

盛世佛光

经典中国佛教造像艺术

SHENGSHI FOGUANG
JINGDIAN ZHONGGUO FOJIAO
ZAOXIANG YISHU

田村 段国强 主编

密教与世俗

盛世佛光

经典中国佛教造像艺术

密教与世俗

田村 段国强 主编
山东美术出版社

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

盛世佛光·经典中国佛教造像艺术·密教与世俗 /
田村, 段国强主编. — 济南: 山东美术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5330-2919-7

I. ①盛… II. ①田… ②段… III. ①佛像—宗教艺术—中国—图集 IV. ①J19-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第141166号

主编单位: 中国文物学会专家委员会

主 编: 田 村 段国强

策 划: 王 恺

项目统筹: 李晓雯

责任编辑: 王 妍

装帧设计: 王海涛

封面题签: 周绍光

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193020 传真: 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

规格开本: 889毫米×1194毫米 8开 总印张109.5

版 次: 2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

总 定 价: 1680.00元 (全3卷)

目 录

密教与世俗

第一章 密教

一、密教诸佛	4
二、密教观音菩萨	30
三、密教诸菩萨	55
四、佛母与度母	71
五、金刚与明王	82
六、密教祖师	107
七、密教经变	119
八、神秘的仪轨	134
九、曼荼罗	140
十、唐卡	156

第二章 佛教中的世俗画面

一、名僧传播佛教故事	162
二、道教融入佛门——道释神怪	171
三、信众礼佛学法	182
四、供养人	189
五、世俗风情	200
六、法器圣物	210

第三章 欢乐的使者

一、飞天	228
二、天宫乐伎	239
三、天宫舞伎	246

第四章 装饰图案

附录一 佛教东传路线图	267
附录二 中国佛教艺术发展大事记	268
附录三 中国佛教圣地简表	271
附录四 知识库	274

密教与世俗

一、神秘的密教

密教，是佛教密宗的简称，是佛教的重要支派。密教起源于2世纪，最初是由流行于印度的大乘佛教、印度教和印度民间信仰融合而成的宗教，也是大乘佛教逐步神秘化、世俗化的结果。但是从教义到艺术形式都带有更多的印度原始宗教特性。

密教最明显的特征是：高度组织化的咒术、神秘化的仪轨和世俗信仰。在印度大乘佛教兴起后，密教开始引进世俗的咒法观念，将真言、密咒佛教化，即把婆罗门教的属于禳灾、祈福和多神信仰的世俗宗教观念引入到佛教中，并与佛教高层次的教义和理论结合在一起，使其成为高深而神秘化的佛教理论。后来更成为密教修行的重要组成部分。密教还吸收了大量印度教思想，如最为密教重视的修行方法之一的“乐空双运”便源于印度教中的性力派，甚至男神的女性伴侣也被编入密教神祇的行列，成为密教中的佛母，或称明妃。

密教自称受法身佛大日如来深奥秘密教旨传授，为“真实”言教，故又名“真言乘”。传说大日如来授法金刚萨埵，金刚萨埵据大日如来内证法乐之境界集成密法之两部根本经典——《大日经》和《金刚顶经》，并将之纳入南天铁塔，以期待后世有缘者。释迦牟尼佛灭度后800多年时，龙树菩萨开启南天铁塔，亲自从金刚萨埵得受密法。之后龙树传法给其弟子龙智。又过数百年，龙智700多岁时，传法给善无畏与金刚智。史称“开元三大士”的善无畏、金刚智及不空于中国盛唐时先后自印度来华广弘密法，并经一行、惠果等祖师的努力，密教在中国生根，形成汉传密教。

密教分为两大类，即汉传密教和藏传密教。汉传密教主要在汉族地区传播，唐朝是当时世界上最强盛、文化最发达的帝国，崇信佛教成为整个社会的风气。繁盛中的佛教各派均得到了很好的发展，密教也不例外。盛唐开元年间（713—742年），来自印度的三位密教传人——善无畏、金刚智、不空相继来到中国。他们先后汉译了密教胎藏界和密教金刚界的本经，还有多部密教经典和大量念诵仪轨，使密教开始了在中国完整而系统的传播。在传法过程中，三位传人均受到唐朝皇帝的尊崇和厚待。金刚智被唐玄宗敕谥“国师”称号；不空亲自为唐代宗主持灌顶仪式。灌顶本为古代印度国王即位的仪式，国师用“四大海之水”浇灌在国王头顶，表示祝福。密教也仿效这种仪式，在为僧人嗣阿闍梨位（传法）时，设坛举行灌顶仪式。代宗受灌顶以后，为不空赐号“大广智三藏”，加封其为“肃国公”。

