

佛传故事画卷

4

敦煌石窟艺术全集

佛
传
故
事
画
卷

本卷主编 樊锦诗

敦煌石窟艺术全集 4
敦煌研究院主编

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

敦煌石窟艺术全集. 佛传故事画卷/敦煌研究院主编. —上海：同济大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②佛教—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224659 号

本全集由商务印书馆（香港）有限公司授权独家简体版权，限在中国大陆地区出版发行

同 济 大 学 出 版 社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总 策 划 …………… 王国伟 姚建中

出 版 人 …………… 支文军

项目成员 …………… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·佛传故事画卷（4）

主 编 …………… 樊锦诗

责任编辑 …………… 那泽民

责任校对 …………… 张德胜

封面设计 …………… 那泽民 陈益平

设 计 …………… 吕敬人

出 版 …………… 同济大学出版社
上海市四平路 1239 号
<http://www.tongji.com.cn>

制 版 …………… 中华商务（香港）彩色印刷有限公司

印 刷 …………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …………… 32 000.00 元（全 25 卷+赠阅 1 卷）

敦煌石窟艺术全集

图书在版编目（CIP）数据

敦煌石窟艺术全集. 佛传故事画卷/敦煌研究院主编. —上海：同济大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②佛教—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224659 号

本全集由商务印书馆（香港）有限公司授权独家简体版权，限在中国大陆地区出版发行

同 济 大 学 出 版 社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总 策 划 …………… 王国伟 姚建中

出 版 人 …………… 支文军

项目成员 …………… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·佛传故事画卷（4）

主 编 …………… 樊锦诗

责任编辑 …………… 那泽民

责任校对 …………… 张德胜

封面设计 …………… 那泽民 陈益平

设 计 …………… 吕敬人

出 版 …………… 同济大学出版社

上海市四平路 1239 号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版 …………… 中华商务（香港）彩色印刷有限公司

印 刷 …………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …………… 32 000.00 元（全 25 卷+赠阅 1 卷）

佛传故事画卷

本卷主编 樊锦诗

敦煌研究院主编
敦煌石窟艺术全集 4

敦煌石窟艺术全集

主编单位 敦煌研究院

主 编 段文杰

副 主 编 樊锦诗（常务）

编著委员会（按姓氏笔画排序）

主 任 段文杰 樊锦诗（常务）

委 员 吴 健 施萍婷 马 德 梁蔚英 赵声良

出版顾问 金冲及 宋木文 张文彬 刘 杲 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 彭卿云 沈 竹 刘 炜（常务）

委 员 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村

总 摄 影 吴 健

艺术监督 田 村

佛传故事画卷

主 编 樊锦诗

摄 影 吴 健

前言

从王子走向神坛的故事画卷

距今两千五百年前，正值中国的春秋战国时期，是孔子以及诸子百家活跃于历史舞台的时代。在世界四大文明古国之一的印度，诞生了一位哲人——佛教的创立者释迦牟尼。他创立的学说，打破了当时印度社会等级森严的种姓制度，提倡四种姓平等。相传，在释迦住世说法的45年（一说49年）中，感化了无数民众：从地位尊贵的婆罗门、国王、贵族，到工商巨富，乃至出身卑贱的贩夫走卒，他都一视同仁，应机说教。这一思想不仅深深影响古印度的社会、文化与宗教的发展，而且在整个东方文明史上都具有重大的历史意义。

释迦作为历史人物，是“人间佛陀”。他出生在人间，生长在人间，成佛亦在人间。他是一位人格完美的人，因而解脱了世间一切烦恼的束缚，远离了人生的痛苦。

中国的圣人一般都有详尽的历史记载，而印度释迦牟尼（也称佛陀）的事迹，主要靠佛经的记载。记述佛陀的经典分为本生和本行：本生记述佛陀前生各种善行的故事；本行，即佛传，记述从释迦出生、成人、出家、苦修、悟道、说法乃至涅槃的种种事迹。各种佛传经典记述内容的范围和详略不尽相同，有的从佛陀前生写起，有的从释迦族祖先写起，有的从佛陀降生写起；释迦牟尼及其家人的姓氏名讳各汉译经典也不尽相同。佛陀本生和佛传经典的记述大都充满神话的色彩，亦幻亦真，将释迦作为宗教信仰上的崇拜对象，并赋予他理想化的、超人性的一面。佛教出于神化佛陀的目的，需要创造佛陀的各种神话，创造佛陀前生的神话，是为了赞颂和烘托佛陀今生的神圣，实是释迦传记的延长。所以，释迦本生和释迦传记既有联系，又有区别。本卷是佛传画的专卷，佛陀本生画卷另册介绍。

