

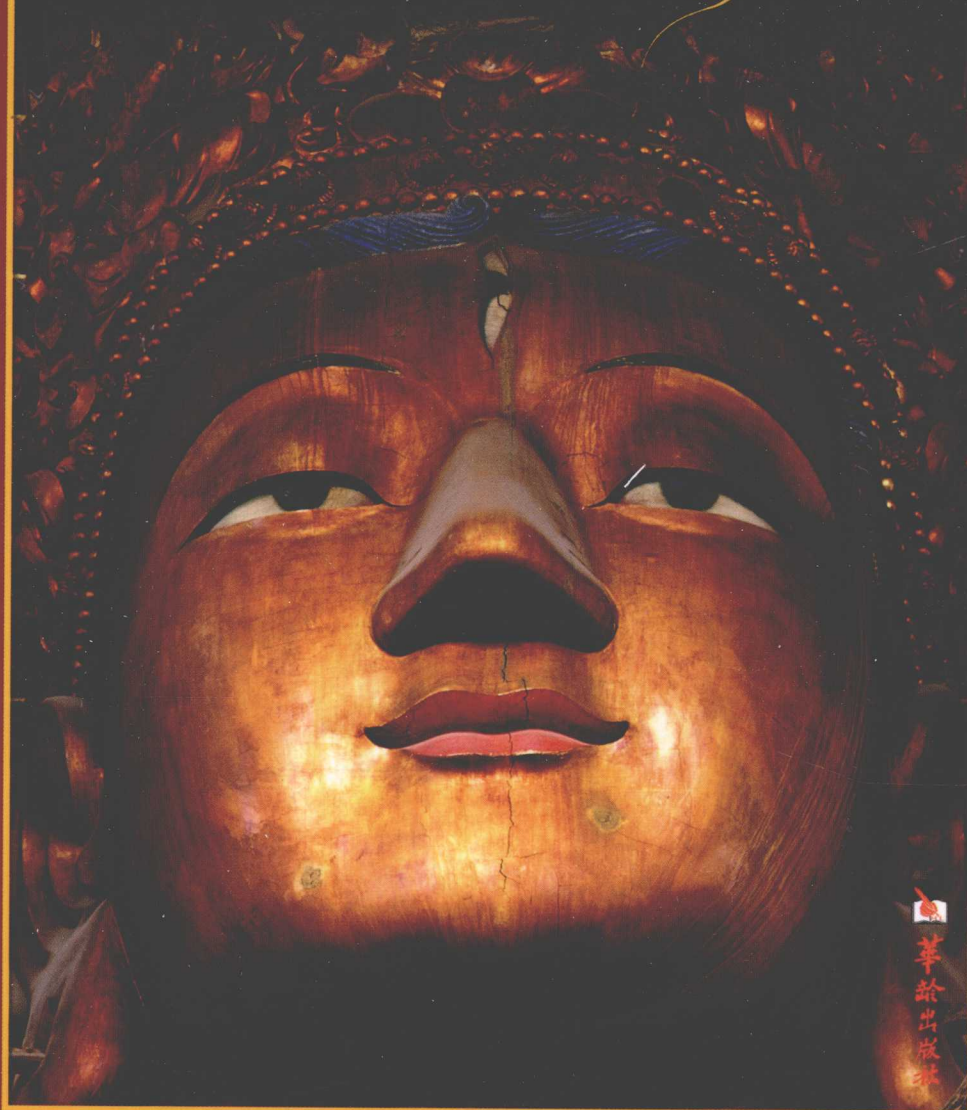
艺术

中国佛教

王志远 主编

第四卷

百科

華齡出版社

艺术

第四卷

中国佛教

百科

王志远 主编

华龄出版社

佛教艺术概论

【印度佛教艺术】

古印度早期佛教艺术	8
犍陀罗佛教艺术	8
秣菟罗佛教艺术	9
笈多艺术	9
密乘艺术	9

【佛教艺术分类】

佛教表现艺术	10
--------	----

佛教舞蹈艺术	10
佛教音乐艺术	11
中国佛教音乐艺术	11
佛教造型艺术	12
佛教石窟艺术	12
佛教雕刻艺术	12
佛教经幢艺术	13
佛教石经雕刻艺术	13
佛教壁画艺术	13

木版佛画	14
唐卡	14
佛教书法艺术	15

佛教表现艺术

【佛教音乐及说唱艺术】

佛曲	18
佛教声乐	18
佛教器乐	19

法事音乐	19	后颂	22
佛殿乐	19	转读	22
南北朝佛教音乐	19	唱导	22
龟兹乐	20	俗讲	23
唐代佛教音乐	20	智化寺音乐	23
十部乐	21		
梵呗	21		
鱼山梵呗	21		
赞菩萨连句梵呗	22		
泥洹梵呗	22		
高声梵呗	22		
云何呗	22		

【佛教舞蹈】

四方菩萨蛮舞	24
十六天魔舞	24
大理佛教舞蹈	24
法王舞	25
金刚神舞	25

佛教石窟艺术

【印度佛教石窟】

阿旃陀石窟	28
毗诃罗	29
支提	29
坎哈瑞石窟	29

【中国三大石窟】

敦煌莫高窟	30
藏经洞	30
96号窟	30
285号窟	31
328号窟	31
龙门石窟	31

宾阳洞	31	克孜尔石窟	34
古阳洞	32	伯孜克里克石窟	34
皇甫公洞	32	克孜尔哈石窟	35
极南洞	32	库木吐拉石窟	35
莲花洞	32	棋盘千佛洞	36
药方洞	32	龟兹石窟	36
万佛洞	32	三仙洞	36
云冈石窟	33	森木塞姆石窟	36
昙曜五窟	33	锡克沁千佛洞	36
五华洞	33	甘肃佛教石窟	37
		河西石窟	37
		炳灵寺石窟	37
		马蹄寺石窟	37

【西北佛教石窟】

新疆佛教石窟	34
--------	----

CONTENTS

麦积山石窟	37
南石窟寺	38
北石窟寺	38
天梯山石窟	38
文殊山石窟	38
榆林石窟	38
其他省份石窟	39
陕北石窟	39
石空寺石窟	39
须弥山石窟	39

