

宗教信仰的寄托与心灵慰藉 对《无量寿佛》大唐卡的研究与思考

彭莹茜

(四川美术学院 重庆 401331)

[摘要] 唐卡是藏族文化中所独有的一种绘画艺术形式,其题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等领域,可以称得上是藏民族的百科全书。本文将从《无量寿佛》大唐卡的画面内容及材质入手,了解唐卡的起源与历史、制作与类型,从而探究唐卡画面的象征意义,重新审视宗教信仰对藏文化区域的人民审美形成的影响。

[关键词] 唐卡 宗教 信仰 审美 无量寿佛

唐卡,藏文标准正字作 thang-ga,也作 thang ka、thang kha;《藏汉大辞典》将唐卡解释为“卷轴画,画有图像的布或纸,可用轴卷成一束者。”^[1]本文将研究的唐卡作品为现藏于洛杉矶郡立博物馆的《无量寿佛》大唐卡(见附图)。将其作为研究对象的原因如下:

首先,该作品是海外现藏最大的早期唐卡,其尺寸为一百三十八点四厘米×一百零六点一厘米^[2];另外,其制作年代为12世纪后期左右,是12世纪十分具有代表性的唐卡作品之一,其创作年代与作品风格对于唐卡的起源与历史研究有着十分重要的意义;再者,无量寿佛本是阿弥陀佛梵文名称的意译,后逐渐演化为阿弥陀佛的化身,这样的化身内涵使得“无量寿佛”的唐卡形制在藏文化地区十分普遍,而这样的普遍性又因为年代与地区的不同而有着或多或少的表现差异。

一、起源与历史

唐卡《无量寿佛》大唐卡的制作年代为12世纪后期,当时的唐卡艺术已经发展盛行。就绘画艺术而言,最早可查的能追溯到卡若新石器时代。到吐蕃王朝时,其绘画艺术已臻完善。唐卡作为壁画的延展,最迟也在七世纪中叶以前就已出现。早期唐卡因经过朗达玛的灭佛,已无迹可寻,现存唐卡除有少数宋元时期的作品外,大多都是五世达赖罗桑嘉措时的集体作品^[3]。

对唐卡语源的研究是从西方艺术史家图齐《印度—西藏》与《西藏画卷》中的论述开始的。“唐卡”是藏文音译,指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画。在《西夏藏传绘画黑水城出土西夏唐卡研究》一书中,作者谢继胜认为图齐教授提出的“唐卡起源于印度布画”的观点值得推敲,他本人则偏向于唐卡的源起可能与西藏藏族本土的史诗《格萨尔王》有关。

唐卡的形式与游牧部族的生活经历有关。藏民在辽阔而荒凉的高地上逐水草而居,裹成一卷的唐卡成为随身携带的庙宇。由于唐卡比塑像轻,也不同于壁画,无论走到哪里,只要把唐卡系挂在帐篷里,哪怕是一根树枝上,就能成为一种象征,让藏民们祈祷、礼拜、观想,或保佑去世的亲人。据说最小的唐卡仅有巴掌般大小,画在纸上、布上或羊皮上;而大的唐卡可达几十甚至上百平方米,甚至有的能遮住整整一面的山坡。因此,研究唐卡的形成与发展有助于了解不同时期藏民的审美观念。

二、制作与类型

唐卡的品种和质地多种多样,但多数是在布面和纸面上绘制的。另外也有刺绣、织锦、缂丝和贴花等织物唐卡,有的还在五彩缤纷的花纹上,将珠宝玉石用金丝缀于其间,珠联璧合。唐卡一般是由专门的画工制作完成。西藏人把唐卡画师统称为“拉日巴”,意思是画佛或神的人,他们手中都有一份世代相传的范本,须得遵循。这范本往往隐匿于密存的经典中,记载着至少八种成套的造像尺度,无论是姿态庄严的静相神佛,还是神情威猛的怒相神佛,所有的造像都有相应的比例,不得修改(参考自《西藏日报》)。另外,寺院喇嘛也是

唐卡绘制者的主要组成部份。现在的喇嘛绘制唐卡,一方面出于佛法研习的需要,另一方面也藉此赚取生活费用。他们所绘唐卡流通渠道相对单一,一般由寺院统一安排,由固定且正规的销售商收购销售。

唐卡的绘制时间较长,少则一个多月,多则一年甚至数年,画工越精细画幅越大的唐卡,其制作时间当然也就越长。另外,从表现技法的角度出发,可将唐卡划分为两大类,即“国唐”(丝绢织绣)与“止唐”(纸本或绢本彩绘)。根据丝绢材料的不同,“国唐”(丝绢唐卡)有以下五种^[4]:

