

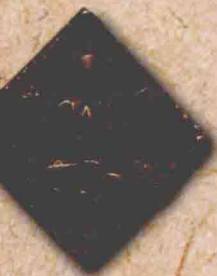
佛教艺术

文化艺术研究系列丛书

The Series of Research on Culture
and Art

Buddhism Art

阮荣春 仲星明 汪小洋 主编

辽宁美术出版社

文化艺术研究系列丛书

佛教艺术

The Series of Research on Culture and Art

阮荣春 仲星明 汪小洋 / 主编

Buddhism Art

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

佛教艺术 / 阮荣春, 仲星明, 汪小洋主编. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014 (2015.3重印)

(文化艺术研究系列丛书)

ISBN 978-7-5314-6094-7

I. ①佛… II. ①阮… ②仲… ③汪… III. ①佛教—
宗教艺术—研究 IV. ①J19

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第085278号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北镇市印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 11

字 数: 330千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2015年3月第2次印刷

责任编辑: 范文南 邓 濯 薛 丽 王 申

特约编辑: 杨文君 李 倩

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 王卓然

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6094-7

定 价: 49.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

CONTENTS

前言	1
第一章 佛路巡礼	9
第一节 圣地梵音	10
第二节 佛音东传	22
第二章 佛陀诸像	75
第一节 佛教始祖——释迦牟尼	76
第二节 西方极乐世界教主——阿弥陀佛	82
第三节 东方净琉璃世界的教主——药师佛	85
第四节 东方宝净世界的教主——多宝佛	88
第五节 过去佛——燃灯佛	89
第六节 未来佛——弥勒佛	91
第七节 聚理法、智法、功德法之佛——三身佛 ...	94
第八节 密宗崇拜之神——五方佛	97
第九节 过去七佛	100
第十节 千佛	102

第三章 菩萨天地	104
第一节 司智之神——文殊菩萨	105
第二节 司理之神——普贤菩萨	108
第三节 慈悲之神——观音菩萨	110
第四节 大地之神——地藏菩萨	119
第五节 天空之神——虚空藏菩萨	123
第六节 智慧之神——大势至菩萨	124
第七节 日光菩萨和月光菩萨	125
第八节 善财童子和龙女	127
第九节 八大菩萨和十二圆觉菩萨	130
第十节 维摩诘居士	131
第四章 明王诸像	134
第一节 教令轮身说	134
第二节 忿怒威猛相	135
第五章 善妙诸天	143
第一节 流转的三界	143
第二节 佛门护法诸天神	150
第六章 罗汉世界	176
第一节 四大罗汉	177
第二节 十六罗汉	179
第三节 十八罗汉	187
第四节 五百罗汉	191

第七章 地狱鬼神	199
第一节 “恶道之最”地狱图	200
第二节 生死罪福主宰像	205
第三节 冥界威神	212
第八章 禅意世界	218
第一节 祖师西来	219
第二节 南能顿悟禅	222
第三节 云在青天水在瓶	228
第九章 佛教建筑	234
第一节 追根溯源，重返佛国	235
第二节 佛融中华，魅力独特	242
第三节 世界屋脊，佛光显现	266
第十章 佛教文学	282
第一节 汉译奇葩	283
第二节 诗文释佛	289
第三节 异言说佛	297
第四节 民间佛文	299
第十一章 梵乐妙舞	309
第一节 乐海遨游	310
第二节 佛国观舞	323
后记	351

文化艺术研究系列丛书

佛教艺术

The Series of Research on Culture and Art

阮荣春 仲星明 汪小洋 / 主编

Buddhism Art

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

佛教艺术 / 阮荣春, 仲星明, 汪小洋主编. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014 (2015.3重印)

(文化艺术研究系列丛书)

ISBN 978-7-5314-6094-7

I. ①佛… II. ①阮… ②仲… ③汪… III. ①佛教—
宗教艺术—研究 IV. ①J19

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第085278号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北镇市印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 11