【西南佛教石窟】

巴中石窟	40
大足石刻	40
大佛湾石窟	40
大理石窟	41
石钟山石窟	41
昌龙石窟	41
泽当比乌哲古岩洞	41

【中东部佛教石窟】

天龙山石窟	42
驼山石窟	43
万佛堂石窟	43
玉函山石窟	43

【南方佛教石窟】

新昌大佛石窟	44
潮音洞	44
石屋洞	44
烟霞洞	44
紫云洞	45
通天岩石窟	45

【佛教造像】

造像概述	48
《造像量度经》	48
佛教造像法	48
佛像	49
八十种好	49
三十二相	50
旃檀佛像	50
菩萨像	50
罗汉像	51
佛像服饰	51
佛像手印	51
涅槃像	52
倚像	52
半跏思惟像	52
坐像	52
丈六像	53
冕服式	53
秀骨清相	53
金铜佛造像	53
锤鍍像	54
擦擦	54
酥油花彩塑	54
堆绣	55

玛尼石刻	55
汉传佛教造像	56
中国早期佛教造像	56
南北朝金铜佛造像	56
北魏佛教造像	56
北齐佛教造像	57
北周佛教造像	57
北朝造像碑	57
南朝佛教造像	58
隋代佛教造像	58
唐代佛教造像	58
宋代佛教造像	59
元代佛教造像	59
明代佛教造像	59
清代佛教造像	59
藏传佛教造像	60
斯瓦特风格	60
东北印度风格	60
克什米尔风格	61
尼泊尔风格	61
藏西区风格	62
藏中区风格	62
漠南蒙古风格	62
漠北蒙古风格	63

明代内地风格	63
清代内地风格	63

【历代佛教造像】

早期佛教造像	64
阿育王狮子柱头	64
孔望山汉代摩崖像	64
龙光瑞像	64
南北朝佛教造像	65
成都万佛寺石刻	65
礼佛图浮雕	65

洛阳永宁寺雕塑	65	乐山大佛	70	江苏保圣寺彩塑	75
青州佛教造像	65	卢舍那大佛龕	70	江苏紫金庵彩塑	75
午猷为亡儿造弥勒像	66	曲阳修德寺雕刻	71	山东灵岩寺雕塑	75
云冈石窟坐佛	66	山西佛光寺唐代塑像	71	辽宁奉国寺雕塑	75
新昌石佛	66	沙登村石刻	71	山西华严寺雕塑	76
荆溪石佛	66	四川水宁寺摩崖造像	72	卢龙经幢	76
河南浚县四面体柱造像碑	66	山西南禅寺彩塑	72	地藏寺石幢雕刻	76
重龙山摩崖造像	67	唐廉琮造像碑	72	云台石雕	77
大佛崖摩崖造像	67	唐马周造像	72	山西双林寺彩塑	77
隋唐五代佛教造像	68	温塘摩崖造像	73	云龙山石佛	77
金铜双树像	68	三教摩崖造像	73	云南筇竹寺五百罗汉像	77
巴中南龕摩崖造像	68	江苏栖霞寺舍利塔浮雕	73	藏传佛教造像	78
安岳摩崖佛像	68	山西镇国寺彩塑	73	巴热如布摩崖石刻	78
桂林断崖石佛	68	宋元明清佛教造像	74	和日石经	78
河南修定寺塔砖雕	69	河北正定隆兴寺铜菩萨像	74	曲布桑摩崖造像	78
还珠洞摩崖造像	69	石篆山石刻	74	青瓦达孜山摩崖造像	79
皇泽寺摩崖造像	69	四川万年寺普贤像	74	仁达摩崖石刻	79
夹江千佛崖造像	69	飞来峰造像	74	药王山摩崖造像	79
柳埠千佛崖石刻	70	潼南大佛	74	扎什伦布寺弥勒铜佛	79

【佛教书画概论】

佛教绘画分类	82	凹凸画	87	周家样	92
祖像	82	帧画	87	张家样	92
观音画像	82	壁画	87	吴家样	93
达摩像	83	国唐	88	藏地绘画流派	93
五十二身像	83	止唐	88	佛教书法	94
变相	83	热贡画	88	写经体	94
本生图	83	孜各利画	89	造像题记	94
佛传图	84	曼荼罗	89	碑帖	95
传记画	84	涅槃像曼荼罗	89		
道释画	84	斯巴霍	89		
水陆图	85	佛教壁画	90		
山寺图	85	隋唐寺庙壁画	90		
圣众来迎图	85	宋代寺庙壁画	90		
三酸图	86	明代寺庙壁画	91		
四睡图	86	藏地寺庙壁画	91		
禅画	86	佛教绘画风格	92		
		曹家样	92		

CONTENTS

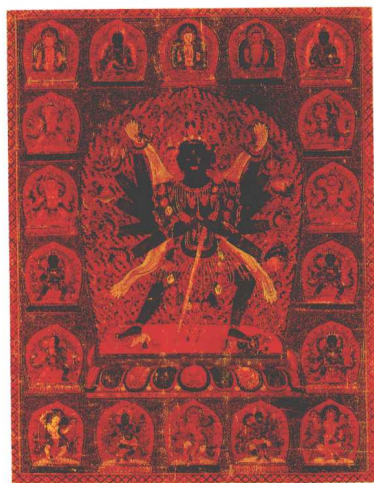

【历代佛教书画】

佛教绘画名作

《千乘万骑绕塔三匝图》	96
顾恺之《维摩诘像》	96
贯休《十六罗汉图》	97
唐《金刚经》扉页版画	97
石恪《二祖调心图》	98
范宽《溪山行旅图》	98
法常《白衣观音》	99
郭熙《早春图》	99
廓庵《十牛图》	99
梁楷《六祖截竹图》	100
梁楷《八高僧故事图》卷	100
玉润《庐山图》	100
《大理国梵像卷》	101
《寒山拾得图》	101
佛教壁画名作	102
敦煌壁画	102
《萨埵那太子本生故事图》	102
《尸毗王本生故事图》	102
《维摩诘说经图》	103
敦煌飞天	103
北京法海寺壁画	104
河北毗卢寺壁画	104
四川大慈寺壁画	105
山西崇福寺壁画	105
山西岩山寺壁画	105
云南白沙壁画	106
青海塔尔寺壁画	106
西藏布达拉宫壁画	106
四川宝梵寺壁画	107
安徽丛林寺壁画	107
少林寺初祖庵壁画	107
吐峪沟石窟壁画	107
唐卡	108
绣像国唐	108
丝面国唐	108
丝贴国唐	108