(1)绣像“国唐”这是一种用各种不同的丝线经手工刺绣而成的唐卡。(2)丝面“国唐”制作这种唐卡是将各色的丝绢切成各种形状的布块,然后再用针将拼成画面的各色布块缝接起来。(3)丝贴“国唐”这种唐卡与(2)相似,只不过是切成的各种彩色布块用胶粘在画布上组成画面。(4)手织“国唐”:一种用丝线经手编织而成的唐卡。(5)版印“国唐”:这种唐卡是用墨或朱砂作颜料用套版直接印在丝绢上,套版主要用木版,偶尔也用铜版或铁版。

人们主要是依据画背景时所用颜料的不同色彩来区分“止唐”的种类,分为彩唐、金唐、朱红唐、黑唐、版印“止唐”。

绘画唐卡与汉民族美术中的纸本、绢本绘画没有太大的差别,但材料选用、制作方式还是有很大不同的。例如,汉族画家作画多将纸、绢平铺在水平的桌面上,泼墨挥毫。藏族画家则将棉布、麻布、绢等织物绷在方形的画框内,作画时有一定倾斜的角度。

《无量寿佛》唐卡则属于丝质唐卡,即“国唐”。藏文的“丝质唐卡”写作 si thang,这里的 si 是汉语“丝”音译^[5]。缂丝是一种高级的织锦,采用通经断纬的方式织成,可以将人物形象表现得更加厚重圆满,宋代开始出现,如西藏拉萨布达拉宫藏宋代的《不动明王》缂丝唐卡,到了元代则因大量掺用金线而倍增富丽^[6]。

三、绘画题材与内容含义

西藏民族类唐卡是以藏民相关内容为题材。其中包括当地的历史地理、神话传说、藏医药、天文历算等,还包括四大洲及风火水土图、须弥山图、西藏人的起源图、金城公主进藏图等,吉祥四瑞图也是藏族僧俗酷爱的唐卡题材。

在西藏传统观念中,无论是壁画、唐卡或其他形式的绘画,画像都是有灵魂的,因而普通人是不能随便进行画像的,当一个人死去时他生前的肖像也要随之销毁,因此,画像在西藏或者是藏文化地区有着极其重要的地位。无量寿佛是西方极乐世界的怙主,在佛经中说此佛光明无量,寿命无量,因而在藏传佛教中极受尊崇。这幅《无量寿佛》唐卡中的画像正是无量寿佛在人们心目中的化身的表现,许多人将其画像供养,以求益寿延年,祈祷平安。

一般说来,唐卡构图的根本原则是要满足三个根本,亦即上师、本尊与空行。这其中,上师是“加持根本”,本尊是“成就根本”,空行或谓护法神则是“事业根本”。在《无量寿佛》这幅唐卡中,画面中最大的形象无量寿佛结跏趺坐于莲花座

上,站在佛两旁的是胁侍菩萨用左右手分别作无畏印。无量寿佛一般在作禅定印的手上拿一金刚杵。整个画面基本没有过多的装饰,几乎没有装饰植物花草等繁复纹样,只是主尊在画中的比例十分巨大,反衬出在无量寿佛背后的菩萨们相对的衬托作用,而这或许也是本尊地位的不同决定了其在画面中的大小的不同。这样的画面表现方式也可以在中国本土的绘画中找到类似的痕迹。

四、与其他唐卡作品的对比

1.《阿弥陀佛》

内蒙古自治区发现的西夏黑水城遗址出土了大量西夏唐卡,因而,在研究唐卡艺术时不得不提及西夏藏传绘画中的唐卡作品。

既然在藏传佛教中阿弥陀佛就是无量寿佛,那么在此以一幅《阿弥陀佛》为研究对象。作品《阿弥陀佛》绘于丝质唐卡上,整幅作品用阿弥陀佛三尊构图,画面下方的莲花主茎支撑主尊莲座,两侧平伸的侧枝分别托住两位胁侍菩萨的莲座,两位胁侍菩萨的描述完全对称一致,双手作安慰印,身躯的扭转颇得波罗真传,只是双腿的姿势不合规范,变形严重^[2]。另外,唐卡背龛和背光样式的大规模改变表明作品是西夏人用借鉴的艺术形式自己创作的具有西夏艺术特征的唐卡。

该唐卡的人物面相表情与《无量寿佛》大唐卡的人物表情极为相似,不同之处就在于主尊衣服的穿着不同,前者是穿右袒式的袈裟,后者则以项链佩饰作为衬托,并无穿袈裟衣物,胁侍的神情与服饰则极为相似,只是前者坐在莲花座上,而后的胁侍菩萨则站在主佛的两侧;主佛的比例也比前者唐卡中主佛的要大,显示出主尊的重要地位,也更加显示出庄严肃穆的感觉。

