

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

佛国诸尊

盛世佛光

经典中国佛教造像艺术

佛国诸尊

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: 佛国诸尊 / 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140667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: 沈 健

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: sdmschs@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

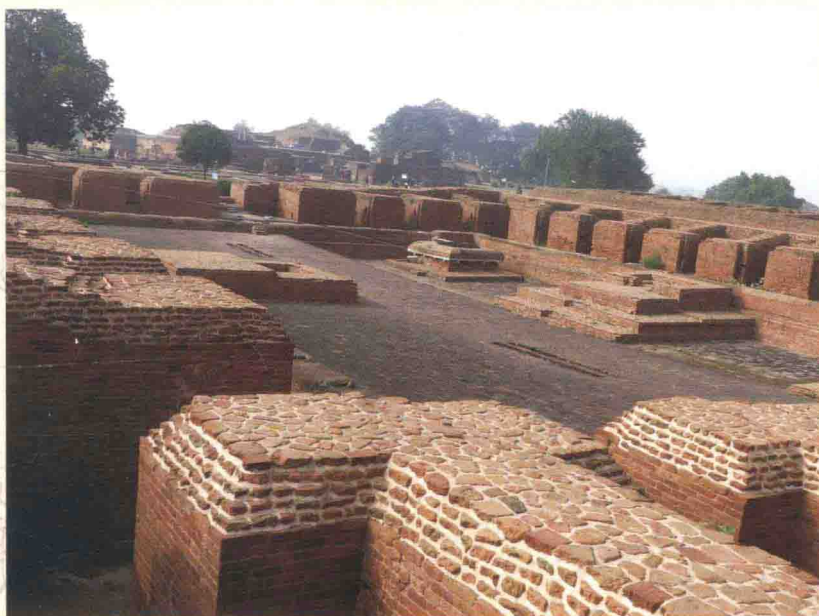
总 定 价: 1680.00元 (全3卷)

遥远的佛陀东传之路

——中国佛教艺术史简述

佛教肇兴西土，流传遍被华夷。善世凶顽，佐王纲而理道；今古崇瞻，由慈心而顾重。

——明太祖朱元璋诏书

印度那烂陀佛学院是佛教圣地，唐玄奘在《大唐西域记》中有详细的描述。

大唐王朝平定四海，天下初治，日渐走向太平盛世。贞观三年（629年）中原僧人玄奘（俗名陈祗）远赴西天、朝拜佛祖、学习经典。他穿戈壁、出阳关、越天山、渡恒河，历经艰难险阻，抵达印度最大的佛学圣地——那烂陀佛学院，研修14年，返回长安。由于迎接的信众倾城而出，壅塞道路，太宗皇帝不得不移驾洛阳，接见玄奘。这一盛大事件，在中国文学史上留下一段传奇故事。正是玄奘在他的《大唐西域记》中详细记载了印度的佛陀胜迹，并称那块圣土为“印度”，释其意为“月亮”。

当时西域印度是地域的概念，以印度河上游为中心，包括天山两侧，恒河流域的广大地区。中国古称其地为“身毒”、“贤豆”（古音：新度），而在晋、魏、唐、宋的史籍中，均称其为“天竺”（古音：陈竹），大约是为了表达对佛国的尊重。清时称其地为“痕都斯坦”，民间书籍中称其为“很毒”。印度教徒至今自称其地为“痕都”，源自波斯语对西域的中心山脉“兴都库什”（在今中国、阿富汗、巴基斯坦交界处）的称呼。

一、释迦牟尼创立佛教

印度是佛教信仰的诞生地。据《善见毗婆娑律》推算，佛教的创始人佛陀生于公元前565年，逝世于公元前485年。这一时期，也正值中国春秋战国那个百家争鸣的时代。

近代西方考古学家依据《大唐西域记》的记载，考证出佛陀诞生于喜马拉雅山脚下的蓝毗尼（今尼泊尔境内的提罗拉科特遗址）。佛经中说，佛陀是伽毗罗卫国的王子，刹帝利种姓，本名悉达多，随母姓。相传母亲摩耶夫人是手扶菩提树，从肋下生出王子，佛经中称为“树下降生”。王子在宫中过着优裕的生活，当他29岁出宫时看到了世间的苦难，便趁夜半时分骑马离开王宫出家，佛经中称为“夜半逾城”。他向着王舍城的方向东行千里，至尼连禅河边的树林中，苦苦修行6年，风吹雨淋，忍饥挨饿，后来印度人称其地为“苦行林”。当他在身体极度衰弱之时，到河中洗去风尘，过河行至大菩提树下，静思顿悟。之后西行百里至鹿野苑，收弟子讲道，佛经中称“初转法轮”。他带领弟子前往王舍城，这是一个群山环抱的王国，佛陀登上灵鹫山，在山顶平台上为弟子说《法华经》，称“灵鹫会”。下山后，又在城中国王、长老施舍的竹林精舍筑台说法，称“竹林说法”，受到国王的召见并获得王舍城信众的拥戴。

佛陀主张世间万物，宽容相处；慈悲为怀，劝人向善。他的主张极大地感动了信众，经口口相传，影响

甚广，因而被奉为祖师，尊为“佛陀”，即觉悟者，又被尊为“释迦牟尼”意为释迦族的圣人，受到百代敬仰。

二、用黄金铸出的佛陀造像

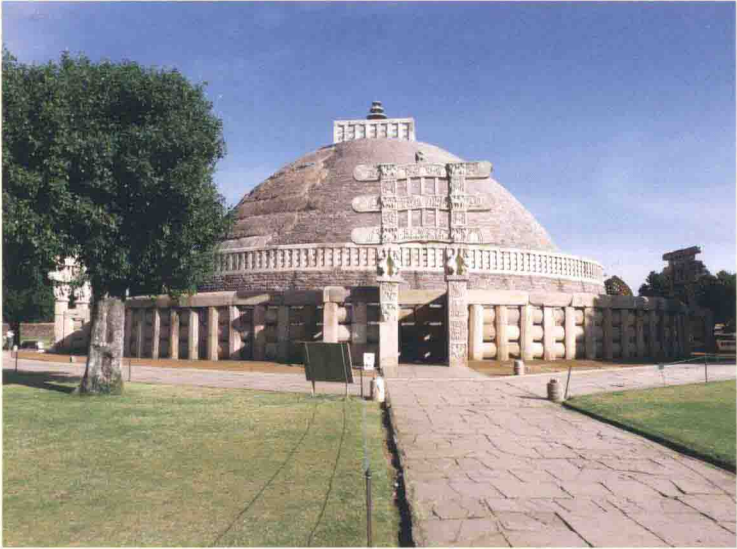
印度作为世界四大文明古国之一，在几千年的历史长河中，充满了神奇的传说与欧洲学者的推论，但是缺少文字的记载。

公元前326年，希腊的亚历山大大帝进军犍陀罗（在今巴基斯坦北部，印度河上游），他受到国王的礼遇，又率军沿印度河南下，征服了印度，然后回师。希腊人将高超的雕塑技艺带到了犍陀罗和印度北部。公元前3世纪，印度孔雀王朝建都恒河之滨的华氏城，阿育王征伐异族，横扫印度，战死者达10万人。他像波斯、希腊人一样，为自己树立起一桩桩纪功石柱。为了维护战后印度的统一与安定，他誓言要“立地成佛”，在他的辖区率先为佛陀修筑大塔（即纪念性墓地），传说在全印度建立了八万四千塔。此前，早在公元前5世纪的印度内战中，佛陀的释迦族就遭到灭族之灾。阿育王开通了从印度抵达阿富汗的商路，并将石刻政令传播到北方的希腊，向南传到斯里兰卡，由此推动了佛教信仰的传播。这一时期，印度的石雕技艺已经很发达，工艺十分精湛，在传统的印度信仰中不乏各种神奇的神祇形象和人物故事题材。但是在阿育王时代尚没有佛陀的造像，被称为佛教无偶像时代。孔雀王朝被灭后，佛教在印度开始衰落了。

