

智化寺藏元明清

佛经版画赏析

北京文博交流馆 编

北京燕山出版社

ISBN 978-7-5402-1931-4

9 787540 219314 >

定 价：150.00元

智化寺藏元明清

佛经版画赏析

北京文博交流馆

编

北京燕山出版社

PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

智化寺藏元明清佛经版画赏析/北京文博交流馆编.—北京:北京燕山出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5402-1931-4

I. 智... II. 北... III. 佛经-版画-鉴赏 IV. J19 J217

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第180764号

智化寺藏元明清佛经版画赏析

作 者: 北京文博交流馆 编

责任编辑: 陈果 杨燕君

装帧设计: 北京博睿中天文化发展有限公司

出版发行: 北京燕山出版社

社 址: 北京市灯市口大街100号

邮 码: 100006

电话传真: 86-10-58301238 (发行部)

86-10-65240430 (总编室)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京汇元统一印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/8

字 数: 50千字

印 张: 37印张

印 数: 001—2,000册

版 次: 2007年12月北京第1版

印 次: 2007年12月北京第1次印刷

ISBN 978-7-5402-1931-4

定 价: 150.00元

燕山版图书, 版权所有, 侵权必究。

燕山版图书, 印装错误可随时退换。

前言

北京智化寺是一所建于明英宗时期的佛教寺院。佛寺初建时由皇帝英宗赐寺名『智化禅寺』，是当时明宫司礼监太监王振的家庙，庙宇营建得华贵而精美，各个殿堂内外的装饰也极尽奢华。目前智化寺中轴线上的主体建筑基本保存完好，是北京市内最大的明代木结构建筑群，寺院内每天演奏的智化寺京音乐是我国非物质文化遗产，庄严的建筑和古朴的音乐结合在一起，给人以悠远宁静的艺术享受。

智化寺之所以在一九六一年就被评为第一批国保单位，除了古建和佛像外，还保存着方方面面的佛教艺术珍品：金丝楠木的转轮藏，色彩艳丽的壁画，砺粉贴金龙纹大鼓，气势恢宏的藏经柜以及极具研究价值的碑刻和元、明、清三代的佛经。其中大量的佛经，前自三卷元代官版卷轴装纸经，后至民国时期民间刻本，共计六百余册，由于年久失修，大多数佛经需要加固和整理。二零零三—二零零五年由北京市文物局出资，前后聘请中国社会科学院历史所王亚蓉先生和中国第一历史档案馆技术人员进行了统一的修复，使得这批佛经具备了展出的基本条件。

目前，在智化寺的大雄宝殿内，每年四至六月份都会举办一期馆藏佛经的展览，展品是智化寺所收藏的佛经中挑选的精品。由于场地的限制，大量品相极佳的佛经不能得到充分的展示，为了更好地宣传智化寺的艺术珍品，我们选择了一批品相好、内容独特的佛经版画汇集成册，以供喜爱这项艺术的人士欣赏。

智化寺
佛经
版画
PDG

元明清佛经版画赏析综述

佛经版画是指佛经中的雕版木刻插画，是中国佛教文化中所特有的一种艺术形式，是中国雕版印刷艺术与佛教文化艺术有机结合的产物，在弘法传教中起到了非常重要的作用，具有非常珍贵的史料价值和欣赏价值。宋、元以后直至明、清，凡是刻印佛经，几乎没有不在经书中附佛画插图的，不同时期的佛经版画的内容、构图方式、刻画技术等都有其特点，从版画中即能体现出鲜明的时代特征，这对于我国古代佛经版本的研究有着重要的作用。

智化寺建于明正统九年（公元一四四四年），是明英宗时期，司礼监太监王振的家庙。智化寺现存佛经非常丰富，元、明、清三代有明确纪年的佛经都有保存，尤以明代各朝佛经数量最多，大部分佛经中都有佛经版画，并且版画内容和构图方式各有不同，具有比较明显的时代特征。馆藏佛经中除了大量的官刻本，如元《大金色孔雀王咒经》、明《永乐北藏》、清《妙法莲华经观世音菩萨普门品》等佛经外，还藏有大量民间坊刻本，虽然纸张及印刷质量良莠不齐，但从另一方面折射出明、清北京社会民间宗教的盛行。

一 佛经版画的起源与发展

佛教认为，佛经是指记载佛的言教内容以及佛门弟子论述、诠释佛陀教义思想的集合。佛经有广义和狭义两种。汉文佛教经典总称为『大藏经』，包括印度和中国的佛教主要著述在内。

