

藏族的歷史畫卷： 藏傳佛教唐卡藝術特展

A Glance Into Tibetan Paintings- Tibetan Buddhism Thangka Art Exhibition

隗振瑜 國立臺灣博物館 展示企劃組 鄧佳鈴 國立歷史博物館

Wei, Chen-Yu National Taiwan Museum Exhibition & Planning Department

Teng, Chia-Ling National Museum of History

前言

自古至今由於藏族人民篤信佛教，因此唐卡藝術和佛教有著密不可分的關係。在西藏無論寺廟、佛教聖地、家庭等場域，隨處可見不同畫面與形式的唐卡。本次由蒙藏委員會與文化部所屬國立臺灣博物館合作辦理，中華臺灣藏傳佛教聯合總會協辦的「藏傳佛教唐卡藝術特展」，主要展出佛菩薩唐卡、藏傳佛教四大教派祖師唐卡及藏傳醫藥唐卡等計35幅，涵蓋各類材質、不同形式與色調繪製的唐卡珍品，推介給國內觀眾。

唐卡的起源

唐卡，Thang-Ka，源於藏語音譯，一說無意可釋，Thang有平順、伸展之意，一種顏料稱為Thang，Thang亦為松樹，一說是印紐，但只要是藏式的卷軸畫，都算是唐卡。唐卡內容豐富，色彩鮮艷，具有鮮明的民族特點、濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格，歷來被人們視為珍寶。發展的原因可能是因為由於唐卡作畫不受建築限制，藏民可隨身攜帶便於懸掛與搬遷，適合游牧地區遷徙生活的因素。唐卡起源歷史可追溯到西元七世紀松藏干布建立的吐蕃王朝，松藏干布統一西藏後與尼泊爾尺尊公主及唐朝文成公主聯姻以鞏固政權，而兩位公主信奉佛教，逐漸吸納來自印度與中國兩方的佛教思想文化，吐蕃佛教因而興起。而在松贊干布時期興起一種新的彩繪藝術，特別是同時期佛教傳入西藏後，開啟了唐卡藝術繪畫新的發展。八世紀中葉，藏王赤松德贊迎

請寂護及蓮花生大師來到西藏，降伏外道(苯教)，建立了藏傳佛教的基礎。依據慈悲、智慧與伏惡三大屬性，唐卡藝術的興起具有了宗教學與圖像學的雙重意義，即是藏傳佛教徒對抽象深奧的佛教思維予以具象化圖像解說，同時也是具有獨特藝術風格的一種繪畫藝術表現。

唐卡的種類與意義

唐卡的內涵與藏傳佛教息息相關密不可分。根據藏族人民宗教信仰的需求，唐卡的種類可分為三大類：

- 一、民間祈福：由於西藏人民篤信佛教，出於祈福的需要，許多佛教吉祥圖案、咒語、民俗圖騰被畫成唐卡懸掛於寺廟或一般家庭，具有避邪與祈福的功能。特別是宗教節慶如佛陀誕辰日舉辦在戶外曬大唐卡等佛教儀式。
- 二、密法修行：藏傳佛教密法修行時依照修持需求，可分為本尊唐卡、護法唐卡、壇城唐卡三種：
 - (一)本尊唐卡：修行密法關鍵就是觀想本尊(佛菩薩)，觀想本尊守護神必須根據唐卡或造像，修行者不能憑空想像，因此本尊唐卡被視為最殊勝具有宗教信仰的意義與價值。
 - (二)護法唐卡：藏傳佛教不同教派傳承有特定的護法。護法種類繁多，其相貌多呈忿怒相、服飾多樣化、肢體動作豐富，其作品的表現力非常強烈，是西藏唐卡最具有特色的部份。

(三)壇城唐卡:修密法過程中必須觀想本尊和祂的壇城(淨土),不同的本尊具有特定的壇城。壇城是密法修行者所必備的工具,因此壇城唐卡自成為一大體系。

三、教學用途:傳統西藏社會裡寺廟除了是出家修行的地方,也是學習各種知識文化的重要場所。喇嘛僧人除了學習佛法之外必須學習包括聲韻文字、醫學、天文星象、地理、歷史及數學等,這些教學內容經常畫成圖錄式唐卡以方便教學。

