

中国传统题材造型

观音

徐华铛
编著

观音又称观世音、观自在、光世音，是代表慈悲的大菩萨。在西方极乐世界，观音协助阿弥陀佛接度往生；在娑婆世界，即现实世界，观音帮助释迦牟尼佛推行教化，故尊号为“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。

观世音意味着观察世间一切之音，而光世音便是普照世间一切之音。正因为他是来观察或普照世间一切之音并能寻声救苦，所以其名号能牵动世世代代无数人。任何一个人在危难无助的时候，只要称念观世音或光世音的名号，就能得到他神通法力的救助，脱离世间苦厄，满足生命愿望，并给你引领开悟之路。不管贵贱贤愚，对一切人的苦难都予以拯救。如有众生因刀兵相加，或有牢狱之

等，就能逢凶化吉，遇
儿哀如盼望；故在

中国林业出版社

【中国传统题材造型】

观音

徐华铛 ■ 编著

■ 中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统题材造型. 观音 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5038-6043-0

I. ①中... II. ①徐... III. ①观音—佛像—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 255215 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 杨长峰
封面设计 赵 芳
设计制作 骥 骥

东方如意观音 陈金泉

出 版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号)
<http://lycb.forestry.gov.cn>
E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发 行 中国林业出版社
印 刷 中国科学院印刷厂
版 次 2011年1月第1版
印 次 2011年1月第1次
开 本 190mm × 210mm
字 数 142千字 插图约270幅
印 张 7.5
印 数 1~5000册
定 价 48.00元

游戏观音

● 编著:

徐华铛

● 摄影及照片提供者:

陈金泉	徐华铛	刘如平
徐积锋	林兴坦	廖浩鑫
王清梅	江 晓	吴建新
俞沛旺	郭利群	徐 艳

此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序

工艺家、鉴评家徐华钊，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄今成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声稀踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之功，于工艺史论的研究更有奠基之功。华钊君其自出道始即耽缅于民族艺术之汪洋，耘耕于传

如意观音 朱振华

统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历、春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有凤致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影象件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗练明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯，又有理论的扶持。正是这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，亦缘于此。

我与徐华铛是师生更是朋友，20世纪80年代初他在浙江美术学院（现为中国美术学院）修习时，我是他的老师，续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣，他已开甲，我逾古稀，故人间之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的，他在入读美术学院之前早有文名，而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子，其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味，更有敷演于文字的冲动，加之他的勤勉与毅力，孜孜以求，终成正果。现撰诗一首作为序尾。

破读天书意近狂，文山墨海任苍茫。
勤诚不废神人佑，茅舍荆篱引凤凰。
持泥磨石溯渊源，长夜孤灯搜旧篇。
沙里淘金岂论价，此中别有一方天。

著名动物雕塑家
中国美术学院雕塑系教授

傅维安

2010年10月

潮音洞里活观音

吴承恩

理圆四德，智满金身。
璎珞垂珠翠，香环结宝明。
乌云巧叠盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。
碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；
锦绒裙，金落索，瑞气遮迎。
眉如小月，眼似双星。
玉面天生喜，朱唇一点红。
净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。
解人难，度群生，大悲悯。
故镇太山，居南海，
救苦寻声，万称万应，千圣千灵。
兰心砍紫竹，蕙性爱香藤。
她是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。

洒水观音 佚名

目 录

一体三面观音·····	陈金泉(封面)
东方如意观音(局部)·····	陈金泉(封底)
东方如意观音·····	陈金泉2
游戏观音·····	3

此中别有一方天

——为华铛君的“中国传统题材造型”系列丛书作序···傅维安4

如意观音·····	朱振华4
-----------	------

潮音洞里活观音·····6

洒水观音·····	佚名6
-----------	-----

一、美的观音礼赞·····10

大慈观音·····	陈浩10
说法观音·····	陶海峰12
玉雕观音(唐)·····	西安碑林博物馆藏13
彩绘木雕观音坐像(辽)·····	14
骑狮观音像·····	16
山西平遥双林寺千手观音(明)·····	16
山西平遥双林寺一叶观音(明)·····	17
冠上有阿弥陀佛像的观音造像之一·····	陈金泉18
冠上有阿弥陀佛像的观音造像之二·····	陈金泉18
冠上有阿弥陀佛像的观音(金代)·····	18
千手观音·····	19
东方如意观音·····	陈金泉20
众宝观音·····	20
一体三面观音·····	陈金泉21
广东东莞樟木头镇观音山观音菩萨·····	22
莲花观音·····	邢建国 史伟金23
说法观音·····	23

