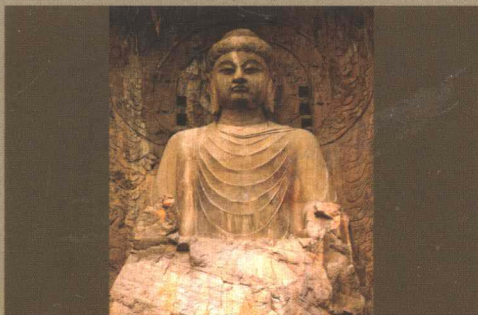

高等学校通识课程系列教材

美学与艺术类

佛教艺术

张法 著

 高等教育出版社

高等学校通识课程系列教材
(美学与艺术类)

佛教艺术

张法著

高等教育出版社

内容提要

本书是“高等学校通识课程系列教材(美学与艺术类)”之一。本书从印度佛教、汉传佛教、藏传佛教三者同异的对比中揭示佛教艺术的一般特点,从文化背景差异角度揭示各佛教圈之间的艺术差异,从世界文化的角度去揭示佛教艺术的东方精神。本书选取了典型的艺术实例,以点带面,呈现出佛教艺术的历史演变和逻辑类型,同时还以大量的图片给读者以直观的呈现和艺术的美感。本书适合高校学生作为专业课或公共选修课教材使用,也适合一般社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

佛教艺术/张法著. —北京:高等教育出版社,
2004.7

(高等学校通识课程系列教材)

ISBN 7-04-014989-3

I. 佛… II. 张… III. 佛教-宗教艺术-高等
学校-教材 IV. J19

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第048718号

策划编辑 徐 挥 责任编辑 迟宝东 封面设计 王 睢
版式设计 范晓红 责任校对 王 雨 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京中科印刷有限公司		
开 本	787×960 1/16		
印 张	18	版 次	2004年7月第1版
字 数	290 000	印 次	2004年7月第1次印刷
插 页	3	定 价	26.60元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

