

從印度
到中國

石窟藝術的產生與東傳

佛教美術全集

拾玖

董玉祥 ◆ 著

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

從印度到中國：石窟藝術的產生與東傳 / 董玉祥著. --
初版. -- 臺北市：藝術家，2012.06
面；17.2×23.5公分. -- (佛教美術全集；19)

ISBN 978-986-282-070-4(精裝)

1.佛教藝術 2.石窟藝術 3.印度 4.中國

224.52

101012267

佛教美術全集〈拾玖〉

從印度到中國——石窟藝術的產生與東傳

董玉祥◎著

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 謝汝萱

美編 柯美麗、曾小芬

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號

TEL：(02) 2306-6842

南區代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 欣佑印刷

初版 2012年8月

定價 新台幣600元

ISBN 978-986-282-070-4(精裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有 不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

佛教美術全集

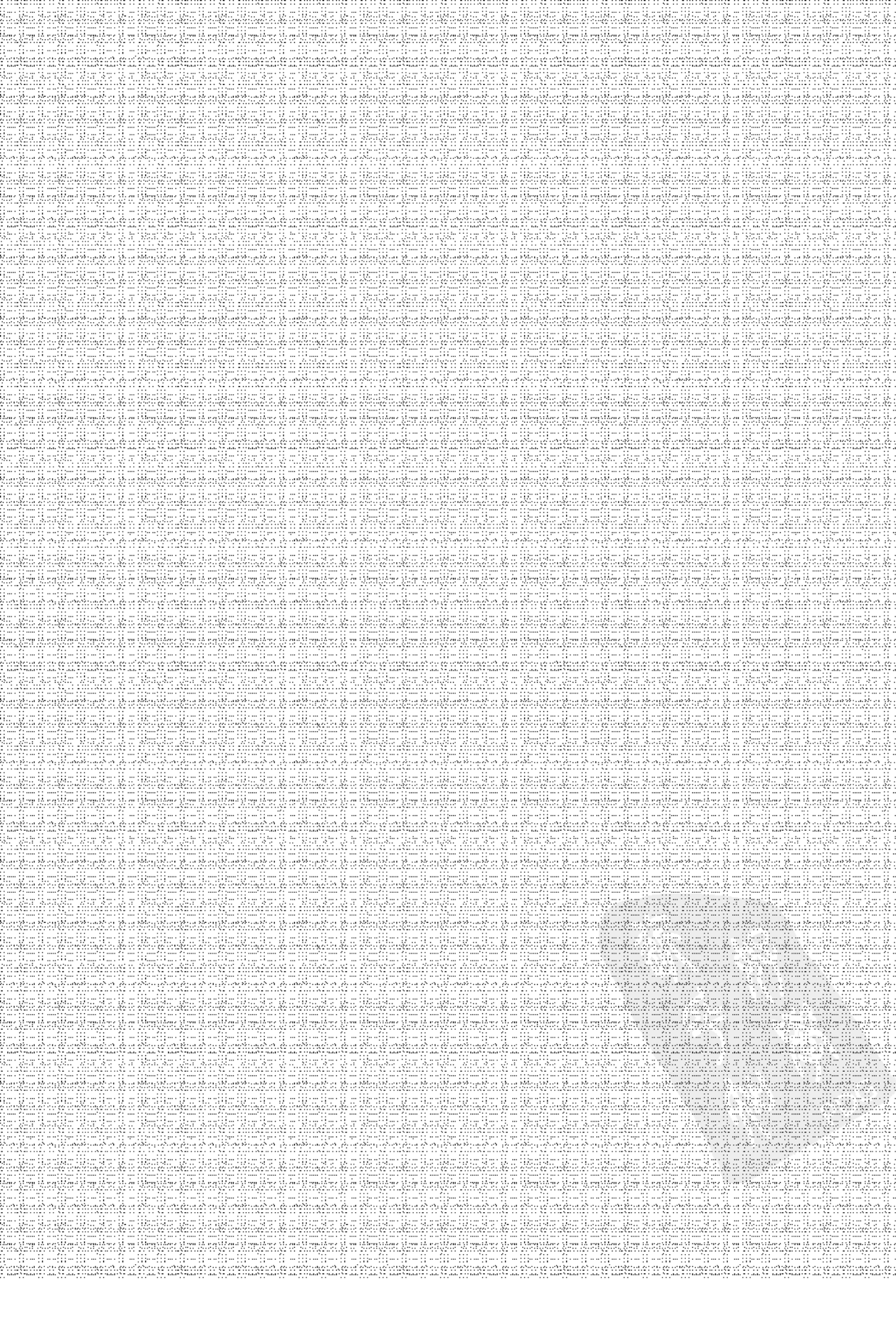
拾玖

董玉祥◆著

從印度
到中國
石窟藝術的產生與東傳

● 藝術家出版社

佛教美術全集

拾玖

董玉祥◆著

從印度
到中國
石窟藝術的產生與東傳

● 藝術家出版社

「目錄」

前言 十二

序論 十四

壹·印度佛教和佛教藝術的產生與發展 二〇

一、釋迦牟尼與佛教的創立 二〇

(一) 釋迦牟尼生平 二〇

(二) 釋迦牟尼創立的佛教及其基本教義 二三

二、印度佛教藝術的產生 二四

(一) 早期印度佛教藝術與阿育王石柱 二五

(二) 巴爾胡特與桑奇大塔的雕刻 二九

