，孔望山造像表现了哪些早期特点？… 144
西夏佛教艺术在榆林窟有何表现？…… 146
为什么说乐山大佛是世界上最大的佛像？…… 148
中国最大的铜佛像在哪里？…… 150
敦煌石室之谜是如何解开的？…… 152
敦煌学为何风靡世界？…… 154
中国寺院布局与宫殿建筑有何关系？…… 156
中国最早的佛寺在哪里？…… 158
什么是中国佛教四大名山？…… 160
中国唐代建筑的代表是什么？…… 162
中国宋、辽建筑的代表是什么？…… 164
中国元、明建筑的代表是什么？…… 166
西藏佛寺和外八庙的建筑有何异同？…… 168
佛塔是如何起源和演变的？…… 170
中国佛塔主要有哪几种类型？…… 172
中国现存最古的砖塔在哪里？…… 174
中国现存最大的木塔在哪里？…… 176
铁塔和繁塔指的是什么？…… 178
中国石窟、佛寺壁画与中国绘画史有何关系？…… 180
什么是造像碑？…… 182
金铜佛造像指的是什么？…… 184
什么是佛教帛画、绣像和织成像？…… 186
什么是木版佛画和其他类造像？…… 187
石经和经幢指的是什么？…… 188
佛教造像与道教、儒家造像有何关系？…… 190

何谓佛教艺术？

佛教艺术随着佛教的产生而产生，主要由佛教寺院艺术和石窟艺术组成。佛教石窟仿照寺院形式而建造，佛寺和石窟又都融建筑、雕塑和绘画于一体，它们是世界佛教艺术遗产的主体部分。

人创造了宗教，而不是宗教创造了人。宗教艺术也是这样。为了用譬喻的方式，形象地宣传宗教教义，几乎是伴随着宗教的产生，宗教艺术应运而生。一般说来，宗教艺术的基本职能是特定时代的宗教宣传品，它们首先是一种信仰和崇拜，而不是单纯观赏的对象。艺术就其职能而言，带有宗教性，它是宗教膜拜的一种仪式，它们的美的理想和审美价值是为宗教内容服务的。这种宗教膜拜，要求布置一种与人们日常生活环境不同的，充满象征、超自然力量的特殊氛围，以虚幻的形式去反映现实世界。因而，具有审美效果的宗教艺术形式

缅甸仰光大金塔，又称瑞光大金塔，建于公元前6世纪，是缅甸著名的佛教建筑。

及其手段，能使宗教信徒在艺术享受中接受宗教感情和感受，在潜移默化之中表现宗教的基本思想。这就是说，宗教艺术一经纳入膜拜体系并在其中履行一定的职能，宗教思想对艺术的内容和形式便必然产生深刻的影响。宗教艺术伴随着时代的变迁和现实生活的发展，以自己特有的方式发展变化，古今中外，概莫能外。

这种为宗教内容服务的艺术，也正因为如此，其本身便具有宗教和艺术的双重职能，两者间有着复杂、矛盾的关系。宗教及其艺术，在历史发展中相互作用、渗透和交织，彼此融为一体。同时，艺术在这种发展中也逐渐摆脱宗教的影响，得到越来越大的独立性。当宗教职能消失后，具有审美价值的宗教艺术品，仍留存人间，给人们以美的享受和历史的回顾。

中国古代留传下来的宗教艺术作品，主要是佛教艺术，它包含的内容十分丰富，举凡寺塔、石窟、版刻、佛画、藏经、佛曲、金石文物、佛教文学（变文、宝卷等），种类繁多，不一而足。就佛教造像而言，佛像的门类即有金铼像、铸像、雕像、塑像、夹纻像、瓷像、绣像、织成像、泥陶像等。遍布祖