然而，佛教在中亚，特别是游牧民族中得到了尊重。公元前155年，统治中亚的希腊国王米南德曾请教佛经。公元25年，安息波斯人占领犍陀罗，他们最早在片石上雕刻出了佛教故事。公元80年，从西域（今中国新疆）西迁的大月氏（读音：大柔孜）人征服印度，以犍陀罗为中心，建立贵霜王朝。他们是说东波斯语的游牧民族，使用希腊文，崇拜火。据文献记载，2世纪，贵霜王朝的国王迦腻色迦极力推行大乘佛教，使佛教在印度又一度得到振兴。他在金币上铸造了佛陀的造像，并用希腊文标有“佛陀”字样，这是迄今所见最早的佛陀形象。金币上的佛陀头顶束髻，身披长袍，左手握长袍一角，右手施无畏印，赤足，后有头光，俨然是西方圣徒的形象。后人为佛陀形象说出“八十种好”，就是以此形象衍化发展的。也是迦腻色迦国王召集信徒们编写了最早文字佛经，又不断有高僧将其译为中文，从而佛经得以东传，传入了中国。如今的人们，不能忘记这位佛陀造像的创造者——迦腻色迦，更不能忘记这是一个曾与中原王朝保持友好关系的民族。大月氏人开创的这片佛国天地，就是中国民间所说的“西天”。在巴米扬石窟（在今阿富汗境内）开凿有佛陀摩崖立像（已毁），从原残迹看，依稀可辨是金币造像的再现，只是佛陀身上披着轻薄透体的袈裟。敦煌莫高窟203窟中也有一尊初唐的佛陀彩塑，可谓是对金币和巴米扬造像的再次诠释。

鹿野苑是释迦牟尼初转法轮之处，为佛教四大圣地之一。

印度阿育王为佛陀建造的桑奇大塔。

贵霜王朝迦腻色迦国王金币上的佛陀像。

三、佛陀造像的三大艺术风格

随着大乘佛教兴起，形成一阵造像膜拜风潮。佛教造像以犍陀罗地区为中心，向南传入印度，又由印度向北传入迦毕试（在今阿富汗境内），再向东传入中国。向东方传播佛教的，有大月氏、波斯和印度人以及中国僧人。

印度国家博物馆中陈列的犍陀罗风格的佛陀造像。

在希腊雕塑艺术风格的影响下，犍陀罗地区的佛陀造像头生卷发、束髻，面相丰润，细眉扬起，微笑的嘴角翘起呈月牙形，身披毛织长袍，衣着略显厚重。犍陀罗造像艺术向东传入中国，在甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和巩县石窟寺等地，都可以看到犍陀罗式的微笑。

佛陀造像的理念由犍陀罗向南传入印度内地后，信众也为佛陀建造了石窟，并为其雕像，绘制出精美而繁缛的壁画。公元前2世纪至6世纪，在西印度火山地貌的德干高原上，开凿了举世闻名的阿旃陀石窟群和埃罗拉石窟群。最著名的阿旃陀石窟1号洞窟的规模极其宏大，前有三门式

石柱外廊，门内是宽敞的礼拜殿堂，石柱高大整齐，内室供奉尊像，展现出石雕与巨柱的艺术。

阿旃陀和埃洛拉这两大石窟的布局，都是佛教窟与印度教窟、耆那教窟相邻排列，形式和谐，这也表现出印度传统宗教的包容性。印度佛陀造像最常见的形象为头生螺发、束髻，直鼻修目，下唇微凸，体态匀称魁伟，身披透体袈裟，如初出水中。其主要坐式为结跏趺坐或垂足坐，与耆那教的大雄造像近似。佛教石窟供奉的佛陀以初转法轮相为主，例如阿旃陀石窟第1窟的主尊就是这一主题的经典造像。佛陀双手结转法轮印，在金刚座（方形座）前雕有前行的法轮，两侧各卧一羚羊。初转法轮造像在东传过程中只有佛陀的螺发、手印和坐式传入了中原，而在金刚座下的羚羊则演化成了双鹿。

约2世纪，印度的佛教造像技艺，越过兴都库什山口，进入迦毕试（今阿富汗境内），这一地区也在贵霜王朝的统治之下。世界最大的石窟群——巴米扬石窟就开凿在兴都库什山崖壁上，洞窟大小错落，有印度式石柱窟，也有小型禅窟；有印度式坐像，也有依山开凿的巨大无比的摩崖石刻立像。如此组成了庞大的造像体系，或可称为中亚新风格，形成了佛教造像东传的主要发祥地。迦毕试佛教造像的特点是夸张头部，比例偏大，头生螺发或浅雕卷发，面相圆润，微笑甜美，身披袈裟，或宽厚，或轻纱透体。最具特点的是身后肩生火焰，火崇拜源自波斯，传入西域，在中国演化为经典式的、极具生命力的火焰纹背光，从隋唐

阿旃陀石窟第1窟中的主尊佛陀在鹿野苑初转法轮像，座下饰羚羊法轮。

一直延续到明清。可以看出，巴米扬石窟摩崖造像，是对佛陀最高崇拜的表现。

在佛教诞生地印度并没有出现依山开凿的大型摩崖造像。在印度石窟中，拥有神圣地位的尊神都被安置在石窟最深处、最神秘的后室内，可见劈山开凿大型造像是由迦毕试创造的。北魏时的名僧刘萨诃（山西的匈奴人）在北印度（今阿富汗）巡礼回来后，预言凉州御容山（在今甘肃西部）将“山崩而像现”。刘萨诃所说的凉州瑞像与巴米扬石窟的立像很相似。摩崖造像东传后引发了中国大佛现身的奇迹，先后在甘肃的敦煌、天水，陕西的咸阳，河南的洛阳、新乡，四川的阆中、安岳、乐山、大足，山西的太原、蒙山，相继兴起了开凿摩崖巨像的工程。

迦毕试造像在中国影响广泛，在敦煌莫高窟石窟群中，北朝时期的彩塑完好地保存了这一风格。山东青州龙兴寺出土的一批北朝时期的佛陀造像，有螺发或浅卷发，面相圆润，袈裟轻薄透体，雕工精细，彩装华丽，属于迦毕试风格的精良之作。特别引人注意的是，这批佛像出土处竟然绘有三位波斯人，表明了造像的源流。洛阳龙门奉先寺属初唐皇家开凿的摩崖造像，其弟子、菩萨、天王、力士，或文静持重，或威武暴怒，令人震撼，极尽功力。其大头小身，一般被解释为雕塑艺术上仰视的透视效果，