二、美的观音化身

——“三十三观音”造型·····24

杨枝观音·····	24
龙头观音之一·····	25
龙头观音之二·····	25
持经观音·····	26
圆光观音·····	27
大悲无畏印相·····	27
游戏观音·····	28
白衣观音·····	29
莲卧观音·····	30
泂见观音·····	30
施药观音·····	31
鱼篮观音·····	31
德王观音·····	32
水月观音·····	33
一叶观音·····	34
青颈观音·····	34
延命观音·····	35
威德观音·····	35
众宝观音·····	36
岩户观音·····	36
能静观音·····	37
阿耨观音·····	37
阿摩提观音·····	38
叶衣观音·····	39
琉璃观音·····	40
多罗尊观音·····	41
蛤蜊观音·····	41
六时观音·····	42
普悲观音·····	43
马郎妇观音·····	43
合掌观音·····	44
一如观音·····	44
不二观音·····	45

持莲观音	46
洒水观音	47
杨柳观音之一	48
杨柳观音之二	48
杨枝观音之一	49
杨枝观音之二	49
持经观音之一	50
持经观音之二	50
叶衣观音	佚名51
白衣观音之一	51
白衣观音之二	陈浩52
白衣观音之三	钱乐州52
白衣观音之四	张其仕53
阿摩提观音	佚名53
莲卧观音之一	54
莲卧观音之二	54
岩户观音之一	邢建国54
岩户观音之二	吴涛55
岩户观音	56
弘法观音	吴杰56
能静观音	57
蛤蜊观音	张元智58
普悲观音	陈浩59
龙头观音	59
合掌观音	60
持莲观音之一	佚名61
持莲观音之二	大舜雕塑61
洒水观音之一	郑商瓷62
洒水观音之二	62
洒水观音之三	吴涛63
洒水观音之四	董炳华64
洒水观音之五	佚名64
心经观音	林学善65
九龙观音	陆小琴66
惠民观音	缪小明66
合掌观音	北京莲花居提供67
浮雕串珠观音	北京莲花居提供67
净水观音	陆小琴67

三、美的观音形象

——中国常见观音造型.....68

大慈观音	68
大慈观音	69
龙昊观音	陈金泉70
龙昊观音所踩的蛟龙	70
如意观音	陈金泉71
水月观音	陈金泉72
水月观音所坐之礁岩	72
千手观音	陈金泉73
送子观音	陈金泉75

说法观音	大舜佛像公司77
海岛观音	苏州重元寺76
数珠观音	陶海峰78
说法观音之一	吴涛79
说法观音之二	80
说法观音之三	80
龙昊观音	81
说法观音之四	严卫恩81
水月观音	刘泽棉82
如意观音之一	朱振华82
如意观音之二	82
送子观音	83
千手观音之一	84
千手观音之二	84
千手观音之三	84
千手观音之四	84
千手观音之五	85
千手观音之六	85
童子拜观音之一	吴筱阳86
童子拜观音之二	吴筱阳86
十九童子朝观音	黄斌武87
九莲观音	黄辉88
普悲观音	王清海89
海岛观音	89
送子观音	郑剑夫90
骑象观音	90
龙门观音	91

四、塑造观音美的人

——陈金泉观音代表作巡礼.....92

“东方如意观音”设计稿	陈金泉92
普陀山南海观音	94
海南三亚南山海上观音	95
“海南三亚南山海上观音”泥稿	96
“海南三亚南山海上观音”石膏模型	96
海南三亚南山海上观音	97
苏州重元寺观音阁内的主体观音	98
“苏州重元寺观音阁内的主体观音”设计样稿	陈金泉99
湖南宁乡密印寺千手千眼观音	100
陈金泉作品集萃之一	102
陈金泉作品集萃之二	102
陈金泉作品集萃之三	103
苏州东方如意观音	103
陈金泉作品集萃之四	104
陈金泉作品集萃之五	104
陈金泉作品集萃之六	105

