

觉群丛书

觉醒·主编

天女散花

佛教艺术

(绘画篇)

觀

童焱·著

宗教文化出版社

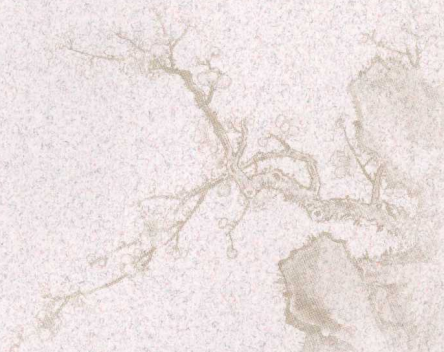
天女散花

佛教艺术观

童焱◆著

(绘画篇)

图书在版编目(CIP)数据

天女散花——佛教艺术观(绘画篇)/童焱著. - 北京:宗教文化出版社,2007.3

(觉群丛书·第6辑/觉醒主编)

ISBN 978-7-80123-841-2

I. 天... II. 童... III. 佛教-绘画-艺术-研究 IV. B948 J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 022258 号

天女散花——佛教艺术观(绘画篇)

童 焱 著

出版发行: 宗教文化出版社

地 址: 北京市西城区后海北沿 44 号 (100009)

电 话: 64095215(发行部) 84037602(编辑部)

责任编辑: 王志宏

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

版权专有 不得翻印

版本记录: 850×1168 毫米 32 开本 7.75 印张 120 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—2000

书 号: ISBN 978-7-80123-841-2

定 价: 72.00 元(全六册)

觉群丛书第六辑

觉醒◆主编

宗教文化出版社

上海文化发展基金会
觉群佛教文化艺术基金资助项目

觉群丛书系列

主 编：觉 醒

执行编辑：慧 觉 曹曙红

统 稿：孙晓莹 陈海娟

编 委(按姓氏笔划为序)：

圣 凯 刘元春 宋立道 罗 颢

姚南强 夏金华 徐东来 黄夏年

曹曙红 慧 觉

总

序

总
序

在漫漫的历史长河中,佛教的光明照耀着印度、中国、东南亚乃至世界各地,在启迪昏蒙、开启智慧、指导人生、净化社会等方面发挥着巨大的作用。2500余年的辉煌和沧桑,铸就了佛教坚毅而独特的性格,不畏艰难、积极入世、化导群生、保持位格是佛教在应对世俗、提升社会过程中一贯坚持的坚定信念,正是靠着这种信念的策励,佛教才逐步扩大了自己的传播区域,加深了世界各国人民对佛教的了解,从而进一步巩固了其世界性宗教的地位。伴随着世界各国人民的欢呼雀跃,新千年的曙

光照彻着地球的每一个角落,新世纪的钟声催人奋进、引人向上。在这种前进向上的氛围中,佛教作为古老宗教的一支,应该如何在新世纪勃发生机,融入人们日常生活的各个方面,从而体现出佛法的现代意义和价值呢?

佛教素以其哲学思辨色彩浓厚、人本智信特征明显著称,在古代乃至近现代哲学史上享有崇高的地位,为中外众多哲学家所推崇。佛教哲学内涵丰富,既有世界观、人生观、实践论等基本哲学范畴,又有辩证法的理性思辨方法,四谛、十二因缘、八正道、三法印、六度、四摄、中道等基本名相支撑着佛教的理论大厦,吸引着众多佛法爱好者深入其中汲取养料。明辨善恶、勘破是非,珍惜人生、热爱生命,广行慈悲、泽被生灵是佛教所大力宣扬的大乘菩萨精神的主要内容。毋庸置疑,在世界哲学大家庭中,佛教哲学的深刻性、生动性、实用性、实践性非常突出。佛教哲学不讲唯经是崇、唯人是瞻,而是十分强调灵活性,注重应时应机、应理应事,主张因时制宜、因事制宜、因人制宜。“佛以一音演说法,众生随类各得解”、“依法不依人”、“依智不依识”的古训展示了佛教民主、自由、理性的开放型性

总 序

格。佛教力主开发人类潜在的无上智慧,将人类思想中丑陋、污秽的成分彻底清除,从而以纯洁、美妙、清净的智慧去观照世间的一切,既能视一切如同己出,又能视一切如同他出,从而推己及人,设身处地地替他人着想,以慈悲之心与乐拔苦,以行“八正道”严于律己。佛教在适应社会、包容异说、重塑自我、奉献社会等方面展现着强大的生命力。

佛法重在生活,重在寻常日用,佛教教理中蕴蓄着与时俱进的理论成分。在当今社会飞速发展、信息技术日新月异的时代,佛教想要重焕生机、再现活力,首先必须从理论到表述都能紧密结合时代的需要,以现代人所喜闻乐见的形式进行传播。要想传播佛法,最基础的工作就是要理解佛法,准确把握佛法的深刻内涵和积极意义。对佛法的理解与表述是两个相辅相成的概念,理解是正确表述的基础,表述则是正确理解后通过语言载体进行传达的能力。表述的方式有深有浅、有繁有简、有古有新,深、繁、古的表述给人以深厚、艰涩、丰富的感觉,而浅显、简明、新颖的表述方式更适合现代人的需求。借助浅近语言和全面而集中的专题介绍,一定能够回应现实的需求,为现实人生提供有益的指

