

雙林寺彩塑

SHUANG LIN SI CAI SU

國家優秀出版社
天津人民美術出版社

分类号	1211
卷名	S130
页码	34956

雙

林

寺

彩

塑

趙櫟初題

山西省文物局 平遙雙林寺彩塑藝術館 編

天津人民美術出版社

雙林寺彩塑

發行人：劉建平

策劃：陳正明

責任編輯：陳正明

技術編輯：李寶生

文字校對：丁淑芳

封面設計：陳楠

版式設計：陳正明

圖版攝影：李瑞芝

李安

李純

李斌

出版發行：天津人民美術出版社

經銷：新華書店天津發行所

製版：深圳華新彩印製版有限公司

印刷：深圳當納利旭日印刷有限公司

開本：787 × 1092mm 1/8

印數：0001-1500

出版日期：1998年12月第1版

1998年12月第1次印刷

書號：ISBN 7-5305-0899-7

J · 0899

定價：330元

1999.2.3

考古書店

主
編

金維諾

副主
編

劉建
平

郭士
星

高
可

丁鳳
萍

雙林寺的雕塑與壁畫

金維諾

山西是古代寺觀遺存最多，保存較好的地區，而雙林寺則是古代佛教雕塑極為精美、類型極為多樣的佛寺。雙林寺在山西平遙縣城西南七公里的橋頭村北側，建築歷遭千年的風雨兵燹之患。到元末，已殿楹損壞、廡廊傾頹。因此，明景泰、天順、弘治、正德、隆慶年間以及清道光、宣統年間都曾大規模地重建或重修，現存廟宇主要為明代和清代修建。雙林寺坐北朝南，寺周築有夯土圍牆，分兩道軸綫，西為寺院主要殿堂，東為經房、禪房、僧舍，南北長123.7米，東西寬120米，全部面積14844平方米。寺建於北齊武平二年（公元571年）前，原名中都寺。（注①）西部廟院南牆有券拱門，即山門。除山門外，中軸綫垂直排列有天王殿、釋迦殿、大雄寶殿、佛母殿及配殿共十座，組成前後三進院落。各殿滿布彩塑，大者丈餘、小者尺許，共計2052尊，完好者1566尊，彩塑中以天王、羅漢、觀音菩薩、供養人等塑工最精，為明代彩塑藝術的佳作。壁塑圖像表現了形形色色世俗的人物和生活景象，別具風格。代表了明代組雕藝術傑出水平。善財童子五十三參壁畫，也描繪精美，同樣顯示了明代佛教壁畫的水平。雙林寺雕塑與壁畫豐富精麗，儼然是一座精美的佛教藝術館。

山門是寺院外門，因寺多處山林，故指寺門為山門，也以山門概指寺院。山門亦俗稱三門（一般是三門並立，中一大門，兩旁各一小門，故稱三門）。進入券拱形山門，正北第一座殿為天王殿，天王殿廊檐下塑四金剛，金剛（又曰密迹金剛、金剛力士、金剛手、執金剛等，是總執金剛杵現大威勢維護佛法天神的通稱。密迹指常侍佛，而憶持佛衆秘要之意）每尊約高3米，金剛巍然端坐，上身赤裸披巾或繫腰裙，頭有冠髻，面部方圓，濃眉圓目，寬胸挺腰。或瞪目張口，或閉嘴下視，或扶杵縮臂，或左手施願印，右手執金剛杵，鋒舉向上。四人姿態動勢各不相同，但同樣雄健威武，氣勢逼人，表現了護法「擎山持杵遍虛空之勢」。（注②）護法力士形象採用寫實的造型手法，形體宏偉，威武嚴肅，既具有護法天神的雄偉氣魄，同時富有人間武士的親近感。

天王殿面闊五間，進深三間，明間檐下掛豎匾，書天竺勝境四字。前檐五鋪作斗拱。如意頭假昂。明間置板門，次、梢間置窗。屋頂懸山式。屋脊正中琉璃寶頂上有明弘治十二年（公元1499年）八月二十六日題記，乃重修時所置，天王殿內，天冠彌勒菩薩結跏居中而坐，帝釋、梵天脅侍左右。南牆東西兩旁供四大天王像，北牆兩側為八大菩薩。彌勒菩薩高5米，帝釋天高3.1米，大梵天高1.8米。彌勒色彩剝落，原是金身，頭戴三層簪花寶天冠，飾紋細密。臉形橢圓豐腴，形象端嚴，著通肩開領天衣，偏袒一臂，結跏趺坐於細瓣蓮座上，背光雕飾精緻。須彌座有力士頂托背負，帝釋紗冠袍服，拱手執笏，如明代王者，梵天花冠長裙，如宮妃貴人，端莊虔誠，侍佛左右，八大菩薩高2.91米，八大菩薩各經有六種不同的傳說，通常所造八大菩薩多依《八大菩薩曼荼羅經》，為觀世音菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、止諸障菩薩及執金剛主菩薩。此處八大菩薩造型與彌勒菩薩相近，頭戴天冠，背光和須彌座皆較主像簡單。菩薩神態端嚴，與神情威猛的天王形成對比，四天王高2.55米。