唐卡的結構與形式

唐卡的結構分為三部分,位於中央為祖師、本尊;上部是空界諸神及眷屬;下方為地界的護法、空行、僧侶及人間各景像。

以傳統方式裝裱的唐卡,畫面(正面中央)四周框以紅黃彩緞,稱為彩虹;天頭與地頭(即上、下長方形部分)稱為上下門面。其中天頭的高度約為畫心的四分之一,地頭約為二分之一,兩側邊的寬度各為八分之一,有的唐卡在畫面下方地頭還鑲有方形絲綢,稱為門飾。此外,唐卡上、下方各以硬木橫貫為軸,在上方者稱天杆,下方稱地杆,通常地杆兩端會配有金屬帽頭。至於唐卡的畫面上多用黃色絲綢作為覆蓋用的遮幔,而在遮幔之上,通常固定兩條細繩,再向下裝飾一對紅色飄帶,飄帶下端稱為鳥嘴(楊嘉銘,2014)。唐卡的形式繁多,除了常見的彩繪唐卡與印刷唐卡外,還有刺繡唐卡、織錦、緯絲、貼花及珍珠唐卡等。流行最廣的彩繪唐卡,按底色又

可分為彩色唐卡(以多種彩色顏料繪製)、金色唐卡(以金色做底,以紅色硃砂線、黑色墨線勾勒形象)、朱砂唐卡和黑色唐卡(在朱紅或黑色的底色上,以紅、金、白等白描線條造型)等幾種。

唐卡賞析

觀看唐卡不只可作為修行者的媒介,非內教者亦可從歷史、文化、藝術的角度研究西藏文化的精隨。藏傳佛教的組成包含了諸佛、菩薩、本尊、護法、空行、喇嘛等龐大成員,為了便於傳教,藏傳佛教運用了大量的圖像,其創作的本質是基於宗教上的需求。唐卡的風格依照藏族學者卻央·仲巴認為可分為噶當畫派、勉日畫派及噶瑪噶智畫派等三個畫派。唐卡因為歷史、教派、地域而發展出不同的畫派,但基本風格維持其一致性,歸因對於造像量度影響較大的如造像量度經、如來佛身量明析寶論、彩繪工序明鑒等論著的遵循。唐卡的構圖以散點透視為主,不受時、空限制。繪製過程工序繁多、過程耗時,精美複雜的唐卡有時須經年才得完成,唐卡使用的礦、植物原材料,包括雄黃、青銅、金、銀、珍珠、珊瑚、朱砂、石黃、孔雀石、白石、綠松石等等,佈局嚴謹如結構、形象、比例、顏色都有一定的規範與度量,而觀看每一個圖像符號如相與身、面容特徵、臂足數目、膚色、服飾、頭冠、手印、姿勢、左右手持物、底座、座騎等皆有其特殊的意義及隱藏的概念。藏傳佛教將複雜的抽象思想轉變為具體圖像,其中以「慈悲」與「智慧」的擬像化最為重要,幾幅本展具代表性的唐卡說明如下:

釋迦牟尼佛(黑唐)

尺寸83×158cm

根據佛教經典，釋迦牟尼佛是賢劫千佛的第四位佛陀。同樣所有千佛的本生事蹟都將與釋迦牟尼佛一樣顯示十二個弘化眾生的事蹟，如誕生、成道、轉法、涅槃等。釋迦牟尼佛在菩提樹下，逆順觀十二因緣，「明星出時，得智慧光，斷於習障，成一切種智」，左手禪定印上持鉢，雙足金剛跏趺座，坐在蓮花上。蓮花是代表入世但未被世俗煩惱沾染。釋迦牟尼佛蓮花座前左右侍立舍利弗與目犍連兩大弟子。