字 数: 330千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2015年3月第2次印刷

责任编辑: 范文南 邓 濯 薛 丽 王 申

特约编辑: 杨文君 李 倩

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 王卓然

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6094-7

定 价: 49.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

PREFACE

1989年春，我应日本学术振兴会邀请，到该国京都国立博物馆作专题学术研究。那是我第一次走出国门，对周遭一切都感到新奇。这期间，印象最深的事情有三：一是日本保存着大量的唐式建筑；二是日本藏有数以万计的中国佛教艺术珍品；三是日本民众对佛教艺术表现的热情和爱好，以及体现在这方面的知识素养。特别是对于第三点，我回国后感慨良深——至今仍难忘日本一群群青年学生围绕一尊尊佛像讨论其造型和手印的情景，也难忘许多家庭妇女在博物馆里对着佛像仔细欣赏、神情专注的样子。不久，我应邀在国内几所著名大学作佛教艺术专题演讲，虽然会场不乏热烈气氛，但是面对一些大学生提出的问题，我甚至不知如何回答。经现场交流，我发现他们中的绝大多数人连佛与菩萨造型的基本区别都分不清，这与日本学生对佛教艺术的了解形成鲜明的反差，心中不禁掠过几许伤感！

佛教曾是东方世界最重要的精神信仰，其艺术几乎涵盖了整个东方大地。佛教自两汉之际传入中国后，受中国社会历史条件的影响，逐渐走上了中国化道路，构成了中国传统文化的重要部分。漫长的丝绸古道及国内许多地区遍布着大量的佛教艺术遗存，这些中华优秀传统文化的丰富宝藏，亟待我们去发掘、研究和认识。然而由于历史原因，特别是近百年来内的忧外患，佛教文化先后遭到了人为的破坏、禁锢或批判，每念

及此，倍感痛楚。

党的十一届三中全会以后，我国学术界迎来了“科学的春天”，但是思想文化从破坏到恢复、从禁锢批判到认识接受，则需要相当长的过程。我当初刚回国时，我国对佛教艺术的研究，尚处于“一知半解”的状态。有两件事我记忆犹新：一次是在全国性佛教艺术研讨会上，有位教授竟提出，中国有四大发明，为何不能首先产生佛像；另一次则是在一家重要期刊上，刊登了在新疆等地发现西汉时期的佛像。即此可见我国当时对佛教艺术研究的状况，很自然联想到我们的大学生对佛教艺术的茫然也就不足为怪了。

我在作过几次专题演讲后，深感在我国大学生教育中，要让他们对传统文化有真正意义上的认识，就必须了解和熟悉佛教文化艺术。从那时起，我就想尽自己的力量在大学生教育中补上这一课——尽管当时我对佛教艺术的研究也是刚刚起步。本书的出发点更多倾向于知识性的介绍，减少抽象概念，使读者对佛教艺术能有较为清晰的认识，特别是对青年学生了解和认识佛教艺术具有普及教育的作用。

阮荣春

2008年11月

目 录

CONTENTS

前言	1
第一章 佛路巡礼	9
第一节 圣地梵音	10
第二节 佛音东传	22
第二章 佛陀诸像	75
第一节 佛教始祖——释迦牟尼	76
第二节 西方极乐世界教主——阿弥陀佛	82
第三节 东方净琉璃世界的教主——药师佛	85
第四节 东方宝净世界的教主——多宝佛	88
第五节 过去佛——燃灯佛	89
第六节 未来佛——弥勒佛	91
第七节 聚理法、智法、功德法之佛——三身佛	94
第八节 密宗崇拜之神——五方佛	97
第九节 过去七佛	100
第十节 千佛	102

第三章 菩萨天地	104
第一节 司智之神——文殊菩萨	105
第二节 司理之神——普贤菩萨	108
第三节 慈悲之神——观音菩萨	110
第四节 大地之神——地藏菩萨	119
第五节 天空之神——虚空藏菩萨	123
第六节 智慧之神——大势至菩萨	124
第七节 日光菩萨和月光菩萨	125
第八节 善财童子和龙女	127
第九节 八大菩萨和十二圆觉菩萨	130
第十节 维摩诘居士	131
第四章 明王诸像	134
第一节 教令轮身说	134
第二节 忿怒威猛相	135
第五章 善妙诸天	143
第一节 流转的三界	143
第二节 佛门护法诸天神	150
第六章 罗汉世界	176
第一节 四大罗汉	177
第二节 十六罗汉	179
第三节 十八罗汉	187
第四节 五百罗汉	191