四天王據稱是帝釋的外將，在須彌山半腹有由犍陀羅山，由四王各護一方，名護世四王。傳說四王有誓言：『若有國王恭敬三寶，供養法師，躬迎說法，專念聽受，以此因緣，我等與諸眷屬必亦來聞，護法護國，令王及國民，一切具足，安穩無患。』因此寺院多在正殿前設殿供四天王，東方天王名提多羅多吒（意為持國），能護持國土，是帝釋天的主樂神，所以此天王手中持琵琶作為標志，護東方弗提婆（意為勝）洲人民。南方天王名毗琉璃（意為增長），能令人善根增長，所以手中持劍，護南閻浮提（意為勝金）洲人。西方天王名毗留博義（意為廣目），能以淨眼觀察護持人民，所以手中繞纏一龍，護西毗耶尼（意為牛貨）洲人。北方天王名毗沙門（意為多聞），有大福德，護持人民財富。右手持傘，表福德之意，護北郁單越（意為勝處）洲人。（見《長阿含經》）四大天王身形魁梧，粗眉圓目，突額豐頤，耳大鼻厚。但又分別各具情性，持國天的和善，增長天的勇猛，廣目天的睿智，多聞天的寬厚，透過不同的眼神和情態給人以深刻的感受。

穿過天王殿，北面坐落釋迦殿，同兩廂羅漢殿、地藏殿、武聖殿、土地殿組成第一進院落。釋迦殿面闊五間，21.21米，進深四間，13.06米，欄額普柏枋出頭，檐下無斗拱。明間置門，正中匾額書「靈鷲遺風，五穀豐登」。

釋迦殿內，釋迦正中高坐，左右脅侍文殊、普賢。釋迦佛高5米，文殊、普賢各高2.05米。佛高肉髻，著右袒式袈裟，結跏趺坐於須彌座上。背光上作盤龍、幡蓋、串蓮、捲雲，外層火焰紋。東尊文殊菩薩手持經卷，西尊普賢菩薩手持蓮花，俱戴簪花冠，髮後繫帶，兩肩披天衣，飄帶沿肩掛臂而下，造型簡練而具親切感，顯示明代塑像趨向人性化的風格。殿內壁塑佛本行故事採取連環圖形式分層組合，表現了佛教創始人釋迦牟尼從投胎降生到涅槃成佛以及傳經普度衆生的一生事迹。

關於表現釋迦牟尼一生事迹的圖像。早在印度已經出現。根據佛經《根本說一切有部毗奈耶雜事》卷三十八所載：佛涅槃後，迦葉尊者恐阿闍世王聞佛入涅槃，憂惱嘔血而死，因命行雨大臣「於妙堂殿如法圖畫佛本行因緣：菩薩昔在睹史天宮，將欲下生，觀其五事：欲界天子三淨母身，作象子形托生母腹；既誕之後，踰城出家；苦行六年，坐金剛座，菩提樹下成正覺；次至娑羅犯斯國為五比丘三轉十二行四諦法輪；次於室羅伐城為人天衆現大神通；次往三十三天為母摩耶廣宣法要，寶階三道下瞻部洲；於僧羯奢城人天渴仰，於諸方國在處化生，利益既周，將趣圓寂，遂至拘尸那城娑羅雙樹，北首而卧入大涅槃。如來一代所有化迹既圖畫已」。在《付法藏因緣傳》卷一也有同樣的記載，而且敘述更詳。文中說：「圖畫如來本行之像。所謂菩薩從兜率天化乘白象，降神母胎；父名白淨，母名摩耶，處胎滿足十月而生。生未至地，帝釋奉接，難陀龍王及跋難陀吐水而浴，摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立，地神化花以承其足，四方各行滿足七步。至於天廟，令諸天像悉起奉迎。阿私陀仙抱持占相，既占相已生大悲苦，自傷當終，不睹佛興。詣師學書、技藝、圖識，處在深宮，六萬采女娛樂受樂。出城游觀，至迦毗羅園，道見老人及以沙門。還詣宮中，見諸采女形體狀貌猶如枯骨，所有宮殿，塚墓無異，厭惡出家。半夜踰城，至鬱陀伽阿羅邏等大仙所，聞說識處及非有想非無想定。既聞是已深諦觀察，知非常苦不淨無我，舍至樹下六年苦行。……然後方詣菩提樹下，破魔波旬，成最正覺。於波羅捺為五比丘初轉法輪。乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃。如是等像皆悉圖畫。」

從以上所引律藏和佛傳所說，難纂述者有所渲染，但是仍然由此可知在佛涅槃後，印度已開始有佛傳題材

的圖像。表現釋迦牟尼教化事迹的圖像，有的以多幅構圖連續表現其一生事迹，有的則只表現釋迦牟尼一生重要事迹，一般有八相成道圖，在我國西藏又有十二相成道圖。以上成道相主要是表現成佛以前的相多，有關成佛以後的相少。也有以八大靈塔來紀念佛一生的八件事迹。（注③）

表現佛傳內容的壁畫在新疆克孜爾石窟早期遺物中即有發現。這時的佛傳圖多以佛說法像為中心，周邊畫相關人物表明不同情節，形成十分對稱的連續性構圖，也有單獨描繪說法或後宮娛樂的。第25窟的佛傳圖則是在四壁分別描繪佛的一生經歷，表現有樹下誕生、七步宣言、出游四門、宮中娛樂、山中苦行、降魔成道、涅槃、荼毗等情節。這一作品約繪於四世紀下半葉龜茲文化鼎盛時期，壁畫富於寫實，構圖精美，色彩絢麗，形象生動，代表了我國佛傳圖早期的完美典範。

河西一帶也在龜茲佛畫的影響下，佛傳圖有所流傳。敦煌石窟第255窟的出游四門，和雲岡北魏石刻佛傳圖與克孜爾壁畫形成了一脈相承的傳統。敦煌第254窟的降魔成道和難陀出家採用與本生故事相對稱的形式出現；第263窟和第260窟則選繪降魔成道與初轉法輪二相。敦煌第290窟和第294窟窟頂的北周佛傳圖是在平列的長卷形畫面，表現佛一生事迹。宋代敦煌壁畫佛傳圖多繪在大型經變的下部連續的長方形畫面，如第454窟北壁和第61窟西壁。第61窟的佛傳圖在15幅長方形畫面上，表現擊鼓報喜、九龍灌浴、阿私陀仙占相、七日喪母、姨母養育、八歲就學、向師學藝、游觀農務、樹下思維、造三時殿、拈技、議婚、結婚、後宮娛樂、出游四門、決意出家等情節，這是現存宋代以前佛傳圖最詳細的畫面。