2.清代《无量寿佛》唐卡

《无量寿佛》唐卡在历史发展中发生了怎样的演变可以由这幅清代的唐卡作品窥见一斑。这幅清代作品高80厘米,宽53.5厘米。这种在浓重的朱砂底色上,用色彩和金线描绘神佛人物的唐卡称作赤唐^[6]。这幅唐卡中的主尊佛周围绘有144尊大小相等的无量寿佛,与本文介绍的《无量寿佛》唐卡的作用相近,这幅作品也专用于供奉在殿堂内修长寿之用。

其实,从色彩上来看,两者都采用鲜艳的红色做底,虽然从画面的质材看来,12世纪的《无量寿佛》作品确实不及清代的质量高,但考虑到时间的因素以及两个时期不同的社会生产水平看来,前者的用材质量并不能成为决定唐卡价值的一个先决条件,而从画面内容的精细程度来看,前者的画面又比后者的作品更为复杂,手工痕迹更加明显。不可否认的是,清代的唐卡似乎总难免蒙上商业资本萌芽的资本主义阴影,这也可能与社会经济文化有着一定的关系。

五、象征的意义与作用

无量寿佛本是阿弥陀佛梵文名称的意译,这在前文已有论述,在此将作进一步的补充。藏传佛教中有“三方佛”尊像,在佛像中间的为释迦佛。一种说法是“西方即阿弥陀佛,其意为‘无量光’、‘无量寿’,是西方阿弥陀净土的主宰。”^[7]另一种说法是“阿弥陀佛又称无量光佛,为禅定五佛中的第四佛,藏文有时也写作 vod dpag med,双手结禅定印,藏传密教中阿弥陀佛没有明妃眷属的著冠身相称为无量寿佛。”^[8]另外,喇嘛教中更根据“无量光”、“无量寿”这二种意思制成了两尊佛像,也就是说根据不同教义佛像的造型也将有所差异,但无论这些说法谁是谁非,“无量寿佛是长寿的象征”这一观点是可以肯定的。

西夏绘画中阿弥陀佛像的大量出现,主要的原因是西夏佛教中净土宗的流行^[9]。净土宗提倡念佛往生,快速成佛,可灭八十亿劫微妙功德,成八地菩萨。这种快速往生的教义对于处于动乱之中的西夏人来说,无疑有巨大的吸引力。在高

原恶劣复杂的环境气候下,当地的人们急需一种心理慰藉来填补现实事物的缺失,用色彩鲜艳的具有藏族特色的颜料来制作自己的衣物装饰,以五颜六色的色彩来对比蓝天白云高原的单调色彩。

另外,从《无量寿佛》中我们可以发现,佛陀的面相已经有藏化趋向,而不同于刚刚传入的类似印度波罗王朝的面相。可以想见,外来的文化文明一方面将自身的文化传播并影响其他文明的同时,另一方面也可能被兼容入其他文明的因素,从而产生出一种具有当地特色的综合体。

综上所述,唐卡的出现既是宗教教义的需要,也是教徒在宗教活动中的一种修行行为,更是人们信仰与心灵的安慰。当然,在现代市场经济的冲击下遭受着意义的泛滥,甚至有着商品化趋势的倾向,因而,保护唐卡艺术本身的文化内涵以及更好地传承唐卡艺术的制造工艺,成为现代人面临的最为重要而又值得思考的问题。

附图:《无量寿佛》大唐卡 洛杉矶郡立博物馆 海外现藏最大的早期唐卡

参考文献:

- [1]藏汉大辞典:上册[M].北京:北京民族出版社,1993:1140.
- [2]谢继胜.西夏藏传绘画 黑水城出土西夏唐卡研究:第1版[M].河北教育出版社,2002:52-284.
- [3]“百度百科”[唐卡的源流]<http://baike.baidu.com/view/418.html?wtp=tt>.
- [4]“国唐”与“止唐”分类摘抄于“百度百科”[唐卡的分类]<http://baike.baidu.com/view/418.html?wtp=tt>.
- [5]《视觉中国》唐卡艺术欣赏(三)[作者] freehorse 整理[发表时间] 2006/10/26 17:05:04<http://zhidao.baidu.com/question/8856354.html?si=3&wtp=wk>.
- [6]中国西藏信息中心网,发布时间:2007-07-19 10:45:00.
- [7]王磊义编绘.金申解说,《藏传佛教尊像选》:第1版[M].文物出版社,1995:184.
- [8]净土宗又名莲宗,初始于东晋,慧远被奉为初祖。唐时由善导正式创立。所遵经典主要有《量寿经》、《阿弥陀佛》和世亲《往生论》,大部分都有西夏文译本。

作者简介 彭莹茜(1987-),女,广西壮族自治区梧州市人,四川美术学院,在读本科生,研究方向 藏传佛教、龙母文化等宗教美术。