

故宫画谱

人物卷

佛陀

陈秋东
编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

人物卷·佛陀

陈秋东 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·人物卷·佛陀/陈秋东编写. —北京:
故宫出版社, 2013.11
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0536-2

I. ①故… II. ①陈… III. ①佛像—中国画—人物画—
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第275975号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·人物卷·佛陀

编 写: 陈秋东

出 版 人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝 徐小燕
装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏
责任印制: 马静波
出版发行: 故宫出版社
地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009
电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479
网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn
印 制: 北京盛通印刷股份有限公司
开 本: 8开
印 张: 12
版 次: 2013年11月第1版第1次
书 号: ISBN 978-7-5134-0536-2
定 价: 88元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓍、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰富的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显欠缺，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列丛书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1985）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

佛教是供奉各类佛像最多的宗教，因此有人称之为「像教」。通过佛教造像这个方便法门，可以宣扬佛法，普度众生，将信众带入佛国境界，引导信众修行，佛像艺术因此蓬勃发展。造像师们虔诚地塑造庄严的佛像，创造出了辉煌灿烂的佛像艺术。

佛像的出现，有将近两千年的历史，在佛教初创期，常常是以象征的形式来表现佛陀的形象。随着佛教的发展，为了更好地传播佛法，才产生了大量的佛像。佛像艺术伴随着佛教于两汉时期传入中国，在中国落地生根，并结出灿烂果实。我国的佛像艺术在唐、宋、元、明、清历朝代不断发展，各具特色，各时代的佛像艺术家以其卓绝的才华和艺术创造力，不断丰富和发展佛像艺术，使我国的佛像艺术得到空前的发展。

佛陀，是指拥有无上智慧、觉行圆满者。在狭义上说，佛陀指释迦牟尼佛，随着教理的发达，佛又分为「法、报、应」三身，即：遍满宇宙寂静之无色无形的理佛，称为法身佛；为救度众生，经过长时间积累功德的结果而显现出佛身，并建立净土的报身佛；因教化众生而出现在娑婆世界的应身佛。大日如来为法身佛，弥陀如来为报身佛，释迦如来为应身佛。

佛像的绘制既有着严格的仪轨，又充满了想象的因素。《佛说造像度量经》对佛像各部分的比例做了明确的规定。关于佛陀形象的形体特征，要求具有足下三十二相八十种好的理想特征。各尊佛像的形体、容貌和姿仪皆祥和、宁静、端祥、庄严，合称「相好」。「相好」指的是释尊的三十二个显著特征，即足下安平立相、足下二轮相、长指相、足跟广平相、手足指缦网相、手足柔软相、足趺高满相、腓如鹿王相、正立手摩膝相、阴藏相、身广相等相、毛上向相、一孔一毛生相、金色相、丈光相、细薄皮相、七处（两手、两足、两肩、脖颈）隆满相、两腋下隆满相、上身如狮子相、大直身相、肩圆好相、四十齿相、齿齐相、牙白相、狮子颊相、味中得上味相、大舌相、梵声相、真青眼相、牛眼睫相、顶髻相、眉间白毫相。佛像除此「三十二相」外，还有「八十种随形好」，也就是指世尊容貌的八十种微细隐秘的特征，主要指头、面、鼻、口、眼、耳、手、足各处的奇特长相。比如：身肢润滑洁净；身容敦肃无畏；身体安康圆满；身相有如仙王；周匝端严光净；腹形方正、庄严；脐深右旋；脐厚不凹不凸；声音威远清澈；身体坚固充实；身体长大端直；诸窍清静圆好自持不待他卫；威德摄一切；相好，有情无能观尽；手足及胸部皆有卐字等等。这些规定，使得佛像基本上是千佛一面。

各种不同类型的佛像散存于寺庙、石窟、博物馆与民间，本书尽量撷取各个历史时期、各地的石窟、壁画所表现的精彩佛陀形象，以期扩展读者视野，更好地学习、研究、临摹这些传统艺术瑰宝。