1 巴爾胡特大塔上的佛傳與佛本生故事浮雕 三一

2 桑奇大塔塔門上的浮雕 三五

三、印度早期的佛教石窟寺 四〇

(一) 阿旃陀石窟 四二

(二) 貢塔帕裡石窟 四三

(三) 巴伽石窟 四三

(四) 卡爾拉石窟 四四

(五) 納西克石窟 四四

四、佛像的形成與興起

(一) 犍陀羅式造像的產生與發展……………四七

1 犍陀羅式佛、菩薩像……………四八

2 犍陀羅式佛本生故事浮雕……………五二

3 犍陀羅式佛傳故事浮雕……………五四

(二) 馬吐臘式造像的產生與發展……………五六

1 馬吐臘式佛、菩薩像……………五六

2 馬吐臘式佛本生和佛傳故事浮雕……………六〇

(三) 阿瑪拉瓦蒂式造像的產生與發展……………六〇

1 阿瑪拉瓦蒂式佛傳故事浮雕……………六一

2 阿瑪拉瓦蒂式佛像……………六二

五、印度佛教藝術的鼎盛時期——笈多式造像的產生

(一) 笈多王朝的崛起與強大……………六四

(二) 笈多式佛教造像的內涵……………六五

(三) 笈多時期的馬吐臘式造像……………六六

(四) 笈多時期的薩拉納特式造像……………六七

六、阿旃陀石窟後期的佛窟……………七〇

(一) 阿旃陀石窟後期佛窟形式的進展與變革……………七〇

(二) 阿旃陀石窟後期壁畫藝術的高度成就……………七一

貳·絲綢之路的開拓與佛法的東來

一、絲綢之路的開拓

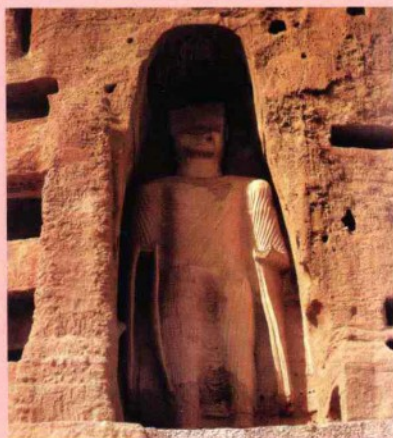
- (一) 絲綢之路名稱的由來…………… 七四
- (二) 張騫出使西域…………… 七五
- (三) 絲綢之路的基本形成與路線…………… 七七

二、佛法的東來與中亞各地的佛寺與石窟

- (一) 佛法的東來…………… 七七
- (二) 中亞的佛寺…………… 七八
- (三) 阿富汗境內的石窟寺…………… 七九
 - 1 賈拉拉巴德附近的石窟群…………… 八〇
 - 2 巴米揚石窟…………… 八一
- (四) 阿富汗佛教藝術的特點…………… 八六
- (五) 阿姆河以北的佛教藝術…………… 八七
 - 1 卡拉·特佩寺院…………… 八八
 - 2 法雅茲·特佩寺院…………… 八九
 - 3 阿吉納·特佩佛寺…………… 九〇