手织国唐	108
版印国唐	108
彩唐	108
金唐	108
朱红唐	108
黑唐	108
版印止唐	108
佛教书法名作	109
龙门二十品	109
姜纂造像记	109
孙丘生造像记	109
始平公造像记	109
杜照贤造像记	110
高归彦造白玉释造像记	110
泰山经石峪	110
四山摩崖	110
龙藏寺碑	110
僧璨大师士塔砖	110
化度寺碑	111
伊阙佛龕碑	111
王居士砖塔铭	112
智永《真草千字文》	112
怀素《自叙帖》	113
怀仁《大唐三藏圣教序》	114
多宝塔感应碑	114
玄秘塔碑	114
不空禅师碑	114
圭峰碑	114
《优婆塞戒经》残卷	115
唐人写经	115
篆体佛经《金刚般若波罗蜜经》	115
佛教书画名家	116
张僧繇	116
顾恺之	116
智永	116
智果	117
吴道子	117
卢楞伽	118

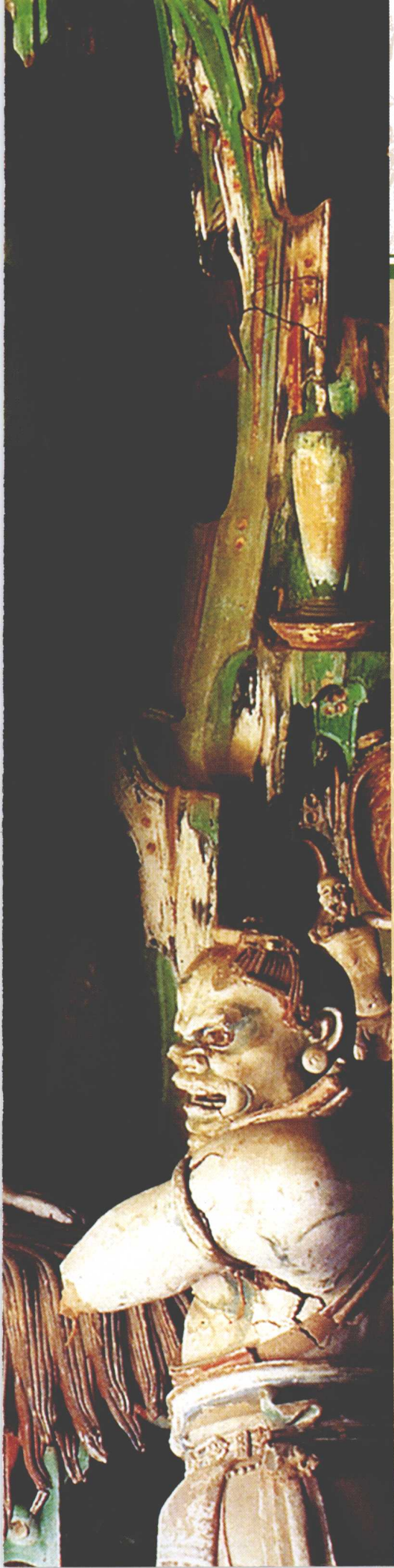
尉迟乙僧	118
高闲	118
大雅	119
怀仁	119
怀素	119
贯休	120
石恪	120
巨然	120
武宗元	121
惠崇	122
刘松年	122
张胜温	122
梁楷	123
法常	123
一山一宁	124
中峰明本	124
丁云鹏	125
破山明	125
担当	125
弘仁	126
髡残	126
丁观鹏	127
虚谷	127
弘一	127

YISHU GAILUN

佛教艺术概论

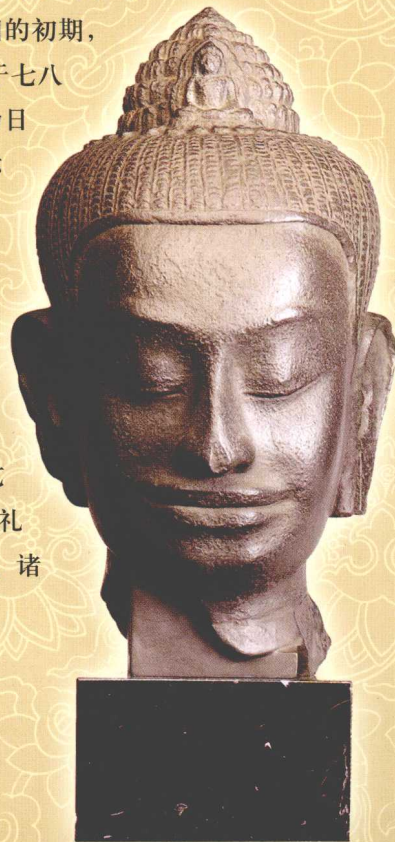

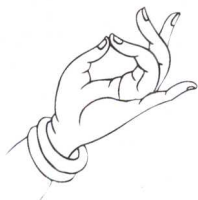
佛教艺术导源于印度工巧明业。自原始佛教至部派佛教时期，由于戒律中（沙弥十戒）有“远离观听歌舞”的明文规定，故未能建立艺术发展的基础，而仅限于佛足、金刚座、菩提树等的雕画，以为佛陀的象征。约至纪元前后，大乘佛教兴起时，雕刻、建筑、绘画、工艺等艺术活动始随印度都市工商业与部分进步派僧侣的革新精神而兴起，打破以往小乘时代不敢模拟佛像的观念，而普遍塑造佛像供养礼拜，佛教艺术乃藉造像而大兴。

印度佛教艺术可大别为兼具希腊、印度、大夏、安息等艺术素质的犍陀罗艺术与印度佛教艺术。至笈多王朝（302），以摩揭陀为中心，统一印度，印度本身的艺术乃与犍陀罗艺术先后依附于佛教而东传中国。至隋唐亡世，无论佛教义理或艺术均已与中国人性情精神相结合，并融入中国特有的情操与气度，使佛教艺术衍为纯中国的型态。