在內地，山西高平開化寺大殿宋紹聖三年（公元1196年）壁畫，在東、西、北三壁均以經變形式表現本生故事與佛傳故事，東壁佛傳已漫漶不清，從殘存部分仍隱約可見宮廷與世俗生活的生動情景，壁畫有畫匠郭發的題記。山西繁峙巖山寺文殊殿西壁畫有《佛本行經變》，也有畫匠王逵的銘記，是金大定七年（公元1167年）與王道等人一同繪製的。壁畫描繪了佛傳中摩耶受胎、樹下誕生、太子沐浴、右手指天、隔城投象、射九重鼓、出游四門、離家出走、山中苦修等情節。畫上城池市井、殿閣庭榭、樓臺房舍、林樹遠山、酒樓商旅、商販僧俗，引人入勝，氣象萬千，是宋代佛傳圖的宏偉鉅製。

青海樂都瞿曇寺的迴廊壁畫繼承了這一傳統而又有所變革，瞿曇寺長廊建於明代宣德二年（公元1427年），廂廊28間牆面布滿佛傳圖，壁畫構思奇巧，形象優美，色彩明麗協調，人物寫實生動，反映的生活面極為廣泛。宮廷、村落、山陰、驛道，極富情致，漁家、僧侶、將士、販夫、走卒等栩栩如生，各具神態，如實地表現了當時的社會生活情景。

太原崇善寺長廊《釋迦應化事迹圖》壁畫稿本，選用單幅連續性構圖呈現佛一生事迹。二寺壁畫均完成於明代早期，一方面都承繼着宋元佛畫的傳統，又都各自有着不同的創意。平遙鎮國寺三佛樓東西兩壁佛傳圖也作84鋪，構圖布局與崇善寺原畫相近，可知這是當時流行的佛傳圖樣式。

四川劍閣覺苑寺明天順初（公元1457年）住持僧靜智及其徒弟道芳重建殿宇，繪佛傳故事於大雄寶殿四壁，更名普濟寺。清康熙初殿宇維修後，復名覺苑寺。佛傳故事表現釋迦牟尼從誕生到涅槃一生主要業迹，末尾繪有僧靜智及其弟子道芳、信徒、居士等肖像一幅。明代還有依唐王勃《成道記》繪的《釋氏源流》和《釋迦如來應化事

迹《木刻本傳世》。這些佛傳圖畫的發展，可以看出壁塑佛傳所承襲的傳統是多麼悠久。

儘管佛傳故事內容相同，壁畫的藝術表現却各有不同。龜茲壁畫以高超的技藝表現情節和事迹，人物寫實而富有情思；瞿曇寺壁畫則注意全圖的整體性，以青綠山水統一全畫，故事情節穿插於山川林樹之間，遠看如一完整構圖，近看則情節各自獨立。崇善寺《釋迦應化事迹圖》則分別在規整的方形畫面展示着各不相同的場景和內容，天國、人間、宮室、庭苑、城樓、房舍、山川、村野、林樹、文臣、武將、宮娥、采女、僧俗、婦幼、車輿、牲畜，不同環境和衆多的人物反映了極為廣闊的生活領域。描繪精緻，構圖富有變化。

而雙林寺彌陀殿壁塑佛傳，雕刻家所選作的情節有88鋪，分布於東、北、西三壁，由東至西，分四層，一至三層，每層高0.93米，第四層高1.2米，與一般繪畫中表現的：仙人布髮掩泥得燃燈佛授記、菩薩在忉利天宮說法、白象入胎、右脅降生、父王奉太子入天祠、天神起迎、阿私陀仙為太子占相、入學習文、比試武術、太子納妃、田間觀耕後樹下靜觀、太子出游四門見老病死及沙門、在宮闈生活見婦女姿態深可厭惡、踰城出家、六年苦行、降魔成道、梵天勸請說法、鹿苑初轉法輪度五比丘、降伏毒龍度三迦葉、游化摩揭陀國、作地獄變等，稍有增補。東部塑白象投胎至菩提成佛；西壁塑初轉法輪到金棺自舉，塑造人物多達二百多尊，高約0.2至0.4米，壁塑中殿堂樓閣、文臣武將，情景寫實，雖較繪畫的表現略為簡略，而立體人物却別具特色。壁塑特別注重庭院建築的裝飾性，景物自然生動，既有絹畫的細膩，又有壁畫的莊重。壁塑在構圖和人物塑造上，受到壁畫影響極深，形形色色的世俗人物，動態神情各不相同。同時也受到元明盛行的戲劇藝術的影響，構思精妙，富有我國民間藝術的傳統特色。

釋迦殿主尊背壁後為一葉觀音，高1.34米，觀世音菩薩為攝化衆生而自在示現三十三種妙相，第十三種形象即為一葉觀音，觀音用圓雕手法塑造，單腿盤坐，衣帶飄揚，乘一葉紅色蓮瓣於波濤上，神情安詳自若，與波濤汹涌的海浪形成靜與動的強烈對比，四周塑羅漢各踏獸座或蓮座，護持菩薩，尋聲救苦，普度衆生，脫離苦海；更有韋馱天將乘雲而來。菩薩兩旁梁下，有三層石臺，各有騎獸六臂明王五尊，下有力士托腳，另有脅士六尊。明王形態威猛，部分色彩剝落，但形體保存尚好，且神情姿態不一，或靜坐守護，或舉劍揮鋒。