四臂觀世音

尺寸84×134cm

四臂觀世音，是藏密大悲觀音的主尊，與文殊菩薩及金剛手菩薩合稱為密宗事部三怙主，代表大悲、大智、大力。四臂表發心四無量心，身白色表自性清淨無垢。一面四臂，主要兩臂胸前合掌，其中間持摩尼寶，表勸勉十方諸佛利益眾生脫輪迴，下右手持水晶佛珠，左手持蓮花，代表清淨佛境界，雙足跏趺於蓮座上。

文殊菩薩(紅唐)

尺寸88×157cm

藏密事部三本尊之一，代表智慧。文殊菩薩的名字意為「妙吉祥」，一面二臂，面相和藹慈悲，右手揮舉智慧寶劍，能斷一切眾生煩惱，左手當胸拈托有佛教經卷的蓮花莖，代表智慧的思維，跏趺於蓮座上。

白度母長壽三尊(金唐)

尺寸82×123cm

此幅長壽三尊唐卡，主尊為白度母。下方無量壽佛居中，雙手施禪定印，手捧長壽寶瓶。其右方具七眼者，為白度母，是賜與眾生長壽的度母。左方三面八手臂者，為尊勝佛母。三者合為藏傳佛教之長壽三本尊。白度母緣於大悲觀音有感於眾生於生死輪迴中執迷不悟，左眼淚水化現為白度母，以度眾生，其額上一目觀十方無量佛土，其餘六目觀六道眾生。

四大天王(南方)

尺寸80×130cm

增長天(梵文是Virudhaka；其藏名為Hphags-skyes-po)：「增長」意能傳令眾生，增長善根，護持佛法，故名增長天王。住須彌山琉璃埵，身為青色，穿甲冑，手握寶劍，有兩義：一為寶劍象徵智慧，慧劍斬煩惱；二為保護佛法，不受侵犯。他負責守護南瞻部洲，以鳩盤荼、薜荔多等為增長天王的部眾，是「二十諸天」中的第五天王。

妙音天女

尺寸136×169cm

妙音天女(梵文是Saraswati, 其藏名為Yangchenma)又稱妙音佛母, 是藏傳佛教代表智慧、藝術的女性身像的本尊。本幅唐卡主尊妙音天女頭上有月光環, 一半頭髮結作髻狀盤於頂上, 另一半頭髮披至肩際, 髻上飾以鮮花, 身著天衣璽珞彩裙, 左手持藍色琉璃製扎木聶琴, 琴頭向內勾。其坐姿右腳在外、左腳在內, 雙足交叉而蹲坐。

湯東杰布

尺寸136×169cm

湯東杰布，又被稱為鐵橋活佛(甲桑朱古)。湯東杰布出生於後藏昂仁，幼時出家為僧，原習寧瑪派，後改宗噶舉派。他認為僧人修行不能只待在寺院或山洞裏，因此雲遊天下，以解除眾生實際苦難的主張和實踐聞名於世。他同時也是建築師、藏戲的奠基者。據《湯東傑布傳》載，主持修建的大型鐵索橋有五十八座、木橋六十座、木船渡口一百一十八個。修建橋梁和渡口的期間，他為募集資金化緣外，還組織能歌善舞者四處募捐演出，也成為了藏戲的前身，不僅創造了開場戲，還編演許多正戲故事，如把佛經故事編演成《智美更登》和《諾桑王子》等。

蓮花生大士(八變)