广义的佛经总称『三藏』。(一)经藏(梵sūtra'nta-piṭaka, 巴sūta-piṭaka)，音译素怛缆藏、修多罗藏、意译契经藏。佛所说之经典。上契诸佛之理，下契众生之机。有关佛陀教说之要义，皆属于经部类。(二)律藏(梵vinaya-piṭaka, 巴同)，音译毗奈耶藏、毗尼藏、意译调伏藏。佛所制定之律仪，能治众生之恶，调伏众生之心性，有关佛所制定教团之生活规则，皆属于律部类。(三)论藏(梵abhidharma-piṭaka, 巴abhidhamma-piṭaka)，音译阿毗达磨藏、阿毗昙藏、意译作对法藏。对佛典经义加以议论，化精简为详明，以抉择诸法性相，为佛陀教说之进一步发展，而后人以殊胜之智慧加以组织化、体系化的议论解释。

狭义的佛经专指经藏。

佛经版画，在漫长的历史时期内，以经板和佛经为载体，向世人展示博大精深的佛教艺术，故而佛经成为佛经版画艺术表现和流传的主要形式。古代的能工巧匠，利用其精湛的绘画和雕刻工艺，创造了难以数计、美轮美奂的佛经版画艺术品，成为前人留给我们的—份珍贵的历史文化财富。

佛经版画的起源，与中国古代社会三种技艺的产生有着非常紧密的联系。

(一) 中国古代传统石刻技艺的创造和成熟

中国古代最早的石刻艺术表现形式，可以上溯到原始社会旧石器时代的岩画。后来随着社会的发展和人类文明的进步，逐渐在汉画像砖、画像石上，出现了构图独立完整、布局严谨的版刻图画。三国、两晋、南北朝时期兴起的石刻线画，被广泛应用于寺院、佛塔、佛像台座及有背光的纹饰，也用来雕刻大型佛画。至隋、唐时，日趋成熟，石刻线描佛画第一次把佛教内容图画，用镌刻的方式再现于平面的石板上。它对佛经版画的产生有着重要的意义。

由此可以看出，汉画像石、画像砖，南北朝至隋、唐的石刻线描佛画等中国传统石刻技艺在隋、唐时期的发展成熟，也促成了佛经版画的诞生。

(二) 中国古代印章技艺的发展和推动

中国古代印章技艺的发展可以说为佛经版画的产生起了重要的推动作用。印章种类中有一种叫『肖形印』，即把所需要复制的图案镌刻在印章平面上。大约在南北朝、隋、唐时期，在社会上盛行过一种捺印佛像的印模，也是肖形印的一种，其制作方法是：将佛教图案刻在印模上，印模图案多种多样，既有在莲台上结跏趺而坐的佛陀，也有头戴宝冠，偏袒扶膝而坐的菩萨，刻成之后依次在纸上轮番捺印。据文献记载，唐末学者冯贽在《云仙散录》卷五引《僧园逸录》中记述：『玄奘以回锋纸印普贤像，施于众方，每岁五驮无余。』玄奘所印施的普贤像就属于捺印佛像，虽然没有片纸只页流传下来，但这至少说明在初唐时期，就有了佛经版画的大规模刊施。

新加坡
PDG

(三) 中国古代雕版印刷技术的产生和推动

雕版印刷技术是在我国隋、唐时期发明的一种印刷技术，它是在古代石刻拓印技术和印章的捺印技术的基础上逐渐发展起来的。雕版印刷技术的出现直接促成了佛经的大量刊印发行。

在此技术发明之前，佛教的宣扬一般是以图像的方式来表达佛经义理，在石窟和寺院中，雕塑有大量的佛像，绘有大量的佛教题材的壁画，以达到图解经文、弘扬佛法的方法，这一类的艺术形式称为「佛经变相」或「经变图」。

在雕版印刷技术发明之后，佛经与经变图有了更好的结合形式，雕版印经加速了佛经的普及化，经中多有插图，即把「经」文「变」为「图」像，以图解文，让佛法的宣扬更加普及，把原本属于壁画艺术的「经变图」移植到佛经之中，变成以「佛经版画」的形式继续弘扬佛法。

佛经版画随着社会的不断发展和进步，逐渐产生的各种各样的题材和不同的图像表现形式。

元代是中国佛经版画史上一个非常重要的阶段，它不仅继承了隋、唐、五代、两宋、辽、金、西夏佛经版画的优良传统，并使之发扬光大，在雕印技艺、表现内容及题材上，都有推陈出新之举。可以说，元代的佛经版画，起到了承上启下的作用。