敦煌莫高窟290窟北周时期的造像，佛陀头生螺发，比例偏大，身后绘火焰纹背光，具有迦毕试风格。

但从敦煌莫高窟石窟隋代至初唐的塑像看，其实是迦毕试造像的突出特点。

四、佛教造像东传路线

或许2世纪大月氏国王的金币造像还不是佛陀形象的起点。因为在中国的佛教典籍中记载，公元前120年汉武帝派遣张骞出使大月氏国就曾带回金人（传为佛陀造像），并将金人像供奉在甘泉宫内。又有唐人记载说，汉明帝永平十年（67年）传“西方有神，名曰：佛。”“项有日光”（即圆形头光）。于是明帝遣使赴西域（今中国新疆和田）取优填王画释迦像。这些记载虽少见正史，但其描述的造像倒是与迦腻色迦的造像大体相仿。据正史《后汉书》记载：“佛道神化，兴自身毒（即北部印度）。” 由此可知，中国的佛像是从西域传入的，也暗示了中国人自古就是将佛陀作为神祇来供奉。在东汉时期的江苏连云港摩崖石刻和四川、山东出土的画像石上也可以看到佛陀的形象，这是最早中国人对佛陀世界的理解。但值得关注的是，这时的佛陀形象或多或少被加入了中国化的色彩，例如佛陀与道教鼻祖老子同祀，画像石上的佛陀身处于中国传统阁楼式的佛塔中。

佛教造像传入中国，可分为西、南、东三条路线。来自犍陀罗、迦毕试的为西传，越过天山、喀喇昆仑山，经西域（今中国新疆）、河西走廊，进入中原；或经蒙古草原向南进入山西，直达中原；实际上天山以东的草原民族均笃信佛教。来自中印度、北印度（其中尼泊尔的木雕艺术颇具特色）的为南传，经云贵高原、四川盆地，传入陕西、甘肃、河北，或经青藏高原传入蒙古草原。由东印度经海路的为东传，抵达两广、江浙后，再向内地扩展。由于河西走廊是中国古代对外进行贸易和文化交流的主要通道，犍陀罗及西域地区位于其西端，因此将佛教传入中国统称为“东传”或“东渐”。

中国历史遗存的石窟造像出现于4世纪的北朝时期。大月氏人崇信的佛教，沿着草原迅速向东方传播，游牧并且善战的匈奴族、鲜卑族也是佛教信徒，开窟供佛是他们信仰佛教的表现。在西部传至河西地区（即黄河以西，今甘肃西部）的过程中，由于当地为砾石层地貌，无法雕凿佛像，因而采用澄泥彩塑，这种技艺在恒河流域的印度极其罕见，应起源于印度河上游的犍陀罗地区。而开窟供佛之风传至中国西部的雁北高原，则又因细致的岩石地层，而继承了兴都库什山的石雕技艺。从而中国佛教造像形成了泥塑和石雕两大体系，泥塑又分为木骨架和石胎两种形式。需要说明的是，无论是泥塑还是石雕，当年都是彩色的。在石窟内壁上均用泥或灰涂抹，称“地仗”，地仗上再行彩绘。这种工艺源自印度石窟装饰，而中国汉代时王室贵族从宫殿到墓葬的建筑，都是直接在石面上彩绘。佛教艺术的传入，将中国雕塑和壁画艺术引领到了新的高度。

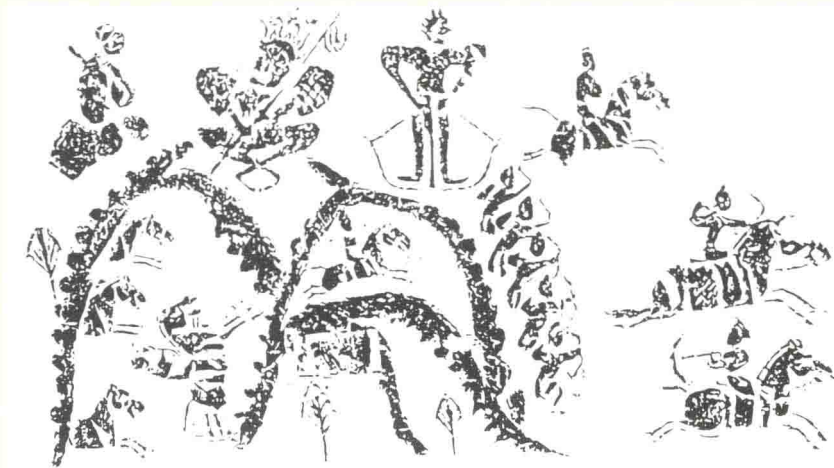
敦煌莫高窟唐代壁画描绘张骞奉回金人的故事。

在四川乐山汉画像石上刻的佛陀，头有圆光，身披袈裟，结跏趺坐，是中国最早的佛陀形象之一。

五、中国佛教造像的兴起与传承

4世纪初，汉王朝分裂并灭亡之后，北方草原民族开始驰马中原。366年，活跃在西北地区的氐族建立前秦。据唐人记载，此时有僧人西游，在敦煌莫高窟开凿了小型禅窟，作为栖身修禅之所。这里地处戈壁大漠、阳关之内，濒临党河，绿树成荫，西邻敦煌，遥望瓜州，佛窟可供初入汉境的西域民族礼拜和休憩。401年匈奴族建立的北凉王室在敦煌开凿了礼佛窟，即莫高窟275窟。石窟西壁正中塑佛陀少年菩萨像，金刚座（即方石座）两侧立有狮子。狮子座在波斯是王者的象征，在印度石窟中是耆那教教主大雄的宝座，在中国则变为佛陀的标志。窟内菩萨像均为交脚坐，在印度没有这一坐式，而在汉代画像石上却经常出现，画像

河南新野汉画像石上刻画的匈奴将军，端坐于山岭上指挥骑兵与汉军作战。

法菩萨，多裸身，人体强调关节的结构，动作极具节奏感。这铺壁画杰作带有中亚西亚的风格。再看中原绘画，如河北北齐壁画、江苏南朝画像砖上的高士，也无不半裸身，且可见其关节，这表明敦煌与西域、印度开通的佛教艺术之路影响深远。

399年，一支来自遥远山林的游猎民族——鲜卑族（今锡伯族）经蒙古草原南下，在雁北平城（今山西大同）建国，史称“北魏”。北魏是中国历史上最早尊奉佛教为皇家信仰的政权，他们继续高举三国“魏”的旗号，在以军事力量向南突进的同时，又以佛教教义为号召，推动民族大融合，最终取得了中原政权。

460年北魏开始在大同云冈营造石窟寺，宏大的山体石建工程和巨大的摩崖造像，在中国历史上见所未见，闻所未闻。特别是所开凿的中国唯一的印度式石窟门廊，门廊外凿有印度式石柱，其高度甚至超过了印度石窟。在石柱内侧雕有印度大神湿婆的次子，中国人称之为“孔雀明王”。窟内为中心塔柱式格局，前方设有宽大的殿堂，四壁高耸，满饰雕像。这种整壁雕饰的宏大场面在印度是很罕见的。山西大同云冈石窟的摩崖造像，更开创了中国大型石雕的先河。其宏大的气势惊艳世界，这在印度石窟中也是极为少见的。宏伟的山西大同云冈石窟工程无疑出自印度、西域匠师之手，其中也不乏汉地工匠的参与。在天水麦积山开凿的三门式石窟，石窟的柱上雕有庑殿式殿顶，展现了北朝时期寺庙的建筑形式和殿堂规模。云冈的造像多是犍陀罗和迦毕试风格，面带希腊式微笑，这一微笑伴随着骑马的鲜卑人南下，在洛水之滨的巩县、洛阳都留下永不磨灭的印迹。