唐天宝十二、十三年（753、754年），不空三藏应河西节度使哥舒翰的邀请，亲自赴河西武威开元寺“请福疆场”，传法译经。这次河西之行对敦煌密教的兴起和发展带来深刻影响。目前发现，敦煌藏经洞所出唐代写经中，有大量密教经典，其中就有由不空在河西译著的《金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十九种坛法作用威仪法则》、《金刚顶经一切如来真实摄大乘现证大教王经深妙秘密金刚界大三昧修习瑜珈迎请仪》以及《大毗卢遮那金刚心地法门法界规则》等罕见、又未流传到内地的密教经典著录和仪轨。

密教传入汉地的同时，也传播到了西藏地区。8世纪中后叶，著名的印度密宗大师莲花生到西藏传播密教，将密宗四部修法传入西藏。他协助藏王赤松德赞（755—797在位）“调伏众魔”，战胜了西藏本地的原始巫教——苯教。13世纪初佛教在印度衰败，唯有西藏佛教保留了密宗四部修习的完整形态，形成了藏传密教系统。藏传佛教在元代有了一个巨大的发展，形成了多个教派，最大的教派有宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派、格鲁派，较小的教派有希解派、觉宇派、觉囊派、郭扎派、夏鲁派等。总体上，藏传佛教的各教派

都不同程度地重视密宗教法的修行。苯教虽为西藏源远流长的传统宗教，但在渐与佛教融合中，其中一部分也成为佛教的一个教派。明清两代中央政权出于巩固民族关系等局势，对藏传佛教采取了扶持与控制并重的策略。

无论是汉传密教还是藏传密教，都积极与汉地文化相融合，进行了中国式改造。但是汉传密教比藏传密教的改造更加全面、深刻。例如，印度密教金刚乘无上瑜伽密中的“男女共修”、“乐空双运”思想等，与汉地高度发达的封建伦理道德和男尊女卑观念严重冲突，因而受到摒弃，但是藏传密教却得以保留。而表示“你中有我，我中有你”观念的“金、胎不二”等教义，与道教、儒家学说有共通之处，则作为佛教的新思潮被吸纳在密教中，并得到发扬光大。而藏传密教从修习的经典、仪轨，到组织形式，都保留了诸多苯教因素。对设坛、供养、诵咒、灌顶（入教或传法仪式）等，比汉传密教更加繁缛复杂，更加神秘而严格。

密教尊奉的佛、菩萨、护法神等各类尊像达到千种之多，他们的形象多以造像或壁画的形式出现。甘肃敦煌莫高窟、安西榆林窟、四川安岳石窟、重庆大足石窟，以及西藏、内蒙等地藏传佛教寺院中密教形象十分丰富。但密教造像与汉地显教的艺术风格有明显的差别。如显教佛和菩萨以端庄慈悲的形象感染信众，而密教的尊神则以神秘化的形象感染信众。从佛、菩萨到天王、力士都是多头多臂，面部表情多变化多端，有慈爱、欢喜、思惟、寂静、狰狞、愤怒等。显教的天王像多为威武的武将装束，而密教的明王、金刚多头多臂，常呈忿怒相。密教尊像还手持法器，种类颇多，所结手印式样也复杂多变。显教造像的组合方式多以佛典仪轨为依据，较为程式化。而密教造像并不拘泥于佛典仪轨，除了单一尊像之外，也有经变或曼荼罗组合，形式相当灵活。

二、佛教中的世俗画面

佛教各个宗派的寺院、石窟的功能，除了作为佛事活动的场所外，更重要的是面向社会、面向众生去宣传、去普及佛教的教义和宗旨，以达到弘扬和发展佛教的目的。这就要求历代艺术家通过各类雕塑、绘画等艺术形式，使佛经、教义形象化、具体化、通俗化、生动化，尤其在绘画内容上就更须要面向现实、贴近生活，成为广大群众易于接受、喜闻乐见的题材。因此，根据佛经创作的佛传故事画、本生因缘故事画和各类经变画等绘画作品上，除了诠释佛经教义以外，还描绘了大量的世俗故事，真实记录了名僧传播佛教的神奇经历、佛教融入的儒家和道教故事，以及古代人们的社会生活、各种宗教信仰等。其艺术题材可谓浩如烟海。

