

/中/国/古/代/佛/教/艺/术/

中国古代佛教艺术

ZHONGGUO GUDAI FOJIAO YISHU

谢宇◎主编

上卷

华龄出版社

前言

佛教艺术泛指与佛教相关的建筑、造像、雕塑、绘画与书法等艺术作品。佛教艺术发源于公元前6至前5世纪左右的印度次大陆。之后，随着向亚洲其它地区和世界传播过程中与其它文化的接触，佛教艺术也随之不断演变。

佛教于西汉时期从古印度传入中国，佛教的传播是以佛像、教义、僧人三种方式进行的。其中以佛像最为流传。佛教自西汉传入中国后，受中国社会历史条件的影响，逐渐走上了中国化道路，构成了中国传统文化的重要组成部分。早期的佛教寺院和石雕都是印度西域风格，佛像面相丰盈，肢体肥壮，表现庄严。自东晋以来，中国式的佛像才出现雏形。到了南北朝初期，佛教得到了魏孝文帝支持，佛教艺术发展到了隆盛时期，佛像逐渐转向“秀骨清像”的风格，充满飘逸高迈的艺术效果。隋唐时期，佛像变得雄健饱满，雍容华丽。五代两宋佛像则走向人间化、世俗化，比唐代更为写实逼真。元明清时期，佛像艺术进一步走近生活，进入了装饰工艺与民间戏曲之中。

从建筑上来说，中国的佛教寺庙可称为中国古代建筑博物馆。在中国佛教寺庙中，至今还保存着一千多年前唐代修筑的殿堂。山西省五台南禅寺大殿，是唐德宗建中三年（782年）的建筑。山西省五台佛光寺东大殿，建于唐代大中十一年（857年）。还有辽、金时期修建的山西大同的华严寺、善化寺，天津蓟县的独乐寺，宋代修建的浙江宁波保国寺大雄宝殿、河北正定县的隆兴寺摩尼殿等，都是中国古代建筑中现今尚存的、不可多得的佳品。中国佛教寺庙中，还有古建筑中的一种特殊类型的建筑，就是塔。塔原本是佛祖释迦牟尼圆寂后，保存和供奉舍利的建筑物，是佛教徒们崇拜的对象。它随着佛教传入中国后，也建造于中国佛教寺庙中。中国的佛塔，分布广，种类多，形态美。从南到北，从东到西，随处都可以看到佛塔的踪影。这些佛塔，从形态上说，有楼阁式塔、亭阁式塔、密檐式塔、花塔、覆钵式塔（喇嘛塔）、金刚宝座塔、宝篋印经塔，也有过街塔和其他异形塔，如楼阁式、密檐式、覆钵式相组合的复合式塔等等。

在雕塑方面，中国的每一座佛教寺庙，都拥有数量不等、大小不同的各种佛像。这些佛像，从公元一世纪中国修建第一座佛教寺庙白马寺时开始塑造，直到今天也没有停止。各个佛教寺庙中的各类佛像，少者几尊、几十尊，多者成百尊、上千尊。山西平遥双林寺，拥有宋、元、明、清时代的各种塑像二千零五十二尊，被誉为中国古代雕塑博物馆。

佛教绘画在中国绘画史上具有举足轻重的地位。从东汉到六朝，佛教绘画不但成为整个中国艺术的主流，而且在六朝时期，凡从事绘画的艺术家几乎都能创作佛画，佛画已然是绘画的中心。除此，享誉世界的敦煌、云冈、龙门、麦积山等石窟中的壁画，更为中国绘画史留下了光辉灿烂的一页。在中国的绘画史上，以唐代的佛教绘画最为兴盛，尤其壁画一时蔚为绘画艺术的主流。

闻名于世的敦煌壁画，就是一部中国唐代绘画史的缩影。敦煌位于河西走廊的西端，在甘肃省的鸣沙山千佛洞，又称为“莫高窟”。莫高窟建于魏晋南北朝，至今尚有四百九十二个石窟，石窟内有二千躯以上千姿百态的塑像和许多瑰丽的壁画，被誉为“墙壁上的博物馆”。莫高窟的壁画主要为经变、本生故事、尊像图、供养人像、图案装饰五种。这些壁画不仅是艺术的作品，更点缀出现实社会的景象，从帝王的仁慈或残暴，到人间生活的情趣，庶民的喜怒哀乐等等，内容非常广泛。因此，佛教藉由壁画与社会的情感愿望相结合，融入于当代的社会生活，使得佛教绘画艺术开拓出更宽广的空间。