就佛教艺术发展的广大范围与源流而言，可略分为三大系统：一、小乘佛教艺术，其艺术主体系以根据初期佛教遗物崇拜为基础而发展起来的佛塔建筑，另于绘画雕刻方面则多以本生谭、譬喻故事为主题，直至后来佛像制作普及后仍持续此一倾向。此系统包括锡兰与东南亚等南传佛教诸国。二、以尊像的制作与崇拜为中心的大乘佛教艺术，源于印度，经中亚而开展至中国、日本。然于中亚与中国的初期，小乘佛教艺术的色彩甚浓。三、密教艺术，约始于七八世纪的印度，其中一流系经中国而传入日本，成为日本平安、镰仓时代的艺术主流；另一流系经尼泊尔传入西藏而展开喇嘛教特有的艺术风格，其后亦扩及蒙古、东北等地。

若纯粹就大小乘佛教艺术的特性而言，则小乘佛教艺术多指印度的初期艺术与锡兰等南传佛教诸国的艺术。而大乘佛教艺术则随大乘佛教各宗派思想的发展，而有净土宗艺术、法华经艺术、禅宗艺术、密教艺术等各具特色的宗派艺术产生。以密教艺术而言，最大特点在于其宗教仪礼与艺术密不可分的性质，如密教修法中的本尊像、诸尊图像等，实乃密教艺术最重要的主题。

◎犍陀罗风格佛坐像

◎犍陀罗风格佛说法像

佛教艺术概论 壹

印·度·佛·教·艺·术

佛教艺术的兴起，正值印度与波斯、希腊文化交流的孔雀王朝时代。为了弘扬佛法，阿育王诏令凿窟建塔。印度西北部的犍陀罗与北印度的秣菟罗曾是贵霜王朝时期的两大雕刻中心。此外，南印度阿默拉沃蒂与犍陀罗、秣菟罗鼎足而立，成为这一时期三大艺术中心。犍陀罗人汲取古埃及、希腊、罗马、波斯的雕刻手法，形成表现美的比例、和谐的几何形体和真实、焕发生命力的人体雕塑艺术；秣菟罗艺术更强调健壮、华丽、裸露的肉体美和力量感。而笈多时代则成为印度佛教艺术的黄金时代。

古印度早期佛教艺术

古印度孔雀王朝阿育王时代（公元前3世纪至公元元年前后）的佛教艺术，现在残存的遗迹有阿育王的摩崖石刻、石柱等，其中以“狮子柱头”最著名。柱头高7米，上部雕有四只狮子，狮下为一鼓，鼓边有浮雕之狮、马、象、牛四兽，神态生动，琢磨光滑，是世界艺术史上精品。当时还建有许多藏佛舍利的石塔，塔外围设雕有浮雕之石栏，现存的以北印度山琦塔较完整，包括三座塔及祠堂、僧院等，各塔门均刻有佛本生及佛传故事。另外还有著名的巴赫特塔。熏迦王朝（公元前187~75年）时，更将早期巴雅、贝

德萨、巴赫特、山琦等地的佛教艺术发展到了更高的境界，主要表现于塔、寺及窟殿中。由于当时佛教徒认为佛陀是超越世俗的神，无法具体表现其容貌，所以代表佛的都没有具体的形象，一般以塔、菩提树、佛座、法轮、佛足迹、佛发及其他图像象征，从而形成此时期的艺术特色。

犍陀罗佛教艺术

又称“犍驮罗艺术”、“希腊佛教艺术”。以印度西北部犍陀罗（约今巴基斯坦西部）为中心而发展，即亚历山大侵入印度后至贵霜王朝灭亡，盛行于印度河与喀布尔河会合区域的佛教艺术。犍陀罗艺术内容大多以佛教题材为主，采用希腊艺术的表现方法，以印度传统艺术为核心，吸收希腊、波斯、大夏、罗马的风格。犍陀罗风格的建筑，以佛教的伽蓝、塔为主，式样以印度传统建筑为基准，佛塔沿袭中印度古覆钵形式，但是其柱头的风格受罗马、希腊艺术的影响很深，佛塔的塔身很高大。伽蓝则大致是呈方形的高墙，内有中庭，四周有房室并立，建材以石块为主。犍陀罗艺术的雕刻多是浮雕，背面削平，身体比例不够匀称。形式大都模仿希腊人，头发也是波状的，面貌亦不同于印度人，额头很高，尖鼻薄唇，人中很短，衣褶厚重。

◎犍陀罗风格佛立像

◎南传佛教造像

◎古印度佛教雕塑

◎古印度佛教遗址

秣菟罗佛教艺术

以古代中印度秣菟罗国为代表的佛教雕塑艺术。秣菟罗是中印度的古国，是佛陀时代印度十六大国之一，位于今朱木那河西南一带。340年，笈多王朝的沙姆陀罗笈多大力振兴佛教，使秣菟罗国成为印度佛教美术的一大中心地。秣菟罗佛教艺术吸收犍陀罗佛教艺术基础上，形成了新的艺术风格。所雕的佛像薄衣透体，衣纹细密而匀称。现存有阿育王所立的三塔、优波鞠多伽蓝、舍利子及猕猴塔等遗迹。

笈多艺术

印度佛教艺术中的一个派别。印度笈多王朝时代(320~600)被誉为印度古典主义美术的黄金时代。4世纪初，笈多王朝从比哈尔一带的古国摩

揭陀崛起，几十年间征服了北印度全境，继孔雀王朝之后，建立了印度人统一的大帝国。笈多诸王大多信奉印度教，但并不排斥佛教、耆那教等异教。在这种宽容的宗教政策下，佛教艺术臻于鼎盛。

笈多佛教建筑继承和发展了印度早期王朝的率堵波、支提、毗罗等传统形式，又创造了祠堂、高塔等新的形式。笈多时代的雕刻成就最为突出。笈多佛教雕刻，在继承贵霜时代的犍陀罗与马图拉雕刻传统的基础上，创造了纯印度风格的笈多式佛像。并发展出了笈多式佛像的两种地方样式——马图拉式和萨尔那特式佛像。笈多式佛像灌注了一种宁静精神，足以引导我们远离物质世界的喧