明代是中国佛经版画的全盛时期，上承宋、元的良好发展势头，在万历之前的明洪武至隆庆间，就已呈现出前所未有的大繁荣局面。佛经版画进入了其发展史上的巅峰期，不仅数量众多，题材丰富，表现手法多样，其绘画雕刻技艺之精湛，已入化境，为后人之感叹。

清代是中国佛经版画的没落时期，康熙乾嘉时期，清王朝国力兴盛，社会繁荣，佛经版画刊印，颇为兴旺，清嘉庆后，国力日衰，佛经版画的刊印逐渐稀少。中国古老的雕版印刷术渐被新式印刷方法所取代，作为版刻艺术的一种而存在的佛经版画，也随之走上了渐消渐亡之路。

二 智化寺藏佛经版画的内容和种类

纵观智化寺所藏元、明、清佛经版画，其内容主要为佛传图，即描绘释迦牟尼佛一生教化事迹的图。其中以佛说法图居多，还有经变图：根据佛经义绘成的图，专门描绘经中全部或某一段所说的内容，对经义带有图解性质；还有故事图：根据佛经记载的故事所绘成的图，往往以长篇连环画的形式绘制。另外，智化寺所藏经书中还有少量的道教经典，其版画形式与佛教经典类似，其内容多为道教尊神讲经论道和道教故事为主，也颇有欣赏和研究价值。

佛经版画从刻印形式上，可以分为大藏经版画和单刻佛经版画两种类型，各有其特点。大藏经版画，多为历代官刻本大藏经中的扉画，题材多为佛说法内容，如智化寺藏明《永乐北藏》中的部分佛经扉画；单刻佛经版画，多为民间寺院或家族等私人募资印施的私刻本、坊刻本。单刻佛典中的插图或扉画为一经一画或数画，在构图上较之大藏经版画有更大的自由发挥余地，艺术性较强。在智化寺藏佛经中也有少量扉画为手工绘制，虽不属版画范畴，但也具有极高的艺术欣赏价值。

智化寺藏佛经版画按照在经书中的位置，可以分为三种：

图一 《大金色孔雀王咒经》扉画

(一) 扉画

扉画，是将佛经版画放在经书的首部，也称经首画。这是智化寺佛经版画中最多的种类。

佛经早期的装帧形式多为卷轴装，其插图放在最显著、最醒目的卷首位置。如智化寺藏《大金色孔雀王咒经》，元延丙祐辰三月，卷轴装。经首竖刻有书牌，书牌后为释尊说法图：须弥座上，释尊结跏趺坐，两手作转法轮印，阿难、迦叶与八大菩萨分列两侧听法，神情专注，表相不同。

佛经在经折装出现以后，经首部仍然保留卷轴装的特点，绘有扉画，有单折页、双折页或多折页，其绘画内容多为『佛说法图』。智化寺所藏经书中多为多折页，最多的达到七个折页，最少也有两个折页。

如：《金刚弥陀观音心经》，明宣德三年，经折装，扉画纵十九厘米，横五十七厘米，折为七页。

《白衣观音五印心陀罗尼经》，明正统五年，经折装，扉画纵十六厘米，横十六厘米，折为两页，该经为智化寺馆藏佛经中另外一种经折装帧形式，将经书的第一页和最后一页粘在书皮上，但不粘其折口，书册不能拉开只能翻阅。

智化寺藏佛经扉画的内容大致可分为两种：

1. 大多数是概括全经大意的『说法图』，中央释迦牟尼跌跏坐于宝座之上，迦叶、阿难两尊者分侍左右，众弟子、诸天神、菩萨立于两侧聆听佛之讲法。例如：《中阿含经》、《金光明最胜王经》卷第一、《大明仁孝皇后梦感佛说第一希有大功德经》。

图三 《白衣观音五印心陀罗尼经》扉画

图二 《金刚弥陀观音心经》扉画

《金刚般若波罗蜜经》、《金光明经》序、《金刚顶瑜伽中略出念诵经》卷第二等佛经的扉画，这些画竭尽刻画之能事，于方寸之间包罗了众多内容，场面宏大，人物众多，佛祖循循善诱，菩萨珠光宝气，天王气势慑人，众弟子均合掌恭立，凝神聆听，神态生动，表相各异，四周祥云缭绕，霞光万道，全图繁而不乱，井然有序，烘托出佛祖至高无上、惟我独尊的地位。