我国的书法艺术从商周草创，到魏晋南北朝隋唐发展到极盛，又经宋元明的过渡，直到清代的复兴，纵观其发展历程，可以发现书法艺术与佛教有着极其密切的关系。自佛教传入中国，僧人、禅师在读经之余常挥毫抄写所读经文，以此来传播佛教的教义和扩大佛教的影响；书法家在临池研修过程中也多涉足佛教，或以此静心养性，或借佛参悟书道，以此来提高自己的书法技艺。隋唐之后，佛理禅趣更是大量融入书理之中。到了清代，佛教再次开始兴盛，从皇亲国戚到黎民百姓人人拜佛，文人学士参佛盛行，书法艺术也开始复苏，出现了于佑任、释弘一这样的书法大家。

佛教虽然从未成为中原王朝政治生活的主流意识形态，但佛教的影响至深至远。细数魏晋南北朝以来的历史遗存，直接和间接与佛教有关的文物就占了相当大的数量。研究佛教艺术，实际上也是对中国古典文化的部分总结。

有鉴于此，为了使广大读者对中国佛教及佛教艺术的发展有一个全面的了解，我们特邀请相关专家精心策划和编辑了本书，全书包括佛教在中国的传播和发展、佛教建筑艺术、佛教造像艺术、佛教绘画艺术、佛教雕塑艺术、佛教书法艺术六个方面。并通过丰富的图片资料、考古发掘资料、佛教研究资料，对中国佛教艺术作了一个比较全面系统的介绍，力争使读者能对中国古代佛教艺术有一个总体的、全新的认识。全书图文并茂，极具欣赏和收藏价值。

本书在编写过程中，参考了国内外出版的相关作者关于古代佛教艺术研究的相关作品，并得到了很多专业人士的支持和帮助，在本书付梓之际，在此谨向他们表示诚挚的感谢。另外，由于编者水平所限，书中错漏桀误之处，希望广大读者朋友和专家斧正。

编者

2011年8月于北京

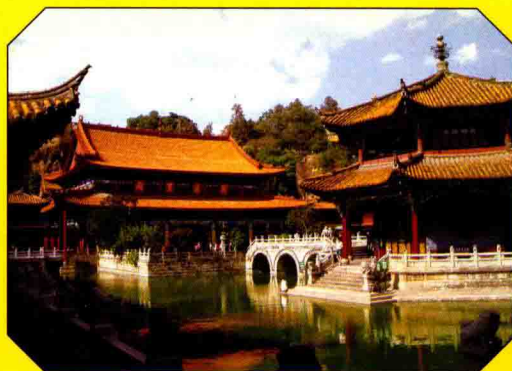
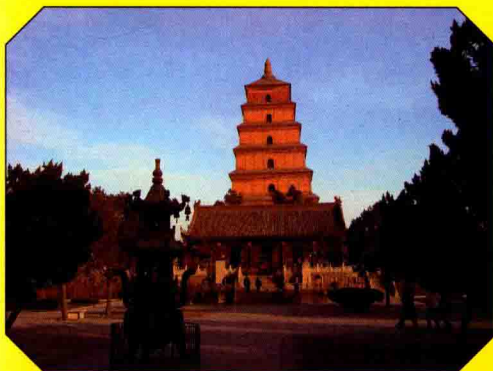
CONTENTS

[目录]

第一篇 佛教在中国的传播发展

第一章 印度佛教概述.....	2
第二章 两汉时期的佛教.....	4
第三章 魏晋南北朝时期的佛教.....	7
三国、西晋的佛教.....	7
十六国佛教.....	10
东晋佛教.....	11
南北朝佛教.....	13
第四章 隋唐时期的佛教.....	16
隋代佛教.....	18
唐代佛教.....	19
第五章 宋元时期的佛教.....	22
宋代佛教.....	22
辽代佛教.....	24
金代佛教.....	25
元代佛教.....	27
第六章 明清时期的佛教.....	30
明代佛教.....	30
清代佛教.....	32