五、观音美的集聚

——观音脸部造型集锦.....106

观音脸部造型之一	陈金泉106
----------	--------

观音脸部造型之二	106
观音脸部造型之三	106
观音脸部造型之四	宁波宏托106
观音脸部造型之五	107
观音脸部造型之六	江晓107
观音脸部造型之七	107
观音脸部造型之八	陈金泉107
观音脸部造型之九	刘如平107
观音脸部造型之十	宁波宏托108
观音脸部造型之十一	刘如平108
观音脸部造型之十二	陈金泉108
观音脸部造型之十三	108
观音脸部造型之十四	109
观音脸部造型之十五	大舜雕塑109
观音脸部造型之十六	谭荣初109
观音脸部造型之十七	陈金泉109
观音脸部造型之十八	大舜雕塑109
观音脸部造型之十九	宁波宏托110
观音脸部造型之二十	郑商瓷110
观音脸部造型之二十一	陈金泉110
观音脸部造型之二十二	陈金泉110
观音脸部造型之二十三	苏州重元寺110
观音脸部造型之二十四	陈金泉111
观音脸部造型之二十五	陈金泉111
观音脸部造型之二十六	陶海峰111
观音脸部造型之二十七	陈金泉111
观音脸部造型之二十八	112
观音脸部造型之二十九	112
观音脸部造型之三十	大舜雕塑112
观音脸部造型之三十一	陈金泉112
观音脸部造型之三十二	陈金泉113
观音脸部造型之三十三	陈金泉113
观音脸部造型之三十四	陈金泉113
观音脸部造型之三十五	陈金泉113
观音脸部造型之三十六	陈金泉113
观音脸部造型之三十七	大舜雕塑114
观音脸部造型之三十八	大舜雕塑114
观音脸部造型之三十九	大舜雕塑114
观音脸部造型之四十	周扬114
观音脸部造型之四十一	刘如平114
观音脸部造型之四十二	郝亚平藏115
观音脸部造型之四十三	黄树人藏115
观音脸部造型之四十四	大舜雕塑115
观音脸部造型之四十五	吴筱阳115
观音脸部造型之四十六	福州木雕116
观音脸部造型之四十七	江晓116
观音脸部造型之四十八	陈金泉116
观音脸部造型之四十九	三亚正面观音116
观音脸部造型之五十	周皓作117
观音脸部造型之五十一	陈金泉117

观音脸部造型之五十二	陈金泉117
观音脸部造型之五十三	117
观音脸部造型之五十四	大舜雕塑118
观音脸部造型之五十五	广东东莞观音山118
观音脸部造型之五十六	邢建国118
观音脸部造型之五十七	陈金泉118
观音脸部造型之五十八	大舜雕塑119
观音脸部造型之五十九	大舜雕塑119
观音脸部造型之六十	大舜雕塑119
观音脸部造型之六十一	三亚南山寺观音阁119
观音脸部造型之六十二	张明娟 曾一兵119

后记.....120

龙头观音	120
------	-----

酒水观音(局部)

一、美的观音礼赞

观音菩萨在东汉时期由印度来到中国，便深入到芸芸众生之中救苦救难。瓶中甘露，遍洒神州；手内杨枝，不计春秋，使观音成了神州大地知名度最高、信仰最广泛的一尊大菩萨。

（一）观音的心灵美

观音又称观世音、观自在、光世音，是代表慈悲的大菩萨，在西方极乐世界，观音协助阿弥陀佛接度往生；在娑婆世界（现实世界），观音帮助释迦牟尼佛推行教化，故尊号为“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。