目录

基础画法

佛陀画像的基本构成..... 2

佛像的类型..... 7

佛像的画法..... 12

技法精讲

宋 梁楷 出山释迦图轴..... 24

宋 陆忠信 佛涅槃图轴..... 34

宋 佚名 燃灯佛授记释迦文图卷..... 40

宋 佚名 如来说法图轴..... 48

宋 佚名 释迦出山图轴..... 56

宋 佚名 阿弥陀净土图轴..... 62

名作临摹

唐 佚名 树下说法图轴..... 72

晚唐至五代 佚名 弥勒下生经变相图轴..... 73

五代 佚名 药师曼荼罗轴..... 74

宋 普悦 阿弥陀三尊图（如来尊）轴..... 75

宋 赵琼 诸尊集会图轴..... 76

宋 佚名 阿弥陀如来像图轴..... 78

宋 佚名 云中释迦图轴..... 79

宋 佚名 八相涅槃图轴..... 80

元 朱好古 张伯渊 七佛说法图 壁画..... 82

元 佚名 说经图轴..... 86

元 佚名 释迦三尊像轴..... 87

清 黎明 法界源流图卷..... 88

基础画法

佛陀画像的基本构成

佛像有各种各样的姿势，大致可分为立像、坐像和卧像三种。但无论呈何种身相，都具有必要的几个因素：佛顶有肉髻，髻分二种，上层称肉髻部，下层称地髻部。肉髻上细密而卷曲的头发，称之为螺发。眉间有右旋白毫，佛目光多下视。三道是佛像脖子下面隆起的三条横向线条，三条线各有不同的象征意义，在形体上则表示佛的体态丰满。佛的手有各种不同的印相，通常是指手势和手指的各种姿势，亦称手印。佛身内着僧祇支，外覆袈裟。袈裟有四种样式：偏袒右肩式、通肩式、偏衫式、褒衣博带式。佛一般坐、立、卧于台座之上，台座有各种形制，较为常见者为莲花座和金刚座。在佛身后是代表佛身种种光明的背光，包括头光和身光。

五代 佚名 药师琉璃光佛像（局部）

袈裟的形式

偏袒右肩式

律典规定袈裟披着只有「偏袒右肩」和「通肩」两式。

「偏袒右肩式」多用于礼佛、供养、忏悔、面见长老、论证佛法等场合，以示慎重、尊威之意。「偏袒右肩式」需露出右肩，使袈裟由右腋下绕过，再搭于左肩。

通肩式

「通肩式」在僧尼坐禅或出入世俗之地时穿着，是为彰显袈裟福田相之功德。在披着方式上，不得随意裹缠于身。「通肩式」无需让出右肩，而需覆盖右肩再搭于左肩即可。

西夏 佚名 药师佛（局部）

偏袒右肩式

北魏 佚名 白衣佛（局部）

通肩式

台座

台座即佛陀所坐座台的名称。在佛教绘画中，台座扮演了重要的角色。台座是权威的要素，用于暗示那些本质上超越现世的特性及佛陀或菩萨的身份。佛像中常见的有以下几种座台：须弥座、金刚座、狮子座、莲花座等，另外还有天衣座、象座、马座、孔雀座、迦楼罗座等。佛像台座自古至今大致依据由简至繁的形制发展。