第七章 汉地八大佛教宗派36

天台宗.....	36
三论宗.....	37
法相唯识宗	37
华严宗.....	37
禅宗	38
净土宗.....	40
律宗	40
密宗	40

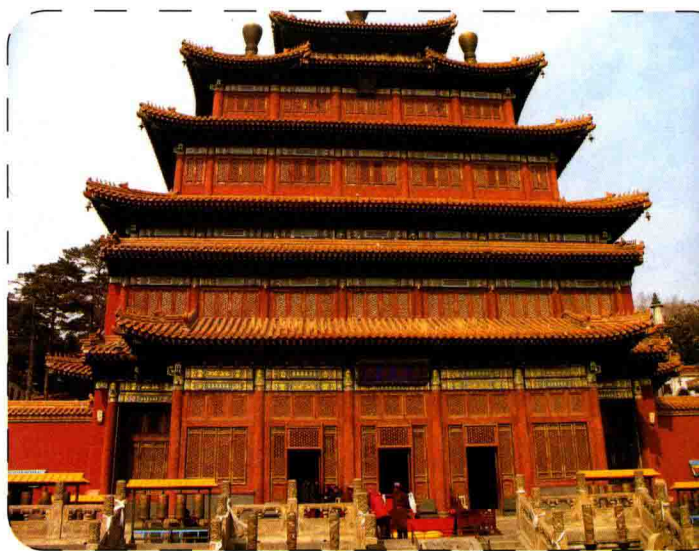
天津市蓟县独乐寺.....	55
天津市大悲禅院	56
河北省正定县广惠寺	57
河北省正定县隆兴寺	57
河北省承德市普宁寺	58
河北省承德市普陀宗乘之庙	59
河北省承德市须弥福寿之庙	60
山西省大同市华严寺	61
山西省浑源县悬空寺	62
山西省五台县显通寺	62
山西省五台县南禅寺	64
山西省五台县佛光寺	64
山西省五台县塔院寺	64
山西省五台县罗睺寺	66
山西省长子县翠云山法兴寺	67

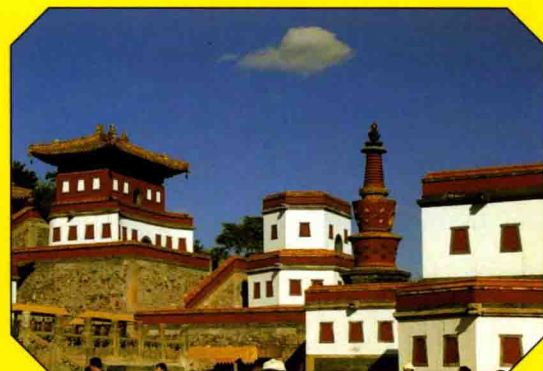
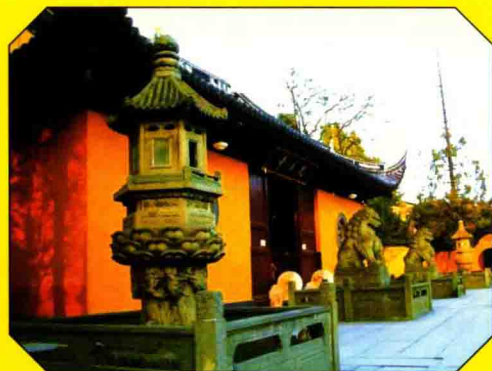
第二篇 中国古代佛教建筑艺术

第一章 佛教建筑的起源与发展43

第二章 华北地区的佛教建筑艺术 ..45

北京市潭柘寺.....	45
北京市戒台寺.....	46
北京市广济寺.....	47
北京市云居寺.....	48
北京市妙应寺.....	48
北京市真觉寺.....	49
北京市智化寺.....	50
北京市雍和宫.....	51
北京市法海寺.....	51
北京市觉生寺（大钟寺）.....	52
北京市法源寺.....	52
北京市碧云寺.....	53
北京市灵光寺.....	54
北京市卧佛寺.....	55

