

中國美術分類全集

中國寺觀壁畫全集

明代寺院佛傳圖

中國寺觀壁畫全集編輯委員會編

中國寺觀壁畫全集

4

明代寺院佛傳圖

中國美術分類全集

圖書在版編目 (CIP) 數據

責任編輯 曾憲志 陳定天

圖片統籌 常丹琦

裝幀設計 何維黎國泰

責任技編 涂曉東

責任校對 田艷明

廣東教育出版社出版發行

(廣州市環市東路472號12—15樓)

郵政編碼 510075

網址: <http://www.gjjs.cn>

廣東新華發行集團股份有限公司經銷
深圳雅昌彩色印刷有限公司印制

(深圳市南山區西麗龍井方大城A區)

889毫米×1194毫米 16開本 13印張 260千字

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

印數: 1—1000冊

ISBN 978—7—5406—7577—6

定價: 268.00圓

質量監督電話: 020—87613102 購書諮詢電話: 020—87621848

中國寺觀壁畫全集·4, 明代寺院佛傳圖 / 中國寺觀壁畫全集編輯委員會編。—廣州: 廣東教育出版社, 2011.8

(中國美術分類全集)

ISBN 978—7—5406—7577—6

I. ①中… II. ①中… III. ①寺觀壁畫—中國—

明代—圖集 IV. ①K879.412

中國版本圖書館CIP數據核字 (2009) 第163595號

中國寺觀壁畫全集編輯委員會

主 編 金維諾（中央美術學院教授、國家文物鑒定委員會委員）

副主編 應中偉（廣東教育出版社副編審、社長）

委 員 李 松（中國美術家協會理論委員會委員、美術雜志社編審）

羅世平（中國美術史博士、中央美術學院教授）

謝繼勝（中國美術史博士、首都師範大學美術學院教授）

熊文彬（中國美術史博士、中國藏學研究中心研究員）

廖 晴（中國美術史博士、中國社會科學院民族學與人類學研究所副研究員）

張 鵬（中國美術史博士、美術研究雜志社副研究員）

曾憲志（廣東教育出版社編審）

常丹琦（廣東教育出版社編審）

本卷主編

李
松

(中國美術家協會理論委員會委員、美術雜志社編審)

凡例

一 《中國寺觀壁畫全集》係《中國美術分類全集》的重要組成部分，共七卷。主要按照佛道壁畫的年代及內容編排，力求全面展現中國寺觀壁畫藝術的特色及其發展面貌。

二 《中國寺觀壁畫全集》以現存寺觀壁畫為主，既要照顧到佛道壁畫的地區和造型內容，又要兼顧壁畫特色及其藝術價值。

三 《中國寺觀壁畫全集》各卷的年代劃分以建築年代及文獻記載為主，并參考壁畫風格特點予以安排。書中的佛道名稱力求遵循佛道典籍及記載，適當加以規範。

四 本卷為《中國寺觀壁畫全集》第四卷，主要介紹了以《釋氏源流》和《釋迦牟尼應化事迹圖》為藍本的明代佛傳故事壁畫。在存世作品中，四川劍閣覺苑寺大雄寶殿的十四鋪佛傳壁畫情節最為完整，然畫面難免漫漶壞損，本卷盡力全面展現，并參照有關佛經內容，逐幅加以解說。

五 本冊內容包括專論、圖版、圖版說明。

目録

圖版

中國古代寺廟中的佛傳故事

璧畫
李松

圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖	圖
一	二	三	四	五	六	七	八	九	一〇	一	二	三	四	五	六	一
六	五	四	三	二	一	仙人占相	乘象入胎	樹下誕生	從園還城	大赦修福	姨母養育	往謁天祠	園林嬉戲	學習書數	第一舖	釋迦垂迹
明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明	明
34	34	33	32	31	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	