中軸綫上第二進院落為正北的大雄寶殿和東西廡的千佛、菩薩二殿，布局較為寬敞。大雄寶殿乃明初重建，是全寺中最高大的建築，單檐歇山頂，面闊五間，進深三間六椽，側脚、生起較明顯，設一步前廊，四周檐下五鋪作斗拱一圈，柱頭、補間鋪作各一朵，梁架結構、斗拱、門窗裝飾及屋脊吻獸皆為典型明代風格。

主殿大雄寶殿即是正殿，或稱大殿，大雄是稱贊佛威德高上的意思。大殿中不是一尊佛像而是三尊，這是根據大乘教理表示釋迦牟尼佛的三種不同的身。當中一尊是法身佛，名毗盧遮那佛，意為遍一切處，表示絕對真理就是佛身；左旁一尊是報身佛，名盧舍那佛。意為光明遍照，表示證得絕對真理而自受法樂的智慧是佛身；右旁一尊是應身佛，名釋迦牟尼佛，意為能仁寂默，表示是隨緣教化各種不同衆生的佛身。（注④）三身佛兩側是文殊、普賢坐像及二脅侍，三身佛及二菩薩皆3.715米，脅士高2米。

三身佛前有鐵鑄包泥接引佛迎門而立，佛像經清代妝繪。殿內還有明代壁畫《禮佛圖》，惜於民國初年被白粉所蓋，從1982年洗出的局部中，尚可窺見壁畫一斑，綫描挺拔，設色明麗。

東側千佛殿，懸山式建築，面闊七間，22.5米，進深四椽，8.94米。主像觀自在菩薩，右韋馱、左夜叉。觀自在菩薩高3.06米，韋馱高1.76米，夜叉高1.34米，善財高0.55米，觀自在菩薩坐於天衣座上，蟠龍盤踞於座下，善財童子東邊來朝（出《華嚴經·入法界品》）。自在觀音一足盤膝，一足下垂，面相恬靜端嚴，姿態舒展自在。關於韋馱，傳說唐道宣律師曾與天人會說，說及南方天王部下有一位韋將軍常周行東南西三洲，護助諸出家人（北洲無出家人）。（見道宣律師《天人感通傳》）宋以後，便在寺中塑了韋將軍，因和佛經中所說韋馱天相混，一般稱為韋馱菩薩。韋馱穿明代將軍胄甲，虎盔虎肩，甲片呈山字紋，足著靴，膝甲緊扣，腰束革帶，目光銳利，洞察正邪。韋馱像極富個性特徵。武中蘊文，頗具動勢，是明代彩塑中的藝術精品。殿內四周為壁塑五百菩薩，高0.69—0.82米。分為五至六層，或駕祥雲，或騎異獸，與主像聯繫照應，渾然一體。造型寫實逼真。更有觀世音菩薩救衆生苦難之故事，分置於二至六層崖石上，現存塑像有四百七十多尊，均朝向觀自在菩薩。正如《華嚴經》所記載的境界：「岩石之中，泉流繁映，林樹蓊鬱，香草柔軟，右旋布地，種種名華，周遍嚴飾，觀自在菩薩於清淨金剛寶葉石上，結跏趺坐。無量菩薩皆坐寶石，恭敬圍繞。而為宣說智慧光明大慈悲法，令其攝受一切衆生。善財見已，歡喜踴躍。於善知識愛樂尊重，合掌恭敬，目視不瞬……」窗臺門兩側，還塑有供養人像三十多尊，造型寫實，表現了明代世俗人物的情貌和服飾。

菩薩殿在中院西側，正與千佛殿相對，面闊七間，25.28米，進深四椽，10.01米，主像為二十六臂觀世音，結跏居中而坐，高3.45米。帝釋、梵天皆1.78米，二十六臂觀音應為准提觀音。准提觀音又名七俱胝佛母，又稱准提菩薩，為六觀音之一。其像有二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十八臂、二十四臂、二十六臂、三十二臂等不同。此為二十六臂。《七俱胝佛母所說准提陀羅尼經》說：「應畫准提佛母像，身黃白色，結跏趺坐蓮上。身佩圓光，著輕縠，如十波羅密菩薩衣，上下皆作白色。」又云：「其像面有三目，有十八臂，上二手作說法相。右第二手作施無畏，第三手執劍，第四手執寶鬘，第五手掌俱緣果，第六手執鉞斧，第七手持鉤，第八手執金剛杵，第九手執念珠；左第二手執如意寶幢，第三手持開敷紅蓮華，第四手軍持，第五手羂索，第六手持輪，第七手商估，第八手賢瓶，第九手掌般若梵夾。蓮花下畫水池，池中有難陀龍王，塢波難陀龍王托蓮華座。上畫二淨居天。」觀音儀容豐滿端莊，神態溫柔雋逸，手勢富於變化。菩薩雖多手多臂，但并不使人感到不自然，相反形象的端麗嫺雅、雍容大度，却慈祥感人。四周懸塑四百多菩薩，或騎異獸，或踏祥雲，衣裙飄動，翱翔天宇，雲集而來。形象優美，色彩絢麗，生動地描繪了一個理想的菩薩殿堂。