山西省繁峙县岩山寺 67
 山西省太原市崇善寺 67
 山西省平遥县镇国寺 68
 山西省平遥县双林寺 69
 山西省洪洞县广胜寺 71
 山西省永济县普救寺 71
 内蒙古呼和浩特市席力图召 72
 内蒙古呼和浩特市大召寺 73
 内蒙古包头市五当召 74

第四章 东北地区的佛教建筑艺术 ..75

辽宁省千山龙泉寺 75
 辽宁省沈阳市实胜寺 75
 吉林省玉皇阁 76
 黑龙江省宁安兴隆寺 76
 黑龙江省哈尔滨极乐寺 77

第五章 华东地区的佛教建筑艺术 ..78

上海市玉佛寺 78
 上海市龙华寺 79
 江苏省苏州市寒山寺 79
 江苏省南京市栖霞寺 80
 江苏省南京市灵谷寺 81
 江苏省扬州市大明寺 81
 浙江省镇江金山寺 82
 浙江省杭州市灵隐寺 83
 浙江省鄞县天童寺 84
 浙江省普陀山普济寺 84
 浙江省普陀山法雨寺 85
 安徽省九华山化城寺 85

安徽省九华山肉身殿	85
安徽省安庆天柱山乾元寺	86
福建省泉州市开元寺	87
福建省福州市涌泉寺	87
山东省长清县灵岩寺	88
山东省济南市兴国禅寺	89

第六章 华中地区的佛教建筑艺术 .. 91

河南省洛阳市龙门石窟	91
河南省洛阳市白马寺	92
河南省开封市大相国寺	92
河南省首山乾明寺	93
河南省登封市少林寺	94

第七章 华南地区的佛教建筑艺术 96

广东省广州市光孝寺	96
广东省广州市六榕寺	97

第八章 西南地区的佛教建筑艺术 98

四川省峨眉山报国寺	98
四川省峨眉山万年寺	98
四川省峨眉山伏虎寺	99
四川省乐山大佛	99
四川省安岳卧佛院	100
贵州省贵阳市黔灵山弘福寺	100
贵州省贵阳市黔明寺	101
云南省昆明市筇竹寺	101
云南省昆明市圆通寺	102
西藏自治区拉萨市大昭寺	103
西藏自治区拉萨市哲蚌寺	104
西藏自治区日喀则市扎什伦布寺	105
西藏自治区夏鲁寺	106

第九章 西北地区的佛教建筑艺术 . 107

陕西省西安市慈恩寺	107
陕西省西安市荐福寺	108
陕西省长安县香积寺	109
陕西省扶风县法门寺	109
陕西省户县草堂寺	111
青海省湟中县塔尔寺	111
青海省乐都县瞿昙寺	112
宁夏银川海宝塔寺	114