器。在笈多王朝时期，出现了伟大的阿旃陀壁画，此一壁画被认为是印度古典传统绘画的源泉。阿旃陀壁画多绘于5世纪中叶至6世纪前后。题材主要是本生经和佛传故事，形象地再现了笈多时代的宫廷、民间和宗教生活情景。这些壁画的风格，构图紧凑和谐而曲折多变；人物造型尤其是呈三屈势的女性体态优雅，眼神飞动，手势微妙；线条流利，色彩鲜艳，具有立体感，这种凹凸晕染法是阿旃陀壁画的特技之一。笈多艺术在印度、东方和世界美术史上都占有十分重要的地位，不仅影响了南亚、东南亚、中亚诸国的佛像，而且比犍陀罗佛像更深地影响了中国的佛像。

密乘艺术

密教以本尊的修法作为重点，所以造像和绘画都按照仪轨的特殊规定来制作，这样对于佛像、法器、曼荼罗等方面的美术表现，就形成了密乘艺术特色。在密教中，胎藏、金刚两部的曼荼罗最足以表现密教的艺术特色。在佛像方面，密教艺术的造型特征在于色、形都有重要的意义。密教佛像因为受到印度教多神崇拜的影响，诸尊种类很多，一般属于超人类的造型。这类形象象征人类为达到即身成佛的境界，在现世修行中必须降伏诸魔，克服人类内外的障碍，而表现出力量和神秘的感觉。密教在绘画、雕刻方面，大都呈现神秘幽玄的气氛。

◎笈多风格佛头像

湿婆是印度教三大神之一。当一个时代结束时他毁灭世界并为新世界的再生做准备，吠陀时代湿婆的前身鲁陀罗，是红色的风暴和闪电之神。湿婆具有印度河之神的特点，他的力量，据说来自苦行的修练，即来自瑜伽而非祭祀。这种力量提高了他要求作为众神的祭司的权利。湿婆在欢乐和悲伤时喜欢跳舞，也因此成为舞蹈之神。舞蹈象征着湿婆的荣耀和宇宙的永恒运动，运动是为了使宇宙不朽。但是在一个时代结束时，他通过跳坦达瓦之舞完成世界的毁灭并使之合并到世界精神之中。舞蹈姿态的湿婆被称为 Nataraja，是流传至今的古印度湿婆像中最多的一种。

佛教艺术概论 贰

佛·教·艺·术·分·类

佛教因为具有深奥的经教义理，以及悠久的历史文化，不仅丰富了传统艺术的内涵，甚至可以说佛教本身就是一块光彩夺目的艺术瑰宝。佛教艺术可以分为佛教造型艺术和佛教表现艺术两大门类，前者涵盖了绘画、雕塑、建筑以及工艺美术等；后者涵盖了念诵、仪轨、经忏、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等。

佛教表现艺术

佛教表现艺术对于受众具有主动的审美感召，涵盖了念诵、仪轨、经忏、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等。它的特点包括：

一、要求对于宗教精神、宗教思想、宗教理念，能够以肢体动作和声音以及与人之内心相协的外在情景来表现，而这些动作和声音以及外在情景使受众不

仅愉悦，而且产生超越世俗的崇高感。

二、要求调度一切可能的手段和物质材料作为宗教精神、宗教思想、宗教理念的表现依托。既不要绝对的繁复，又不确认彻底的简捷，最高的尺度是要具备智慧的闪光，从而达到对受众的震撼，实现对彼岸实相的把握。在这方面，禅宗具有突出的表现，从开宗立派的传说“拈花微笑”，到弘扬宗义的“舍指求月”，一脉相承地运用着这种超越简单行为的表现艺术。

三、要求宗教精神、宗教思想、宗教理念从呆板的文字说教外化为鲜明生动的世俗情景，让受众通过情景的感染而深入体悟到宗教精神、宗教思想、宗教理念的内核，达到一种设定的境界，即所表现的情景愈是真实，愈是证明现实的所谓真实正是实际上并不真实的情景。同时体悟到因果业报是贯穿一切的不可违逆的力量。表现虚幻的意识，在早期佛典记载中有突出的范例，而传入中国后，在佛教表现艺

敦煌壁画中表现的佛教舞蹈

术的演进过程中，在戏剧，特别是根据佛教文学作品改编的戏剧中，则呈现出更精彩更曲折更生动更真实的表演，其效果则更加强了受众的虚幻意识。

佛教舞蹈艺术

印度的舞蹈在佛陀时代已经十分普遍，虽然佛教教团禁止僧侣举行歌舞音乐或观听，但是对在家佛教信徒则没有限制。不过在印度，舞蹈的传统主要以印度教寺院为中心而发展，没有独立的佛教舞蹈。佛教传入中国之后，舞蹈常被用为佛教仪式、供养、布教的工具，从而发展为一套独特的佛教舞蹈。在藏传佛教中，有专门用于祭礼的舞蹈，俗称“跳鬼”，也用在祈病延寿之时。在行祭仪的时候，舞蹈者头戴鬼、兽等面具，身穿华丽的

印度舞蹈之神湿婆

◎飞天圆镜

服饰,舞姿优美,有供养舞、地镇舞、拂恶鬼舞等。传说西藏的佛教舞蹈起源于9世纪,当时西藏的朗达玛灭佛,大肆毁寺杀僧,喇嘛吉祥金刚佯装以奇妙的舞蹈献王,边舞边行,最后将其射杀。朗达玛死后变为精灵,常出入寺中作祟,所以后世多行此舞以驱赶恶灵,久而久之,成为藏传佛教特殊的祭仪之一。