千佛、菩薩二殿外檐迴廊尚殘留少量明代壁畫，為明天順五年（公元1461年）的作品。壁畫是善財童子五十三參圖，因《華嚴經·入法界品》中說善財童子為求佛法，參謁五十三位善知識，其中曾謁觀世音菩薩而得到教益。明代表現善財童子五十三參的甚多。如四川新都縣新繁鎮龍藏寺大雄寶殿建於明成化元年（公元1465年）。殿左右壁和後壁120平方米的壁面上共繪有九鋪壁畫。壁畫也有善財童子五十三參。上述山西崇善寺迴廊壁畫稿本《善財童子五十三參圖》也是表現善財童子參訪五十三位「善知識」，聽受種種法門，最後在普賢菩薩道場成就佛道的故事。由於內容情節的限制，它不像佛傳圖所反映的生活面那麼寬廣，但形象的塑造也有其特色。民間畫工在繪製過程中是根據當地的習俗，自己的生活體驗和個人繪畫特長，描繪了不少世俗生活的場面。如新繁

龍藏寺《善財童子五十三參》壁畫中，就有大量表現濃鬱的生活情趣的畫面。比如第四十五參繪衆藝童子，表演雜技，有的兒童敲鑼，有的擊鼓，有的緊握凌空的高杆，有的對着杆上的高飛鶩躍躍欲試。蹬臺子的兒童躺在方桌上，雙腳上舉，將臺子蹬轉，拋向空中；另一童子在桌下穩住桌腿，是一幅明代兒童雜耍的生動寫照。雙林寺的壁畫描繪亦精，頗多民俗的場景，較崇善寺壁畫摹本更真切動人，可惜損壞部分較多。

釋迦殿兩側，鐘鼓二樓對峙，鐘樓上現有明代嘉靖年間大銅鐘一口。兩廂各為四間懸山式建築，因在殿內隔牆，又分為羅漢、武聖、地藏、土地四個殿。

羅漢殿面積約68.3平方米，中尊觀世音菩薩高1.35米，安處於十六尊者中，氣定神凝，相好莊嚴，與十六尊者的造型，形成顯明對比。羅漢亦稱阿羅漢，阿羅漢具殺賊、應供、無生三義。以比丘形象修行，剃髮出家，梵行少欲。乞食以資身，降伏嬌慢；乞法而生慧，攝心持戒。十六羅漢就是按照這種要求來塑造的，羅漢環坐於雕刻精細、檐蓋斗拱齊全的木亭內，造型生動，儀態自然，或慈顏相向，或默然沉思，神情呼應，而各具情思。十六尊者坐者高1.55米，立者1.83米。北側有一從門內走出的著俗裝的侍者，高1.75米，南側一小童，高1.2米，從儀態神情，可以明確看出并非羅漢。

地藏殿有地藏、十殿閻君和六曹判官。地藏王菩薩居中，左右為十殿閻王和判官，各像皆挺然危坐，肅穆森然。佛經稱地藏王為四大菩薩之一，統領地獄，拯救諸苦。此殿即按佛經中「六道輪回」、「三世因果」的說法所塑。地藏菩薩也是大乘經中所說的他方世界的菩薩，形象一般是結跏趺坐，右手持錫杖，表愛護衆生，也表戒修精嚴；左手持如意寶珠，表滿衆生的願。在像兩旁侍立一比丘一長者像，這是因為在唐代，有一位新羅王子出家名金地藏的，來到安徽九華山，受到當地閔長者的供養。閔長者的兒子從他出家，法名道明。後人便稱他是地藏菩薩的化身，閔長者父子成為地藏的脅侍。土地殿所塑土地為古代神話中管理山川、郊社之神，舊俗祭祀土地可保五穀豐登，土地像被塑成長者形象，慈祥、忠厚。左右侍從為金童玉女。武聖殿關羽坐像為清初塑造，氣勢威嚴，四壁滿布懸塑，為關羽生前事迹。人物約高50厘米，內容有桃園結義，怒斬華雄，斬蔡陽，水淹七軍等。

後殿佛母殿為後代補修，為全寺中軸綫上最後建築，建於明正德年間，單檐歇山頂，面闊五間，進深三間。殿內有五尊女像及侍者為清代重妝。前檐內有清代壁畫《送子圖》。殿東側小殿為貞義祠，內塑睡姑姑和藥婆婆塑像，乃民國年塑。

宋代以後宗教藝術已為衆工之事，元明時期，儘管還有少數文人畫家間或從事宗教繪畫，但寺院藝術已基本由民間匠師擔任。考察山西、四川元明寺院，完全是民間匠師製作。但這些作品的藝術創造力和表現力并不低。正是這些不知名的匠師繼承和發展了燦爛輝煌的寺觀藝術，保存了大規模的珍貴遺產。

繪畫史大多祇記載文人畫士的生平與傳記，其實藝術史不能祇是畫家傳記的長編，更不能沒有雕塑和工藝等方面的論述，而應該是歷代藝術思想、藝術人才、藝術技藝、藝術創作等諸多方面發展的綜合陳述，以及對藝術發展規律的探索和分析。因此，藝術史既要研究歷代畫家與雕塑、工藝家，還要研究孕育藝術家與流派的社會因素和促進着藝術發展存在於民間的廣大藝術匠師。民間匠師應該說是更早更大的一些社會藝術流派。漢以前藝術早已發展并取得了很高成就，那些無名的雕塑匠師在藝術技巧和意趣上早有創造，如原始社會的玉雕（句