甘肃省敦煌市莫高窟..... 116

甘肃省夏河县拉卜楞寺..... 117

第十章 香港特别行政区、澳门特别行政区、

台湾省的佛教建筑艺术..... 118

香港大屿宝莲寺及天坛大佛..... 118

台湾省鹿港龙山寺..... 120

第三篇 中国古代佛像艺术

第一章 佛像的起源与普及..... 122

第二章 中国佛像艺术的特点..... 124

宗教性..... 124

社会性..... 124

艺术性..... 124

第三章 中国佛像艺术的内容..... 126

佛像的面相..... 126

佛像的服饰及衣纹..... 129

佛像的手印..... 130

佛像的台座..... 131

佛像的姿势..... 133

佛像的背光..... 134

佛八宝..... 135

第四章 秦、汉、三国时期的佛像艺术 136

中国造像艺术的起源..... 136

佛像传入的最初传说和记载..... 136

中国最早的佛寺和佛画..... 137

中国最早的佛塔和金铜佛像的记载 137

中国最早金铜佛像和布绘佛像实物 138

中国最早的石窟佛像和陶制佛像.. 139

第五章 魏、晋、南北朝时期的佛像艺术 140

乱世中的佛像艺术..... 140

佛像艺术的发展..... 140

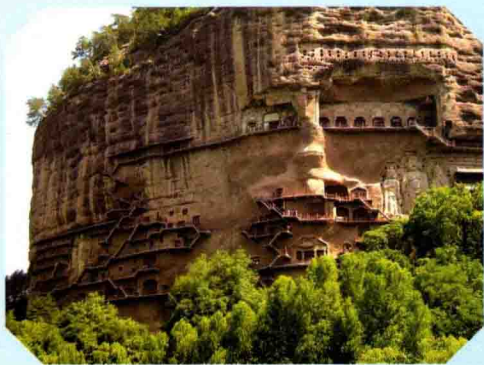
魏晋南北朝佛教造像的特点..... 141

北朝佛寺造像的兴盛..... 141

永宁寺和少林寺的佛像艺术..... 142

北朝的二次灭佛..... 145

南朝前期的佛寺造像..... 145

南朝后期的佛寺造像..... 146

南北朝的石窟佛像..... 146

南北朝的中、小佛像..... 153

第六章 隋、唐时期佛像艺术的鼎盛 158

隋、唐佛像艺术概述..... 158

隋代佛寺造像..... 160

唐代佛寺造像..... 160

隋、唐佛塔与线刻造像..... 163

夹苎、刺绣、木雕佛像..... 165

隋、唐的敦煌佛像艺术..... 166

隋、唐龙门石窟的佛像艺术..... 168

隋、唐西藏的佛像艺术..... 170

第七章 五代、北宋、南宋时期的佛像艺术 174

五代十国和两宋佛像艺术概述 .. 174

五代至两宋的佛寺造像..... 175

四川的石窟佛像艺术..... 179

陕北石窟佛像..... 184

杭州及我国其他石窟佛像..... 186

第八章 元、明、清时期的佛像艺术 189

元代佛像艺术..... 189

明代佛像艺术..... 192

清代佛像艺术..... 202

第九章 佛像艺术的鉴赏 209

佛教造像艺术概述..... 209

佛..... 210

释迦牟尼佛..... 214

金刚持与金刚萨埵..... 216

大日如来.....	217
药师佛.....	218
燃灯佛.....	220
弥勒佛.....	221
过去七佛.....	222
千佛.....	222
五方佛.....	223
菩萨.....	224
文殊菩萨.....	226
观音菩萨.....	227
圣观音.....	229
六观音.....	230
准提观音.....	231
如意轮观音（六臂观音）.....	233
马头观音.....	233
不空绢索观音.....	234
不空钩观音.....	234
十一面观音.....	234
十五尊观音.....	235
四十八臂观音.....	235
千手千眼观音.....	236
三十二应身.....	236
三十三观音.....	237
普贤菩萨.....	238
地藏菩萨.....	239
大势至菩萨.....	240
日光菩萨和月光菩萨.....	241
龙树菩萨.....	242

十二圆觉菩萨	242
维摩诘居士	243
善财童子和龙女	244
明王	245
不动明王	247
大威德金刚	248
胜乐金刚	248
密集金刚	249
时轮金刚	250
欢喜金刚	250
马头明王	251
殊胜黑如迦	253
金刚橛	254
大轮金刚手	254
佛母、明妃、空行母	254
二十一度母	255
大白伞盖佛母	256
尊胜佛母	258
智行佛母	258
狮面佛母	259
熊头佛母	260
虎头佛母	260
罗汉	261
四大罗汉	262
十大弟子	263
摩诃迦叶	263
阿难陀	263
目犍连	264
舍利弗	265
须菩提	265
罗睺罗	266
阿那律	267
迦旃延	268
富那楼	268
优婆离	269
十六罗汉与十八罗汉	270
五百罗汉	273
护法神	275

四大天王	277
增长天王	279
广目天王	279
多闻天王	279
持国天王	280
十八伽蓝神	281
天龙八部	282
二十四诸天	285
大梵天	286
帝释天	286
密迹金刚	287
大自在天	288
散脂大将	288
辩才天	288
功德天	289
韦驮天	290
坚牢地神	290
菩提树神	291
鬼子母	291
摩利支天	292
日天	292
月天	293
水天	293
阎摩罗王	294
紫微大帝	294
东岳大帝	295
雷神	296
大黑天	296
吉祥天母	297
黑财神	299
白财神	300
地狱王	300
墓葬主	301
昆那夜迦	301
曜神	302
事业王	302
载末尔	304