第七章 地狱鬼神	199
第一节 “恶道之最”地狱图	200
第二节 生死罪福主宰像	205
第三节 冥界威神	212
第八章 禅意世界	218
第一节 祖师西来	219
第二节 南能顿悟禅	222
第三节 云在青天水在瓶	228
第九章 佛教建筑	234
第一节 追根溯源，重返佛国	235
第二节 佛融中华，魅力独特	242
第三节 世界屋脊，佛光显现	266
第十章 佛教文学	282
第一节 汉译奇葩	283
第二节 诗文释佛	289
第三节 异言说佛	297
第四节 民间佛文	299
第十一章 梵乐妙舞	309
第一节 乐海遨游	310
第二节 佛国观舞	323
后记	351

第一章 佛路巡礼

佛教想要达到的，是想使人类灵魂世界摆脱身体欲望的桎梏，并能在纯粹精神的层面上参悟世间万物的本原。而艺术，则是借助声色媒体，通过激起欣赏者身体感官的愉悦，引发其思想和情感上的共鸣。在现实世界中，我们对佛陀世界的理解以及对佛教教义的领悟，通常很少来自于阅读繁缚经文。相反，寺庙中威严肃穆的佛像、石窟中精美炫目的佛教壁画、有关佛祖和菩萨的传说以及沉静内省的佛教音乐，反使我们对佛教产生浓厚的兴趣。佛教在几千年的发展过程中，其艺术对其教义的宣传和佛教情感的渲染发挥了不可替代的作用。对众多的佛教信徒来说，佛教艺术愉悦身心的过程就是宗教体验的过程，他们对佛教的热情来源于艺术所虚拟的佛陀世界。

佛教与佛教艺术并不是同时产生、共同生长的“孪生子”。公元前6世纪，在有着浓厚宗教气氛的古印度，佛陀释迦牟尼以哲学家的智慧点燃了世人心中对佛学的热情；而佛教艺术品的出现，则是在佛陀涅槃二百年后的阿育王时代才正式开始。“如来是身，不可造作”的原则曾使佛教艺术局限于象征物崇拜的阶段，直到公元1世纪贵霜王朝的迦腻色伽时代才出现了真正为人崇拜的佛像，释迦牟尼从此走向了世人膜拜的神坛。犍陀罗和秣菟罗同属迦腻色伽时期佛教造像的两大中心，犍陀罗艺术是受古希腊、古罗马造像风格的影响而产生的，秣菟罗艺术则是在传统文化基础上发展起来的。公元4世纪，笈多王朝统治了全印度，形成了融犍陀罗、秣菟罗于一体的笈多艺术。作为外来的佛教，在“两汉之际”传入中国，最早依附于中国本土的神仙方术而存在，而它的衍

生物佛教造像则以神仙的姿态首先在南方的墓室中出现。五胡十六国时期，佛教在中国北方广为传播，佛教艺术之花即从西域沿着丝绸之路，在河西陇东地区盛开。敦煌、天梯山、炳灵寺、麦积山等多处著名的石窟都开凿于此地。386年，鲜卑拓跋族的北魏王权建立，佛教艺术在中原地区得到了皇室的扶持，以云冈石窟和龙门石窟为中心的石窟群，分别在大同、洛阳两地大规模出现。当时，由于鲜卑王权积极主动的汉化政策，佛教造像逐渐抛弃了它的异域风采，转而形成了“秀骨清像”和“褒衣博带”的汉化风格。而南方，正处于东晋南朝时期，玄学的兴盛使佛教登堂入室，真正融入中国社会，而文人士大夫的参与，则使佛画的创作呈现一时之盛。隋唐时期的中国，以天朝大国的气度汲取和吸纳着各种异质文明的精粹，佛教艺术在深厚的华夏文化的浸润中，逐渐完善，愈加呈现出中国式的面目，并一反过去神秘拘谨的宗教气氛，以圆润的线条和明亮的色彩宣扬着大唐盛世“将佛国比人间”的自由精神。从唐末五代至宋元时期，儒、道、释三家交融共生，佛教逐渐走向世俗化，佛教艺术中朝圣式的顶礼膜拜渐渐退却。神圣感的缺失，世俗化的追求，造成明清时期的佛教艺术逐渐丧失其宗教的内涵。这样的发展走向，除了佛教自身发展的结果，也显示了中国本土文化对佛教的强大辐射力与渗透力。