2. 在一些非官刻本的佛经中，有的以『说法图』为主体，同时又图解特定的佛经故事，如《药师琉璃光如来本愿功德经》、《金刚弥陀观世音经》、《佛说炽盛光如来消灭陀罗尼经》、《大乘妙法莲华经》卷第一等佛经的扉画；有的整幅画面都是图解佛经故事，如《慈悲三昧水忏》、《妙法莲华经观世音菩萨普门品》等佛经的扉画。

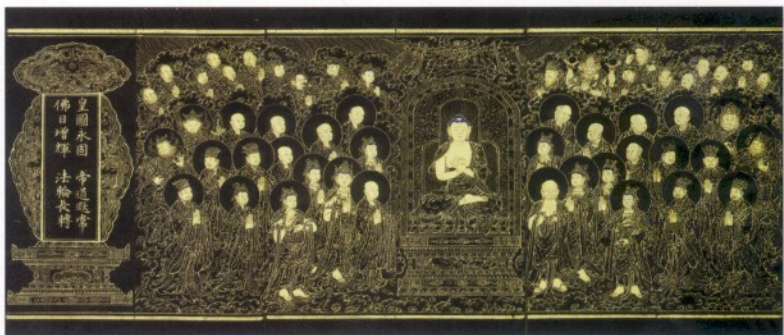

图四 《中阿含经》扉画
《中阿含经》 明正统五年，经折装，该经是皇家御制的明北藏，其佛经扉画就是“佛说法图”，属大藏经版画类。

图五 《金光明经》序扉画
《金光明经》序扉画中，描绘近七十七个人物，个个眉目清秀，神态各异，衣饰飘逸，惟妙惟肖，构图对称工整。该图为手工绘制，描绘图案的线条纤细如发，流畅道劲，令人赞叹。

图六 《金光明经》卷第一卷第二扉画
《金光明经》卷第一卷第二扉画，采用金粉勾绘，石膏、石绿、丹砂、朱红等着色，富丽堂皇、庄严肃穆。

图七 《金刚顶瑜伽中略出念诵经》卷第二章画
人物上部，皆在方框内书写名号，以标明其身份，在表现“说法”的同时，以楷书文字，对佛经故事加以概括说明。

图八 《药师琉璃光如来本愿功德经》扉画

图九 《大乘妙法莲华经》卷第一章画

图十 《佛说炽盛光如来消灭陀罗尼经》壁画

图十一 《慈悲三昧水忏》壁画

图十二 《妙法莲华经观世音菩萨普门品》壁画

(二) 经中插图

经中插图，即在经书正文中以「左图右书」、「上图下文」，或「内图外文」等形式对佛经内容或佛经故事进行形象生动的描绘，达到「以图传经」的效果。

智化寺所藏经书中的插图，有的不规则插入，形式多样，主要目的都是为了形象通俗地解释经中故事，例如：《药师琉璃光如来本愿功德经》、《佛说炽盛光如来消灭灾陀罗尼经》、《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》等经书中的插图；有的则非常规则并连续性插入，多为上图下文，这种形式称为佛经连环画，例如：《佛顶心大陀罗尼经》、《佛说血盆经》中的插图。不论何种形式的插图，目的都是为了加深对文字的理解，通俗地解释佛经，方便使用学习。

图十三 《药师琉璃光如来本愿功德经》经中插图

《药师琉璃光如来本愿功德经》 明宣德九年，经折装，该经正文中共有插图二十三幅。前十二幅插图以“左文右图”的形式，解释了经文中所谓的“十二大愿”；后面十幅插图，则为十大菩萨坐像，分别在图的右上角标明各菩萨的名号；最后一幅插图为十二药叉大将，分立于药师琉璃光如来佛左右，听其说法。

图十四 《佛说炽盛光如来消灾陀罗尼经》经中插图

《佛说炽盛光如来消灾陀罗尼经》 明天顺六年，经折装，经书正文中有插图十一幅，第一幅为“大圣炽盛光如来拥护轮”图，其余十幅为金、木、水、火、土等各星宿神像。

图十五 《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》经中插图

《佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经》 明，经折装，该经中的《佛说大报父母恩重经》部分中，共有插图二十一幅，是典型的“左图右文”形式，用图来形象地解释佛经内容，如用十幅插图来描绘“父母的十大恩情”，以及用八幅插图来描绘“虽受八大苦难也不能报答父母深恩”的经书内容。