第四篇 中国古代佛教绘画艺术

第一章 中国佛教绘画艺术发展综述 306

汉魏六朝时期的佛教绘画艺术 ..306

石窟壁画艺术.....309

隋唐时期的佛教绘画艺术.....313

五代、两宋时期的佛教绘画艺术 321

元明清时期的佛教绘画艺术323

第二章 佛教与壁画326

魏晋佛教壁画.....326

南北朝佛教壁画330

隋代佛教壁画.....336

唐代佛教壁画.....338

五代十国佛教壁画.....339

宋代佛教壁画.....341

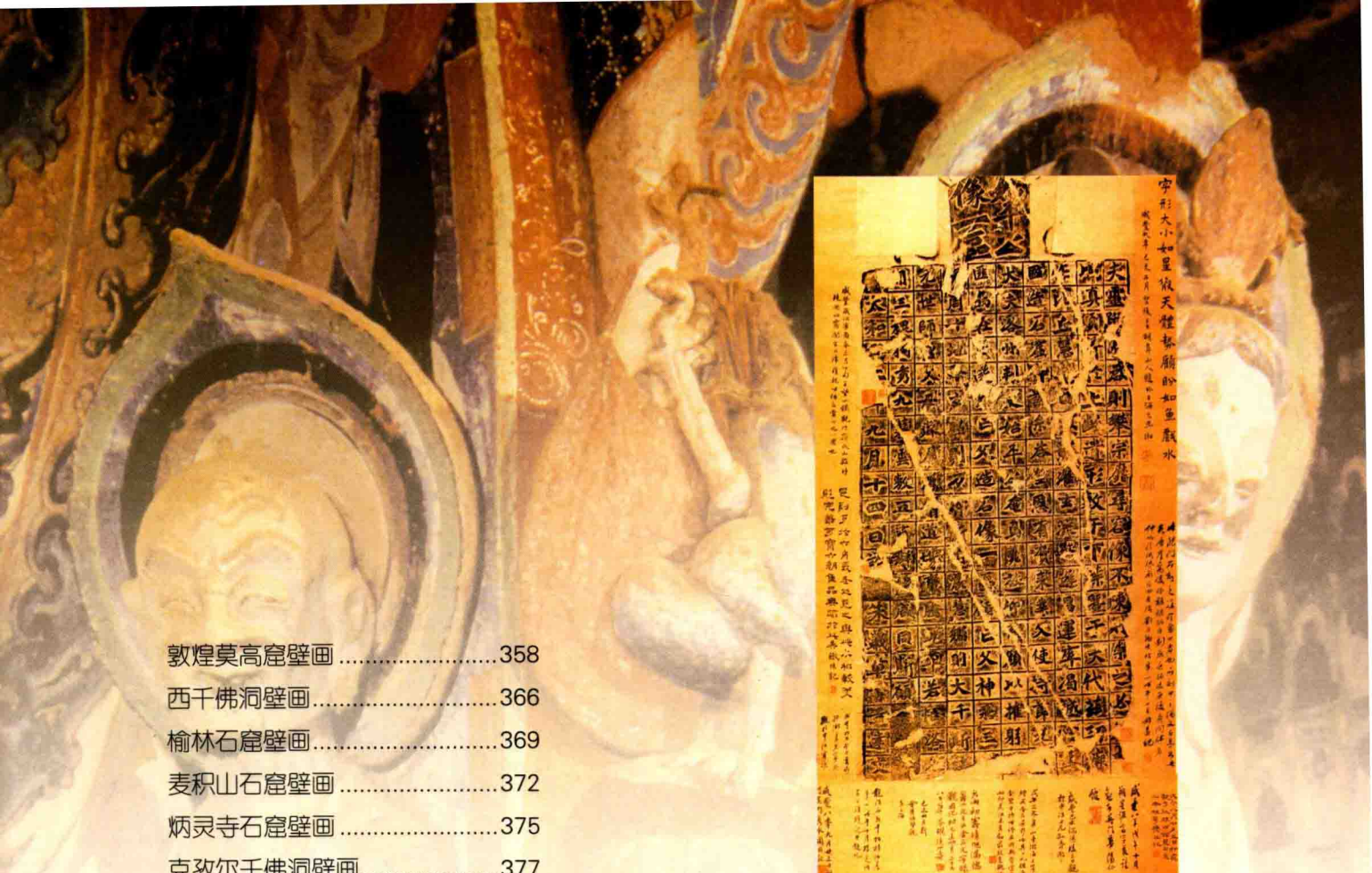
辽夏金佛教壁画342

元代佛教壁画.....344

明代佛教壁画.....345

清代佛教壁画.....347

古代藏区寺院壁画.....349

敦煌莫高窟壁画 358

西千佛洞壁画 366

榆林石窟壁画 369

麦积山石窟壁画 372

炳灵寺石窟壁画 375

克孜尔千佛洞壁画 377

第三章 禅宗与文人画 382

第五篇 中国古代佛教雕塑艺术

第一章 佛教雕塑艺术发展综述 390

第二章 佛教与石窟雕塑 393

第三章 佛教与寺院雕塑 400

第四章 佛教与佛塔雕塑 408

第六篇 中国古代佛教书法艺术

第一章 佛教书法艺术综述 420

第二章 僧人书法家的成就 430

第三章 居士书法家的佛缘 434

第四章 以佛教为题材的书法作品
——佛教碑刻 436

中·国·古·代·佛·教·艺·术

第 一 篇

佛教在中国的传播发展

★印度佛教古典建筑做工精致的屋顶

★印度佛教圣地菩提伽耶的摩河菩提寺

第一章 印度佛教概述