佛教音乐艺术

指佛教发展过程中,由各地区各民族佛教徒所发展出来的音乐艺术。释迦牟尼在世时,严格禁止佛弟子接触歌舞乐曲,但是鼓励弟子们将经典中特定的文句加上曲调唱诵,其

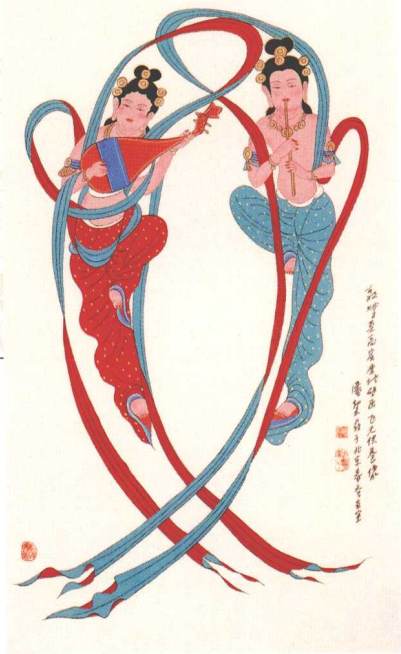

◎舞姿蹁跹的飞天

时已经产生了具有梵呗形式的“伽陀”。著名的梵呗吟唱者是跋提、善和等人。至佛灭后四五百年的大乘佛教时代,佛教音乐开始吸收世俗音乐,作为佛法修行的一种手段,佛教音乐得到了极大的发展,其后随着佛教的没落而渐趋衰微。佛教音乐随着佛法的传播,逐渐传入东南亚、中亚和中国,在各地得到进一步的发展。在中国,从佛教初传至三国时代,流行于中国的佛教音乐多是印度及西域音乐,为了便于弘法,佛教徒于是改创中国化的佛曲。在唐代,佛曲大盛,庙会成为了艺术表演的场所,寺院则成为保存与传习佛教音乐的中心,此时佛教音乐乃处于巅峰状态。宋元以后,佛教音乐由于市民阶层的出现而日趋通俗化,并影响中国的说唱音乐及器乐演奏的发展。明清之际,更深入民间,促进民间音乐的繁荣。在西藏,佛教的仪礼音乐始于公元8至9世纪,以经文及赞歌的诵唱为主。

中国佛教音乐艺术

中国佛教在佛事仪式上使用的宗教音乐艺术。佛教音乐源于印度。佛教认为音乐有“供养”、“颂佛”的作用,佛教传入中国后,许多高僧在译经的同时,也将印度、西域的佛教音乐传入中国内地,当时称“梵呗”。但由于汉、梵语音不同,印度佛教音乐的曲调难以在中国流传。为了弘扬佛法,于是用中国的曲调配唱汉译经

◎手持乐器的飞天

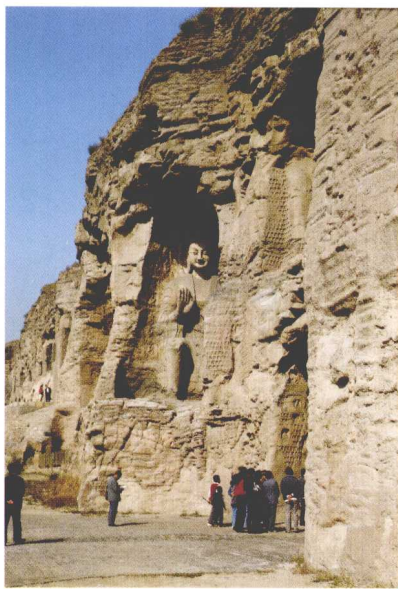
文,相传最早进行这方面尝试的是三国魏曹植。魏晋时已出现了与印度佛教音乐不同的由中国人创制的佛教音乐。南北朝时期随着佛教的传播,佛教音乐在民间流传,出现了许多擅长佛教音乐的高僧,在各地还逐步形成了各自的地方特色。唐代是中国佛教音乐的鼎盛时期,在吸收、融合民间音乐和古乐的基础上,创作、演唱、演奏均已达到较高水平。唐代佛曲曲目很多,还出现了以说唱形式弘扬佛法的俗讲。宋元明清诸代对佛教音乐进行了进一步的加工整理。近代佛教音乐继承了明清的传统。佛教音乐主要用于各种佛事仪式,形式有声乐、器乐等多种,声乐曲调有赞、偈、咒、白等主要格式;器乐主要演奏曲牌,各地各寺不尽相同。在早晚课诵、祝圣等宗教仪式中,各著名寺院演奏时一般都只使用被称为法器的磬、引磬、木鱼、钹、钟鼓等打击乐器。在其他佛事仪式上,特别是在民间应赴的佛事仪式上,各地使用的乐器各有地方特色,不完全相同,除打击乐器外还有采用吹管乐器和丝弦乐器的。

作 为中国现存规模最大的皇家石，龙门石窟自开凿以来，被盗被毁的文物知多少？据龙门石窟研究院负责人说，20世纪初，西方考古学者开始关注和研究龙门、云冈等中国石，他们出版书籍，对龙门石刻造像的精美大加赞扬。同时也引发了国内外不法奸商对龙门石刻的觊觎和大肆盗窃。据《龙门石窟破坏遗迹调查》中的统计，核查出破坏最严重的96个窟龕，盗走佛、菩萨等主像262尊，毁坏造像1063尊，龕楣8处，佛雕说法图10幅，礼佛供养人16幅，碑刻题记15品，另有香炉、佛塔、兽头、金翅鸟18个等。这一报告大体勾勒了龙门石窟被盗毁总数的70%。

佛教造型艺术

佛教造型艺术的成果基本以静止的形态出现，需要受众具备主观的审美要求。它涵盖了绘画、雕塑、建筑以及工艺美术等多方面。中国佛教艺术历经千余年，历代佛教造型的艺术家们，创造出大量的佛教艺术珍品，庄严肃穆的大佛，妙相华贵的菩萨，朴实睿智的罗汉，威猛英武的天王，婀娜多姿的飞天……佛教的造型不仅能够形象地反映各时代佛教的发展状况，同时，也为研究历史上的建筑、雕塑、绘画、音乐、文学，乃至历朝的社会风貌、日常生活和生产活动等提供了具体真实的资料。

佛教石窟艺术

中国三大石窟之一的龙门石窟

笈多王朝佛头像

佛教石窟又称石窟寺院、石室、窟寺、窟院、窟殿。就是将山的岩质断崖凿成洞窟，并安置佛像以作为寺院。石窟的开凿起源较早，在公元前一二世纪的古代印度就已经出现了。中国最早开凿石窟，大约在前秦建元二年（366），由沙门乐僊在敦煌鸣沙山开凿，一直到15世纪，历时一千多年而不衰，中国的石窟主要分布在中国西部、北部，规模都很宏大；其中敦煌石窟以壁画名闻中外，云冈、龙门则以石刻著称于世。江苏、浙江等地也有规模较小的石窟。另外，阿富汗、斯里兰卡、朝鲜等国也有石窟。