三、欢乐的使者

飞天是佛教系统中侍奉供养佛的小神灵，司音乐、散花和礼拜之职。每当佛讲经说法之时，以及最后佛涅槃之时，他们都凌空飞舞，奏乐散花。

在佛教万千诸神中，飞天集中了人世间最善良、最美丽的形象，给人以亲切感，并产生护佑感。由于飞天具有很高的艺术情趣，表达了飞舞、热烈、乐观的情趣，被称为佛教天宫的精灵，是带给世间欢乐的使者。因此飞天完全超越了佛教的意义，演变成为一种祥瑞的象征。

四、佛教装饰图案

装饰图案是佛教艺术的重要内容之一。它们不仅装点了理想中的佛国世界，又像一条纽带，把佛教建筑、壁画、塑像联结成一个风格统一的有机整体。

佛教装饰图案众多，几乎容纳了现实世界中的各种美丽的图案，如各式花鸟、符号、器具等，同时还包括许多臆想中的图案，如龙凤、翼兽、摩尼宝珠、伎乐化生、飞天等。佛教图案在佛教艺术创作中被广泛运用，大到巍峨宏伟的佛教建筑，小到佛、菩萨的衣装、法器，都可见各式图案的装点。其中，佛寺和石窟中的藻井是装饰图案的集中之处。一层或多层套叠的藻井图案，通过多种不同图案及色彩的组合，风格或粗狂、或细密、或质朴、或华丽、或庄重、或活泼，可谓千变万化，让佛教殿堂更显美好。

第一章

密 教

密教沿袭佛教显教提倡造像的传统，在其影响范围内广造塑像。

历代密教尊像以盛唐时期艺术水平最高。唐代在皇帝亲力亲为并大力倡导下，密教遍及大江南北，大行其道，在都城长安一带更是如日中天。各种以密教典籍为依据创作的新形象涌现出来。在众多佛中被密教视为“大日如来”的毗卢遮那佛，以释迦牟尼佛永恒不变的法身成为密教的最高尊神，为密教尊奉的主要对象。五方佛也是密教中颇有特色、最多见的主尊佛组合，常被绘画在寺庙或石窟的顶部作为藻井装饰。在众多菩萨中以十一面千手千眼观音的形象最为神奇，无论在汉传密教，还是在藏传密教都是极重要的尊像，在佛寺殿堂的地位几乎与释迦牟尼、毗卢遮那佛同样重要。这对宋、辽、金、元以至明清各朝都有深远的影响。

由于密教传播过程复杂，修法形式秘密而繁缛，因此曼荼罗是佛教艺术题材中最为复杂的一种。许多原来属于显教经典的绘画题材，后来被密教纳入经典中，为密教传播服务；还有原来属于显教的神祇像，后来进入密教经变或密教曼荼罗中，密教神祇队伍越来越壮大起来。比如在显教艺术中一贯占据重要位置的卢舍那佛、毗沙门天王、毗琉璃天王、文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨等，都是在唐代加入到密教神祇的行列中。由于密教在传播中不断吸收新成员，到宋元时期密教神祇之多已经达到饱和，尤其是汉传密教神祇再无新成员加入进来了。当然，藏传密教在元代以后异军突起，延续到明清，久盛不衰。