581年，隋王朝统一中国并延续了北朝的统治理念，敬奉佛教，推动了国家的强势发展。隋炀帝即位后亲赴张掖（在今甘肃西部），曾受到西域三十国国王及使者的迎接。他是中国历史上唯一亲赴西域的皇帝。之后，他又亲赴江南开创佛教天台宗，以平息南朝之乱。但他的举措引起了北方集团的不满，致使隋王朝就此终结。隋代佛教在中国艺术史上占有承上启下的地位，上承北朝艺术风潮，下启大唐盛世的艺术之门。总体上，隋代佛门形象甜美可亲，头部比例略大，如孩童般纯真，体现出迦毕试的艺术风格。

隋代是高度开放的社会，据记载，曾有西域名手荣登朝堂。河南安阳宝山石窟遗存有两铺天王浮雕，头饰双翼太阳冠，身披两档甲，手握剑叉，长髯卷曲，神态虔诚而威严，比例准确，从中可见早期天王脚下踏兽的模式。这应该是遗留在中原的最精致生动的粟特王的形象，当为粟特高手之作。由此可以看出当时西域艺术如潮水般流向中原。

618年，唐王朝建立，中国走向历史上的鼎盛时期。大唐

石中描绘的是汉军与匈奴对阵作战，汉将站立在夯土台上，匈奴将军则交脚坐在山岭上。由此可见，交脚坐原本是匈奴习俗。窟内彩塑的殿堂，颇有中原汉代建筑的特点。因此，这座独特的胡汉文化交融的洞窟，或许暗示了当时的佛教是由中原传来的。而其后北朝开凿的石窟，陡然转为西域的窟型，造像也与印度近似。此时壁画中还出现了国王裸上身、蓝皮肤，这属印度画法，而身穿长袍的人物则属西域画法。北凉275窟还绘有众多听

巩县石窟寺中的北魏石雕佛陀造像，面带微笑，具有鲜明的犍陀罗风格。

敦煌莫高窟276窟壁画上描绘的菩萨形象甜美，而山石树木的画法，则具有北朝画风。

皇室继续推行佛教信仰，天后武则天更是参照北魏的做法，以“弥勒”自诩，迅速在全国掀起崇佛热潮。

河南洛阳龙门石窟留下了唐代的经典之作。奉先寺中，卢舍那摩崖造像高达17米，头上束髻，波形卷发，面相肃穆庄严，嘴角微翘，俯瞰洛水。此窟由武则天捐脂粉钱开凿，为皇家大寺。从两侧侍立的弟子、菩萨、天王、力士看，头部比例偏大，而后壁供养人的浮雕像却比例适度，可见佛教造像属迦毕试风格。前方的木构建筑早已不存。

随着唐代国力的强盛，远在大漠中的敦煌石窟在这一时期走向鼎盛。洞窟内彩塑生动传神，壁画绘制精良，图案装饰繁缛绚丽。敦煌石窟最终完整地记录下中国佛教发展的历史，形成一部中国佛教造像及壁画的艺术史，被称为中国存留的历史最长、体系最完整的佛教艺术宝库。

盛唐佛坛上所塑造出的佛陀慈祥沉静，菩萨优雅亲和，弟子低头沉思，天王威武豪迈，力士叱咤风云。人物严整，排列有序，神态各异，性格鲜明，形象夸张，光彩照人，满堂造像的目光都在注视着朝拜者，从而形成中国典型的佛教造像，并规范出寺院殿堂中的人物排列次序。唐代中期时佛教造像开始中国化，或说是“世俗化”。石窟中将菩萨塑成贵妇，身着世俗盛装；而将天王塑成唐军中西域猛将，身着军旅戎装。世俗化给人以亲近感，仿佛圣者就在眼前，似乎人皆可成佛。实际上佛众形象在传播过程中，被不断地染上多民族的色彩。

敦煌壁画，是中国绘画史中精美的长卷。涵盖了人物、建筑、山水、花鸟以及装饰图案，整铺的弥勒、法华经变，壁画中殿堂严整，佛陀端坐，众菩萨舞乐欢娱，山水环抱，一派太平盛世的宏大景象，令人折服惊叹。绘画技法，除传自中原的白描、重彩、青绿山水，还有传自印度的凹凸画法、提白的“小字脸”、轻纱透体。值得注意的是，印度及西域壁画中的女性，均裸上身，显出丰乳、细腰、肥臀，而敦煌壁画中的女子却都是平胸，衣裙严身，显然是受到中原文化的约束。敦煌壁画又是一部真实的历史画卷，具有不容置疑的真实性，保留了中原帝王、西域王子、朝臣、百姓、民俗等世间万象，反映出多种民族文化的交汇与融合。其中一些精美的壁画显然出自中原或西域高手的笔下。正是这一时期，中原涌现出大批壁画高手名家，如一代画圣吴道子、青绿山水导师李思训，他们的画迹已不可寻，唯有在敦煌还可见他们同时代的画风。

砖木结构的寺庙建筑，包括寺内的格局，是富有民族性的创造，可以说是皇家宫殿的缩小版。目前仅存的唐代殿堂式寺院建筑是位于山西五台山的大佛光寺和南禅寺。四川广元皇泽寺，是天后武则天的家庙。其摩崖石刻保存了大量唐代精美的造像，而石刻的前方为复建的木构殿堂，完整地再现了石窟寺的面貌。印度那烂陀的寺庙殿堂建在高台上，是由厚达100—300厘米的红砖垒砌，四墙夹顶，不出檐，迎面是佛坛，中国大佛光寺的内部与之相近。

西夏、辽、金虽是强悍的民族，但是他们在山西大同下华严寺庙堂里塑造的菩萨却是那样温柔儒雅，楚楚动人，仿佛是嫣然一笑的名门少女。他们不仅建造了寺院，还建造了高大的密檐式佛塔，这些建筑成为一代佛门象征。

960年，宋王朝结束了天下纷争，重振佛教，宋太祖主持刻印中国第一部《大藏经》，又在文人的推动下，

形成儒、释、道三教合一的局面。宋辽时期具有尼泊尔艺术理念的千手观音造像开始矗立于华北平原，其形制之高大，世所罕见。至12世纪，北方金兵南下，驰马中原。洛阳匠师为避战乱，迁入四川安岳、大足。富足的社会，安逸的生活，良好的地形，天时地利为他们营造宋代最宏大、雕刻最精美的石窟群提供便利条件。

安岳保存有唐宋间最大的佛陀涅槃造像和宋代最大的摩崖造像，圆觉洞石窟内的菩萨形象丰满可亲，慈眉善目，有如贵妇端坐。这一时期，佛门造像已经完全中国化，而且充满世俗人情。洞窟内的大型人物形象

莫高窟194窟彩塑胁侍菩萨，其形象宛如一位世俗贵妇。

印度埃洛拉石窟中雕刻的神牛与神童。

的刻画，其精准细腻已领先于印度；而作为整体洞窟开凿出群像，其难度也超过了欧洲人的单体石雕。大足宝顶山石刻，是佛教世俗化的典范。摩崖造像沿山谷迂回，雕工精致，色彩犹存，将庄严肃穆与生气盎然巧妙融合在一起，展现出佛国圣境与世俗生活编织的大千世界。世俗题材在印度是难得一见的，在埃洛拉石窟内雕刻有神牛与神童欢娱的情景，一群童子顽皮可爱地趴在牛身上，是一幅生动的“耕牛百子图”。