佛教诞生于公元前6世纪末，那时候的印度正处在历史上的列国时代，亦是中国的春秋时期，距今约有2500年的历史。这一时期印度经济急剧发展，在印度的中部和西北部，农业占主导地位，铁器得到普遍使用，手工业和农业开始分

化，工艺制造部门逐渐出现，如采矿、冶炼、制革等。

社会发展的不断成熟酝酿了国家的产生，并出现了势力较大的城市国家，如恒河流域的摩揭陀国和居萨罗国等等。国家的出现也带来了连年的征战，相互吞并，相互侵占。佛祖释迦牟尼所在的迦毗罗卫国就被居萨罗国所吞并了。战争带给人们的是无尽的苦难和折磨，不仅仅是家破人亡，倾家荡产，更随着一次次的战争使阶级关系发生急剧变动。

在佛教创立之前，印度社会存在着按照姓氏区分的严格等级制度，也称种姓制度。第一等级是婆罗门种姓。这个种姓由掌管宗教事务的专业僧侣组成，世袭而专司祭祀活动，在印度社会阶层中是神圣不可侵犯的，位居上品。婆罗门种姓垄断着文化教育大权，身份甚至高于世俗的帝王贵族——刹帝利的身份，可谓是整个社会的领导人。他们是有世袭特权的阶层，是神圣的代表，所主持的宗教活动更是神圣而必要的，且享有接受赠送礼物、

土产，免征赋税，免受死刑和肉刑的特权。婆罗门种姓拥有大量的地产，有的包括整个村庄。这种种的特权都与佛教的产生有着直接的关系，并为佛教的产生做了铺垫。

第二等级是刹帝利种姓。这个种姓主要由军事行政贵族组成，掌握军政大权，也是世袭的贵族。但是他们位于婆罗门之下，是因为他们需要借助婆罗门的祭祀得到神佑。由于所在国家实力的不同，刹帝利的阶层中又分成两部分：一部分是分属强大国家的，如摩揭陀国；再一部分是分属弱小国家的，如迦毗罗卫国。弱小国家的刹帝利的地位是脆弱的，其生命、财产都难以得到保障，前途渺茫难测。在群雄争霸的列国时代，因为刹帝利阶层的政治和军事地位凸显，故而他们对婆罗门至高无上的地位日益不满。