三、佛教東漸傳入中國

- (一) 佛教的傳入與中國佛教的興盛…………… 九一
- (二) 中國最早的佛教造像…………… 九三

參·新疆境內的佛教藝術

一、于闐地區的佛寺與壁畫

(一) 熱瓦克佛寺遺址與壁畫

九七

(二) 丹丹烏里克佛寺遺址中的造像與壁畫

九八

二、鄯善地區的佛寺與造像壁畫

(一) 米蘭佛寺遺址中的壁畫

一〇〇

(二) 尼雅佛寺遺址中的藝術作品

一〇二

三、龜茲地區的石窟寺

(一) 龜茲地區的主要石窟

一〇三

1 克孜爾石窟

一〇四

2 庫木圖拉石窟

一〇八

3 森木塞姆石窟

一一〇

4 克孜爾尕哈石窟

一一〇

5 阿艾石窟

一一〇

(二) 龜茲石窟中的主要洞窟形制

一一二

1 毗訶羅窟

一一二

2 支提窟

一一三

3 大像窟

一一三

(三) 龜茲石窟中的佛本生故事畫……………二一四

1 野兔焚身救仙人(克孜爾14窟)……………二一五

2 薩埵那太子捨身飼虎(克孜爾17窟)……………二一七

3 設頭羅建甯王捨身救饑民(克孜爾17窟)……………二一七

4 猴王以身作渡橋(克孜爾17窟)……………二一八

5 五通比丘論苦之本(克孜爾17窟)……………二一八

6 馬王渡商客出海(克孜爾14窟)……………二二〇

7 智馬捨身救王命(克孜爾14窟)……………二二三

8 屍毗王割肉貿鴿(克孜爾17窟)……………二二三

四、高昌地區的石窟寺……………二二三

(一) 吐峪溝石窟……………二二五

(二) 柏孜克里克石窟……………二三〇

肆·甘肅石窟寺的興起與分布……………二三六

一、絲綢路上的門戶和要衝之地……………二三六

(一) 絲綢之路甘肅境內走向……………二三六

(二) 甘肅境內石窟寺的興起……………二三七

二、甘肅石窟寺的分布……………二三八

三、敦煌莫高窟——世界上最偉大的佛教藝術寶庫·····	一三九
(一) 獨特優異的地理位置·····	一三九
(二) 三危山的佛光與莫高窟的創建·····	一四〇
(三) 莫高窟最早的洞窟——北涼三窟·····	一四一
四、河西諸地的早期石窟寺·····	一四七
(一) 文殊山石窟·····	一四九
(二) 馬蹄寺石窟群·····	一五二
1 千佛洞石窟·····	一五二
2 金塔寺石窟·····	一五四
3 天梯山石窟·····	一五八
五、炳靈寺石窟與麥積山石窟中的早期洞窟·····	一六二
(一) 炳靈寺石窟·····	一六三
1 炳靈寺石窟的位置與創建·····	一六三
2 神祕古樸的169窟·····	一六四
(二) 麥積山石窟——東方最大的雕塑館·····	一七〇
1 麥積山石窟的興建·····	一七〇
2 麥積山石窟中最早的洞窟為74、78、165等窟·····	一七一
六、隴東高原的北石窟寺與南石窟寺·····	一七三