佛教雕刻艺术

据《增一阿含经》的记载：释尊在世时，曾上忉利天为摩耶夫人说法时，虔诚的信徒优填王与波斯匿王，

各以牛头旃檀木和紫磨金雕刻两尊佛像，相传这是佛教雕塑的开始。

佛陀入灭后印度孔雀王朝阿育王时期出现大批佛教雕塑艺术品。阿育王受佛法的感召，以佛法治国，在全国各地建立大量的宝塔、寺院、石窟、石柱、法敕等。这些文物在近几年陆续出土后，除了本身的艺术价值外，对佛教历史、经典的考据，都有相当大的贡献。印度贵霜王朝时期，迦腻色迦王笃信佛法，效法阿育王，在犍陀罗地区大量兴建寺塔，雕塑佛像。该地区长期与希腊文化相互影响，雕刻作品呈现浓厚的希腊风格，被视为印度与希腊美学协调的结合，称为“犍陀罗艺术”。同一时期还有“秣菟罗艺术”，主要集中在印度中部的秣菟罗地区，虽受犍陀罗艺术的影响，但仍保留更多印度的本土风格。犍陀罗艺术的佛像沉静内敛，秣菟罗艺术的佛像稳健有力。到了密教时代，更增加了许多异型尊像。此等尊像原则上依类别的不同，而呈现各种形态。如佛陀是根据释迦形象的如来形，菩萨是模仿世俗贵人之姿的菩萨形，剃发的佛弟子及僧众作僧形（比丘形），明王及天部的一部分作忿怒形。随着佛教的东传，东亚各国也制作、崇拜具有本国色彩的尊像。但所制作的尊像的形貌，仍保存着印度的风格。造像在印度兴起于贵霜时代后期，到五六世纪的笈多时代达到顶峰。八九世纪以后，因为密教诸尊的出现，在造型上已经有衰退之势，到12世纪

◎龙门石窟菩萨像

◎龙门石窟金刚力士像

最终消失。现存作品大部分为石雕,在犍陀罗、阿富汗等地也盛行金属(铜)像及泥塑雕像。在中国,造像活动比印度更盛,最早可远溯至2世纪,造像主要是大乘诸尊像。北魏与唐代前期是中国造像史上的两大巅峰。现存作品多为石像、金属像、塑像及干漆像,木造像比较罕见。到宋代,佛像雕刻渐趋衰微。

◎赵州陀罗尼经幢

佛教经幢艺术

经幢艺术是中国古代宗教石刻的一种。创于初唐,盛行于唐宋时期,以后转衰,但到明清时仍有雕造。经幢一般可以分为幢座、幢身、幢顶3部分,都是分别雕刻,雕好后再累建成整体的。幢座多是覆莲状,下设须弥座。幢身呈柱状,多作八面体,上

雕经文或佛像等,有的幢身又分为若干段,上面的柱径小于下面的柱径,中间用大于柱身的宝盖相隔。盖上一一般刻着仿真丝织品的垂幔、飘带、花绳等图案。幢顶一般刻成仿木构建筑的攒尖顶,顶端托有宝珠。幢体上所刻佛经,主要是《佛顶尊胜陀罗尼经》,也有少数刻《心经》、《楞严经》等。有极少数刻《道德经》的是道教石幢。刻经所用文字一般是汉字,个别的有用少数民族文字的,如河北保定就有刻西夏文的石幢。石幢的雕刻细致,造型优美,是珍贵的古代石雕艺术品。

佛教石经雕刻艺术

石经是指镌刻在岩石表面的经文。又作“石刻经、石刻、石藏”。现存佛教石经中,年代以北齐为最古,规模则以北京房山石经为最大。石经有壁面刻、摩崖刻、碑板刻或幢柱刻等不同之形式。刻于壁面上者,称为“壁面刻”。刻于摩崖上的称为“摩崖刻”。刻于碑板上的称为“碑板刻”。石板刻则多刻于石板的两面而收藏于石室。

佛教壁画艺术

在古印度,一般用壁画来庄严佛堂,现存的北印度古代佛教寺院的雕像、建筑物、遗址中,有部分壁画的薄彩痕迹。中国的佛教壁画,最早可推及汉代,当时佛教传入,塑像

及壁画随之发展。大致来说,南方以寺庙壁画发展为主,北方则多石窟造像。南方佛画的先导是晋代的戴逵、戴颙父子,他们增损塑像,使之和中国艺术的比例尺度相符合,以达到光颜圆满的境界。南北朝时期,佛教壁画发展迅速,当时有“张家样”、“曹家样”的说法,说明了人物画在佛画表现中各种类型的演变。梁朝张僧繇开创的“没骨法”,就是受了佛画影响发展而成的,初唐的阎立德、阎立本兄弟也承袭了此类

◎佛教故事图

◎二十一度母唐卡

◎御制红棒二臂大黑天唐卡

敦煌壁画恶友品

敦煌壁画恶友品

唐卡

又译“汤卡”，西藏特有的美术形式之一，指裱褙为卷轴式的佛画。唐卡的原义是“卷起来”，卷轴画就称为“唐卡”，即在强调其上卷的形式。因为唐卡的收存有一定的规则，需由下向上卷成一束，反之，则是不敬且亵渎神圣。唐卡的绘制始于七八世纪，盛行于12世纪，据说是源于印度说书人讲故事时悬挂的挂图。其题材主要有画传（如佛传、祖师传、大法师传）、肖像画（如释迦牟尼像、藏王像、历代法王像）、偶像画（如度母像、天王像、金刚像）、史话（有文成公主进藏、达赖五世觐见顺治皇帝等）、民俗画（有百戏、乐舞、祭祀等）、建筑画（如大昭寺全图、修建萨迦寺图）、宗教活动（有

衣纹的染法。唐代开元年间，出现了百代画圣吴道子，由于笔法强劲，气势壮阔，以笔奋扫，衣裾飞舞飘动，世人称为“吴带当风”。从五代到宋代，壁画受绘画发展的影响，佛教的内容逐渐衰退。明清以降，寺院中已经很少大家的作品了。