18世纪西方学者开始研究佛陀，当时只是把他当作神来研

究。第一位提出佛陀是历史人物的学者是德国著名佛学家奥登堡（Oldenberg）教授。他依据印度古代历史和巴利文文献研究，开创了佛陀史实研究的先河。其后许多佛教学者沿着奥登堡的足迹探索，取得了不少的成果。1947年，比利时著名佛教学者拉莫特（Etienne Lamotte）又强调注重研究佛传故事的发展层次。

西方学者最早于18世纪开始研究犍陀罗（Gandhra，今巴基斯坦白沙瓦谷地）的佛教美术，成果丰富。佛传是犍陀罗艺术的重要部分，德国的格伦威德尔（Grunwedel Albert）、法国的福歇（Alfred C.A Foucher）和英国的马歇尔（John Hubert Marshall）被公认为犍陀罗佛传美术研究的权威，特别是后两位，贡献尤其杰出。自20世纪起，东方的日本和中国学者也开始着力于释迦生平、佛传和佛传美术的研究。

佛传艺术是将佛传以雕刻或绘画的形式表现出来，供修行者瞻仰礼拜。其表现形式有二：一种是选取几个代表性情节来描绘，如“四相”、“八相”等；藏传佛教又有十二相成道、八大灵塔之说，是以纪念佛陀一生的重大事迹为题材绘制的。一种是以长卷画面连续表现完整的释迦生平故事。

佛传故事画是敦煌石窟壁画的重要内容。从开创时期的十六国一直到宋、元，历代壁画中都有表现。本卷根据壁画及其所依据的佛经内容，简述释迦今生世俗生涯和成道后的弘法传教事迹。

世俗王子 从圣人走向神坛

释迦牟尼是佛教的创始人，俗姓乔达摩（梵文Gotama，一译瞿昙），名悉达多（梵文Siddhāttha，意译吉财），属于释迦族。释迦

牟尼（梵文Śākyamuni）意思是“释迦族的圣人”。他出生于迦毗罗卫国（据推测为今尼泊尔境内泰来地区的提罗拉科特遗址），生卒年月有多种说法，一般认为生活于公元前565至公元前485年。

据佛经说，释迦牟尼出身于王室家族，父亲是净饭王，母亲是摩耶夫人。他降生后七天，母亲就死了，由姨母瞿昙弥把他抚养成人。他在深宫中长大，过着富足奢侈的生活，受到良好的教育。成年后，娶妃名叫耶输陀罗，并生一子，名罗睺罗。净饭王希望太子悉达多继承王位，但悉达多有感于人生所面临的生、老、病、死的痛苦，希望通过修行，寻求一条解脱人生苦难的道路。

悉达多 29 岁出家。他先后找阿罗陀迦兰和郁陀仙学习，可是都未能解决他所思考的解脱人生痛苦的问题。便又在摩揭陀国的优卢频婆幽深的树林中苦修了六年，身体日益羸弱，但仍毫无所得。于是他毅然放弃苦行，来到尼连禅河中沐浴，并接受牧女奉献的乳糜，恢复了体力。在菩提伽耶的菩提树下静坐思维，终于彻悟了生死痛苦的根源和解脱的方法，成了大觉悟者，即佛陀（梵文Buddha）。

释迦觉悟成佛后，首先来到迦尸城附近的鹿野苑，向过去曾跟随他的侨陈如等五位侍者讲述自己经过思考获得彻悟的道理。他以浅显的语言、生动的比喻阐述了人生苦恼的原因，以及解脱轮回痛苦和达到无苦境界（涅槃）的修行方法。侨陈如等五人听法后，成为佛陀最早的弟子。这就是佛教所说的“初转法轮”。一般认为，释迦牟尼在鹿野苑为侨陈如等五人说法，并度他们为僧，标志着佛教的诞生。从此佛教有了教主——释迦牟尼，形成了基本教义——四圣谛和十二因缘，成立了僧团组织——僧伽。

释迦牟尼35岁成道，80岁去世，在长达45年的时间里，他奔波于

各地传教说法。传教的范围主要在恒河流域地区，东至瞻波，西到摩偷罗。传教过程中广收门徒，使僧团组织逐渐扩大，结交国王和商人，佛教的影响也越来越大。最后他在北印度拘尸那迦城附近的娑罗林中去世。纵观释迦牟尼为求真理而奔波的一生，并没有什么神秘色彩。

相传佛陀去世后的次年，其弟子举行了第一次结集，将佛陀一生说教的内容会诵集成，形成了早期佛经《阿含经》（梵文 Āgamasūtra），约公元前 1 世纪由小乘佛教徒整理成文字。经文中以释迦牟尼的事迹作为阐述教义的背景资料，这样就产生了简单的释迦生平事迹，虽然加进了神化笔墨，但释迦仍是人间教主的形象。