北京法海寺中绘制的水月观音菩萨，出自宫廷画师之手。

1368年，明王朝建立。明太祖出身僧门，登基后，首先严正佛门，并在诏书中说：“佛教肇兴西土，流传遍被华夷。善世凶顽，佐王纲而理道；今古崇瞻，由慈心而顾重。”其后历代皇帝尊崇佛教，兴建寺庙，遍布各地。宫殿般的木构殿堂内，供奉贴金或彩塑造像，肃穆威严。艺术风格继承于南宋，但塑造得更加精细入微。

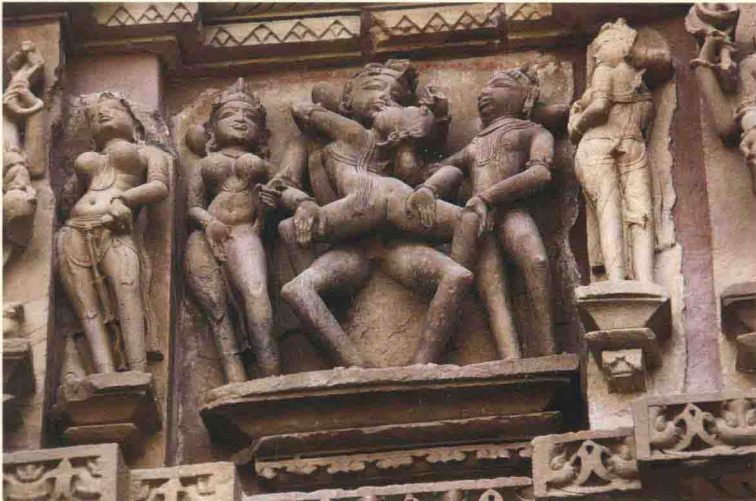
在山西平遥现存著名的双林寺中塑有五百菩萨像，五百菩萨或守立洞窟，或在启门，或问经，或戏狮，衣裙飘起，梳妆讲究，如五百名门少女，出没仙境，堪称是世界菩萨造像的奇观。明王室在北京敕建的法海寺，是现存等级最高的皇家寺庙之一。寺内壁画绘有菩萨、二十天礼佛图，人物高大，场面宏伟，重彩沥金，精工细笔，笔笔清丽入微。此铺壁画令世人得见宫廷画师的非凡技艺。

西藏自隋唐时即信仰佛教，并建有世界上最高、最宏伟的高山寺庙。西藏佛教由北印度（今尼泊尔）直接传入雪域高原，同时受到中原影响。在元代，浓厚的印度神信仰和本土的苯教信仰，与西藏佛教相融合，形成了“藏传佛教”，亦称“藏密”。藏传佛教经西藏传入北方草原，受到游牧族广泛信仰。

印度密教盛行于7世纪，属女神崇拜和生育崇拜，在印度教和佛教的教徒中均有信仰者。约在13世纪密教教堂在印度遭到毁灭，但在尼泊尔尚有保存。尼泊尔是世界上唯一将印度教作为国教的国家。其北部的喜马拉雅山，相传就是印度教三大主神的诞生地。

13世纪元王朝的统治者是来自北方草原的蒙古人。沿袭元文化的清王朝是由长白山下的满族人建立的。他们都是游牧或游猎的民族，笃信藏传佛教。藏传佛教供奉佛陀和弥勒，藏人称弥勒为强巴佛，称菩萨的化身为度母，其造像直接传承了北印度风格。绘画属藏文化，菩萨多头、多臂，度母丰乳细腰，手持莲花。寺庙中还常见金刚拥抱明妃的“双修”像，又被称为“欢喜佛”，很具代表性。“双修”像与印度教神庙上以护佑生育为主题的雕刻非常近似。印度教神庙石壁上多雕刻有各种性仪式，称“性力崇拜”，这在世界上都是极其罕见的。根据中国元代记载，柬埔寨当时还盛行新婚的初夜性仪式，禁止外人观看。尼泊尔神庙上也有表现性活动的木雕，在其上方还有多臂女神护佑，女神应是中国人所称的“观音菩萨”。因为在《观音经》中说，观世音是护佑生育之神。由于“双修”造像与中原人的儒家传统观念存在差异，因而除皇家和游牧族重要寺院供奉外，在内地汉族所修建的寺院中很难看到。

此外，佛教中还有一支西传到中原的密宗，被称作“汉密”。印度教诸神为四面、四臂或八臂，显示其威力无比。佛教将其演化、塑造成多头多臂或身姿优雅、静心舒坐的菩萨形象（可有十一面、千手之多，手持法器与印度神相同），约在6世纪的隋代传入了中国。当年唐玄奘远赴印度，在著名的那烂陀佛学院学习，那里也是密教的传播

印度克久拉霍神庙上雕刻的性仪式。

西藏拉萨罗布林卡供奉的上乐金刚，为双修造像。

地。在四川大足石窟，可以看到12世纪南宋时期雕刻的日月观音和千手观音，还可以看到暴怒的明王，都是汉密的代表作。

六、声势浩大的佛教造像

贵霜王朝时期兴起的大乘佛教，在中国得到了发展和完善，也将佛教造像艺术推向高峰。其人物众多，形象鲜明，个性突出，体系完整，特别是其历史传承久远，大多有文字可查，这在世界上是独一无二的。其高僧由修罗汉果转为修菩萨行，由自我解脱转为普度众生。

在中印度还维系着早期简朴的祖师崇拜和仪轨，拜谒佛像，绕塔礼拜。在那里的石窟寺中只供奉主尊佛陀，或有大神装束的菩萨侍立两侧。在北部印度（今巴基斯坦、阿富汗一带）则不同，佛陀造像中的僧团逐渐发展成庞大的体系，以佛陀为中心，两侧依次有弟子、菩萨、天王、力士、胁侍菩萨，以及三世佛、七佛、千佛，十大弟子、四大菩萨、四天王、二十天诸神。传至中国，更有五百罗汉、五百菩萨众，他们各司其责，有求必应，令人敬畏，从而产生强大的影响力，震撼社会。

从中国敦煌莫高窟石窟留下的4世纪初北朝早期的壁画和彩塑来看，有佛陀居中端坐正中，卷发束髻，身着袍服，龕两侧内外绘塑菩萨；北周时佛陀两侧出现了弟子迦叶、阿难谦恭侍立。北朝时期在壁画中详尽绘制了繁缛冗长的佛传故事，即佛陀的生平事迹，表明当时奉行的是对佛陀（祖师）崇拜，从壁画人物的服饰及习俗看，信仰是传自中亚、西域的民族。在印度阿旃陀石窟中也有一些佛传故事画和本生故事画，画面极其精美，时代略早于敦煌莫高窟，但其内容较为单一，远不及敦煌。从北魏至初唐，莫高窟的佛传故事画趋于简化，只绘出释迦王子“乘象入胎”和“夜半逾城”两个场景，以此代表佛陀的一生。

6世纪的隋代，用整窟顶部绘制经变画，将整卷佛经图解展示给信众，内容有佛陀“灵鹫山说法”、“观音救海难”，凸现了“普度众生”的精神。佛陀两侧绘塑十大弟子并塑二菩萨，在窟前室出现彩塑力士，甘肃天水麦积山石窟塑有天王，均为西域或中亚英雄形象。

7世纪的唐代，壁画主要绘有佛陀“竹林说法”、“文殊菩萨问疾”、观音经变，菩萨形象引人瞩目。整铺满绘的经变，如同铺向佛国的画卷，宽阔宏大，供信众领略、细读佛法，由此中国完成了从尊像到尊法的历史过程。然而，此类图解佛经的绘画在印度石窟中较为少见。在印度奥兰加巴德石窟中，佛陀主尊两侧有