尺寸136×169cm

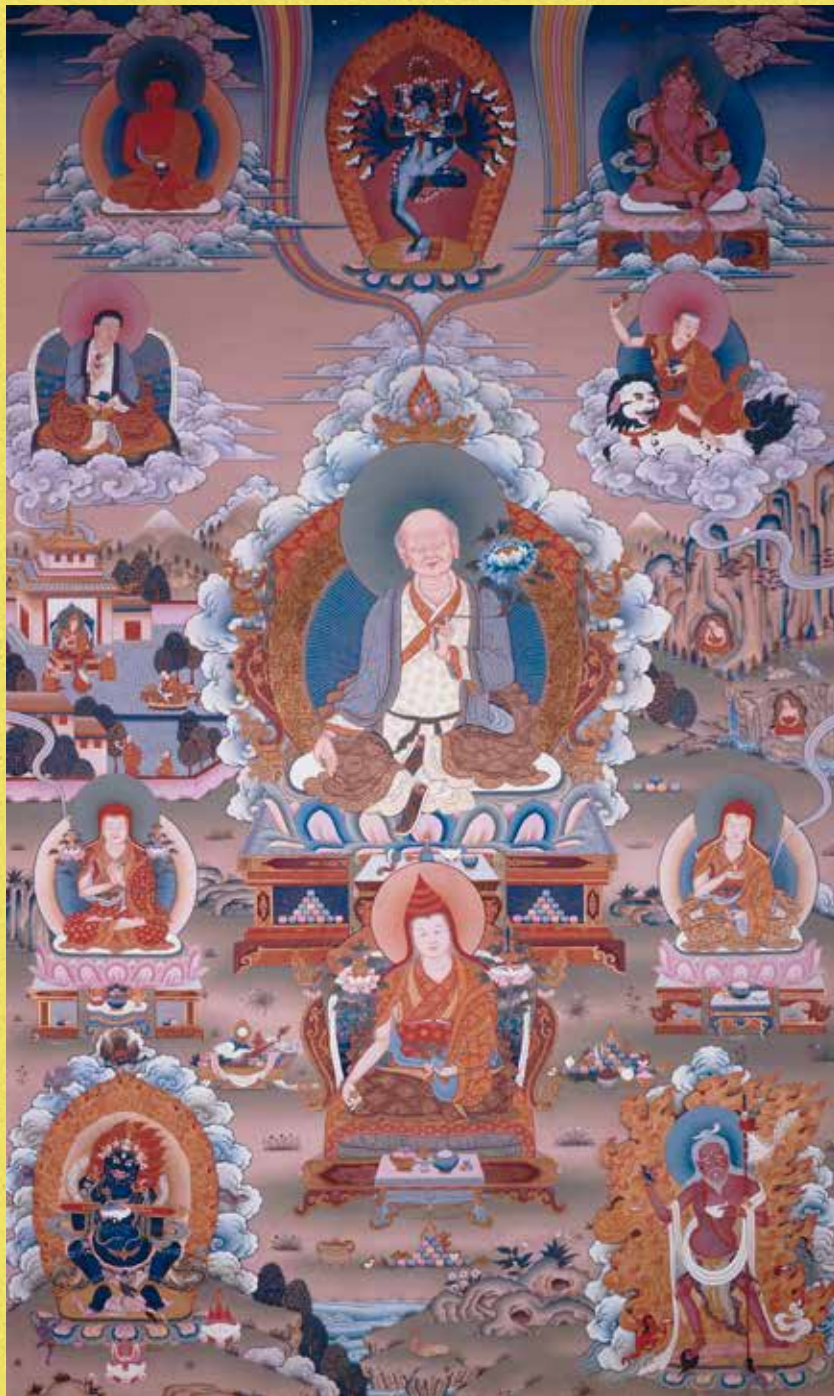
西元八世紀印度鄔仗那國(今巴基斯坦)王子，藏語稱咕嚕仁波切，意譯為至尊寶上師。吐蕃國王赤松德贊(西元755-797在位)發弘揚聖法的大願，迎至藏地，降服藏地原有信仰符咒巫術、崇拜鬼神的苯教，從事弘法、佛經、密續典籍的譯述，創立了西藏第一寺桑耶寺，奠定佛教在藏地的基礎，被視為藏傳佛教寧瑪派(紅教)的開基祖，本幅唐卡是蓮花生大士的八種神變，為因應度化不同眾生所示現八種應化之身，其名號為蓮花王上師、海生金剛上師、釋迦獅子上師、愛慧上師、獅子吼、日光上師、蓮花生上師、忿怒蓮師等，統稱為蓮師八變。