伍·氣勢非凡的雲岡石窟

一、雲岡石窟的創建與鑿造

- (一) 拓跋氏的發跡和北魏王朝的建立
- (二) 雲岡石窟的建造

二、雲岡石窟與曇曜五窟

- (一) 雲岡石窟
- (二) 曇曜五窟
- (三) 雲岡石窟一、二期洞窟中的造像

一七八

一七八

一七八

一七八

一七九

一七九

一七九

一八六

陸·皇家風範的龍門石窟

一、龍門石窟的概況

二、龍門石窟中比較重要的北魏洞窟

- (一) 賓陽三洞
- (二) 蓮花洞

一九二

二〇〇

二〇〇

二〇三

柒·北魏以來莫高窟的造像與壁畫

一、北魏、西魏（439-556）莫高窟的造像與壁畫

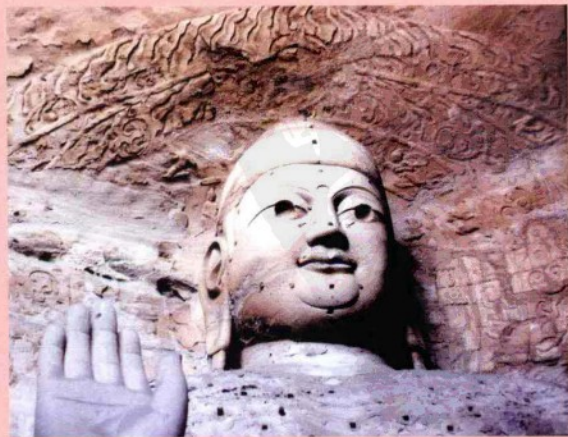
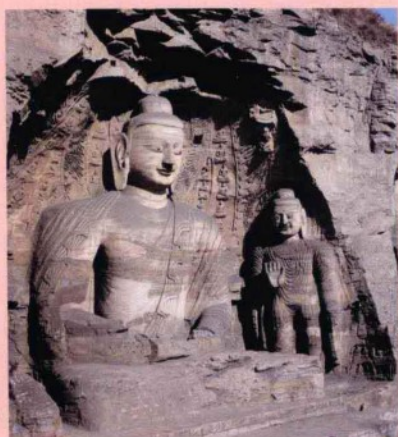
- (一) 北魏（439-534）莫高窟的造像與壁畫
- (二) 西魏（535-556）莫高窟的造像與壁畫

二〇六

二〇七

二〇七

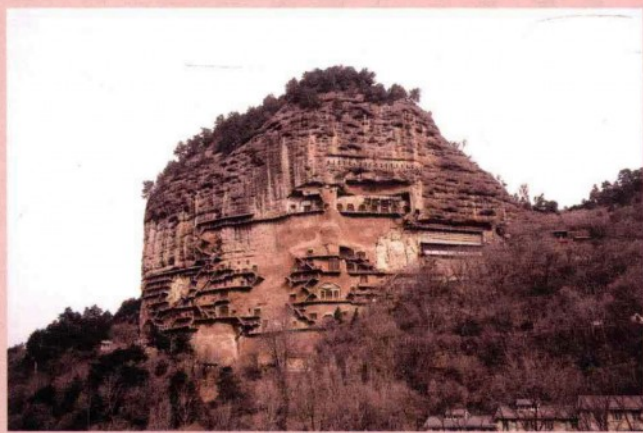
二一五

一、北周 (557-581)	莫高窟的造像與壁畫	二二四
三、隋代 (581-618)	莫高窟的造像與壁畫	二二〇
四、唐代 (618-907)	莫高窟的造像與壁畫	二二九
(一)	初唐 (618-704前後)代表洞窟有 57、322、220、323 等窟	二四一
(二)	盛唐 (約705-781) 代表洞窟有 328、45、103 等	二五一
(三)	中唐 (781-848) 莫高窟的造像與壁畫	二六一
(四)	晚唐 (848-907) 莫高窟的造像與壁畫	二六五
(五)	五代、宋、西夏、元 (907-1368) 莫高窟的造像與壁畫	二七一
1	五代、宋 (907-1035) 莫高窟的造像與壁畫	二七一
2	西夏、元代 (1036-1368) 莫高窟的造像與壁畫	二七六

捌·北魏以來麥積山石窟的造像與壁畫

一、北魏 (386-534)	麥積山石窟的造像與壁畫	二八四
二、西魏 (534-556)	麥積山石窟的造像與壁畫	二九九
三、北周 (557-581)	麥積山石窟的造像與壁畫	三〇一
四、隋代 (581-618)	麥積山石窟的造像與壁畫	三〇七
五、宋代 (950-1127)	麥積山石窟的造像	三一一