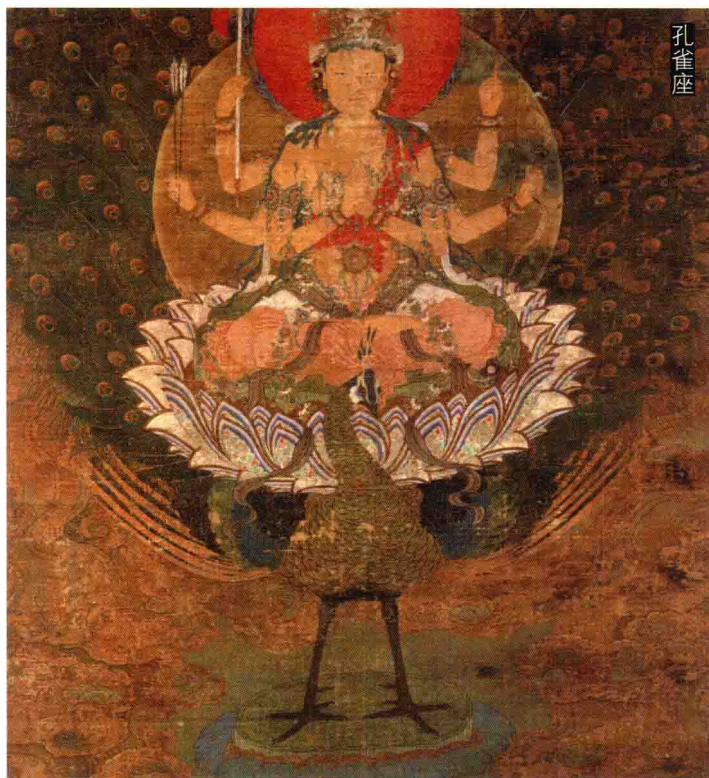

元佚名《说经图》（局部）

须弥座

西魏佚名《说法图》（局部）

孔雀座

宋佚名《孔雀明王图》（局部）

莲瓣

覆瓣莲花

早期佛像莲花座的莲花瓣多向下覆盖。

仰瓣莲花

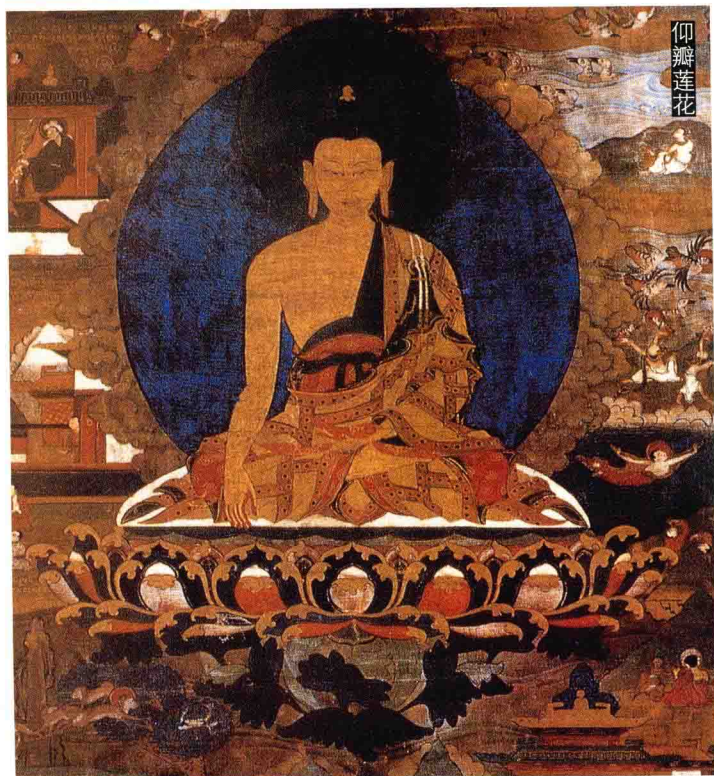
宋代以后莲花座花瓣多向上。

唐 佚名 佛坐像（局部）

唐 佚名 药师如来像片（局部）

明 佚名 佛本生故事图（局部）

宋 佚名 如来说法图（局部）

背光

佛像背光是佛像的重要组成部分。佛陀因以往累世修行积累的功德，而获得了异于常人的美好相貌。其身有种光明，环绕佛身。其周围一丈之光为常光，亦称丈光。佛像背光表达了丰富的教理内容，同时它也是艺术家发挥想象、驰骋创造力的部分。

圆轮背光

无常形之光在佛像中往往以圆形来表现。佛教认为圆形代表圆满无缺，充分体现佛、菩萨及其弟子们的灵光法力。

放射线背光

放射线形制的背光仿佛从佛身放出万道光芒，放射线以佛身为中心点向四周发散。画师们将佛的光明处理成这种简洁的几何形，具有强烈的视觉冲击力，展示了佛像背光丰富多变的装饰形态。

火焰背光

除了圆轮形背光，还有火焰纹的背光。古人把火当作伟大的自然力量加以崇拜。火纹象征祥光普照大地，永不熄灭。火焰纹边缘呈锯齿状，像火焰跳跃之形，波形曲折向上的线条自由转折。

放射线背光

唐 张淮兴 炽盛光佛并五星神（局部）

火焰背光

五代至北宋 佚名 佛倚像（局部）

圆轮背光

宋 佚名 释迦如来像（局部）

佛像的类型

童子像

相传释迦牟尼是古印度北部迦毗罗卫国（在今尼泊尔南部提罗拉科特附近）净饭王的太子，属刹帝利种姓。母亲摩耶夫人是邻国拘利族天臂国王女。根据当时的风俗，摩耶夫人回母家分娩，途经蓝毗尼花园，即今尼泊尔南部波陀利耶村的罗美德寺院处，生下了释迦牟尼。据《大唐西域记》记载，释迦诞生时，向四方行七步，举右手而唱咏偈句：「天上天下唯我独尊，今兹而往生分已尽。」^①意即：「吾为此世之最上者。」存世童子像多为雕像，以绘画方式呈现的作品较少。

注：① 董志翹译著《大唐西域记》，中华书局，2012年一月一版一印。

唐佚名佛传图（局部）

成道像

经过六年苦修，世尊仍未领悟到解脱生死之道。释迦牟尼来到一棵菩提树下入禅定，发誓「不获佛道，不起此座」^①，终于大彻大悟，入道成佛。成道像中，佛陀多结跏趺坐，左手横置双膝上，右手置右膝上，掌心向内，结禅定印。

注：①大佛顶首楞严经浅释（上册），宣化上人讲述。

四至五世纪 克孜尔石窟 魔女诱惑（局部）

说法像

释迦牟尼佛在菩提树下证得佛果，入有余涅槃，回到世间传道教育救度众生四十五年。

说法像即表现佛陀讲经说法的过程。佛陀结跏趺坐，右手向上屈指结说法印。

唐佚名 树下说法图（局部）

涅槃像

公元前486年，释迦牟尼佛在古印度末罗国首都拘夷那竭城外的娑罗林园与世长辞^①。佛涅槃时，偃右胁侧在床上，头朝北，脚向南，此即无余涅槃。有余涅槃指肉身依然存在，但已达到清凉寂静、烦恼不现、众苦永寂的境界。涅槃像即卧佛像。

注：①董志翹译著《大唐西域记》，中华书局，2012年一月一版一印。

宋 陆忠信 佛涅槃图 (局部)