彩图1 印度浮雕：白象入胎

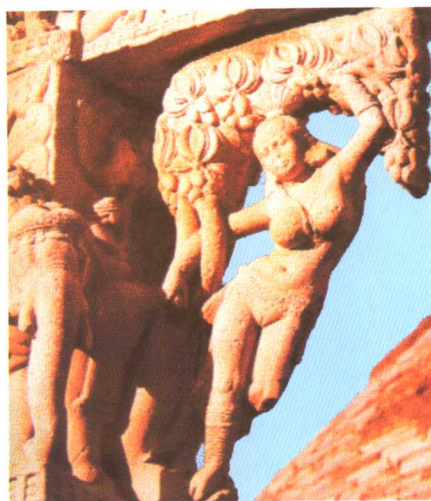
彩图2 轮回因缘图

彩图3
帕鲁德塔上的药
叉女

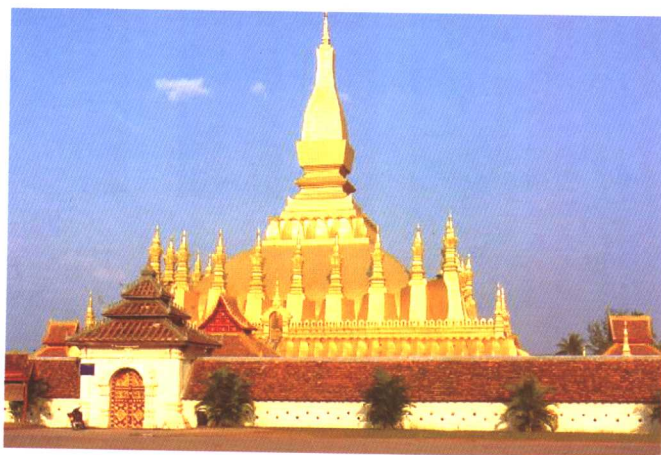
彩图5
马士腊塔上的
药叉女

彩图4 桑奇塔上的药叉女

彩图6 巴戎大塔

彩图7 老挝塔

彩图8 白居塔

彩图 9 云岗第 17 窟大佛

彩图 10 六道轮回

彩图 11 韦陀

彩图 12 莲花生

彩图 13 密集金刚

彩图 14 克内西纳印度教神庙佛像

彩图 15 拥明妃的观音

彩图 16 大足地藏菩萨

彩图 17 文同《墨竹图》

彩图 18 日本禅宗寺庙

目 录

导论：怎样理解佛教艺术	1
一、走近佛教艺术	1
二、佛教艺术对艺术的超越	2
三、佛教艺术的“整体性”	3
四、从佛教艺术开始的感悟	5
第一章 佛教艺术之源	8
第一节 佛陀的呈现方式	8
第二节 佛传故事：形式与意义	11
第二章 佛教艺术的时空与类型	23
第一节 印度佛教：四期三境	23
第二节 地理、文化与佛教三圈	39
第三章 佛塔	44
第一节 印塔：最高象征	44
第二节 藏塔：多维新位	55
第三节 汉塔：审美蜕变	65
第四章 石窟	74
第一节 石窟三圈：塔像之韵	74
第二节 壁画三境：苦乐之变	84
第三节 汉窟新境：从敦煌到大足	101

第五章 佛寺	131
第一节 佛寺缘起：逻辑与现象	131
第二节 汉庙：形式与意义	135
第三节 藏庙：地位与结构	145

第六章 佛像	154
第一节 佛像与文化理想	154
第二节 像群与文化结构	163
第三节 手印与文化思维	170

第七章 菩萨变相	179
第一节 观音	181
第二节 地藏	200
第三节 弥勒	208

第八章 寺外佛境	220
第一节 禅宗：成佛与毁佛	220
第二节 禅境与文艺	233
第三节 禅境与生活	255

第九章 余论：询问佛境	266
--------------------	-----

参考书目	275
-------------	-----

插图索引	279
-------------	-----

后记	282
-----------	-----

导论：怎样理解佛教艺术

一、走近佛教艺术

在中国大地上，都市里、名山中，到处都可以看到佛教寺庙。每个人都知道，自己居住的附近，什么地方有佛教寺庙。当你走向佛寺的时候，你可曾想过，它的建筑为什么是这种形式，而不是其他形式呢？而当你走进佛寺的时候，你又可曾想过，为什么佛寺里，是这样一些塑像，这样一些壁画，而不是其他的塑像和壁画呢？你理解佛教寺庙的建筑、雕塑、壁画的具体含义吗？

佛寺以其建筑、雕塑、壁画的方式存在于华夏大地，是我们生活中经常要接触到的，也可以说，它就是我们生活中的一个组成部分。因此，从感受它到想认识它、了解它、理解它，是一个人走进佛寺时，自然而然地要萌动的一种愿望，无论为了一种旅游兴味，一种求知本性，还是一种宗教情怀。

要从知识的角度真正理解这些建筑、雕塑、壁画，并不是一件容易的事。走向佛寺，与你相遇的总是庙（建筑）、像（雕塑）、画（壁画）。但是，你从汉地到云南边区，再到青藏高原，同样是庙、像、画，庙的建筑形式不同，像的具体形貌不同，画的内容风格也不同。你在汉地看到佛祖，而且在汉地佛教的理论系统里佛祖有确定的定义，而到了西藏地区，则有不同的形象，不同的解释。当你有所困惑而进一步观察佛教的时候，你知道了汉地、云南、西藏佛教庙、像、画的区别是大乘佛教（汉地）、小乘佛教（云南）、藏传佛教（西藏）的区别。更进一步，你会知道佛教的主要艺术呈现方式不只是寺庙，还有石窟和佛塔。

庙、窟、塔是佛教艺术的主要形式。如果你想进一步追寻佛教的庙、窟、塔，可以到图书馆里去翻开一本佛教景点全图；更简单一点，可以在家里上网，搜索一下“佛教艺术”，你会看到，佛教的庙、窟、塔，星星点点，从中国四下流出，东到朝鲜、日本，南到越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚；西到中亚；西南进尼泊尔、泰