观世音意味着观察世间一切之音，而光世音便是普照世间一切之音。正因为她是来观察或普照世间一切之音并能寻声救苦，所以其名号能牵动世世代代无数人，任何一个人在危难无助的时候，只要称念观世音或光世音的名号，就能得到她神通法力的救助，脱离世间苦厄，满足生命愿望，并给你引导开悟之路，不管贵贱贤愚，对一切人的苦难都予以拯救。如有众生因刀兵相加，或有牢狱之灾，只要念观世音菩萨名号，就能逢凶化吉，遇难呈祥。她还能满足众生生儿育女的愿望，故在民间受到普遍而持久的信仰。观音既有博大的“爱护心”，又有非凡的“悲悯心”，赢得了“观音菩萨”的美誉。后来为避免唐太宗李世民的忌讳而简称观音至今。而观自在的名称则是唐朝大法师玄奘创新的翻译，意思是说，观音用她的智慧来观察世间所有的人和事，没有障碍；用她的慈悲去救度众生，自由自在，没有拘束。

观音是西方极乐世界教主阿弥陀佛座下的上首菩萨，与大势至菩萨一起，组成“西方三圣”。千百年来，观音信

大慈观音 陈浩

念遍布亚洲各国，甚至到达西方世界，其中以中国和印度最为普遍，从而形成了灿烂而独特的观音信仰文化。

观音菩萨不远万里，从印度来到中国，她不愿居于

大慈观音（局部）

殿堂之上，从庄严肃穆的寺院莲台上走下来，走进了穷街陋巷，走进了千家万户。在人们的心目中，她与普通百姓最贴近，是解危救难的救星，慈祥的女神，美好的化身，高洁的圣母。

观音受到历代人民广泛而持久的欢迎，并逐渐成为百姓心目中的慈悲菩萨，“家家阿弥陀，户户观世音”，成了当时国人信仰的写照。虽然观音来自印度，

然而人们却觉得观音是在神州大地上产生的，元朝管道升所著的《观世音菩萨传略》中，把观音菩萨说成是妙庄国王的三女儿妙善公主，说她生得聪慧美丽，从小笃信佛法，到了婚嫁年龄，父王要为她婚配，妙善却执意削发出家，妙庄王一气之下，将她逐出王宫。后来，妙庄王得了重病，久治不愈，御医说需要亲骨肉的手眼方能医治，而在身边的两位女儿都不肯献出手眼。妙善得知此事后，不念父王旧恶，毅然挖下自己的双眼，斩下自己的双手，制成药丸救活了父亲。上天神灵为她的孝心所感动，使妙善公主长出了千手千眼，这就是观音菩萨千手千眼庄严宝相的典故。

“千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。”在广阔的神州大地上，流传着观音许多救苦救难的美好传说，这种种传说汇聚成一个共同的声音：观音的心灵是最美的。

说法观音 陶海峰

（二）观音的造型美

在佛教的造像中，以观音的造像最具美学价值，数量也最多，有泥塑、木雕、石雕、铜铸等等材质。这尊尊观音造像，不仅是“成教化，助人伦”的宗教宣传形式，更是民族审美文化的重要财富，是弘扬真、善、美的艺术珍品。

1. 美的历程——历代观音造型过眼录

观音菩萨在西汉时期由印度来到中国，本为男身，我们从敦煌壁画和南北朝的一些塑像中，便可见到观音菩萨的嘴唇边有两撮小胡子。据佛经《楞严经》说，观音能现三

十三应身和三十三化身，其中可现男身，也可现女身。北魏以后，信徒中的女性大大增多，鉴于佛教中的诸佛和菩萨大多为男性，善男信女们期望观音能保持慈母之爱，女性之美的特性，故观音菩萨在唐代以后，不再亦男亦女，而固定为女性菩萨。

玉雕观音 西安碑林博物馆藏（唐）

谁也没有见过真正的观音，但历代的佛像造型大师们却按照当时的审美观念去塑造观音的形象：早期的观音带有西域人的风姿，长眉、高鼻、裸露上身，北魏时期的观音面容娟秀，隋唐时期的观音雍容丰硕，在敦煌莫高窟中，完好地保存有大量唐代及以前的观音彩塑，一般头戴宝冠，

