

藏密曼荼罗图形的艺术特点浅析

蒲佳 王家民 俞瑾华

内容摘要：藏密曼荼罗是藏教密宗中最具特色、最有代表性的艺术形式，是对藏传佛教艺术的一个高度概括。文章以藏密曼荼罗的宗教理论为基础，从艺术设计的角度出发对它在构图、色彩和装饰上的艺术特点进行了探讨。

关键词：藏密曼荼罗 构图 色彩 装饰

在藏传佛教中，曼荼罗是一种非常神秘的圆环，是一个非常重要、意义深远的古老象征符号之一。荣格认为曼荼罗是“圆圈”的意思，是在历史上所有自然元素和人类一切艺术及舞蹈中发现的圆形图案。藏教喇嘛们创造出了最精美优雅的曼荼罗，它们是具有多元特点和相对符号化的图形艺术。

藏密曼荼罗基本概念

曼荼罗是梵文“Mandala”的音译，也译为“曼陀罗”，是佛教中的密教艺术，在藏密中称“金廓”“蔓扎”。汉语意为“坛城”或“坛、坛场”或中围。早期的曼荼罗来源于古印度的密宗活动，是密宗僧侣在修法时为防止敌对势力的侵扰，在密修地建造的方形与圆形的土台，也就是佛教密宗举行灌顶仪式或密宗修炼者的坛场。（见图1）

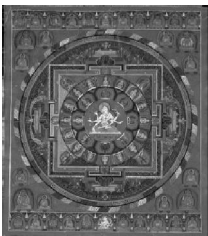

图1 尊胜佛母坛城

藏密是指藏传佛教密宗，它是印度后期佛教中的一派，印度密教在公元8世纪传入西藏，10世纪以后才与西藏的苯教互相融合，形成了藏传佛教。藏传佛教中最精华的是“密宗”，密宗文化是藏传佛教中最辉煌、最精彩的核心文化部分。

藏密曼荼罗图形艺术的主要特点

藏密曼荼罗图形艺术繁密精巧、变化无穷。它将圆形、方形、三角形等几何图形交织组合；色彩对比与统一相结合，在均衡中求变化、静止中见流动；图案纹样刻画精细入微、繁简疏密布局巧妙。

1. 提炼概括的几何构图形式

方圆构图：藏密曼荼罗多以圆形和方形的组合图形为基本构图框架。画面的基本骨架外形都是正圆形，中间有一个内切正方形代表密宗的根本，即五方佛所在的神殿。在正方形的中央又有一个圆形，圆形的中心是五方佛佛像或代表五方佛的法器或梵文字。藏密画师们智慧地运用了圆和方这种最简单的图形艺术。三角形构图：三角形的构图通常是由单个三角形及组合三角形为中心，组合三角形一般呈正三角形和倒三角形交叉组合结构。三角形一般都出现在坛城中心的圆中，放置方法

基本有正放、倒放、斜放。这象征阴阳两性或男女的结合所蕴含的生命力，同时还无限、无尽等象征意义，非常富有节奏感和韵律感。

井田形构图：井田形构图基本上是十字轴线对称、方圆相间、“井”字分隔的空间。在“井”字分隔成的九个空间或相间隔的五个空间里，按各种曼荼罗的要求布置佛菩萨，再现佛经中描述的世界构成形式。这种构图使画面空间中各部分的视觉重量感相对平衡。

2. 遵循规律的中心构图原则

视觉重心，主次分明。藏密曼荼罗的构图基本都是自圆心逐层扩大的对称图形，以正中间的主尊或佛为中心点，以此点为中心通过旋转得到同比例不同大小的圆形，从中心向外上下左右展开故事情节，以达到画面视觉重心明确、主次分明的效果。它还充分应用了渐层的原则，以密宗本尊为中心向外一层层扩散与放射，视觉重心由小渐大、由密渐疏、由简到繁，这样的安排不是单纯的反复而是发展变化的规律，不仅引人注目而且能逐次的加深印象。

对称原则，布局均衡。对称的形态在视觉上有均匀、协调、整齐的朴素美感，符合人们的视觉习惯。坛城的构图基本都是上下左右的对称，先用“X”形或“十”字形对整个构图进行分割，然后再对称的安排各个构成要素，最后形成一种紧凑、规律的整体艺术。

3. 对比与统一的色彩调和

单色的应用：藏密曼荼罗图形中的单色应用相当多，一般是以某个单色为主，再配以少量其补色，在画面中央的坛城常用红、黄、蓝三原色，周围多以红、蓝、白、绿、黄几种不同的单色加以区别，使整个画面显得非常集中、醒目。

对比调和：藏密曼荼罗常把反差很大的两个视觉要素成功地配列于一起，运用色彩的冷暖变化和冷暖对比关系，并对强烈色相按照调子的需要减弱或加强其冷暖对比，减弱或加强其色彩的强度，使画面冷暖色相在强弱对比和位置转换中取得协调。

统一调和：藏密曼荼罗的配色多用统一性调和，也就是以统一为基调的一种配

色方法，它在色彩的三属性中尽量消除不统一的因素，统一的要素越多，就越容易达到调和。同类色、相似色的反复应用，总能得到调和。

4. 运用繁复有序的图纹元素

装饰感特点：藏密曼荼罗图形是一种符合装饰特点的平面图形，它以几种几何骨骼线所分割的画面为基础，再给其中填充与其相适合的图案、纹样，使画面形成丰富多彩且井然有序的装饰图形。如曼荼罗正中间的佛像图案，佛像的体量和谐均匀、姿态婀娜、淳朴生动，衣服上的纹饰也都疏密有致，造型生动且富有装饰意味。

符号化特点：藏密曼荼罗图形常将传统具体的吉祥图案以抽象的手法简练概括地表现出来。例如表示大海、风墙、火墙等几何图案，还有“藏八宝”图案造型的高度概括和提炼，使它们成为一组有固定形式的图案。

程式化特点：藏密曼荼罗图形中的许多图案都具有程式化的特点，使整个图形在不断繁复变化后又归于秩序。如《时轮金刚三昧耶坛城》外圈以圆形的运动轨迹反复排列组合的“卐”字和“六字真言”等文字图案。

结语

藏密曼荼罗的图形艺术是曼荼罗艺术的直接体现形式，它将佛教中的所有思想、哲学、美学、建筑学、图形学等学科全部汇集于一幅画面中，真实地触及到了人类无意识底层的原始反应的不同形态，反映了人们最原始的心理需求和审美需求，以独特的表现形式创造出了最具观察性和欣赏性的图形艺术。

参考文献：

- [1]李翼诚.藏密曼荼罗的哲学意义[J].西藏民族学院学报社会科学版,1994年第2期.
- [2]尕藏加.密宗——藏传佛教神秘文化[J].中国藏学出版社,2007年1月.
- [3]吉布杨典.唐卡中的曼荼罗[M].陕西师范大学出版社,2006年9月.
- [4]杉浦康平.造型的诞生[M].中国青年出版社,2002年12月.
- [5]刘雪茜.构成艺术[M].黄河出版社,1999年4月.

作者单位：西安理工大学艺术与设计学院
(责任编辑：丁旭东)