国、缅甸、斯里兰卡，进入佛教的发源地——印度。这些都是佛教密集的地区。当然，在现代的全球化流动中，佛教寺庙也零星出现在欧洲、北美。但前面讲的那些地区，是地道的佛教文化区。理解了佛教文化区的庙、窟、塔，也就基本理解了佛教艺术。在佛教文化区里，可以大致分为三大佛教圈：1. 印度佛教圈，包括印度及南亚和东南亚斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、印度尼西亚等。2. 汉化佛教圈，包括中国汉地，越南、朝鲜、日本。3. 藏传佛教圈，包括尼泊尔、中国西藏、青海、内蒙部分地区、四川部分地区等。因此，佛教艺术在艺术形式上就包含了多种多样的内容：一佛（一个佛教）、三圈（三个佛教圈有三种基本特色）、多国（一个国家又有一个国家的特点）、多区（一个国家不同地区又有不同的特点）。要理解佛教艺术，不论从哪里开始，都要把你引向广阔、引向丰富、引向深邃。

二、佛教艺术对艺术的超越

研究佛教艺术，意味着我们用现代学科体系去分解佛教。在现代学科体系中，建筑、雕塑、壁画、文学是属于艺术的，但在佛教里，寺庙、佛塔、雕塑、壁画、故事，却不是现代学科体系那种意义上的艺术，而是佛的形象显现。如果你仅把它们当作一种艺术来理解，不仅显得肤浅（只接触到佛教艺术的最表面），而且歪曲了佛教艺术的本义。只有你从寺庙、佛塔、佛像、壁画的艺术形式中感受、认识、体悟到其中的宗教情怀、宗教哲理、宗教境界，才算完成了佛教艺术本身所要求你理解的东西。就这一方面说，佛教艺术不同于一般艺术学科中的艺术，只有超越一般艺术学科中的艺术，才能真正进入和理解佛教艺术。制作佛教艺术的人们，虽然也在按照佛教艺术的既定模式、度量、规范进行创作，然而他们又是在怀着巨大的宗教热情，用一颗修炼之心去从事佛像、佛塔、壁画等的工作的。正是这颗心灵、这种热情、这般虔诚，使他们创造出了辉煌灿烂的佛像、佛塔、佛画，从而可以列入世界上最优秀的艺术作品之列：桑奇浮雕、吴哥佛窟、敦煌壁画、西藏唐卡……。宗教达到最高层面，就是一种艺术境界，正像艺术达到最高层面，就是一种宗教境界一样。真、善、美在初级阶段是分离的，真是真，善是善，美是美；在最高阶段则是合一的，真就是善，善就是美，浑然一体。走向佛教艺术，最初不能把它作为一种艺术去理解，而要作

为一种宗教去体会；而一旦沿宗教的理路深入进去，又会获得一种艺术的境界。佛教艺术使我们既认识不到艺术（指学科体系意义上的艺术），又使我们更深地认识了艺术（指现实存在中的艺术），还使我们超越于具体的艺术现象而体悟到艺术本质。

不妨想一想，当你走近一座佛塔，走向一座佛寺，走进一座石窟，当你游目寺庙的建筑空间结构，细赏石窟满壁的佛画，仰望塔龕中庙殿上的佛像，凝视佛陀那洞悉一切的微笑之时，你看到的是什么呢？是建筑风格、壁画样式、雕塑形象？是宗教观念、超世理念、信仰力量？你是怎样一种心情呢？是艺术感受？是宗教体验？还是哲学思考？

这时艺术已经不是抽象的艺术，而是佛教的具体化；佛教也不是抽象中的佛教，而已彰显在具体艺术形象之中。这时你有没有感到，只有理解了佛教，才能理解艺术；又只有理解了艺术，才能理解佛教。你面对的，既是佛教，又是艺术，既超越了佛教，又超越了艺术……

这是一片佛境。

三、佛教艺术的“整体性”