圖三八	禪河澡浴	明	55
圖三九	第四鋪	明	56
圖四〇	帝釋獻衣	明	57
圖四一	詣菩提場	明	58
圖四二	天人獻草	明	59
圖四三	龍王贊嘆	明	59
圖四四	坐菩提座、魔王驚夢	明	60
圖四五	魔女炫媚	明	62
圖四六	魔軍拒戰	明	63
圖四七	魔衆拽瓶	明	64
圖四八	成等正覺	明	65
圖四九	諸天贊賀	明	66
圖五〇	觀菩提樹	明	67
圖五一	龍宮入定	明	67
圖五二	第五舖	明	68
圖五三	二商奉食	明	69
圖五四	轉妙法輪	明	69
圖五五	度富樓那、先(仙)人求度	明	70
圖五六	船師悔責	明	70
圖五七	耶舍得度	明	72
圖五八	降伏火龍	明	73
圖五九	二弟皈依	明	74
圖六〇	弃除祭器	明	75
圖六一	竹園精舍	明	76
圖六二	迦葉求度	明	77
圖六三	假孕誘佛、請佛還國	明	78
圖六四	第六鋪	明	79

圖六五	認子釋疑	明	80
圖六六	度弟難陀	明	81
圖六七	羅睺出家	明	82
圖六八	須達見佛	明	83
圖六九	布金買地	明	84
圖七〇	玉耶受訓	明	85
圖七一	漁人求度	明	86
圖七二	月光諫父、申日毒飯	明	87
圖七三	佛化無惱	明	88
圖七四	降伏六師、持劍害佛	明	89
圖七五	初建戒壇、敷宣戒法	明	90
圖七六	第七舖	明	92
圖七七	姨母求度	明	94
圖七八	度跋陀女	明	95
圖七八	爲王說法	明	96
圖七八	再還本國	明	97
圖八一	佛留影像	明	98
圖八二	度諸釋種	明	98
圖八三	降伏毒龍	明	99
圖八四	化諸淫女	明	100
圖八五	阿難索乳	明	101
圖八六	調伏醉象	明	102
圖八七	張弓害佛	明	103
圖八八	佛陀盧志	明	104
圖八九	貧公見佛	明	105
圖一〇〇	106
圖一〇一	107

181 180 179 178 177 176 176 175 174 173 172 172 171 170 170 169 169 168 168 167 167 166 165 164 163 163 162

中國古代寺廟中的佛傳故事壁畫

李松

佛祖釋迦牟尼生平和由他的生平演義出來的大量神話傳說，始終是佛教美術的中心表現題材。其中有兩類：一類是宣揚釋迦牟尼事迹的佛傳故事，一類是講釋迦牟尼前生事迹的佛本生故事。

宗教美術中的佛傳與佛本生故事對於形象地宣傳佛教起着非常重要的作用，作為通俗化的宣傳手段，被廣泛應用於石窟寺和寺廟的壁畫、雕塑創作，以及其他形式的宗教美術作品之中。將歷代這類作品加以比較，可以清晰地看到兩條發展衍變的脈絡。一條是將釋迦牟尼生平事迹不斷神化、系統化的過程；一條是將這位外來的神靈不斷中國化的過程。在這個衍變過程中，中國古代社會制度、習俗變遷、宗教信仰的變化也都留下了痕迹。

一、從『八相成道』故事到《釋迦牟尼應化事迹圖》

佛教始祖釋迦牟尼，也譯作釋迦文，釋迦是印度種族之名，牟尼是對佛的尊稱。《釋迦牟尼》的意思是敬稱他為釋迦族的聖人。

釋迦牟尼名叫喬答摩·悉達多，其活動的年代在公元前六世紀中葉，與中國春秋時代的孔子約略同時。原為印度北部迦毗羅衛國淨飯王的太子，母為鄰國拘利族天臂國王之女摩耶夫人。摩耶夫人臨產前，按照當地習俗，回娘家生育，經過藍毗尼園時，在樹下生下了太子，分娩七天後病故，太子由姨母摩訶波闍波提撫育成人。