第三等级是吠舍种姓。这个阶层是平民大众，人们主要从事农、工、商业社会活动。在这个阶层中也有不同的分化，一种是在经商中暴富的商人，有些甚至富可敌国，但是这不过是少数人而已，可是即使这些人腰缠万贯，社会等级却很低下，由此他们强烈对婆罗门不满，并企图用雄厚的经济实力挤进社会上层阶级。除此之外，此等级的大多数人都处于社会下层，为金钱和权力所压制，不但经济、财产难以得到保障，连生命也受到严重威胁。

第四等级是首陀罗种姓。这个等级主要由奴隶、杂工和仆役组成，是社会中的地位最低下的阶层，处境极其悲惨。他们不但受着剥削和压迫，更有种姓制度规定，首陀罗无

◇铜鎏金释迦牟尼佛坐像(清代)

释迦牟尼佛，本是古印度迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）的太子，名叫“乔达摩·悉达多”，属刹帝利种姓。父为净饭王，母为摩耶夫人。据佛经记载，释迦牟尼在19岁时，舍弃王族生活，出家修行。35岁在菩提伽耶一棵菩提树下悟道，遂开启佛教，弘法45年。年80岁左右在拘尸那迦城示现涅槃。

★古印度佛教绘画

第一篇 佛教在中国的传播发展

权举行再生典礼，也就是说他们不能拥有灵魂，不能转世投生，是所谓的“一生族”。如此的压迫与侮辱，使得他们对婆罗门的精神统治与经济压迫更加愤慨。

由此，无论是经济的发展，还是阶级关系的复杂化，都使种姓制度受到挑战。这种矛盾一直激化到公元前6世纪至公元前5世纪，除婆罗门以外，各阶层的人们开始以各自的角度反抗其他的阶层，要求

重新调整社会等级关系，佛教就是在这样的大环境下脱颖而出的，在反对和倡导婆罗门教的斗争中萌生出来。它的出现成为了社会的代言，它的思想满足了社会各阶层的利益要求，从而得到了各方的支持，它在为社会各界呐喊的同时，战胜了神圣不可侵犯的婆罗门，使其丧失了统治地位。

原始佛教主要集中在对婆罗门教的批判：

第一，反对婆罗门教所宣扬的梵神创世之说，倡导缘起论的思想。在婆罗门的信条中，认为梵天创造了世界，创造了诸神，万物皆从梵天而产生，依梵天而存在，社会中的阶级种姓都是神造的，不可变更。其中婆罗门是“人中之神”。而佛教则反对这一说法。佛教主张缘起论，认为世界上的一切现象都是依缘而起、生灭变化的。就客观世界来讲，没有创世者的存在，就人的个体来讲，所谓的“我”或灵魂这样的主宰也是不存在的。由此佛教对婆罗门教进行有力的批驳，从而改变了婆罗门的特权地位。

第二，反对婆罗门的杀牲祭祀礼仪的制度，倡导博爱布施的信条。婆罗门以祭祀为职业，由专业的僧侣组成，他们所主持的祭品除了谷

物、苏摩酒、牛乳，还有牲畜，甚至用人来祭祀。而佛教则主张广爱博施，对待一切生命体，不分牲畜和人，都施以慈爱和怜悯，并有不得杀生的戒条。佛教不主张祭祀，因为佛教认为，祭司不需要导行，要想达到不生不灭的涅槃境界，人人都可靠自己的修行达到，并不因为社会的地位而失去修行的权力。这个说法的提出再一次抨击与否定了婆罗门的神权地位。

第三，反对婆罗门推行的种姓制度，以“众生平等”的观念作为基础。所谓众生，包含着社会中四种姓中的所有人。所谓平等，一是说对于生死轮回、善恶果报并没有种姓的差别，享有的权力是平等的，富贵和贫贱的地位是取决于人生在世所作的善事。这种“众生平等”的说法是释迦牟尼及其弟子针对婆罗门教主张婆罗门种姓至高无上的观点，提出的与之对立的观点。“众生平等”得到了刹帝利和吠舍中富商的支持，也得到了广大下层民众的支持，吸引了大批民众入教，这也是佛教可以发展壮大的主要原因。尽管佛教中所说的这种平等仅限于宗教范围，但对于当时的历史条件下，其思想上具有的进步意义不容否认的。

◇古印度犍陀罗菩萨像