「前言」

二〇一〇年二至四月，應台灣鹿野苑藝文學會邀請，我赴台參加由鹿野苑藝文學會籌劃，覺風佛教藝術基金會、法鼓大學籌備處、龍山寺板橋文化廣場、華梵大學、生命電視臺等各單位共同舉辦的「佛教石窟藝術專題」講座。在台期間，先後在台北、台中、新竹、南投等地進行《從印度到中國——佛教造像的產生與東傳》、《絲綢之路與石窟藝術》、《絢麗多姿的新疆石窟藝術與克孜爾石窟中的佛本生故事畫》、《絲綢路上的石窟瑰寶——甘肅石窟藝術》、《偉大的佛教藝術寶庫——敦煌莫高窟》、《「盛世和光」莫高窟佛教藝術的巔峰——唐代窟龕的造像與壁畫》、《黃河岸邊的絲路明珠——永靖炳靈寺石窟》、《麥積奇峰秀藝巧奪天工——麥積山石窟》、《魏晉南北朝佛教造像》等十多個專題的近三十場講座，與台灣各地參會的各界朋友共享佛教藝術的魅力，在探討與交流中深深地體會到台灣朋友對佛教藝術的推崇與熱愛。他們這種熱愛中華傳統優秀文化的崇高精神，著實令人感動不已！

在臺北藝術大學傳統藝術研究所的一次專題演講後，藝術大學傳統藝術研究所所長林保堯教授說：「台灣藝術家出版社正在出版一套『佛教美術全集』，目前已出版了《佛像大觀》、《中國佛教石窟概要》等佛教藝術的著作十八冊」，並向我介紹了關於本套『佛教美術全集』的出版現狀，隨後問我：「你有沒有關於這方面的著述，我們也可以考慮出版。」我回答說：「多年前曾在大學裡講授石窟藝術，編寫了二十餘萬字的《從印度到中國——石窟藝術的產生與東傳》講稿，雖然內容比較符合藝術家出版社『佛教美術全集』的要求，但要出版，還需進一步整理與補充。」過了兩天，林教授和鹿野苑藝文學會的創始人吳文成老師

一同陪我去藝術家出版社拜會了社長何政廣先生，聽到林教授的推薦後，何先生欣然接受，應允出版《從印度到中國——石窟藝術的產生與東傳》。

回大陸後經過短暫的休整，我便投入到關於這個講稿的整理、修訂與補充中，由於日常瑣事和一些社會活動的干擾，未能安下心來系統的工作，致使整理與修訂的工作時斷時續或陷於停滯狀態。後來雖有時間繼續此項工作，久坐後腰腿又出了些毛病，便入住醫院進行治療與調理，真是難隨人願，這項工作又被擱置下來。出院後我便克服一切困難，儘快完成此項艱鉅而又有意義的工作，經過幾個月的努力。在眾親友的協助與支援下，終於完成了這項工作。

這裡，我要特別感謝臺北藝術大學傳統藝術研究所所長林保堯教授，由於他的熱情推薦與鼓勵，我才有信心接受這項任務。同時我也要感謝台北鹿野苑藝文學會的創始人、現任執行長的吳文成老師、台灣覺風佛教藝術基金會的寬謙法師和鹿野苑藝文學會的朋友們，是他們給我提供了來寶島台灣巡迴演講和交流的機會。也是這種難得的機會，成就了這本書能得以在台灣出版的機緣。最後我更感謝藝術家出版社的何政廣社長和所有為本書付出辛勤的同仁們。

我還要感謝好友林志國、孫紅皎夫婦，我的兒子董欣、兒媳陳藝郡和女兒董紅、董茹，他們給予了大力的支持與幫助。特別是林志國先生在每天忙碌的工作之餘，擱置起其他的活動，與我一起修訂、校對，堅持數月，勞心勞力，使我十分感動。