龍、玄鳥、龜）、牛河梁女神泥塑、河姆渡骨雕、廣漢青銅雕像都是雕塑藝術上的傑出創造。原始彩陶的巧妙造型，史前岩刻、戰國以前青銅器上鑲嵌紋飾的裝飾意匠，漢代陶俑和畫像磚在形象塑造和意境上的創造，都說明那些無名的匠師是雕塑藝術創造的先驅。民間匠師與重大藝術流派的形成常常也有密切關係，在一定的情況下，無名匠師也常是先行者。因此，多方面地探索藝術發展的歷程，就有着探索廣大的民間匠師的藝術成就及其與時代名家相互影響的任務。由於時代風尚的轉移，以及社會分工日趨繁細，從事宗教藝術的匠師却逐漸與文人畫士分野，不被列入史傳。在社會境遇上完全不同，文化上也受到不同的待遇。這在一定程度上直接影響了藝術上的相互促進。但是實際上，兩者并非完全隔絕。其實明清寺觀藝術也明顯與當時畫壇流派有相互影響。崇善寺佛傳畫冊是明代初年的壁畫摹本，既有壁畫的因素，而又有絹畫的特色。它與文人畫之間更容易看出相互間的關係，而雙林寺的壁塑和壁畫也顯示了這種關係。美術史不研究民間美術的發展，很難弄清佛教藝術發展的進程，也不能真正瞭解美術發展的完整面貌。我們不僅要注意與傑出的藝術家同步的廣大民間匠師，也要注意漢族以外各民族藝術家的成就，例如藏傳金銅佛上就有着傑出的創造。我國是一個多民族國家，各個民族都有着悠久的文化傳統和不同的文化內涵，美術史就要呈現這些豐富多彩的歷史成就，總結有益的藝術經驗，來促進中華民族藝術的發展。各民族間藝術本來在歷史上就有着廣泛的交流，瞭解民族間的這些相互影響，才能真正全面認識歷史，瞭解歷史的發展。例如我們不探索新疆古代民族的佛教美術，我們就很難說清楚中國佛教藝術的早期面貌；我們不研究西藏文化以及西南少數民族藝術的發展和成就，就很難全面瞭解中國多民族藝術的內涵。同樣，不研究廣大民間藝術匠師的創造，就很難瞭解中國藝術的全面發展。而正是佛教寺院在這些方面極為豐富地為藝術史的研究提供了寶藏，而雙林寺的彩塑和壁畫也正是明代塑繪中的遺珍，值得我們重視。

附注：

注①雙林寺原名中都寺，其地本為中都故城所在，因之得名。中都寺創建年代很早，因文獻失載，難以確考。寺中現存最古之碑為北宋大中祥符四年（公元1011年）姑姑之碑，字迹模糊，第二十行武平二年等字尚可辨認。武平二年（公元931年）乃北齊年號，若指重修，其創建年代必早於此。即使從北齊算起，中都寺至今已歷經一千四百多年了。約至宋代中都寺改名雙林寺。據佛經記載，佛祖釋迦牟尼涅槃之地為古天竺拘尸那城跋提河邊沙羅雙樹之間，寺以雙林為名源於「雙林入滅」。宋以後寺中曾住有比丘尼，故有「姑姑之碑」及貞義祠等遺迹，蓋與紀念尼姑有關。

注②關於金剛手秘密主，《楞嚴經》卷七：「一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密迹，擎山持杵遍虛空界。」《金光明經·鬼神品》曰：「金剛密迹大鬼神王，其眷屬五百徒黨，一切皆是大菩薩等，亦悉擁護聽是經者。」明王有兩種身，一是正法輪身，即是佛、菩薩由所修的行願所得真實報身；二是教令輪身，即是佛、菩薩由于大悲而示現威猛明王之相。

注③對八相大小乘稍有不同。大乘所選：一是從兜率天降，二是白象入胎，三是住胎說法，四是右脅降生，五是踰城出家，六是樹下成道，七是初轉法輪，八是雙林入滅。小乘則沒有住胎說法一相，而在出家之後，成道之前有降伏魔軍一相。西藏又有十二相成道構圖：一從人間上生兜率天，二從兜率天降，三人胎，四出胎，五善巧諸技藝，六諸妃眷娛樂太子，七出家，八修苦行，九降魔，十成道，十一轉法輪，十二入涅槃。也有以八大靈塔來紀念佛一生的八件事迹：一佛生處，迦毗羅城龍彌僧園；二成道處，摩迦陀國泥連河；三轉法輪處，迦尸國波羅奈城鹿野；四現神通處（降六師外道），舍衛城祇陀園；五從切利天下處（成佛後上切利天三月為母說法後下至人間），桑加尸國曲女城；六化度分別僧處，王舍城（提婆達多作破僧事，使僧眾分裂為二處，由佛化度，復歸和合）；七思量壽量處（佛思念將入涅槃），毗耶離城；八入涅槃處，拘尸那城。

注④有的人殿中也是三尊佛，却是代表中、東、西三方世界中的佛，中間一尊為釋迦牟尼佛；左邊是東方淨琉璃世界的藥師琉璃光佛，結跏趺坐，左手持鉢，表示甘露，右手持藥丸；右邊是西方極樂世界的阿彌陀佛（意為無量壽），結跏趺坐，雙手重疊置足上，掌中有一蓮臺，表示接引眾生的意思。三世佛旁邊有的各有一位菩薩立像或坐像，在釋迦牟尼佛旁的是文殊菩薩、普賢菩薩；在藥師佛旁的是日光菩薩、月光菩薩；在阿彌陀佛旁的是觀世音菩薩、大勢至菩薩。這六位菩薩是這三位佛的上首弟子。（見《華嚴經》、《藥師本願經》、《觀無量壽佛經》）三世佛又有以過去、未來、現在為三世的。正中是現在佛，就是釋迦牟尼佛；東邊是過去的迦葉佛；西邊是未來的彌勒佛。

注：本文有關雙林寺調查資料和數據參考以下諸書：

- 《文物參考資料》1954年11期
- 《文物考古三十年》1979年6月 文物出版社
- 《山西佛教彩塑》1991年6月 中國佛教文化研究所
- 《釋迦世尊應化事迹圖》1996年8月 中國佛教文化研究所
- 《善財童子五十三參圖》1996年8月 中國佛教文化研究所
- 《雙林寺》1989年7月 山西人民出版社