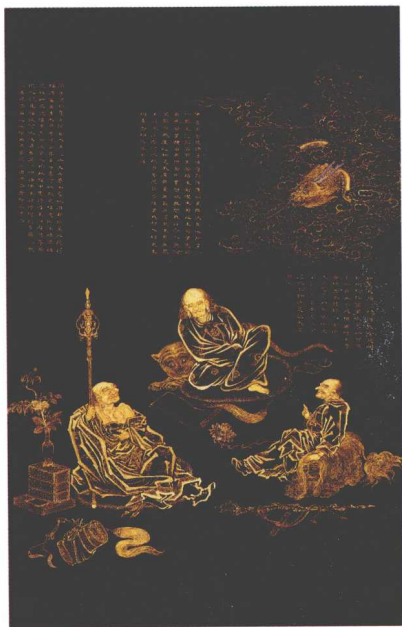

木版佛画

中国版画历史悠久。随着唐代佛教的兴盛，刻版印刷术的发明和木雕艺术的发达，木版画成为中国版画的主流，至八九世纪首先为佛教画所应用，这就是木版佛画。

国内现存的印刷品，以佛教经像较多，而且大都刻工精细。7世纪中叶，唐玄奘法师曾纸印普贤菩萨像，布施四方，这对于弘扬佛教有很重要作用。现存世界上最早的木刻印书，就是敦煌发现的唐咸通九年(868)王氏出资雕印的卷子本《金刚经》，现存伦敦英国图书馆，首页扉画释迦佛说法图，刀法道美，神情庄严。

宋代由政府组织雕造大藏经后，佛经扉画大多为精美之作。山西应县佛宫寺释迦塔，还曾发现单独的木版印制佛说法图。宋元以后到明清，凡刻印佛经的，几乎没有不附佛画插图的。木版佛画主要用于弘法传教，所以雕刻精细，构图严谨，内容亲切，法相庄严。

木版画佛教人物

药师佛唐卡

貪欲瞋惡惡藏皆盡其中雖有九惡念是大涅槃因緣力故能滅煩惱而結自賊犯四重禁及五不問問是經已亦在元上菩提因緣漸斷煩惱除不損死一闍提也復次善男子譬如闍提諸共營住一切皆息若未死者要待日明學大乘者雖循弊經一切諸定要待大乘大涅槃日聞於如來微密之教然後乃當造菩提業安住正法猶如天雨潤益增長一切諸種成就菩提業除飢饉多受樂如未秋歲元豐法而亦如是是經除滅八種熱病是經出世如彼業實多而利要樂一切能令眾生見於佛性如法華中八十聲聞得受記莖成大乘實如秋收各歲更元四作一闍提業亦如是是於諸善法元四皆住隨次善男子譬如良醫聞他人子非人而持藥以妙藥并遣一使勸語使言病持此

◎大般涅槃經

15

佛教艺术概论

之”为文，而书就完成《龙井方圆庵记》，将方圆之理和书法相结合。黄庭坚书“山雨溪云散墨痕，松风清坐息尘根，笔端悟得真三昧，便是如来不二门”，便从佛法与书法中体悟如来的不二法门。他还曾用行草书写过寒山子的诗：“我见黄河水，凡经几度清。水流如激箭，人生若浮萍。痴属根本业，爱为烦恼坑。轮回几许劫，不解了无名。”苏东坡的《洞庭春色赋》“悟此世之泡幻，藏千里于一班，举枣叶之有余，纳芥子其何艰”，发人深省。明朝董其昌以行草书苏东坡帖“假借四大以为身，心本无生因境有。前境若无心亦无，罪福如幻起亦灭”，将佛法蕴涵于书法之中。

佛教书法艺术

书法是中国传统书写方式之一，当佛教与书法艺术结合之后，便产生了佛教书法艺术。佛教最初传入中国，由于印刷术尚未昌明，佛经的弘布流通只得靠纸墨抄缮，于是在写经、抄经等需要下，佛教即与中国书法结下不解之缘。佛教与书法的结合，自然丰富了书法创作的题材；同时，佛教的思想亦影响书法的意境。历代书法家受佛法影响，又学有所成者，不胜枚举。其中，宋朝米芾、黄庭坚、苏轼等三大文豪，就是因与禅师常相酬往，因此书法中禅趣横生。如米芾依守一禅师听杭州辩才法师讲其隐居的圆盖而方址的“方圆庵”，于是以方圆概括宇宙万有，以“无所住而住焉”、“无所观而观

妙法蓮華經授記品第六
尔時世尊說是偈已告諸大眾唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉觀三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成爲佛名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡

◎妙法蓮華經

佛說法華經說神佛所行佛所行佛所行佛所行
善惡不可計佛法何因邪正諸佛所立所
說道所說所方人止法甚深無盡如虛空
了無所量何因邪正諸佛所立所說道所
種人各各異身體各各異名各各異色各
有長短各各有壽命各各有形類各各有
想各各有念各各有覺各各有聞佛所何
因是爾王名彼迦提而中有呼佛名曰
勝蓮中有呼世世佛名中有呼美可那提
中有呼釋迦文中有呼鼓師蓮沉中有呼
隨提延中有呼俱讀滑提中有呼摩可沙門
中有呼摩那提提中有呼質多和提提等

◎兜沙經

跳神、法会、说法等)、器物类(有法器、佛具、乐器等)、动物画等。大体而言，唐卡具有三种不同的目的及用途，第一种是修行用的唐卡，其主要作为喇嘛观想及礼拜之用；第二种是庄严用的唐卡，由在家信徒自行绘制，或请画师描绘，然后献给寺院庄严佛堂，以获取功德；第三种是弘法用的唐卡，即在大市集或寺院的前面，如将绘有莲花生大士生涯或阿弥陀佛净土的唐卡，展现在村人及巡礼者的面前，并由喇嘛僧或俗人以歌唱或朗读故事的形式教化民众。唐卡最常见的尺幅是条幅形，底边留有很大的空白，尺寸一般是长75厘米，宽50厘米，除条幅形唐卡外，还有横幅形唐卡。根据制作唐卡所用材料，可以将唐卡分为两大类：用丝绸制成的唐卡叫做“国唐”，用颜料绘制的唐卡叫“止唐”。

佛教艺术

BIAOXIAN YISHU

佛教表现艺术