青年時期的喬答摩·悉達多受到良好的貴族文化教養，文武全才。娶妻耶輸陀羅，生

子羅睺羅(後來成爲佛弟子)，過着極爲優裕的生活。但他有感於人生的生、老、病、死之苦，思索解脱之道；又由於對居於統治地位的婆羅門教不滿，在二十九歲(一說爲十九歲)時，摒棄王族生活，夜半逾城，出家修道。初從創立『數論』的先驅阿羅邏加羅摩、烏陀迦羅摩子修習禪定，後來到尼連禪河附近的樹林中苦修六年，皆未達真諦，最後到菩提伽耶，在畢波羅樹下靜坐思惟四諦(苦、集、滅、道)、十二因緣(無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死之間的因果循環)達到徹悟，證道成佛，其時爲三十五歲(一說爲三十歲)。這是釋迦牟尼生活道路上的關鍵性轉折。

之後，他即赴印度北部、中部恒河流域說法傳道。在波羅奈城的鹿野苑，向淨飯王派去爲他隨侍起居的憍陳如等五人說法，收之爲門徒，佛教由此具足佛、法、僧三寶，奠定了原始佛教的基本教義。這一活動，在佛教史上稱爲『初轉法輪』。由此而後的四十五年間，他一直堅持說法活動，廣聚門徒。他的一些親族和有些國王、貴族也皈依佛門，其中最著名的有十大弟子，形成與婆羅門教對峙的佛教僧伽團體，其傳教活動主要在舍衛城的祇園精舍(祇樹給孤獨園)、摩揭陀國首都王舍城的竹林精舍和靈鷲山，以及王舍城東的那爛陀等地。

釋迦牟尼八十歲時患重病，偕弟子阿難等由王舍城北行，經由吠舍離城，最後到達離摩羅國首都拘尸那伽地區，沐浴後，在波羅樹下枕右手側卧涅槃(逝世)。在逝世之前爲弟子們說法，要他們以後以佛法爲師，并收錄婆羅門學者須跋陀羅爲最後一位弟子。七天以後，大弟子迦葉到達，主持火化，其生身舍利由摩揭陀國人和釋迦族等八國均分後，帶回本土建塔供奉。

標志着釋迦牟尼一生幾個重要階段的地點：誕生的藍毗尼園、修行成道的菩提伽耶、初轉法輪的鹿野苑、進入大般涅槃的拘尸那伽，成爲佛教史上至爲尊貴的四大勝迹。加上他生身爲太子的迦毗羅衛國和布道說法的舍衛城、王舍城、那爛陀城，合爲八大聖地。

這些深深留下釋迦牟尼活動印迹的地區構成描述釋迦牟尼生平的基本空間框架，在佛教典籍中將其歸納爲『八相成道』或者叫『八相示現』。

在傳爲古印度馬鳴所著的《大乘起信論》中，所列八相的內容爲：

一、下天；二、入胎；三、住胎；四、出胎；五、出家；六、成道；七、轉法輪；八、人滅。

將真實的歷史與神話渲染交織在一起，極力地神化，反而令人無法置信。在『八相』之中，『成道』是主腦，所以稱做『八相成道』。而在具體的內容中，佛誕生前後過程占了一半的內容。『下天』是講釋迦牟尼的前身護明菩薩乘白象自欲界六天之中的兜率天下降人世。『入胎』講從摩耶夫人右脅入胎。『住胎』是講佛在母胎之中行住坐臥，一日六時為諸天說法，就未免太過於離譜，令人不可信了。所以後來天臺宗之《四教儀》作了修改，去掉了『住胎』而增加了更富於故事情節的『降魔』，置於《出家》與《成道》之間。『出胎』講四月八日在藍毗尼園從摩耶夫人右脅降生。這都是《佛本行集經》等典籍中所講，為信眾們所深信的。

『八相成道』是佛教繪畫中的佛傳故事題材的文本根據。在《付法藏因緣傳》、《根本說一切有部毗奈耶雜事》等典籍中都說到佛傳圖畫的緣起。

《付法藏因緣傳》卷一：

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，母曰摩耶，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，六萬彩女娛樂受樂。