雙林寺佛教造像名目簡釋

金田

彩塑

一般佛教造像，常在表面上彩或妝金。石造像由於年代久遠，彩妝大部脫落，所以通常所稱彩塑，多指彩裝泥塑或彩繪木雕。

壁塑

或稱懸塑，通常指單尊或整鋪佛教造像附屬的小型群雕或故事性的組雕，這些壁塑多為附着在牆壁或木構上的泥塑或木雕。

釋迦牟尼佛

釋迦牟尼，梵名 Sakyamnuni 之音譯。釋迦，意為能；牟尼，意為寂默、仁、忍。故釋迦牟尼，意即能仁、能忍，亦含釋迦族聖人之意。佛、佛陀，梵文 Buddha 之音譯，意為知者、覺悟者。釋迦牟尼佛，又稱釋迦文佛。能忍娑婆世界濁穢，於此應化示現，故名能忍。娑婆，意為堪忍。佛教認為娑婆世界為五濁惡世。

釋迦應化事迹

記述釋迦牟尼由出生、出家、成佛、弘法、應化示現、救度衆生，直至涅槃的一生事迹。雙林寺彌陀殿佛本行故事壁塑共四十八鋪，圖錄選刊有以

下情節：

摩耶托夢

釋迦牟尼生於二千五百多年前之古印度迦毗羅衛城，姓喬答摩，父為城主淨飯王，母摩耶夫人夢中見菩薩乘六牙白象騰空而來，因而孕懷。太子出生，即能自行七步，聲言三界皆苦，吾當安之。當時林木榮茂、香風花雨，珍珠瓔珞，繽紛徐墜，虛空光明無靄，梵音流響。淨飯王見此種種祥瑞，遂為取名悉達多，意即一切成就。悉達多生後七日，摩耶夫人逝世，由姨母養育。

學習騎射

淨飯王命大臣驢提提婆教太子兵戎法式及天文諸典，而太子明智過人，文才武略，悉皆通達。

射穿金鼓

淨飯王命於戲場安施鐵鼓試諸釋種童子武藝，提婆達多射徹三鼓，難陀亦撤三鼓，太子以庫藏良弓，一箭穿七鼓。

隔牆擲象

淨飯王見太子武藝超群，命取白象交太子乘騎。提婆達多則將象擊斃，而難陀見象塞路，牽離城門，太子見之，舉象擲城外，墮地成坑。

宮中生活

表現太子在宮中日常生活情景。

悉達納妃

太子年長，王令擇吉日為之納妃，摩訶那摩有女耶輸陀羅，顏容端正，聰明智慧，賢德過人，迎至宮中，行婚姻之禮，但是，太子於靜夜中仍修禪觀。

出游四門

太子出游，自東門出，遇一風燭殘年老人，再由南門出，見一羸瘦萎黃、呻吟喘喚之病人，經西門出，却逢送喪之列。如是三番遭遇，悉達多體驗到老病死苦乃人生大患，無人幸免！最後從北門出，遇一出家沙門，感其威儀整肅、神態安詳。遂請問出家之義，沙門曰：一切無常，如今捨親族能處空閒，起大慈悲能施無畏，心平等能護衆生，不染世間能得解脫，是為出家法，聽畢，悉達多頓悟生死苦惱，就在目前，尊榮富貴不足戀惜，反成解脫障礙，決定出家。

夜半踰城

太子回宮懇請父王允許出家，王不允，太子即以四願再請曰：一願不衰老，二願恒少壯，三願常無病，四願恒不死。王無以對。即於當晚毅然離宮，縱馬從北門踰城而出。

二臣勸請

淨飯王遣太子師等二臣至林中勸請太子回宮，可不棄道業。太子執意不從，二臣乃留憐陳如等五人在此守護，辭別太子悲泣而歸。

初轉法輪

憐陳如等五人成沙門，聞佛說五隱無常，漏盡意解，成羅漢果，如來於此初轉妙法輪，世間始有三寶，如來為佛寶，四諦法輪為法寶，五阿羅漢為

僧寶。

說法

釋迦牟尼成道後，梵天勸請說法，初轉法輪為五比丘說法，升天為母摩耶夫人說法，在帝釋岩為帝釋說法等場面。釋迦說法手印，右手上舉，以食指與大指作環形，餘三指微伸，是說法相。

涅槃

梵語 Nirvana 之音譯，意為滅，或稱圓寂 Parinirvana。佛八十年間，教化衆生，化緣既盡，於中天竺拘尸那城跋提河邊沙羅雙樹下入滅。

三身佛

（毗盧遮那佛 盧舍那佛 釋迦牟尼佛）

有的大殿中不是供奉一尊佛像而是三尊，這是根據大乘教理表示釋迦牟尼佛的三種不同的身。當中一尊是法身佛，名毗盧遮那佛，梵語 Vairocana 之音譯，意為光明遍照，據《一切經音義》載：毗，遍也，盧遮那，光照也；謂佛以身智無礙光明，遍照理事無礙法界也，亦稱大日如來，光明遍照一切處，表示絕對真理就是佛身；左旁一尊是報身佛，名盧舍那佛，意為光明照射，表示證得絕對真理而自受法樂的智慧和佛身；右旁一尊是應身佛，名釋迦牟尼佛，意為能仁寂默，表示是隨緣教化不同的衆生的佛身。古來學者闡釋三者關係，皆略有不同，但都認同分別以法、報、應三身而喻之。謂其體依法界真理而住，為法身，名毗盧遮那佛；其身相圓滿莊嚴，為報身，名盧舍那佛；為度娑婆衆生，現身娑婆，為應化身，名釋迦牟尼佛，佛教認為一切諸佛皆能現法、報、應三身。