八大傳承之薩迦傳承

尺寸70×105cm

十一世紀初，昆·貢卻賈波在後藏仲曲河谷建立寺院，由於寺院建在灰白色的山坡地上，而「灰白色之地」藏語音譯即「薩迦」。因主寺圍牆上塗有象徵文殊菩薩、觀世音菩薩和金剛手菩薩的智慧、慈悲與力量的條紋紅、白、黑三色，故常被稱為花教。「時輪金剛法」和「金剛持法」的體系傳承在薩迦派中極為重要。薩迦派第五祖是八思巴(1235-1280年)對西藏地方乃至元朝中央政權起過重大作用，元朝的帝師職位一直由薩迦派高僧繼任而延續至元末，也得以在後藏崛起，成為藏傳佛教重要宗派之一，開西藏政教合一之先河。

馬爾巴祖師傳承

尺寸71×123cm

馬爾巴祖師本名卻吉羅珠，幼年時隨從卓彌譯師等人學習梵文及佛經。成年後，曾三次赴印度，四次赴尼婆羅學習佛法。返藏後，定居于洛紮卓窩隆收徒、譯經與弘法，他將時輪金剛等密法傳入西藏，建立西藏噶舉傳承，「噶舉」是教諭或教傳之意。藏語「噶」有口授之意，「舉」有傳承之意，瑪爾巴一生未出家受戒，佛學成就巨大。

宗喀巴

尺寸85×126cm

宗喀巴(1357年－1419年)，法名羅桑札巴，意為「善慧」，是宗教的改革者，藏傳佛教格魯派(黃教)的祖師，其弟子之一為克珠傑開班禪轉世之先河，另一弟子根敦朱巴即達賴轉世之初尊。宗喀巴被藏族人認為是文殊菩薩的化身，主張「一切法，唯名分別安立」，建立他在中觀思想方面的獨特主張。

西藏醫學

尺寸63×97cm

西藏醫學是漢醫、波斯醫學、印度醫學及本土醫學的綜合，其學理基礎為八世紀宇托尼瑪·云丹貢布所著《四部醫典/四續》，《四續》包含根本續、論述續、秘訣續及後續續，至十七世紀桑傑嘉措修訂《四續》並完成繪製《藏醫唐卡大全》。西藏醫學認為所有的疾病都可以分成三大類；風病由貪慾產生，位於腰部以下的部位；膽病由瞋恚產生，位在身體的中央部位；涎液病由愚癡產生，位在身體的上半部。藏藥為藏醫學所用的藥用材料，大約有二千八百種。本圖以樹木枝幹比喻醫理，將疾病的治療方法分為飲食、起居、藥物、外治等，並以顏色分枝：藍色與「隆」相關，黃色與「赤巴」相關，白色與「帕剛」相關，葉片則代表了以飲食、藥物、放血、熱敷和艾灸等醫治的方法。

結語

唐卡主要敘述的是佛陀的故事，是得道高僧的成就以及其教法的傳承。藏傳佛教認為唐卡能夠帶來覺悟的特質以及成就者們的能量。唐卡一般是掛在牆上或寺廟裡，能夠帶來覺悟的佛陀的力量與加持。唐卡所表現的是一個人自我的覺悟潛能猶如佛陀驗證自己的潛能一樣。本次展出挑選的唐卡展品是依其精神涵義、藝術性、類型、區域的不同各具其代表性及重要性。展覽動線設計依照順時鐘方向參觀，當觀眾步入佛菩薩及藏傳佛教四大教派中蓮花生大士是將佛教引進西藏，代表藏傳佛教的創始者（紅教）；馬爾巴祖師將印度的時輪金剛祕法傳入（白教）；八大傳承之薩迦

派特別注重「道果」教授（花教）與中觀思想主張的宗喀巴（黃教）；妙音天女是智慧佛母；釋迦牟尼佛（黑唐卡）是佛教開創祖師；文殊菩薩（紅唐卡）是智慧菩薩，也是釋迦牟尼佛在家八大菩薩弟子之一；也展出較少見的藏醫唐卡。本展期望透過藏傳佛教之宗教藝術展示，促進西藏文化與臺灣民眾的對話及交流，觀眾亦可透過畫卷上繪製的圖像及其蘊涵的動人故事，認識藏族的歷史文化與信仰並擴展不同的文化視野。（本文部分改寫自藏傳佛教唐卡藝術特展文案）