导。《觉群小丛书》正是本着浅、简、新的原则编写的，丛书从不同的视角入手，通过对一些艰深的佛学命题的专门探讨，旨在推动传统佛教在新的历史条件下的现代化阐释，突出佛陀关注社会、关注人生的本怀。丛书用语体文、简体字写作，行文流畅，文字优美，生动活泼，内容与生活紧密结合，具有通俗性、趣味性、可读性的特点。丛书拟分数辑出版，每辑五、六本，每本约为八万字，由丛书编委会约请海内外著名的法师、居士、学者主笔，计划出满一百本，撰写群体普遍具有较高的佛教学识和语言表达能力，能够用浅显易懂、生动活泼的语言对佛教的义理进行深入浅出的梳理，以独特的视角把握佛教精深渊博的哲学内涵，相信定能给读者以耳目一新的感觉。

文章千古事，得失寸心知。作为本丛书的主编，我谨代表丛书编委会向所有的作者朋友表示衷心的感谢，向所有关心和支持本丛书编辑出版工作的同志们致以崇高的敬意。由于时间及水平等方面的原因，书中如有不足或欠妥之处，尚祈读者朋友见宥并多提宝贵意见。欢迎读者朋友踊跃加入到通俗弘法的行列中来，积极投身于佛教文化的传

播事业,为佛教的振兴和发展,为繁荣社会文化、丰富人民的精神需求而不懈努力。

觉 醒

2002 年秋于上海玉佛禅寺

总序

序

言

序 言

佛教是我国传统文化中的一支重要力量,它与儒家文化、道家文化一起在形成和发展中国传统文化方面起到了积极的作用。

自西汉末年佛教传入中国以后,佛教便以各种形式在社会上传播并扩大自己的影响力,其中通过艺术的方式来宣佛教及其思想,成为一种主要的方式。艺术与宗教之间有着非常亲密的关系。在人类的艺术活动身上,我们可以看到很多宗教特点,而在人类的宗教活动中,艺术性的特征也非常显著。谈宗教,离开了艺术,就很难让人理解。德国古典主义哲学家黑格尔曾经说过:如果没有菲迪亚斯的雕像,我们就无法想象宙斯的面目。很显然,离开艺术的支持,宗教在现实环境中的发展一定会遇到非常大的困难。宗教与艺术的亲缘性,一方面让艺术成为宗教事业发展的

有利保证,另一方面,艺术也在宗教事业发展的带动下有了展示自身的舞台。但是,宗教艺术毕竟是以宗教内容为核心展开的形式创造,它们的精彩表现,尽管也呈现了高超的艺术性,但更重要的还是传播并推动了宗教文化的发展。

佛教在中国的发展经历了两汉时期的萌芽、魏晋时期的发展、隋唐时期的高峰,宋元时期的化合,随后与儒道两家一起汇聚成彼此互补共参的中国传统文化。在这个过程中,佛教美术的发展,既是对佛教事业发展的推动,也是它在历史上各个阶段发展特征的记录。把它们的特征、相互关系表达整理表达清楚,既是对中国佛教史的贡献,也是对中国佛教美术史的贡献,也必将对未来佛教在中国的发展产生影响。所以,这是一项功德无量的工作。

佛教绘画是佛教美术的一个重要内容,在中国,这部分内容在敦煌石窟中有着最为集中和突出的表现。可以说敦煌石窟里的所有绘画作品,不仅是自魏晋到宋元艺术史的重要旁证,对于佛教艺术来,它基本上就可以说是整部中国佛教艺术发展史了,特别是在佛教壁画艺术方面,它的地位更是无可撼动。所以,写佛教绘画艺术,敦煌壁画将是一个非常

重要的资源。中国佛教绘画艺术,就内容而言,大体上可分为佛教壁画、佛教书籍插图版画和佛教性绘画三大类。佛教壁画主要分布在几个重要的石窟和现存数量相当有限的古代寺庙

中。佛教书籍插图版画主要集中在古代佛教经书的插图上,随着唐代雕版印刷术的出现,它也随之繁荣壮大。佛教性绘画是中国美术史中的一个重要内容,它主要是指那些在佛教思想影响下产生的绘画艺术形态,这里面既包括古代文人画家的水墨画作品,也包括历代僧人画家的作品,其画面内容以及内在精神对于佛教以及佛教思想的传播起到非常积极而深远的影响,像唐代王维,清代的石涛、八大山人等都是这方面创作的代表人物。

由于本书是一本通俗读物,重点是要让广大读者了解中国佛教绘画的基本面貌和特征,所以,对于上述三部分内容,笔者主要论述了第一和第三部分的内容,而对于在内容和形式上与一、三部分内容都有不少叠合的第二部分内容则基本上没有花精力去说明,这份工作也只好等以后有需要时再深入地研究和补充了。另外,作为中国佛教文化的一个重要内容,藏传佛教艺术是不能被忽视的,在本书有专门有章节来描述这个独特的风景线,希望读者们能够从中得到收获和美的享受。

中国佛教绘画艺术的面貌是一个由风格、色彩、题材等内容在历史的风云中融合而成的一个整体,对于它,如果我们只是要获得一个印象,那只要找个机会看一看就可以得到满足。但是,如果想要比较深入的了解,尽可能地把它们说清楚,那就必须用解剖麻雀的办法,分门别类的来具体分

析说明。这本书基本上就是这么做的。另外,佛教文化的常识的介绍、历史故事的讲述以及贯穿始终的比较对照工作,是让这本书具有通俗性一个重要措施,但愿这些设计能够达到预期的效果。

目 录

目 录

1 总 序 / 觉醒

1 序 言

1 第一章 佛教和佛教艺术

一 佛教的肇兴

二 佛教思想和文化传播

三 佛教与佛教艺术

33 第二章 中国佛教绘画艺术

一 佛教绘画的起源

二 中国佛教绘画艺术的图景

179 第三章 佛教绘画对中国传统绘画艺

术创作的影响方式

一 技术性的影响方式

二 观念性的影响方式