出城游觀，至迦毗羅園，道見老人及沙門還詣宮中，見諸彩女形體狀貌猶如枯骨，所有宮殿塚墓無異。厭惡出家，夜半逾城，至鬱陀迦阿羅邏等大仙人所，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，捨至樹下六年苦行，便知是苦不能得道，爾時復到阿利跋提河中洗浴。爾時有二牧牛女人，欲祀神故，以千頭牛構取其乳，飲五百頭，如是輾轉及至一牛，即取其乳煮作糜，涌高九尺，不弃一滴。有婆羅門問言：『姊妹，汝煮此糜欲上何人？』女即答曰：『持祀樹神。』婆羅門言：『何

有神祇能受斯食！唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供。』於是女人便奉菩薩。即爲納受而用食之，然後方詣菩薩樹下，破魔波旬，成最正覺。

於波羅奈爲五比丘初轉法輪。

乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃。

如是等像皆悉圖畫。

這段話着重對『受胎』、『出生』、『出家』和『成道』作了細緻的描寫。而於『降魔』、『轉法輪』、『入滅』各節都說得比較簡單。

《根本說一切有部毗奈耶雜事》中有兩處講到佛畫，可以作爲參照。

在卷三八，講到佛涅槃之後，大地震動，佛弟子迦葉深恐未生怨王阿闍世聞訊後會無法控制自己的感情，嘔血而死，便指示城中的行雨大臣，在妙堂殿內圖畫佛本因緣，暗示阿闍世王令其知曉佛已入滅。書中記載圖畫的內容包括：

菩薩昔在兜率天宮，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，逾城出家，苦行六年，坐金剛座，菩提樹下成等正覺；

次至波羅尼斯國爲五比丘，三轉十二行四諦法輪；

次至室羅伐城爲人天衆現大神通；

次往三十三天爲母摩耶廣宣法要，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，白王觀其圖畫……

所述內容，重在成佛以後『行道』、『轉法輪』至『入滅』的釋迦牟尼後半生事迹，可以作為前者的補充。

同書卷一七，將佛畫的緣起，推衍到釋迦牟尼在世行道之時，在舍衛國：

給孤長者施園之後，作如是念：『若不彩畫便不端嚴。佛若許者，我願莊飾。』即往白佛，佛言：『隨意當畫。』聞佛聽已，集諸彩色，并喚畫工……

之後又請示應畫的內容，佛告訴他：

『於門兩頰應作執杖藥叉；次傍一面作大神通變；於又一面畫作五趣生死之輪；檐下畫作本生事；佛殿門傍畫持襲藥叉；於講堂處畫老宿苾芻（比丘）宣揚法要；於食堂處畫持餅藥叉；於庫門傍畫執寶藥叉；安水堂處畫龍執水瓶着妙瓔珞；浴室火堂依天使經法式畫之，并畫少多地獄變；於瞻病堂畫如來像躬自看病；大小行處畫作死尸，形容可畏；若於房內應畫白骨髑髏。』是時長老從佛聞已，禮足而去，依教畫飾。（注二）

這些說法很像寺廟建築內的壁畫設計布局。釋迦牟尼成道後，在拘薩羅國的舍衛城布道時，富商須達多（給孤獨長者）與王子祇陀共同造了『祇園精舍』獻給佛作為說法講道的寺院，上文所提到的講堂、食堂、倉庫、水堂、浴室、瞻病堂、大小行處等等，很像是精舍中進行佛事活動和起居環境的建築設施。然而講釋迦牟尼自己說應在其中畫『本生事』、『如來像躬自看病』等等在當時是不可能的，因為在原始佛教中尚未出現佛陀形象。直到佛入滅幾個世紀之後，公元一世紀左右，才開始出現佛的形象，而且在很長時間內流行的表現手法是以菩提樹、法輪、足跡等象徵物為代表，暗示佛的行止。