一、密教诸佛

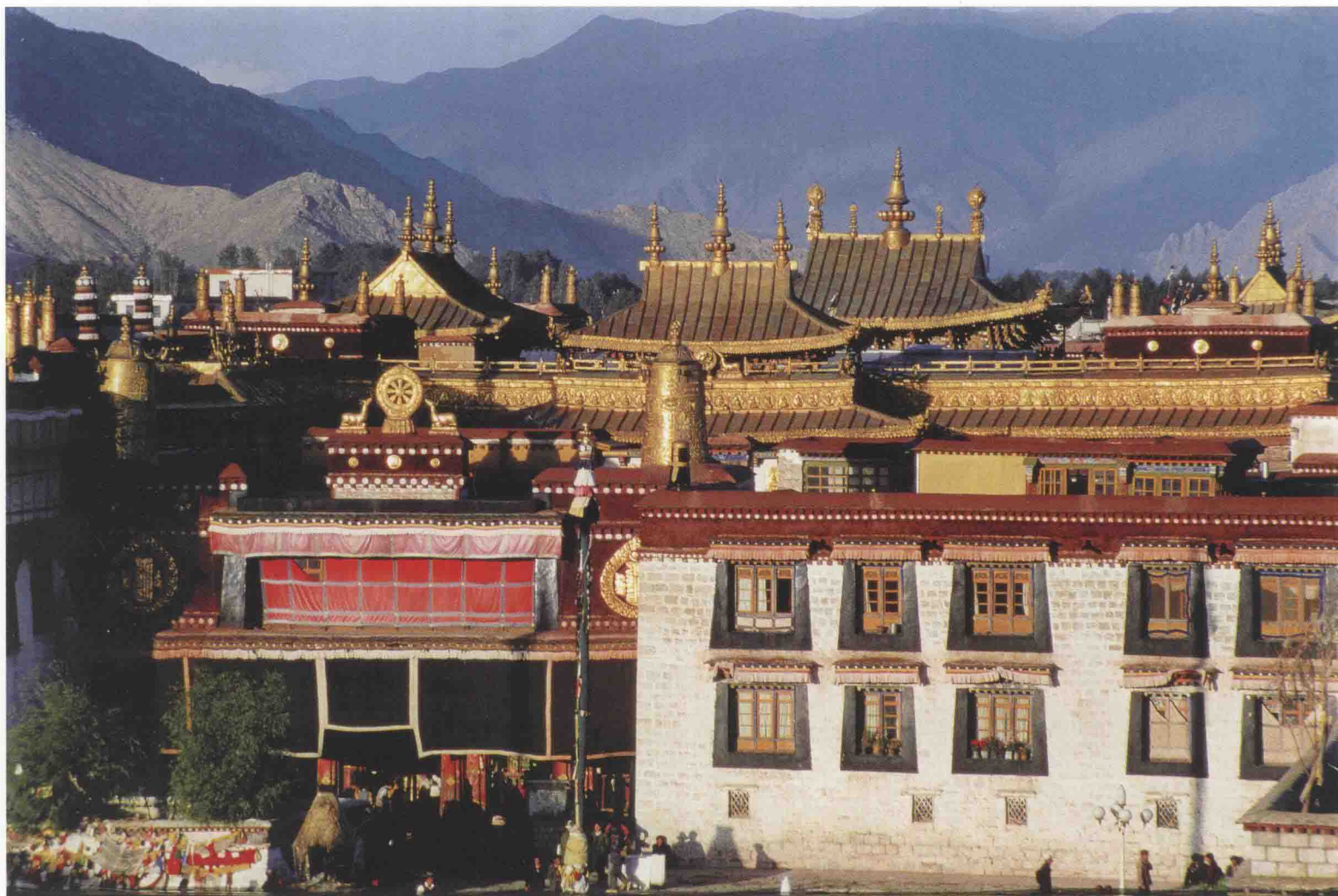
密教尊奉的佛像，是随着密教经典的广泛传播而逐渐产生的。密教尊奉的佛像除了释迦牟尼佛、阿弥陀佛、弥勒佛以外，主要是毗卢遮那佛。

毗卢遮那佛，梵文的音译，意译“光明遍照”，被密教视为“大日如来”，是释迦牟尼佛永恒不变的法身。密教认为其深奥秘密教旨传自大日如来，即毗卢遮那佛，因而被尊为密教的最高尊神，为密教尊奉的主要对象。

据密教佛经记载，释迦佛曾上升至摩醯首罗天宫中，与毗卢遮那如来共同主讲“金刚性海莲花藏会”。毗卢遮那佛告诉释迦佛及千释迦、千百亿化身释迦：文殊菩萨是他往昔修持金刚秘密菩提法教的老师，他以认识本来清净自性之因缘而得“毗卢遮那”的佛号。所以从毗卢遮那佛清净心中出现了千臂千钵，千钵中显现千释迦，千释迦复现千百亿化身释迦，显现修行加持秘密性海法藏，令一切众生得入瑜伽大教王经的境界。