雖然書稿已完成並交付藝術家出版社，但書中難免出現錯誤和不足，敬請方家斧正與指教。

董玉祥

序論

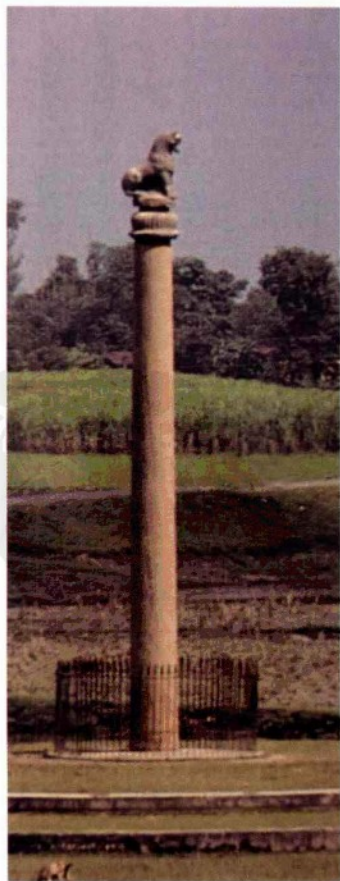
佛教藝術主要包括佛教寺院、石窟寺內的建築、造

像與壁畫，石窟寺是佛教寺院的一種特殊形式。石窟

也稱石窟寺，一般來說是指開鑿於山崖間或河畔旁的寺廟。最早起源於古代印度，是佛祖釋迦牟尼和他的弟子們坐禪修行的場所。古代印度的石窟寺，基本上有兩種類型，一為「毘訶羅（Vihara）」，又稱「僧房」，它是沙門禪定、止息和睡眠的場所；另一種為「支提（Chaitya）」，是沙門集會、誦戒的地方，其中設塔像，以供僧人禮拜。隨著佛教的興盛發展與其職能範圍的不斷擴展，石窟逐漸由單一石鑿的洞窟，轉變為集建築、雕塑與壁畫為一體的佛教石窟藝術的綜合體，並成為人類文化寶庫中極為珍貴和重要的組成部分。

佛教具有深奧的教義，在它發展與弘布的過程中，十分注重將佛經經文中抽象的教義寓意於具體生動的藝術形象之中，使廣大僧俗信眾們讀懂佛教真諦而受到心靈的啟迪與昇華。

佛教初傳時期，並沒有因為對佛的崇拜而大造石窟。一方面，佛陀本人不以神靈自居，不主張為他造像，生前一再告誡他的信眾信奉教義，最重要的是要理解其精神，將其精神始終貫穿於實際行動中並依靠自己的積極努力而求得解脫，否則，即便天天與佛陀在一起，也未必能得到真諦而修成正果。另一方面，當時印度的佛教信徒普遍認為佛陀是偉大而又不可超越的「聖人」，不能隨意造作。隨著時間的推

阿育王石柱
西元前3世紀至1世紀初

移和佛教勢力進一步壯大，對佛陀神化的成分越來越強烈。佛陀釋迦牟尼被逐漸神化，雖然對正確認識佛教的歷史有些障礙，但對佛教藝術的發展來說，卻為創造者們提供和獲得了創作的靈感和豐富的想像力。

佛教藝術約產生於西元前三世紀印度孔雀王朝（Maurya Dynasty）時期（西元前323~西元前185年）。這時期的佛教藝術處於草創階段，到第二代王阿育王（Asoka）（西元前268~西元前232年）皈依佛教後，他為了弘揚佛法，在各地建立了不少具有標誌性與紀念意義的石柱和佛塔，以宣示佛教的興盛與國家的強大，比較著名的有阿育王石柱和桑奇大塔。以此為代表的建築雕刻藝術，在印度佛教藝術史上樹立了不朽的里程碑，也為之後印度佛教藝術的輝煌發展奠定了堅實基礎。

繼孔雀王朝之後的巽伽王朝（Sunga Dynasty）（約西元前185~西元前16年）和早期安達羅王朝（Andhara Dynasty）（西元前72~125年）時期，直接繼承了孔雀王朝時期所開創的早期佛教藝術成果，又創建了巴爾胡特的雕刻與桑奇大塔。桑奇大塔以佛塔雕刻聞名於世，巴爾胡特以大塔圍欄上的浮雕著稱，這些雕刻與浮雕逐漸地擺脫了波斯和希臘雕刻的影響，而注入了更多印度本土民間信仰和民間工藝傳統因素的成分。

石窟最早出現於西元前三世紀印度比哈爾邦拜格雅城以北的巴拉巴爾山區的石窟群，其中最具代表性的是卡爾利石窟，石窟中的洞窟規模宏大，結構雄偉，窟室裝飾華麗壯觀，是佛教信徒們禮佛的中心和建造石窟效法和模仿的範本。另一座阿旃陀石窟是印度石窟藝術的瑰寶，開創於西元前二世紀左右，歷經貴霜王朝和笈多王朝兩個時期，較早的一些洞窟約創建於西元前二世紀到前一世紀，較晚的約鑿造於五至七世紀之間。

印度石窟寺的出現，在很大程度上代表了佛教石窟藝術的源頭和開端。隨著佛教

桑奇大塔第1塔
西元前250年
石材擴建為前50-前25年