後來，印度文化受波斯、希臘藝術影響並糅合本土文化、宗教、藝術表現手法，創造出了佛、菩薩等形象。通過佛經的演義、宣傳，而使釋迦牟尼的生平不斷被擴充、發展、神化。

佛教在中國的傳播，是『經』與『像』同時流傳起來的。魏晉南北朝時期，與佛傳有關的印度佛經《佛所行贊》、《太子瑞應本起經》（《過去現在因果經》）、《佛本行集經》、《中本起經》、《普曜經》，以及中國僧人撰寫的《釋迦譜》、唐代王勃撰《釋迦如來成道記》等為佛教美術提供了經典的依據。由此而形成與本生故事相對應的『八相成道』佛傳故事的基本內容。

依本生故事和佛傳故事而創作的壁畫有的以連環畫或組畫形式表現，有的以獨幅畫形式將豐富的細節綜合入畫面之中（如『降魔變』），使人耐看。為了使佛教教義深入人心，最充分地發揮宣傳普及作用，唐代還流行以『轉變』的說唱形式，結合壁畫內容，進行俗講，變文之中有不少是佛傳題材內容。（注二）壁畫和俗講，目的都是為了使佛教依賴最廣大的信衆而獲得在中華大地上生存的根基。為此而不得不在內容上作出調整，特別明顯的是加入了儒家思想的忠孝內容。同時在美術表現形式上盡量將畫中形象、居住環境和服飾、生活細節、審美趣味變成中國樣式。這種漢化的過程從佛教美術在中國初興就已經開始了，到唐宋時期已完全得到社會的認同，例如南京市栖霞寺五代南唐時期的舍利塔上的『八相成道』浮雕。除了成道以後的釋迦牟尼保留着印度造像式樣之外，其他人物形象、服飾都是中國式的，連同外部環境的林木、雲水等等也都是中國繪畫的樣式，如其中『樹下誕生』一幅中的摩耶夫人及其侍從全然是寬袍大袖、長裙曳地的中國古代宮廷婦女裝束。