毗卢遮那佛在盛唐时期盛极一时，备受尊崇。虽然早在《阿含经》中已有毗卢遮那佛的名字，但以此佛取代释迦牟尼的地位，并作为“理智不二”的法身佛形象出现，则是根据《华严经》云：“无尽平等妙法界，悉皆充满如来身”；“佛身充满诸法界，普现一切众生前。”因此，密教认为宇宙万物都是由大日如来所显现的，所有佛和菩萨皆自大日如来所出。毗卢遮那佛不仅是宇宙万物的主宰，也统辖着整个佛教神界的全部佛、菩萨和天神，是佛教密宗世界的根本佛。

五方佛也是密教中颇有特色、且多见的组合。“五方佛”，又称“五智佛”、“五智如来”，是密宗供奉的主尊佛。五方佛即：正中毗卢遮那佛，代表法界体性智；东方香积世界阿閼佛，代表大圆镜智；西方极乐世界阿弥陀佛，代表妙观察智；南方欢喜世界宝生佛，代表平等性智；北方莲花庄严世界不空成就佛，代表成所作智。在甘肃敦煌莫高窟保存的一座宋代开凿的密教洞窟天王堂中，在天王堂最显要、最尊贵的穹窿顶藻井正中为毗卢遮那佛，东、西、南、北方各绘一方佛，每一方佛的下方还分别绘金刚杵（东方）、莲花（西方）、宝石（南方）、羯摩杵（北方），构成了佛、金刚、莲花、宝、羯摩五部，代表了密教金刚界五智。这幅藻井就是金刚界五佛曼荼罗，在密教中是地位最崇高、最神圣的象征。

1 大昭寺【唐】

西藏拉萨市老城区中心

大昭寺又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），是一座藏传佛教各派共尊的神圣寺院。始建于唐贞观二十一年（647年），经历代修缮增建，形成融合了藏、唐、尼泊尔、印度风格的庞大建筑群。寺内收藏了尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主带入西藏的佛像和经书。被列为全国重点文物保护单位。

大昭寺（内部）

2 释迦牟尼像【唐】

西藏拉萨市大昭寺主殿内

此尊释迦牟尼像，传为释迦牟尼十二岁时的等身像。据传，佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像。在他临终前，弟子们为使他的真容传之后世，特请工匠造了四尊八岁等身像和四尊十二岁等身像，又称觉沃佛。其中一尊从古印度流入中国，又经唐代文成公主带入西藏。原供于小昭寺，后移至大昭寺供奉至今。

释迦牟尼像（局部）

3 释迦牟尼坐像【6—7世纪】

高12.3厘米
现藏故宫博物院

此像黄铜质。释迦佛蓝发髻，面部泥金，身着圆领通肩大衣，一角披于左肩后。右手结与愿印，左手握衣角，结跏趺坐于仰覆莲座上。莲座深束腰，莲瓣肥大。黄条满、汉文书：“大利益密噜什喀释迦牟尼佛，五十三年（1788年）九月二十五日收，达赖喇嘛进”。此造像具有印度斯瓦特造像风格，为佛像涂彩则是西藏流行的习俗，反映了两地密教艺术的交融。

斯瓦特位于犍陀罗地区北部，临斯瓦特河。由于沿河一带地区发现的雕塑作品，尤其是铜佛像具有独特的艺术面貌，故统称为斯瓦特风格。故宫博物院收藏的斯瓦特风格的铜佛像共有14尊。年代在6—10世纪间，几乎贯穿斯瓦特风格之始终。

4 毗卢遮那佛【中唐】

甘肃安西榆林窟25窟东壁

毗卢遮那佛，意译“光明遍照”，被密教视为“大日如来”。是佛教密宗至高无上的本尊，是密宗最高阶层的佛，为佛教密宗所尊奉最高神明。密宗所有佛和菩萨皆自大日如来所出。在金刚界和胎藏界的两部曼荼罗中，大日如来都是居于中央位置。他统率着全部佛和菩萨，是佛教密宗世界的根本佛。

图中毗卢遮那佛作菩萨形，宝冠巍峨，宝髻高耸，项饰重环，曲发披肩，注目内视，庄严沉静。双手重迭置于脐下，结跏趺坐于莲花座上。人体比例匀称，肌肉丰满，展示密教佛像特色。