桑奇大塔极具特色的牌坊，其浮雕嵌板内容多为佛传故事和佛本生故事。

国东西、大江南北的佛教艺术品，不仅形象地反映了各时代政治、经济、宗教、文化的曲折变化，而且随着宗教职能的逐渐消失，珍贵的佛教艺术品还成为人们研究历史上建筑、雕塑、绘画、文学、音乐、舞蹈、天文、历法乃至人们日常生活、生产活动等方面的具体真实的形象资料。中国佛教艺术的审美价值和历史作用，正日益被现代人们所理解和欣赏。佛教艺术这种舶来品，已成为中华民族艺术遗产的一个有机组成部分。

为什么印度早期佛教艺术中没有佛像？

早期佛教思想认为，佛陀是超人化的，不能具体表现其相貌。所以早期佛教艺术品中表现佛前生（本生）和今世生平（佛传）的浮雕故事画，都以象征手法出现，并没有佛陀的形象。

印度阿育王时期（前 273 ～前 232），开始把佛教的教义化为故事和雕刻绘画加以艺术表现。但有一个有意思的现象，就是在公元 2 世纪以前佛教艺术品中并没有佛的形象，而是在佛陀生前到过之处刻一脚印，说法处刻一法轮、宝座和菩提树等。

一直到犍陀罗艺术时期（从公元2世纪开始），才出现佛陀的形象。这一时期大乘佛教开始流行，允许民众礼拜佛像，而且犍陀罗地区长期受希腊文化影响，原来就有崇拜偶像的习惯。早期的佛像因受希腊神像的影响，带有浓厚的希腊风格。

公元 3 世纪时，犍陀罗艺术影响了印度南部的阿玛拉瓦底艺术，在南印度的佛教艺术品中也出现了佛的形象。

早期佛教艺术以帕鲁德遗迹、桑奇大塔、阿玛拉瓦底遗迹和那迦周尼康荼遗迹为代表。

桑奇大塔东礼门横梁上表现的佛“逾城出家”，画面是一匹马，马背上立一伞盖，马的后面有几个人在告别，另有一男子向巨大的佛足迹礼拜；同一题材，犍陀罗出土

北京真觉寺金刚宝座塔上雕刻的佛足图。早期佛教艺术品中没有佛的形象，而以佛足印等象征表现佛陀。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的浮雕是佛坐在马背上，另有几人相随。

表现佛成道后“初转法轮”，桑奇大塔西礼门横梁上的画面是，中央一个巨大的宝轮，众多的人和动物在两旁虔诚地听法；犍陀罗出土的公元 3 世纪初的雕刻为，佛坐在一个有宝轮的座上，手施无畏印，众人在两旁听法。

阿玛拉瓦底出土的“礼拜图”，中间是一宝座，座前一对足迹，座的背后是伞盖和菩提树，两旁有人合掌礼拜。在帕鲁德出土的“波斯匿王访佛”，画面中心的建筑物内有一法轮，法轮上竖伞盖，说明佛陀所在。

❁ 桑奇大塔，位于印度中央邦首府博帕尔附近，始建于公元前 3 世纪，是印度早期佛教塔式建筑的典范之作，也是印度现存最大的佛塔。

犍陀罗和秣菟罗的佛教艺术是怎样产生的？

印度贵霜帝国统治时期，佛教艺术品中开始出现佛的形象。这一时期佛像雕刻带有浓厚的希腊风格，这种艺术比较集中于犍陀罗地区，故被称为犍陀罗艺术。

印度西北部在阿育王时期佛教已传入，公元前 4 世纪亚历山大大帝征服这一地区，成为其远征所及的东部界限，公元前 2 世纪，希腊人在此建立了大夏国，统治这一地区持续了 130 年。有些大夏人是热心的佛教徒，比如弥兰陀王就曾在货币上铸有法轮。

公元 1 世纪，原居住在中国西部的月氏人南进，占领了印度西北部，建立了贵霜帝国，定居犍陀罗（Gandhara，相当于今巴基斯坦白沙瓦和毗连的阿富汗东部一带）。其第三代王迦腻色迦，崇信佛法，并效法阿育王在贵霜区域内大规模兴建寺塔，雕凿佛像。