在释迦牟尼逝世后的100年至400年间，约在公元前4世纪至公元初，印度佛教分裂出许多教团派系，称为部派佛教。部派佛教时期的各部派律藏，如《摩诃僧祇律》、《五分律》、《四分律》等，产生了简单片断的佛陀传记的神化故事，如诞生、出游四门、出家等。此后，由律藏简单片断的故事，逐渐发展成为系统完整的佛陀传记故事。

公元1世纪，大乘佛教兴起，佛陀被全面神化。《佛所行赞》就是这一时期在贵霜国王迦腻色迦的号召下撰写的文学作品，这是历史上首次将释迦牟尼一生事迹作了神化和颂扬。接着，各种神化佛陀传记的经典层出不穷地创作出来。说出世部的《大事记》，就是第一部独立完整的佛陀传记。这种带有文学色彩的佛陀传记故事，还有巴利文《彼岸趣品》、梵文《方广大庄严经》、汉译《太子瑞应本起经》、《过去现在因果经》等。在这些佛陀传记的经典中，加进了许多传说故事，远离了释迦的本来历史面目，使他变成佛教徒们需要的神。也产生了《付法藏因缘传》、《根本说一切有部毗耶奈杂事》等记述绘画佛传图像的缘起和内容的佛经。

托物言志 再现佛陀圣迹

随着佛教的传播，崇拜佛陀的艺术作品也在印度产生。部派佛教时期的佛传故事雕刻中还没有出现佛陀本人的形象，只是采用印度传统的民间崇拜物，如窣堵波（塔）、圣树、轮子、莲花、宝座、华盖等，作为标志来暗示佛陀的存在。例如公元前2世纪中叶的巴尔胡特窣堵波和公元前1世纪初的桑奇大塔上的佛陀本生和传记的雕刻片断，以及后来阿玛拉瓦提等地，也有类似的本生和佛传雕刻。这时通常用象征手法表现佛陀一生的大事，如用莲花表示佛的“诞生”，用菩提树暗示佛的“觉悟成道”，用法轮表示佛的“初次说法”，用窣堵波象征佛的“涅槃”。

公元1世纪，贵霜国王迦腻色迦首次将佛陀的形象铸造在金币上，并铸有“BOBBO”（佛陀）字样。这时西北印度的犍陀罗地区，开始创作佛像雕刻作品，以及象征物与佛像相结合的佛传艺术。犍陀罗的佛传故事浮雕不仅数量超过了巴尔胡特和桑奇大塔，甚至出现多达100多个场景的长篇佛传浮雕，形象而完整地表现了佛陀的一生。犍陀罗佛教艺术以其独特的艺术魅力推动了佛教的传播，佛陀形象很快传到了中亚地区、西域，而后传入中国。在这一传播过程中，不同地区、不同时代的作品，表现的内容和形式也有所不同。

佛经与佛像 东土留圣迹

佛传和本生的经典以及佛像，在东汉时一起传到中国。据南梁慧皎著《高僧传》记载，在佛教传入之初，东汉明帝遣郎中蔡愔往天竺寻访佛法，“愔于西域获经”，其中有“佛本生”、“佛本行”，“愔又于西域得画释迦倚像，是优填王旃檀像师第四作。既至洛阳，

明帝令画工图写，置清凉台中及显节陵上”。自东汉末年至宋代，汉译佛教经典中涉及佛传的典籍数量较多，其中主要译著有：

东汉 竺大力、康孟详译《修行本起经》

东汉 昙果、康孟详译《中本起经》

三国 吴支谦译《太子瑞应本起经》

西晋 竺法护译《普曜经》

西晋 聂道真译《异出菩萨本起经》

（刘）宋 求那跋陀罗译《过去现在因果经》

（刘）宋 释宝云译《佛本行经》

北凉 昙无讖译《佛所行赞》

（萧）梁 僧祐撰《释迦谱》

隋 阇那崛多译《佛本行集经》

唐 地婆诃罗译《方广大庄严经》

宋 法贤译《众许摩诃帝经》

关于中国制作佛像最早的记载，有《历代三宝记》的东汉孝桓帝“以金银作佛形象”；《后汉书·陶谦传》、《三国志·吴志·刘繇传》的丹阳人笮融大起浮屠祠，造作佛像等。现有的考古材料也很丰富，内蒙古和林格尔旗的东汉壁画墓有“仙人骑白象”图、山东沂南地区汉代画像石和四川忠县出土的铜摇钱树上的佛像、江苏徐州连云港孔望山摩崖佛造像等。但这些初传时期的佛像，都与中国传统的神仙图像相混淆。据文献记载，由于贵霜国王迦腻色迦的大力推行，使西域地区（今中国新疆）的于阗（今和田）、龟兹（今库车）、疏勒（今喀什）、鄯善等地较早地接受了佛教，现在这些地区都保存有约公元3~4世纪的早期佛教遗迹和遗物。鄯善米兰地区寺院遗址的壁