接引佛

淨土宗的寺院中，可以在大殿中供阿彌陀佛或接引佛。接引佛是阿彌陀佛立像，作接引衆生之相。右手垂下，作與願印；左手當胸，掌中有金蓮臺。

帝釋

梵名 Sakra devanam Indra 之意譯，住妙高山頂，為三十三天之帝主。頭戴寶冠，身披瓔珞，持跋折羅。

梵天

梵名 Sikhin，意為頂髻（如火），離慾清靜，深信正法，常住佛之右邊，手持白拂。

韋馱

又名韋天將軍，為南方增長天王之下屬，梵行清淨，受佛付囑令護佛法及僧眾，不為魔擾。傳說唐道宣律師曾與天人會說，說及南方天王部下韋將軍常周行東、南、西三洲，護助諸出家人（北洲無出家人）。宋以後，便在寺中塑了韋天像，一般稱為韋馱菩薩，因和佛經中所說韋馱天相混，亦稱韋馱天。（見道宣律師《天人感通傳》）

八大菩薩

據《八大菩薩曼荼羅經》及《師子莊嚴王菩薩請問經》載，釋迦佛開示供養八大菩薩之法門，謂禮敬八位菩薩為觀世音菩薩、彌勒菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、止諸障菩薩及執金剛主菩薩。

觀世音菩薩

梵名 Avalokitesvara Bodhisattva 之意譯，又名觀音菩薩、觀自在菩薩、光世音菩薩，別稱觀音大士。以觀聽一切眾生音聲，救苦離難，故名。《觀世音菩薩普門品》云：觀音以三十二應身，普度群迷，無刹不現。若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫……以是因緣名觀世音。

彌勒菩薩

梵名 Maitreya Bodhisattva 之音譯，意譯為慈氏菩薩，佛經上說彌勒菩薩修慈三昧，現住兜率天，於五十六億萬年後，下生人間成佛，化娑婆為淨土，到其時，龍華樹下，三會說法，廣度眾生。如《心地觀經》云：「彌勒菩薩法王子，從初發心不食肉，以是因緣名慈氏，為欲成就諸眾生，處於第四兜率天，四十九重如意殿，晝夜恒說不退行，無數方便度人天，八功德水妙華池，諸有緣者悉同生。」

文殊菩薩

全名文殊師利菩薩，梵語 Manjusri Bodhisattva 之音譯，意譯為妙吉祥菩薩，妙德菩薩，又稱文殊師利法王子、孺童文殊菩薩。文殊以妙吉祥、妙德為名，其義為萬德圓明。早已成佛，號龍種上如來，為化眾生，分身十方，今於娑婆世界現菩薩相，輔佐釋迦佛，與普賢菩薩為左右脅士，化度眾生。

普賢菩薩

梵名 Samantabhadra Bodhisattva 之意譯，佛經上說普賢菩薩廣修善行，圓滿種種功德。入於如來不思議解脫境界，以本願力，盡未來際，饒益衆生。普賢菩薩顯理、定、行三德，與文殊菩薩智、慧、證之德，合表佛果圓滿，理智融通，行證相應。

地藏菩薩

梵名 Kṣitigarbha Bodhisattva 之意譯，佛經稱：地藏菩薩德如大地，功能載育，含容一切寶藏。長養衆生善根。地藏菩薩，深誓廣行，雖早已證入如來智地，為酬本願，仍以菩薩身，權巧現化，影應十方。更於娑婆世界，示出家威儀，立清淨行德。蒙釋迦佛付托，於佛滅後，彌勒菩薩成佛前，救度衆生，其時地藏菩薩諾言：未來世界中，若有善男子善女人，於佛法中一念恭敬，我亦百千方便度脫是人，於生死中速得解脫。

脅侍

或稱脅士，即立於佛兩脅之菩薩，侍佛左右，輔佛導化。士者，大士也，菩薩之異譯，指發大菩提心之菩薩。一切諸佛，常有無量菩薩作脅士，及大菩薩摩訶薩作脅士中之上首。其中文殊菩薩與普賢菩薩，為釋迦佛脅士。大智文殊菩薩顯智、慧、證，大行普賢菩薩顯理、定、行，共表如來理智、定慧、行證圓滿之德。文殊菩薩善巧引起法會，普賢菩薩通釋以終其義。法華義疏載今說法華，亦明文殊開其始，普賢通其終。觀世音菩薩與大勢至菩薩，為阿彌陀佛之脅士。

力士 金剛力士

梵名 Vajrapanibala 之意譯，音譯為婆闍羅波尼婆里卑，有二義：一泛指執持金剛杵之護法神衆，諸佛常有五百執金剛神侍衛左右。《金光明經》載，五百執金剛神實為菩薩，以大鬼神正身，護佛弘教。《華嚴經》又載，有佛世界微塵數執金剛神，皆於往昔無量劫中，恒發大願，願常親近供養諸佛，隨諸衆生所感而現身以示調伏，隨一切諸佛化形所在而隨往之，於一切如來所住之處，常勤守護。

二專指密迹金剛，乃金剛力士中之一位，發願侍佛，聞佛秘法，故名密迹。《大寶積經》載，往昔轉輪聖王勇郡，有子一千零二名，時千子皆發菩提心，願早成正覺，證得賢劫千佛；其餘二子，一名法念，一名法意，二人同時誓於諸兄成佛時作輔，法念願為梵天，常見佛轉大法輪；法意誓作金剛力士，為佛近衛，侍奉左右，維護佛在外威儀，普聞一切諸佛秘要密迹之事，因此被稱為密迹金剛。