佛境之“境”，既强调事物的可见性，又指出事物的整体性。对于佛教可以有两种方式去把握，一是将佛教分为一个个切割开来的部分，这是佛教艺术、佛教哲学、佛教轨仪、佛教叙事、佛寺生活……，然后一块一块地分门别类地去理解；二是将佛教作为一个不可分割的浑然整体去理解。这两者是相互对立又是相互联系的。如果只把佛教看成一个个切割开来的部分，那么，认识完每一部分之后，得到的将是一个拼凑的整体；如果只把佛教看成一个不可细析的浑然整体，就很难对分支部分进行具体细致的认识，最后这一浑然整体仍然停留在初级的浑然整体上。佛教禅宗讲过认识的三个阶段：

第一阶段：见山是山，见水是水。

第二阶段：见山不是山，见水不是水。

第三阶段：见山还是山，见水还是水。

这就是说，对事物的认识，要从浑然整体出发，经过分析，再回到浑然整体。因为出发的时候是整体，从而分析的时候，在切割的同时，又心知是对整体的暂时切割，所以一旦分析完成，就立即

抹去切割，而回到整体。一旦有了这样一种整体观，就会悟出佛教是一个更大整体的一部分。佛境之“境”，不仅是可见之“景”，而且是“景外之景”。佛境之“境”的最深处，就在这“景外之景”、“象外之象”、“韵外之致”。佛教与这个更大的整体，是可以区分开来的，又是不可以区分开来的。把佛教与这一更大整体区分开来是为了细看佛教，细看之后又抹去先前的区分，则是为了更好地体会佛教的意义。

这个佛教置身其中的更大整体，不是一个一般意义上的整体，而是一个互联网型的整体。互联网整体具有如下特征：

第一，这一整体没有固定的部分，随时都有网址加入进来，也随时都有网址退出去。网址的增多不影响其整体性，网址的减少也不影响其整体性。

第二，整体内部之间没有固定的关系。一个网址可以与这一些网址相关联，也可以与那一些网址相关联，某一网址的具体内容可以与各种不同网址的不同内容进行无限丰富的组合。这特别从网络搜索中表现出来。输入一个词组，得到一种组合，对这一词组添一词、减一词、改一词，就会得到不同的组合。

第三，网页的组织不是一种形式逻辑或辩证逻辑或数理逻辑关系，而是一种层级式与游走式相结合的逻辑关系。你在网上读一篇文章，这篇文章中有一些重要概念、人名地名，如果不是这方面的专家，就不是很明白。如果你想彻底弄懂它们，你就会发现，这些字有不同于文中其他文字的醒目的颜色，这意味着，它们是可以点开的。点开之后，就进入到了文件的第二层。第二层中又有一些费解的地方，这些地方又可以点开，你就进入了文件的第三层。以此类推。但这些层级，不只是一层层的进入和一层层的退出。而是可以越层跳出，甚至可以呈现为，进入本身就是回到原先的某一层，因此，各层的关系是循环的。更有意思的是，从每一层的某一个入口，甚至可以跳出该文件之外，到了另一个与之相关网址的文件之中。因此，某一具体文件，是整个互联网的一个组成部分，它与整个互联网中的各种文件形成了一个互相沟通的网络。

佛教艺术本身就如同这样一个网络型整体，佛寺、佛窟、佛塔、佛像、佛画各自有一个系统。以佛塔为例，印佛圈的塔、汉佛圈的塔、藏佛圈的塔，构成一个系列。但在各个佛教圈内，其寺、像、画又构成一个系列，而每圈中具体的一项又自成一个系列，如佛画

的主题，画面的结构，绘画的材料，画在寺或窟的位置，画与寺中或窟里与其他因素的关系……，讲到这里，已经微露出——

佛教艺术还置身于一个更大的网络型整体之中。佛教艺术的“艺术”（庙的建筑、像的雕塑、经的壁画），把佛教艺术与各种其他宗教艺术（印度教、耆那教、锡克教、伊斯兰教、基督教等）关联起来，形成一个群集；又与各种非宗教艺术（古典主义艺术、浪漫主义艺术、现实主义艺术、现代主义艺术等联系起来组成一个系列。佛教艺术中的“佛教”与其他宗教（基督教、伊斯兰教、印度教、耆那教、儒教、道教等）联系起来，构成一个系列；佛教艺术关联的某一种仪式与各种仪式（原始社会各文化中的仪式，现代社会各政体中的仪式，民间风俗中的各种仪式等）联系起来，形成一个系列；佛教艺术中蕴含和体现的一种人生观，又与千姿百态的人生观（各种宗教中的人生观，各种哲学中的人生观，各种风俗习惯中的人生观等）联系起来，形成一个系列。如此等等，不一而足。