画，已画有佛传、本生（须达拏）的题材。

据唐代张彦远著《历代名画记》记载，东晋画家顾恺之画《八王分舍利图》、南梁画家张僧繇之子张善果画《悉达太子纳妃图》。在北朝时期开凿的石窟中都有佛传和本生故事的绘画和雕刻，如新疆库车的克孜尔石窟、吐鲁番的吐峪沟石窟、甘肃敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟等。佛传艺术是历代寺庙常盛不衰的题材，直至明代仍有人依唐王勃《成道记》绘佛传画集《释氏源流》、清人绘有《释迦如来应化事迹》，两画集均有木刻本传世。

纵览敦煌 检阅佛陀传记

敦煌的佛传故事画，历代洞窟皆有绘制，无论其内容还是表现形式都具有强烈的感染力。它与本生故事一道，是敦煌石窟艺术中最引人注目题目的题材之一。

敦煌，位于河西走廊西端，自汉元鼎六年（公元111年）在此设郡并置玉门关和阳关后，便成了中西交通的“咽喉之地”，史称“华戎所交一大都会”。敦煌不仅是东西贸易的中心，也是东西文化汇合、交融、传播之地。据史籍记载，十六国、北朝时期少数民族政权无不提倡佛教，敦煌莫高窟创建之时正值北凉统治时期，受中原和凉州流行禅修的影响，也盛行“禅观”，其中包括观释迦牟尼一生的事迹。这个时期石窟中的佛传画有出游四门、降魔、初转法轮等重要事迹，也有长篇的从释迦出生到涅槃一生的事迹。

隋唐时期，佛教思想和佛教艺术基本完成了中国化的发展过程，中国佛教的各个宗派相继建立。场面宏大、内容丰富的中国式的佛教

经变画应运而生。出现了简便易行的修行方法——念佛，即不必经过禅定苦修，只要念佛就可往生佛国世界。由于修行方式的变化，隋代佛传和本生题材在壁画中大量减少，唐代壁画中佛传和本生基本消失，阿弥陀经变、弥勒经变、药师经变等经变画取而代之，成为石窟的主要内容。如果说十六国、北朝时期石窟中的塑像和壁画是应“凿仙窟以居禅”而作，那么，隋唐时期石窟的经变画是为念佛、求往生佛国净土而作。隋唐时期在佛龕内或佛龕外对称地绘乘象入胎和逾城出家，其内容虽属佛传，但其绘画的目的在于表示释迦牟尼说法，而并不表现释迦一生传记。石窟内的佛传故事画由多而少，反映了由北朝以禅修为中心，到唐代以释迦牟尼讲法为中心的修行方式的变化。

五代时期，敦煌地区四面都是强大的少数民族政权，常常面临政治军事威胁的困境，曹氏政权以佛教为号召，表现出挽救末法的决心，不仅开凿了规模宏大的洞窟，还超乎寻常地依据《佛本行集经》绘制了长篇佛传画。其表现形式也发生了很大变化，出现了多幅、连续的屏风画，并书有榜题，可谓佛传中的宏篇巨制。

宋、西夏时期，中国僧人继两晋南北朝、唐之后，又兴起了第三次西行求法、拜谒圣迹、翻译佛经的高潮。这一时期的敦煌佛传绘画，以“八塔变相”为特色，是依据宋译《佛说八大灵塔名号经》和印度波罗王朝流行的八相图而绘，画中以八座宝塔象征佛陀的八大圣迹，代表佛陀一生事迹。出现这种由印度“八相”演变成八塔的形式，与宋、西夏时期华严思想和密宗在敦煌的传播与流行密切相关。

敦煌佛传故事画是研究佛传艺术与发展的重要资料，也是研究佛陀生平的重要资料。各个历史时期的佛传故事画反映了不同时期佛教信仰趋向，为研究佛教史和佛教思想提供了佐证。

目 录

前 言	从王子走向神坛的故事画卷	005
第一章	禅修盛行与佛传画初现	
	十六国、北朝（公元 317~581 年）	015
第一节	禅修与观像相辅相成	020
第二节	宏篇巨制细绘释迦故事	
	——北周第290窟佛传故事画	053
第二章	以佛法为中心的简约佛传画	
	隋唐（公元 581~907 年）	079
第一节	走向简约的佛传画	084
第二节	佛传故事画稀少时期	105
第三章	佛传故事画的中兴时代	
	曹氏归义军时期（公元 914~1036 年）	115
第一节	屏风式佛传故事画盛况空前	122
第二节	独特的经变式佛传故事画	173

第四章 礼拜八大灵塔 解读佛陀传记

宋、西夏（公元 960~1227 年）	181
第一节 宋代八塔变相图	187
第二节 西夏八塔变相图	207
附录一	236
附录二	240
图版索引	242
敦煌石窟分布图	243
敦煌历史年表	244