印度阿旃陀石窟第16窟的窟门上方的壁画表现了佛经故事中难陀出家的场面。

印度奥兰加巴德石窟第1窟中的巨幅浮雕观音救难图。此类主题在敦煌壁画中也有表现。

几幅简单的画面，构成了观音救难的经变画，是印度佛教经变画的代表作品。

中国以山岭岩石开凿的洞窟为主，即整体岩石结构的佛教建筑，无论在规模上，还是在整体格局上，都是学自印度，但始终与印度存在着很大差距。在造像方面，包括群体的多样化和造型的生动性，特别是巨型的摩崖造像，

足以令世人瞠目。中国的木结构殿堂，外观与尼泊尔相近，但结构更为复杂，殿内规模宏伟，彩塑壁画多姿多彩，动人心弦。佛坛上所塑造的声势浩大的圣僧护法，俯瞰着川流不息的信众。

自游牧族进入中国后，立佛教为皇家信仰，使中原人在崇拜与敬畏中接纳了多民族的政权，并且代代相传。汲取海纳百川的佛教文化以及中国文化的同时，带来的是印度信仰，创建的是东方理念，东西相隔大漠雪山，却遥遥相映。在宽容与和谐中构筑社会环境，成为朝廷的治国要旨。避世清静，富于哲理的文化氛围，更是受到文人不倦的追求。有求必应，现世现报，慈祥的微笑换来无数百姓的虔诚和崇拜。

正是：慈颜传万里，悲悯感千秋。

田村
2012年初夏

目 录

佛国诸尊

第一章 佛国至尊——佛陀

一、释迦牟尼	4
二、阿弥陀佛	38
三、弥勒佛	46
四、药师佛	54
五、卢舍那佛	60
六、释迦牟尼与多宝佛	66
七、燃灯佛	72
八、三世佛	74
九、七佛	80
十、千佛	84

第二章 慈悲怡然的菩萨

一、弥勒菩萨·思惟菩萨	90
二、观世音菩萨	98
三、大势至菩萨	124
四、西方三圣	128
五、文殊菩萨	136
六、普贤菩萨	142
七、释迦三尊·华严三圣	146
八、地藏菩萨	154
九、维摩诘	160
十、诸尊菩萨	164
十一、胁侍菩萨与供养菩萨	170

第三章 佛的衣钵传人——弟子与罗汉

一、释迦十圣	190
二、迦叶	196
三、阿难	200
四、众弟子	204
五、十六罗汉与十八罗汉	208
六、五百罗汉	218
七、众罗汉	222

第四章 护法神众

一、四大天王	228
二、天龙八部	246
三、药叉	250
四、金刚力士	254
五、护法天神	266

佛国诸尊

佛教是以佛陀为最高教主，以佛陀崇拜为基本特征的世界性宗教。佛陀，略称佛，或称如来，意为“觉者”，为悟得真理之人。在佛教发展的初期，“佛”一般是用作对佛教创始人释迦牟尼的尊称，释迦牟尼也是唯一的佛。释迦涅槃后，其弟子和信徒按照印度的传统习俗，将其遗骸火化后分其舍利，建塔供养。

公元前486年，佛陀的弟子们在王舍城聚会，第一次结集佛说经律，将佛陀事迹进行神化，使他成为人间教主的形象，但尚无文字记载。到古印度孔雀王朝的阿育王时代，建塔拜塔达到了顶峰，在佛塔的坛基周围以石垣围绕成栏楯，表面以浮雕装饰，佛教艺术便从最初的简单装饰中诞生了。

无偶像崇拜

早期的佛教为无偶像崇拜，信奉者认为偶像是圣人的不敬。公元前3世纪，小乘佛教形成。小乘佛教盛行对释迦牟尼生前遗物的崇拜，特别是对收藏佛舍利的佛塔的崇拜，而不是对佛陀形象的崇拜。因此，在佛教创立之初，佛教艺术中既没有佛陀形象，也没有菩萨、弟子形象，而是用一些象征物标志佛陀无处不在。

迄今发现的世界上早期的崇拜佛陀的艺术作品为公元前2—3世纪的小乘佛教艺术，大多是在古印度佛塔上雕刻一些标志着释迦牟尼生平重大事迹的象征物，有菩提树（圣树）、法轮、台座、莲花、佛足印等。例如公元前2世纪中叶的巴尔胡特窣堵波和公元前1世纪初的桑奇大塔上，用莲花象征佛陀诞生，用菩提树象征佛陀觉悟成道，用法轮象征佛陀初次说法，用足印象征佛陀四处传教，用窣堵波象征佛陀涅槃。信徒们对这些标志释迦牟尼一生的象征物顶礼膜拜，尊崇备至。

单一的偶像崇拜

在1世纪统治印度的贵霜王朝时期，大乘佛教作为大众性的宗教逐渐兴起。贵霜王朝是由从黄河西部地区西迁的大月氏人建立的。

大乘佛教提倡偶像崇拜，从此佛陀形象被全面神化，被推向了超人格化的至高至尊的地位，成为信徒无限崇拜的对象，佛教进入了单一的偶像崇拜时代，而小乘佛教以释迦牟尼的生平事迹和前身本生故事为象征物的艺术作品渐趋淡薄了。此时是释迦牟尼涅槃后四百余年。

迄今发现的世界上最早的佛陀形象是在1世纪的贵霜王朝的金币上。国王迦腻色迦首次将佛陀的形象铸造在金币上，并铸有“佛陀”的名称。另一面是国王本人的形象。由此可见佛陀地位与国王相当。

大乘佛教大力推动了佛教向东方传播，尤其是贵霜王朝时期的犍陀罗地区创作出精美的佛像雕刻作品，使佛陀形象很快流传到了中亚地区以及西域，继而传入中国的黄河流域和长江流域。

据史书记载，东汉明帝永平年间（58—75年）佛教和佛像传入中原。汉明帝遣使蔡愔自天竺（今新疆和田）携回经卷及佛像，并有天竺僧人迦叶摩腾、竺法兰二人随之东来，在都城洛阳建立中国最早的寺庙——白马寺，作为僧侣译经和供佛之所。东汉末年笮融建佛塔，铸造金佛，供人祭祀。近几十年的考古发现证实，河北省南宫市的普彤塔建于67年，是中国最早的佛塔。在中国西部的新疆佛寺遗址、四川广汉崖墓、江苏连云港孔望山均发现了中国最早的单一佛像、民间奉祀的陶佛像等，均为东汉时期的艺术作品。

东汉孔望山摩崖石刻是佛教依附于道教的代表作。摩崖上的佛陀像和道教老子像并列站立，佛陀有高肉

髻，身着长袍，是迄今所知中国最早的佛陀立像。此组雕刻极为重要的意义在于，它反映了汉代佛教传入中国之初的特殊历史现象，即人神合一的偶像崇拜时代。此时佛教在中国尚未形成庞大势力，无力独立门户。又因东汉正值鬼神信仰盛行的社会，佛教教义类似黄老之学，外来的佛陀在信徒的心目中类似于神通广大的神仙，所以佛陀像常与道教老子像合并奉祀。然而至东汉末年，佛教影响逐渐增大，开始引发了激烈的儒、释、道三教之争。

庞大的佛国世界系统崇拜

大乘佛教将释迦牟尼的存在超历史化、超人性化，将释迦的种种性格、精神实体化，创造出众多的佛。如法身佛为毗卢遮那佛，代表佛教真理凝聚所成的佛身；报身佛为卢舍那佛，代表经过修习得到佛果，享有佛国净土之身；应身佛为释迦牟尼佛，指佛为超度众生、随缘应机而呈现的各种化身。又如象征佛国净土极致美好的阿弥陀佛、寄托对未来世界美好憧憬的弥勒佛、代表可消除现世疾病痛苦的药师佛等。