5 交杵与四方佛【晚唐】

甘肃敦煌莫高窟14窟南壁

交杵又称羯磨杵，为金刚杵的一种，由金刚杵十字交叉组合而成。金刚杵是佛教的法器，原为古印度的兵器，后演变成为印度教雨神因陀罗的象征。在密教中表示坚利之智，具有斩断烦恼，降伏恶魔的神力。又是大日如来金刚智的象征，在密教有极重要的地位。

图中心为交杵，围绕交杵的四面各绘一方佛赴会说法图。分别为：东方香积世界阿閼佛、南方欢喜世界宝生佛、西方极乐世界无量寿佛、北方莲花庄严世界不空成就佛。交杵与四方佛相搭配，或许可视为五方佛的组合。

6 金刚界五方佛曼荼罗【宋】

甘肃敦煌莫高窟天王堂窟顶

在天王堂最显要、最尊贵的穹窿顶中央，正对佛坛上方的藻井上，绘一幅金刚界五方佛曼荼罗。大日如来在中心，头向东，菩萨装，戴宝冠，曲发披肩，裸上身，着胸饰，斜披天衣，双手重迭置于脐下。富于印度波罗密教艺术风格，结跏趺坐于莲座上。其四方分别有并列的坐佛五尊，下有金刚杵、宝石、莲花、交杵，代表四方佛。构成了金刚界五方佛曼荼罗。这样的五方佛构图极为罕见，其他地方尚未发现五代或以前的金刚界五方佛曼荼罗。

金刚界五方佛曼荼罗（局部）

7 五方佛【金】

山西大同善化寺大雄宝殿

“五方佛”又称“五智佛”、“五智如来”，是密宗供奉的主尊佛。

善化寺大雄宝殿内正中供有五方佛。从东往西依次排列：东方香积世界阿閼佛、南方欢喜世界宝生佛、中央毗卢遮那佛、西方极乐世界阿弥陀佛、北方莲花庄严世界不空成就佛。佛均端坐于莲座，法相庄严，姿态清雅，衣纹流畅，整体雕技高超。虽然经过历代彩绘修饰，但仍保留金代塑像之艺术风格。莲座镶有莲瓣、串珠、三角柿蒂及狮首等装饰。

8 不空成就佛立像【10—11世纪】

高29.2厘米

现藏故宫博物院

此像为密教五方佛之一，是北方莲花庄严世界的主尊不空成就佛。具有克什米尔造像风格，体现了古印度笈多王朝造像传统。红铜质。佛螺发，戴三叶珠宝冠，缙带垂肩，眉间白毫凸起。前胸饰肩式璎珞，身着通肩大衣，薄衣贴体，曲线毕露，腹部U字形衣纹。右手施无畏印，左手握衣角。脚踏覆莲座，座下有束腰方台，束腰处刻藏文铭文，意为“龙王尊者”。身后饰镂空联珠火焰纹背光。