这种网络型的整体性，意味着当人们面对佛教艺术的时候，可以有多种理解，多种朝向。但在各种各样不同的朝向和理解之中，有这样几点是重要的：一是对佛教艺术形式的理解，二是通过对艺术形式的感受进而对佛教本身的理解，三是通过对佛教的理解进而对宗教意义的理解，四是通过对宗教意义的理解进而深入到对人类意义、历史意义、生命意义的理解。

四、从佛教艺术开始的感悟

佛塔、佛窟、佛寺作为独具的建筑形式，是三种艺术创造的迷宫。人类世界耸立向上的建筑，有埃及的金字塔、中国的高台、玛雅的金字塔、伊斯兰教清真寺的尖塔……，佛塔以它特有的形式向人们诉求着一种特殊的理解。人类文化各具特色的庙宇，有希腊的帕特农神庙、基督教的哥特教堂、玛雅文化的太阳神庙、伊斯兰教的清真寺……，佛教寺庙以它特有的风姿既矗立于都市，又秀立于山林，讲着一种特殊的故事。而那山崖岩边的奇彩斑斓的石窟真可以说是佛教的独创。是一种怎样的心灵和怎样的想像使佛教创造出了这种形式而不是其他形式的塔、窟、寺呢？

更迷人的是佛教塔、窟、寺的跨文化性。佛塔、石窟、寺庙，星星点点，从印度、斯里兰卡、尼泊尔、泰国、缅甸、柬埔寨到爪哇，从龟兹、吐蕃、汉地、蒙古、朝鲜到日本，像一条巨大的地上

星河，展开在从南亚到中亚到东亚的种族众多、地理不同、文化各异的土地上。塔、窟、寺，在不同的文化中产生了巨大的变异，从印度到中国，这一塔不同于那一塔，一塔是一个韵味；从汉地到西藏，这一寺相异于那一寺，一寺是一种境界；从阿旃陀到克尔孜到敦煌到大足，这一石窟有别于那一石窟，窟窟具有特殊的风采。但再变异也还是佛教建筑。这种统一性、包容性、灵活性是怎样如此完美地结合在佛教身上并成功地在此如此庞大的地理空间上展现出来的呢？这既是一个东方的奇迹，又是一座东方的迷宫。它给人一次又一次惊讶和意外，也给人一个又一个问题与沉思。

佛教艺术迷宫的中心是佛教，佛教本身就是一个迷宫。

佛教，无论是在其诞生的时期，还是当它在广阔的地理-文化空间上展开的时候，都呈现出其能够融理解和难于理解为一体的多样性。在释迦牟尼那里，就透出了宗教因素与非宗教因素的奇妙统一。在南亚、中亚和中国西藏的演变中，可看到高级宗教形态与低级宗教形态的奇妙统一。在中国汉地、朝鲜、日本的流传里，显出了宗教行为与世俗生活的奇妙统一。因此，走近佛教，从这一地到那一地，感受不同。阅读佛经，从这一本到那一本，思想多样。凭借不同的、但同样是来自佛教的某一根据，人们可以说佛教是宗教或不是宗教，是高级宗教或是低级宗教，甚至说是哲学，是艺术，是生活……