大乘佛教经过四五百年的发展，到6—7世纪的隋唐时期，在隋唐两代多位皇帝的倡导下，举国上下尊奉佛教。由于大乘佛教讲究法统承传，为了证明法统承传的可信性，又创造出了越来越庞大的诸佛系统，这就体现在时间上和空间上的三世与十方诸佛。原本追随释迦牟尼修行的弟子，也随着释迦牟尼的超历史化而脱离世俗身份，成为佛国世界里经常陪侍在佛陀身旁的不可或缺的一份子。大乘佛教认为三世十方有无数佛同时存在，追求大慈大悲，普度众生，把成佛救世、建立佛国净土定为目标。

佛教以慈悲的精神立足于世间，强调解救生活在苦难当中的众生，在到达彼岸之前，先行拯救他人。凡能实践这种利他的行者，则称为“菩萨”。随着大乘佛教的发展，菩萨数量骤增，例如观世音菩萨就名目繁多，有千手千眼观音、十一面观音、如意轮观音、不空绢索观音、马头观音、白衣观音等。此外还把历史上对弘扬佛法、建教立宗有贡献的大德法师列入菩萨行列，如译经家竺法护被尊为敦煌菩萨等。

佛教营造的佛国世界中，不仅有光明大智、香花供养，也有饿鬼恶怪和种种妖魔。为了抵御恶怪妖魔侵扰，维护佛国世界的安宁祥和，于是就出现了护卫佛国世界的各种护法神，如二十诸天、天龙八部、金刚神等。这些护法天神原本大都是南亚次大陆古老神话传说和婆罗门教中的神祇，出现的时代要早于释迦牟尼。大乘佛教兼容了多种宗教的概念，在“佛法广大，无所不包”的思想指导下，还把这些神话传说和异教神祇吸收为佛教的守护神，而这些异教神祇在经典记载中则是得到释迦牟尼说法后被教化的，立誓拥护佛法。甚至印度教的大神帝释梵天也被纳入佛教的护法行列。来自众多国家、各种宗教的无数的神祇出现在佛说法的场所和佛国世界，护持佛法。

在大乘佛教营造的佛国世界里，佛、菩萨及各类护法神众，各有自己所居的佛土、圣地，并不常驻于人间，多是应信众请求短暂现形，在现实世界中护法的是阿罗汉。获得阿罗汉果位的罗汉们在现实世界护法，等待弥勒出世，是除去灾难、祈福众人的修行者，也是“以佛道声，令一切闻”的护法、弘法使者，能破除一切烦恼，得以解脱生死轮回而进入涅槃。佛经记载中，最初登场的罗汉是宾头卢尊者。但要担负起护法、弘法的重任，仅有一个罗汉是不够的，于是在《弥勒当来下生经》中出现了宾头卢、迦叶、君屠钵叹、罗云等四大罗汉。以后又有十六罗汉、十八罗汉、五百罗汉之数，成为信仰的对象。

大乘佛教创造了众多佛国尊神，是为了让人们们对佛、菩萨等有实际的概念，便利信仰和参拜。佛教遂将这些人物形象化，于是便出现了佛像、菩萨像、天王像、罗汉像等。在中国各大寺庙、佛教石窟中，各种佛、菩萨像等是主要内容。这些佛像大多形式简约，内容单纯，在一个寺庙、洞窟的整体布局中，既可独立存在，又彼此关联呼应，与其他主题的佛教内容共同构成一个相对完整独立的佛国世界，使人步入其间，犹如走进佛国，“人佛交接，两得相见”，在潜移默化中，“动人心志”，唤起信众对理想与现世的企盼，从而实现了佛教艺术创作的初衷。

第一章

佛国至尊——佛陀

大约公元前565年，释迦牟尼诞生于古印度北部的迦毗罗卫国（据推测为今尼泊尔泰来地区的提罗拉科特遗址），种姓刹帝利，名悉达多。父亲是净饭王，属于释迦族。释迦牟尼作为王位继承人，从小接受良好的婆罗门教育。但他却在20多岁时有感于人世经历的生、老、病、死各种苦恼，毅然舍弃了王族生活，告别亲人，出家修行。在四处求学并苦行六年皆无结果之后，释迦牟尼否定了自虐般的修行，来到菩提树下静思，终于觉悟成佛，即佛陀。他以“四谛”、“十二因缘”为基础构筑了一套教法体系，创立了佛教。从此他被人们尊称为释迦牟尼，意思是“释迦族的圣人”。

释迦牟尼在成佛之后，奔波于各地传教说法。传教过程中他广收门徒，结交国王和商人，使僧团组织逐渐扩大，佛教的影响也越来越大。公元前485年，他80岁时在北印度的拘尸那迦城附近的婆罗林中去世。

在整个佛教艺术世界中，创作佛陀形象的作品占有很大比重，而且就时间上来说，也是佛教艺术中最早出现的内容。

在佛教寺庙和石窟寺中至高至尊的崇拜对象是释迦牟尼画像或塑像，主要表现释迦成佛后的各种说法图和说法像。

释迦形象初现于东汉，仅是一尊佛陀立像，身旁并没有菩萨、弟子陪伴。北朝形成一佛二菩萨的组合，以后又加入了二弟子，构图简约，内容单一。唐代佛教故事画和经变画兴盛起来，佛说法图占据了中心地位，而且胁侍神众队伍越来越庞大，最终形成了场面宏大、人物众多、礼仪繁缛的佛国世界。