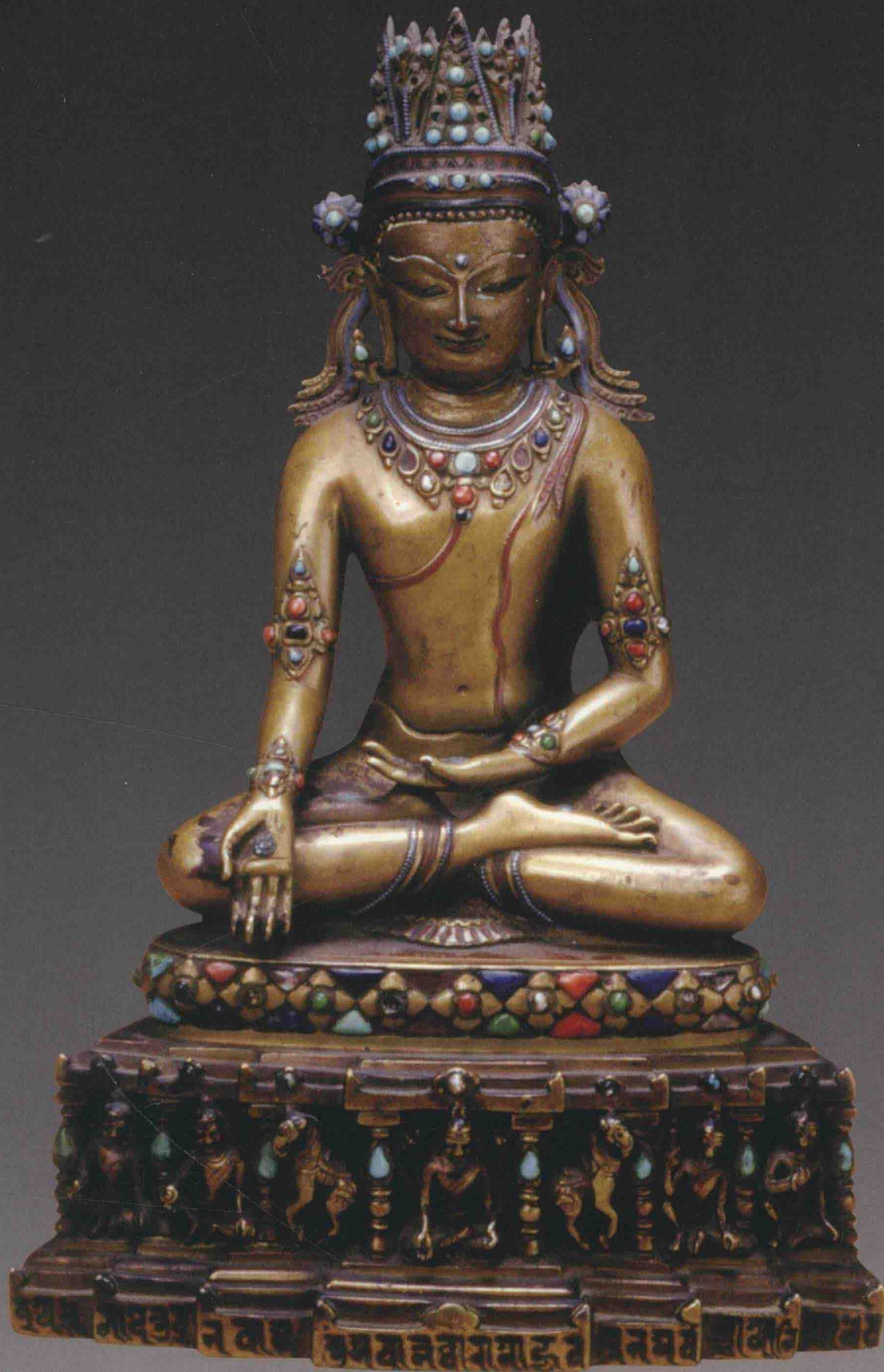

9 不空成就佛坐像【11世纪】

高15.6厘米

现藏故宫博物院

此像为密教五方佛之一，是北方莲花庄严世界的主尊不空成就佛。具有克什米尔造像风格。黄铜质。佛头戴三叶宝冠，束发，缙带垂肩。袒上身，饰金项链、金臂钏，帛带翻卷绕身。右手施无畏印，左手结禅定印，全跏趺坐。下承仰覆莲座，座下托镂空长方台，台底正前方雕金翅鸟。联珠火焰纹背光为单独铸造，后与佛身、底座铆接。风格与常见的克什米尔佛像风格稍有差异，可能为藏地仿品。黄条“大利益梵铜琉璃玛成就佛乾隆六十年（1795年）十二月二十五日收留保住进”。

10 宝生佛坐像【10—11世纪】

高22厘米

现藏故宫博物院

宝生佛为密教五方佛之一，是南方欢喜世界的主尊，代表五佛五智中的“平等性智”，也称“灌顶智”。在一些显教经典里又被称作“南方宝幢佛”或“南方宝相佛”。

此像具有尼泊尔造像风格。黄铜质。宝生佛头戴山字形宝冠，弯眉长目。身着右袒袈裟，饰璎珞、臂钏。右手结与愿印，左手结禅定印，结跏趺坐。十字花纹坐垫下承多折角台座，正面镂雕五菩萨和双马。座后雕八菩萨，座下沿刻梵文法身偈。黄条“大利益梵铜玛昭释迦牟尼佛，嘉庆四年（1799年）六月十六日收，班禅额尔德尼进”。