身披天衣缨络，手足颈项饰有钏镯环珮的装束，端丽妙曼，宝相庄严，体态神情富于女性的丰满和妩媚，但嘴角两边则有几道髭鬚，标明了他们的性别。

盛唐以后，观音的形象是以宫廷贵族妇女为模特儿的，这从唐代大画家吴道子留存的观音画像石刻摹本中可以看出其装饰华贵的雍容气派，使善男信女们感到亲切可信，在观音菩萨的脸部造型上，则取消了嘴角两边的髭鬚，使之成为纯粹的女性形象，所以，当时有菩萨如娃的说法。西安碑林博物馆中的唐代玉雕观音，气派雍容，宁静慈祥，颐面丰满，两耳下垂，有盛唐风韵。

宋代的观音造像在继承唐代造像的基础上，逐渐向大众平民化靠拢，观音造像上的神圣色彩明显淡化，造像艺术家们从世俗中吸取现实生活的滋养，出现了一大批诸如白衣观音、鱼篮观音、马郎妇观音的中下层劳动妇女形象，显得平易而亲切，潇洒而飘逸，与善男信女之间的距离更近。在佛教的造像上，“坐势”是一个重要问题。我们见到的菩萨大多为立式，也有相当一部分观音是双腿交叉的结跏趺坐式，这种坐势呈正襟危坐之状，显得崇高而庄严，把她提高到佛陀的地位。宋代及其以后，观音的形象从贵

族走向平民，其坐势也有了变化，多采取半跏趺坐或安逸坐的姿势，安逸坐显得随便松散，其特点是一腿弯曲或抬起，另一腿下垂或弯曲，用以表示其亲切随和的性格，给人一种自信的力量。

辽代彩绘木雕观音坐像，是安逸坐的观音造型，观音头上的宝冠精致华贵，束发柔似腻云，凤目修长微垂，樱唇喃喃欲启，若有所思而又神思妙凝。手臂如藕，肌肤凝脂，手指如兰，富于动感。再加上华丽灵动的璎珞、天衣，高贵柔顺的珠玉，衬托出观音既神圣又高贵、既端庄又婀娜的体象。

行文至此，笔者特推出珍藏于苏州观音园的国宝级珍品——鎏金骑狻观音。此

彩绘木雕观音坐像（辽）

观音系佛教“天台宗六观音”中的“狮子无畏观音”，又称“骑狮观音”。高174厘米，宽114厘米，重达816公斤，为青铜铸造的等身法像。在古籍文献中，多将鎏金铜质佛像称作“金铜像”。骑狮观音的坐势就是安逸坐，随和地坐在仰莲式的莲花座上。观音头戴七叶花冠，冠的正面中央有阿弥陀佛立像，下面饰有波浪形宝缯，脸部呈长圆形，细长的眉间有白毫相，鼻梁高挺，樱桃形嘴，颈部有蚕节纹，观音面相端庄，作沉思状，微露男相。观音躯体装饰华丽，胸前垂有精致的佩件、璎珞，身披帔帛，往下飘垂。双臂有钏，

右臂搁置在右膝上，手下垂；左臂搁在经阁上，手施无畏印。双腿饰有足钏、璎珞，右脚踏莲花座，左脚踩莲花。跨下的狮作回头仰天状，与观音形象相比，虽显得瘦小，但大口獠牙，威猛毕现。颈部饰有铃铛，背负莲花座，尾巴短而直竖，呈云形。

骑狮观音像（侧面）

骑狮观音像（头部）

该尊骑狻观音是 1938 年从中国流向美国的，先后陈列于美国一座艺术学院和密歇根州急流市艺术馆。2007 年，中国文物收藏家沈方山先生见到这尊稀世珍宝，深为震撼，以分期两年付款的方式，于 2009 年将骑狻观音运回上海。苏州观音园董事长王玉娴结缘这尊观音，迎到观音园，成为镇园之宝。对于这尊观音的铸造年代，众说纷纭，有的说宋代，有的说元代，有的说明代。笔者认为，从观音的整体造型、面相、冠饰、坐势和狻的形式来看，当为元代所铸。

山西平遥双林寺千手观音（头部）（明）

骑狻观音像（正面）