贵霜帝国时期流行两种佛教艺术样式，分别集中于犍陀罗和秣菟罗（Mathura，在今新德里东南），所以被称为犍陀罗艺术和秣菟罗艺术。

犍陀罗艺术的雕刻往往千佛一面，一般人体比例粗矮，人物表情冷漠，显得有些笨重和沉闷。以马尔坦出土的佛立像为例：这尊佛像的脸作椭圆形，眉细长，眼窝略凹，鼻子从额头笔直伸出，唇薄，头发呈波浪式，具有典型的希腊风格。但头顶上的肉髻，眉间的白毫（智慧的光源）和头后的圆光表明了佛陀的印度身份。面部表情平静庄重，流露出沉思内省的神态。佛身披的袈裟近似希腊长袍，衣褶厚重，像是毛质的厚衣料。赤足。

秣菟罗艺术较之犍陀罗艺术保留了更多印度本土的风格。这种艺术喜爱裸体，崇尚肉感的表现。

公元 2 世纪中期，秣菟罗地区受犍陀罗艺术的影响，开始雕造佛像。比如于秣菟罗的贾马尔普尔（Jamalpur）出土的佛立像，佛面形方圆，眉毛隆起，嘴唇较厚。头发剃光，肉髻作螺旋形。佛着露右肩的轻薄袈裟，显得肩宽胸实，肌肉匀称。身后圆形背光上雕刻了甚为精美的图案。

秣菟罗艺术的佛像，给人一种健壮强烈的感觉。轻薄贴体的服装，

表现出人体的生命感和力量感。与犍陀罗艺术的沉静内省对比，秣菟罗的艺术风格显得强悍有余而文雅不足。

到了笈多王朝时期(320～600)，两种艺术逐渐互相借鉴和融合，完成了希腊式佛像向印度式佛像的过渡，实现了印度本土传统和外来影响的完美结合，迎来了印度艺术的黄金时代。

❁ 印度笈多王朝时期释迦牟尼立像，体现了犍陀罗艺术和秣菟罗艺术的完美融合。

印度佛教艺术遗迹主要有哪些？

印度佛教艺术开始于孔雀王朝的阿育王时期（前273～前232）。阿育王为传播佛教，在全国范围内立宝塔、建寺院（包括开石窟寺），并在与佛陀生活有关的地点竖立纪念柱（刻有谚文的圆柱）。

印度的佛教由释迦牟尼于公元前6世纪创立，中间经历了原始佛教、部派佛教、大乘佛教和密教等四个历史阶段，到公元13世纪伊斯兰教大规模传播，佛教在印度本土基本消亡。

印度佛教艺术遗迹比较著名的有巴克拉（Bakhra）石柱、鹿野苑（Mrgadava）石柱、蓝毗尼（Lumbini）石柱、王舍城（Rajagrha）石柱等，这些石柱在玄奘《大唐西域记》中都有记载，近代考古学使它们重现于世。另外当时还开凿了巴拉巴尔石窟群。

蓝毗尼、鹿野苑、王舍城都是佛教圣地，所以石柱雕造得非常美丽，并且有特定的含义。

蓝毗尼现属尼泊尔，是释迦牟尼的诞生地。石柱于1897年发现，柱头上原有一匹马站在倒垂莲花上。马在早期佛教艺术中经常象征释迦牟尼骑马“逾城出家”。

阿育王石柱中最有名的要算鹿野苑出土的石柱了。鹿野苑在印度北方邦瓦腊纳西城，据说是释迦牟尼得道成佛后第一次说法的地方。石柱高15米，柱头已断落，柱身上刻着禁止破僧的婆罗谜字体铭文。同巴克拉石柱一样，这个

阿旃陀石窟

图为印度古代佛教徒从山体中开凿出来的佛殿和僧房，建造时间大约在公元前1世纪至公元7世纪之间。

阿育王石柱狮子柱顶

石柱也是以狮子形象作柱顶的。四只狮子身连一体，面各一方，分站在中间层的一个宝轮上，宝轮象征着佛陀在此地“初转法轮”。轮与轮之间有象、马、牛、虎四兽浮雕，柱头下层是钟形倒垂莲花。整个柱头显得华丽而雄劲，玄奘曾形容为“石含玉润，鉴照映彻”。在印度独立后，狮子柱头成为了印度共和国国徽的图案。