此後，敦煌莫高窟第六窟十五幅組畫，為『現存宋代以前佛傳畫最詳細的畫面』（注三）。

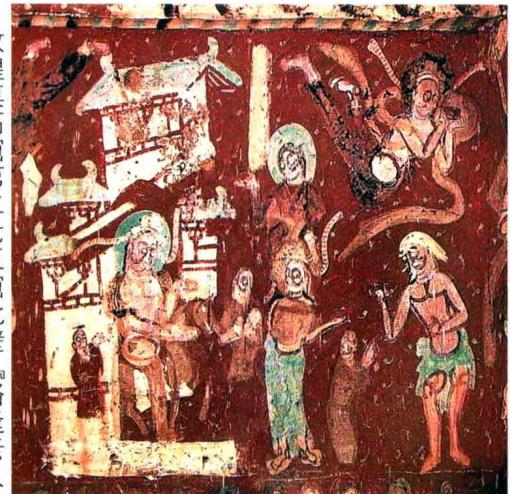
在宋、金時代的寺觀壁畫中，存世的重要佛傳題材壁畫有：

山西高平開化寺大殿宋哲宗紹聖三年（一〇九六年）畫匠郭發等人所繪的佛本生與佛傳圖，其中東壁為佛傳，惜已殘泐。

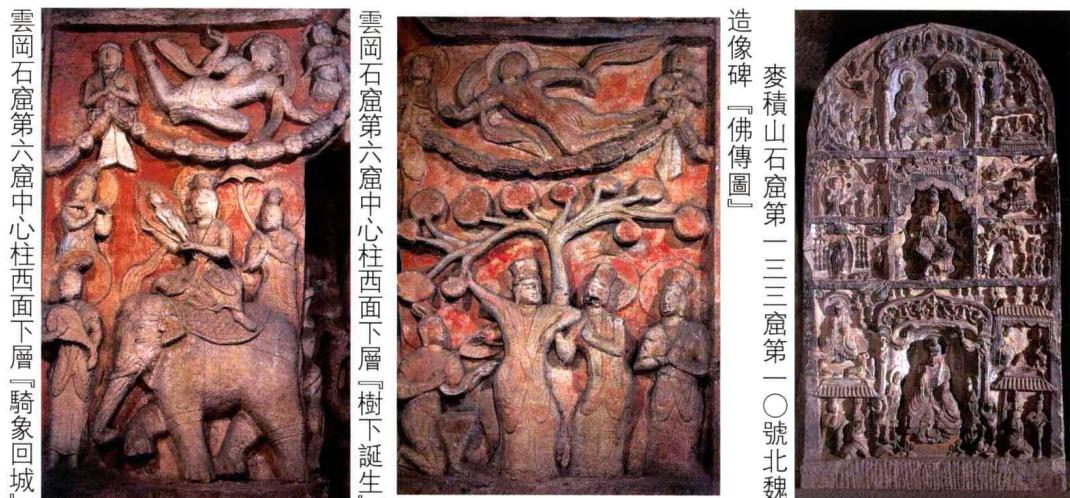
山西繁峙岩山寺文殊殿由金代御前承應畫匠王達等人於世宗大定七年（一一六七年）所繪釋迦牟尼本行圖。作品顯示了宮廷繪畫豪華繁麗的特色。畫面下部為大面積的宮殿樓閣所占據。佛傳故事被分散安排於宮殿內外和山石、樹木、雲氣之間，沒有線性順序，而是突出了太子誕生、出家和成道降魔的內容。出現於畫中的人物完全是漢式裝束。從殘存的榜題看，

敦煌莫高窟第二七五窟北壁「得遇沙門」

敦煌莫高窟第二七五窟北壁「路逢老人」

麥積山石窟第一三三窟第一〇號北魏
造像碑『佛傳圖』
雲岡石窟第六窟中心柱西面下層『樹下誕生』

有些具體情節與後來流傳的釋迦牟尼應化事迹有所不同，如『生下太子擗鼓報喜』就是後來所沒有的。

這兩處壁畫皆以通過佛教題材真實、生動地反映了大量現實社會生活內容而顯示了獨特的成就。

到明代，佛傳題材又有了新的發展。

首先是明初出現了釋寶成編撰的《釋氏源流》，以圖文并茂形式向社會普及。到清初，宗室鎮國公永珊又在《釋氏源流》的基礎上組織人力重繪成《釋迦牟尼應化事迹圖》，將釋迦牟尼生平擴展為二〇八則，流傳有木刻、石印等不同版本，所繪又不盡相同。兩書影響深远，成為圖繪佛傳的底本。

存世的明代寺觀中佛傳畫代表性作品有：

青海樂都瞿曇寺兩廂長廊上繪於明宣德二年（一四二七年的佛傳圖，共二十八間，面積達四百平方米。『佛傳圖直接采用中原粉本……佛的一生事迹穿插在整鋪山水壁畫之中，從整體看是一幅青綠大型壁畫，從細部看則是互相連接的連環畫。』（注四）

另一件作品是山西太原崇善寺原大雄寶殿內佛傳壁畫的臨摹本。崇善寺為明代洪武二十四年（一三九一年）由晉王朱樞奉敕擴建的大寺。清同治三年（一八六四年）毀於大火，僅鐘樓、大悲殿等少數建築幸存。原先在大雄寶殿外長廊上繪有《釋迦牟尼應化事迹圖》八十四幅及《善財童子五十三參圖》五十四幅，同毀於火，所幸的是，在明成化十九年（一四八三年）時，因原作風化褪色，準備重新裝色，動工之前，先將原作臨摹為絹本，得以保全下來。

《釋迦牟尼應化事迹圖》畫上各有榜題，其取材不出《八相成道》內容，但也有與他處不同的側重表現之處。在八十四幅作品中，自第四十六幅表現釋迦牟尼六年苦修之後，從尼連禪河洗浴而出，接受牧牛女獻乳糜起，改為佛的形象。第六十六幅鹿野苑初轉法輪後，開始畫有菩薩、天王侍從。從題材比例上看，將成佛之前為太子時和出家修行作為主要表現重點，顯示出兼有晉王家廟性質（注五）的寺廟特殊關注點。有的細節在其他佛傳題材作品中一