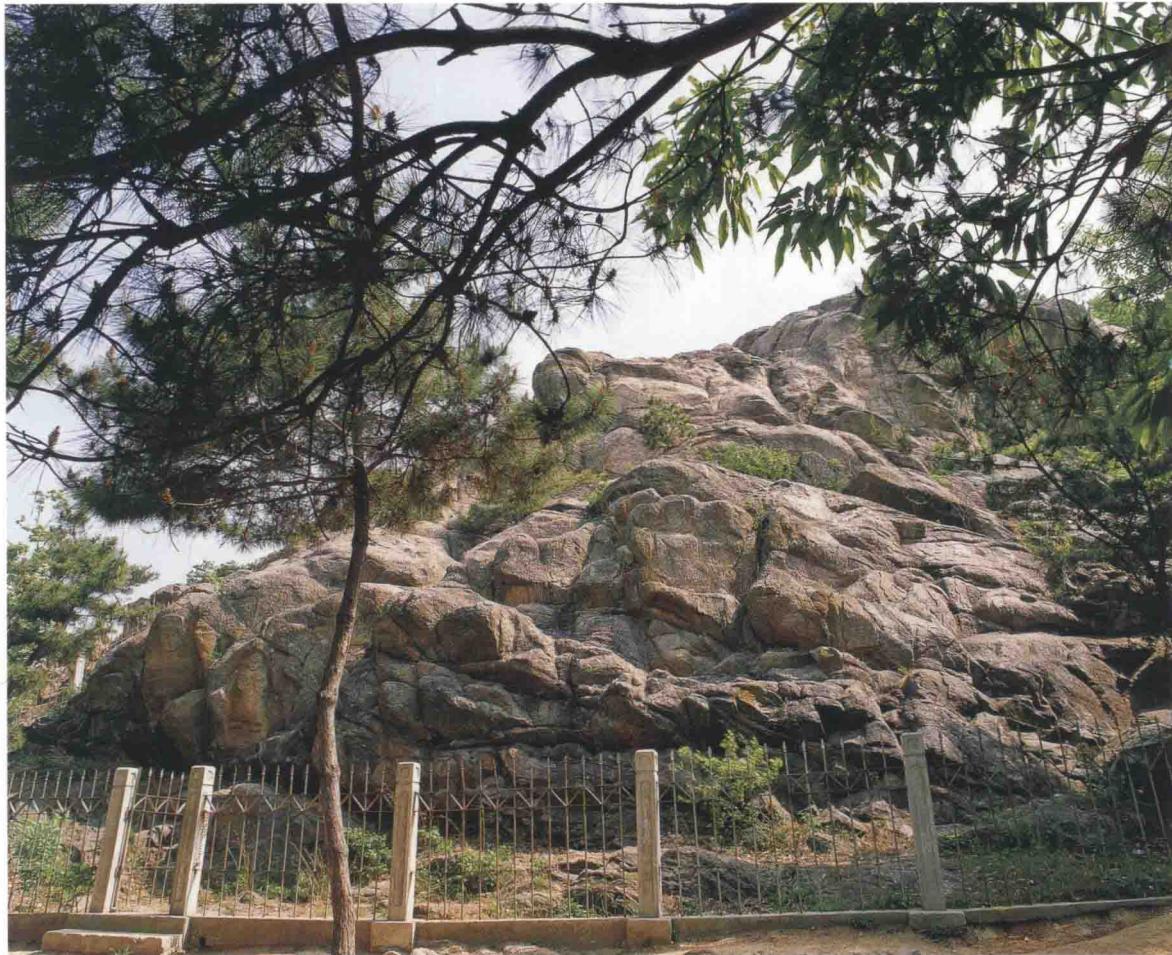

一、释迦牟尼

历代释迦牟尼说法图或造像以“说法相”最为普遍。这是依据佛经“印相”创作的，即佛陀“彻悟”、“与愿”、“功德”的外在表现，是以间接、象征的方式来表达复杂的精神内涵，也是因佛陀特定行为的神态而产生的。

释迦佛的印相主要有禅定印、降魔印、说法印、施无畏印、与愿印。禅定印和降魔印是表现释迦牟尼修行成佛的历程，而说法印、施无畏印、与愿印则蕴涵了大乘佛教倡导的利他精神。施无畏印消除众生的不安，给予其无所畏惧的力量；与愿印则可以福祐生灵，满足众生的愿望和需求。

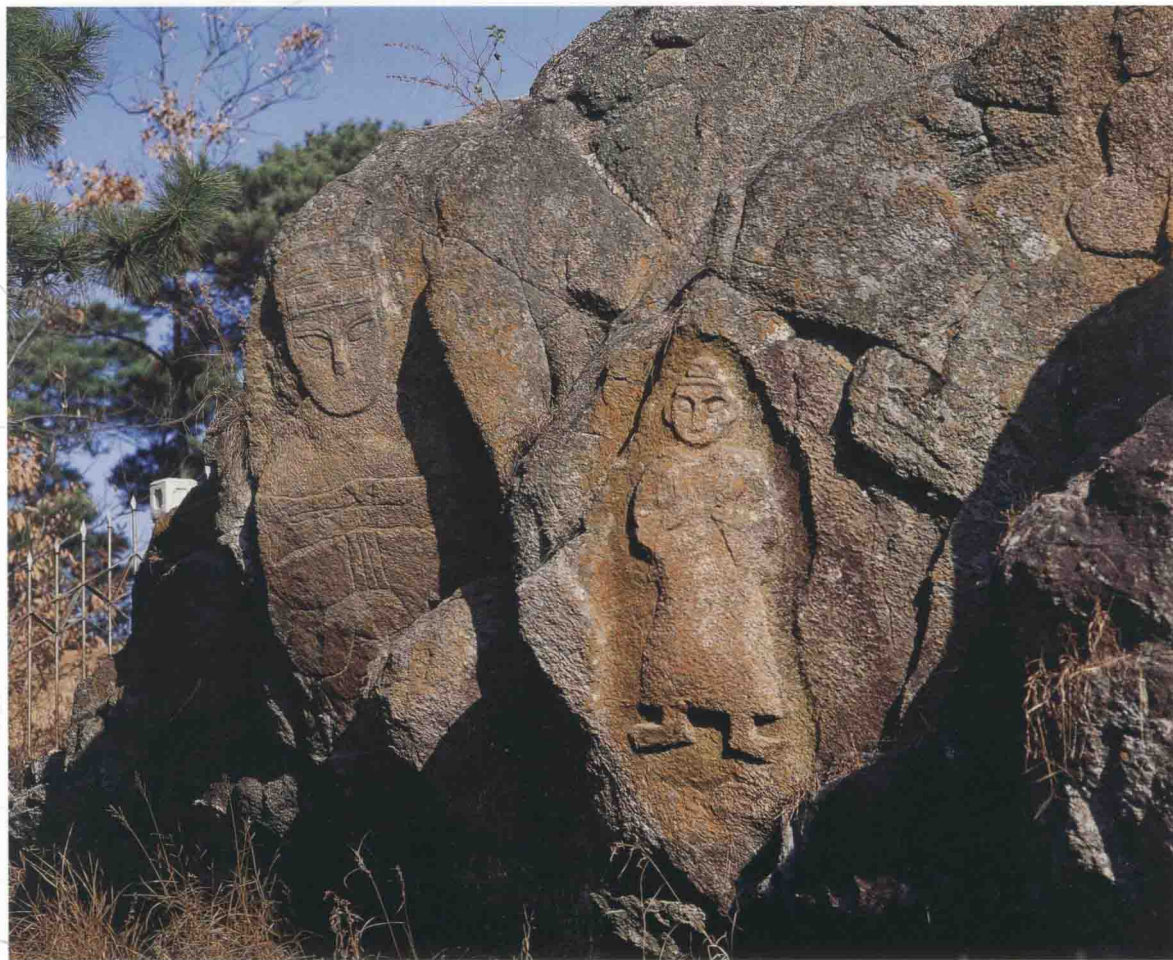
佛教传入中国以来的近两千年间，释迦佛像以说法印、施无畏印和与愿印三种印相最多见，以此显示佛陀的慈悲精神。慈悲是大乘佛教倡导的中心精神，反映了中国民众容纳佛教、理解佛教的基本心态。由此可见，中国民众对佛教的信仰、认识，偏重于以简易的方法祈求救济、利益现世。释迦佛为了扎根中国，从外在的形象到内在的教义都不可避免地经历了不断中国化、世俗化的改造。

1 孔望山石刻群【东汉】

江苏连云港孔望山

连云港孔望山上，依山凿刻佛像和道教老子像等100多尊，最大的高154厘米，最小的仅10厘米。经专家考证，是东汉时期的雕刻作品。汉代，佛教初传中土，尚未形成庞大势力，无力独立门户，因此佛教尊像常与道教尊像合并奉祀。孔望山石刻即是反映这一特殊的历史现象的代表作品。

2 释迦牟尼与老子像【东汉】

江苏连云港孔望山摩崖石刻

图中左侧为道教老子像，右侧为佛陀立像，有高肉髻，是迄今所知中国最早的佛像。

佛教传入中国之初，佛教教义类似于黄老之学，佛陀类似于神通广大的神仙，因此佛陀尊像与道教老子尊像合并奉祀。