第一节 圣地梵音

一、菩提灵光

古印度是佛教的起源地，也是佛教艺术的伊始之门。起源于公元前6世纪的原始佛教，最初只是民间宗教组织。它的创始人释迦牟尼为净饭王太子，相传从母亲的右肋自然出生时，瑞相显现，举国欢庆，净饭王为其取名“悉达多”，即“吉财”之意，为躲避圣人预言其子将出家为僧，而让他住在不知人间烦忧的“三时宫”中，极尽奢华。悉达多29岁时，知道了人生老病死的种种苦恼，意识到生命的无常。遂放弃了宫廷享乐的生活，夜半逾城，入山学道，苦行六年未得正果，后在菩提树下降伏魔军，仰望明星时豁然悟道，其后四十五年中传播佛法，于80

岁时在娑罗树下涅槃入灭。

在早期的佛教著作中，释迦牟尼并未被赋予太多的神秘色彩，只是一个参透生命轮回、万物变迁的“觉悟者”。他认为生命就是经历种种痛苦烦恼的过程，只有潜心修道，终止业行，“涅槃寂静”才是摆脱因果轮回的解脱之道。佛教信徒认为，色彩、光影、音乐带给人种种感官上的享受，只会激发本性中的贪欲，打扰灵魂的澄明寂静。佛陀在“无余涅槃”之后，已经摆脱生命的轮回，如用世俗凡人的面孔身体对其进行表现，那就有污佛的圣明。

佛教在其发展的初期，教徒们并没有依靠艺术来宣传教义，原始佛教还只是一种没有偶像崇拜的宗教，虽然在早期佛教经典中，有释迦牟尼在世时就存在佛像供奉、本生、佛传故事绘制的记载，但是从佛教的发展情形来看，这可能是后世佛教徒的附会。

释迦牟尼涅槃前曾嘱咐他的弟子阿难“收舍利于四衢道起立塔庙，表刹悬缯，使诸行人皆见佛塔，思慕如来法王造化。”《大政大藏经》记载，他的众多弟子按照印度当地的风俗将佛陀的遗体焚化，并将焚化后的珠状物——舍利子分予各部，建塔供养。舍利塔，印度称宰堵波，是佛教建筑的起源，它寄托着佛教信徒们对佛陀的怀念与崇敬之情。每当佛教徒们聚集在宰堵波旁时，就如同亲身聆听了佛陀的教诲，对佛学的虔诚之心便会油然而生。宰堵波原本只是一个圆形的土丘，随着它成为佛陀的精神象征，其建造式样和局部的装饰为衬托佛的威严肃穆而渐趋完美，佛教艺术随之产生，佛教亦因此有了它新的宣传方式。

二、孔雀佛迹

公元前3世纪，即佛陀入灭后二百年，孔雀王朝的阿育王在他祖父旃陀罗笈多创立的基业上统一了印度大部分地区。他执政后的第八年起兵讨伐了羯陵伽地区，战况极为惨烈，据说有十五万人被俘，十万人被杀。浓重的血腥气把阿育王从胜利的狂热中惊醒，他为自己的杀戮、死亡和驱逐而陷入了深深的悔恨之中，在岩石上刻下了永恒的忏悔录，意识到只有“精神的征服”才是“真正的征服”，随后被感化而皈依了佛教。