王舍城在今比哈尔邦附近，是释迦牟尼传道中心地之一。在王舍城迦兰陀出土的石柱，柱头雕刻一只大象。象经常作为佛陀的化身。

巴拉巴尔石窟群是印度现存最早的佛教石窟，在今印度比哈尔邦格雅（Gaya）城北。其中主要石窟为洛马沙利西石窟。最早的石窟仿造寺院的木构茅棚形制，如洛马沙利西窟是单穴一门，平面作椭圆形，高仅 4 米，是为单人修隐而造。门楣上仿木结构，凿出柱、梁、檩、椽，门楣上有浮雕，表现的是群象礼拜佛塔。

孔雀王朝于公元前 185 年灭亡。继之而起的是北印度的巽伽王朝（前 185 ～前 73）和南印度的安度罗王朝（公元前 2 世纪～公元 3 世纪）。这一时期佛教艺术继续发展，成就很高。主要遗址有帕鲁德塔（Bharhut）、桑奇大塔（Sanchi）、菩提伽耶石雕（Buddha）（Gaya）、巴查（Bhaja）石窟、卡尔利石窟（Karli）、阿旃陀（Ajanta）早期石窟和阿玛拉瓦底（Amaravati）流派的雕刻等。

帕鲁德遗迹在北方邦安拉阿巴德西南，是现存最早的佛塔，塔上的石刻为公元前 2 世纪所雕。在塔的栏楣和栏柱上雕刻了佛传和多种佛本生故事，在人物的艺术处理上还保留了很多旧有的风格，人像显得臃肿，布局也显得拥挤。

这一时期最著名的佛教建筑

泰国大城皇室宗庙遗址，原有许多殿堂、佛塔和珍贵的佛像，现在仅余佛塔如林。

是桑奇大塔。桑奇在中央邦博帕尔(Bhopal)附近。此地现存4座佛塔，桑奇大塔是指一号佛塔。塔的高度是16.5米，直径36.6米。巽伽王朝时期扩建了阿育王时期所建的覆钵形塔体，在土墩外砌砖石，并在塔顶修了一个方形平台和三层伞盖，底部用石头砌筑基坛和围栏。公元前1世纪，又在围栏四周增建了四座陀兰那（Torana，又称塔门牌坊或礼门），上面的精美雕刻使桑奇大塔闻名于世。每一陀兰那由两根顶端雕走兽的方柱和三道横梁构成。方柱和横梁上布满佛教内容的浮雕，多为佛传和本生故事，如东门横梁自下而上雕出了“六牙象本生”、“佛出家门”、“礼拜佛塔”，其中佛陀是用法轮、宝座或菩提树象征表现的。浮雕凿刻很深，布局紧凑，形象显得富丽而有活力。在牌坊最低的横梁与立柱相交处，用圆雕手法雕出药叉（自然女神）形象，姿势舒展，体态优美，胸臀丰满，洋溢着青春的活力。桑奇大塔的雕刻风格，有些欧洲艺术史家认为是受到了波斯和希腊艺术的影响。

这个时期石窟规模扩大，形制更复杂，主要有两种类型：一为佛殿或经堂式石窟。二为佛寺或僧房式石窟。最早的佛殿式石窟以孟买附近的巴查石窟为代表，约开凿于公元前2世纪初。公元前1世纪前后，石窟逐渐摆脱了仿木结构，其代表为孟买东南的卡尔利石窟大佛殿。

犍陀罗艺术遗存有白沙瓦的迦腻色迦大塔、旁遮普的坦叉始罗城址（Taxila）以及在沙巴兹加里(Shahbaz-garhi)、贾马尔哥利(Jamalgarh)等地出土的佛像雕刻。

公元3世纪后，犍陀罗艺术向阿富汗东部发展，公元5世纪进入后期犍陀罗艺术，或称巴米扬艺术，公元6世纪逐渐终结。这一时期的

需要全本请访问 www.ertongbook.com