是佛教自身的自相矛盾和自愿悖论，还是我们的思维方式和思维模式在理解佛教上本身有问题？是让佛教来适应我们对它的理解，还是让我们找到一种适于理解佛教的方式？

这样的自问，犹如走在进佛境之前的一条通幽的曲径上。

在佛教的迷宫中也许还包容着一座文化的迷宫。

古代东方有两大文化轴心，一是印度文化，一是中国文化。印度文化以印度教为主体，印度教、佛教、耆那教三大宗教并列互补，构成了自身的稳定结构。印度文化对南亚和中亚有过或继续有着决定性的影响，形成了一个印度文化圈。中国文化以儒教为主体，儒道互补、儒法互用、儒墨互持构成了自身的稳定结构，中国文化波及到越南、朝鲜、日本，形成了一个中国文化圈。然而，有趣的事实是，儒教文化没能进入印度，佛教文化却覆盖了中国以及受中国文化影响的越南、朝鲜和日本。而且，佛教的外传，特别是进入中国文化圈，靠的不是政治霸权，不是军事威力，也不是经济实力，

而是思想力量、信仰力量、心灵力量。佛教为什么能够覆盖南亚、中亚和东亚的广大地域，特别是能够覆盖最具有文化自信心的中国文化？这里应当内藏着一种文化的秘密。

从世界文化史的观点看，亚洲，除了跨洲的伊斯兰文化外，有四大独具特色的文化，印度文化、汉文化、西藏文化、日本文化，特别受到世界学界的关注。而这四大文化中，都流动着佛教的源头活水。当我们看到佛教覆盖亚洲两大轴心文化，跨越南亚、中亚、东亚广大区域，透入以印、藏、汉、日四大文化为代表的广大文化空间之中的时候，可以想到什么呢？当我们看到佛教在这些地域和文化中显示出巨大能量，而在超出这些地域和文化之外，就活力大减、甚至无力之时，又可以想到什么呢？

佛教中包含着一种最有概括性的东方精神。

当你走向佛教艺术的时候，你有没有想到需要做一下这样的了解呢？即：理解身边的佛教艺术现象，理解佛教这种宗教知识体系，从而可以从一种更深的角度，去理解佛教艺术内容，进一步走向对宇宙、人生、历史、文化的思考。

第一章 佛教艺术之源

第一节 佛陀的呈现方式

佛教艺术是佛教的艺术呈现。佛教的核心是佛，佛教艺术的核心也是佛。走进汉传佛寺，最高潮就是大雄宝殿里正中的巨大佛像；走进作为藏传佛教建筑群中心的措钦大殿，佛像仍然是中心；走进印度石窟，在无佛像时代，作为佛的符号的佛塔是中心，在有佛像时代，佛就在塔中。佛构成了佛教艺术的核心，建筑、雕塑、壁画、音乐、仪式无不围绕着佛而进行，无不可以看作是佛的体系而辉煌展开。中国禅宗不信偶像，要直指本心，但也讲“心即是佛”。

佛，是梵语 Buddha（佛陀）的语音简称，意为觉悟者，这觉悟专指觉悟到了佛法的真谛，也就是觉悟到了佛教所认为的宇宙人生的真谛。世界上第一个成佛的是释迦牟尼，这是梵语 Sākyamuni 的音译，释迦是种族名，在古印度北部（今尼泊尔南部）的迦毗罗卫国。释迦牟尼，意为释迦族的圣人。成佛的释迦牟尼创立了佛教。先有释迦牟尼，然后有佛教，然后有佛教艺术。佛教艺术源于佛教，佛教又源于第一个成佛者释迦牟尼。因此研究佛教艺术得从释迦牟尼开始。释迦牟尼的生平是一个由人成佛，然后宣扬佛法，普度众生，最后涅槃的故事，在佛教里被称为：佛传故事。

世界上无数的宗教，其最高的神，同时又是宇宙的创造者。印度主流宗教印度教的神梵天，也是宇宙的创造者，而佛陀却产生于历史之中。这里已经包含了佛教的独特性，同时使佛传故事显出了一种特殊的意味。

我们已经无法回到现代学术所要求的佛传故事的原点。印度文化特点之一，就是没有精确的历史学记载，机械的时间和表面的事实不为印度人所重视，印度人的眼睛只凝注他们所认为的本质性东西。因而不用奇怪，作为佛陀生平的佛传故事，蛹出于宗教叙述之中，在长长的时间中完成了自己的定型。这是两条美丽的历史发展