

翟跃飞 张虎生

编

西藏经卷插图精选

西藏人民出版社

J522.8
20

西藏经卷插图精选

翟跃飞 张虎生
西藏人民出版社
编

西藏经卷插图精选 翟跃飞 张虎生 编

西藏人民出版社出版发行

开本:787×1092 1/24

印张:9 印数:1—2,000册

1996年12月第一版第一次印刷

四川省经委印刷厂印刷

定价:24元

统一书号:ISBN7-223-00966-7/J·67

独特的西藏经卷插图艺术

可以说,在西藏的城镇乡村,甚至荒原、峻岭、羊肠小道上,随处都能见到我们称之为艺术的景物:金顶红墙的寺宇、迎风招展的经幡、历世无语的石刻……,而它们因与自然、人类高贵心灵的贴近,更能激起我们对其的景仰与热爱之情。

我们知道,西藏艺术更多的是其宗教——藏传佛教的延续,并因此而发扬光大的。寺庙建筑、雕塑、绘画如此,经幡、玛尼石刻、经卷插图也如此。

这里所谓的经卷,当然指的是记录藏传佛教经典的一种形式,或者说工具。在现代图书这一概念出现之前,由于藏传佛教文化在西藏地区的覆盖面和单一性,经卷也可以称得上是藏文书籍。从这个意义上讲,西藏经卷在讲说藏传佛教经义的同时,不仅记载、汇集了藏民族源远流长的历史、科学、文化艺术等方面的文明,而且也以其独特的印刷、装帧形式传播着这一文明。

迄今,传统的藏文书籍的印刷仍以雕版印刷为主,但雕版印刷起于何时,学界却众说不一。可以肯定的是,自公元七世

纪,藏王松赞干布时期创造文字、大兴佛教之始,随着译经规模的不断扩大、佛教著作的大量涌现、佛教在西藏地区影响的日益深入,雕版印刷业也开始出现和发展壮大。

藏文第一版甘珠尔(大藏经佛语部)木刻印刷版是在内地刻印而成的。这就是史称的“永乐版甘珠尔”。时值明成祖永乐八年(1410年),成祖下诏遣使令噶玛巴活佛德银协巴(1384—1415年)往南京灵谷寺任甘珠尔刊印总纂,刊印而成。这套木刻版的刊印,对藏区佛教文化的传播广远起了相当的作用,其影响历久不衰。

十七世纪由云南丽江江杰波·土司木增(汉文记为沐天王)主持雕刻、又移至今四川里塘寺刊印成书的甘珠尔(称里塘版),是藏区刊印甘珠尔的最早版本。它的出版,标志着藏文雕版印刷业已至成熟期。

由于前面已涉及的传统西藏文化宗教色彩这一原因,寺院或由僧人主持的印经院就成为藏文书籍的主要雕刻、印刷、发行所在地。

不同的印经院不但风格卓异,而且还由此大大丰富了藏文经典的印刷形式,藏区著名的印经院如纳塘印经院、德格印经院、塔尔寺印经院等等,其刊印的藏文经典,也分别被称为纳塘版、德格版、塔尔寺版等。

藏文经卷的版本形式为散装横条,成书后,一般用黄色的棉布或锦缎包裹,然后再用两块木板(上或雕或镂,图案十分精美)所夹,并在右侧以五色绸缎装饰的断面上书写有本卷的书名或分册的书目、册数。

经卷的规格有大小几种,常见的为60—70公分,称之为“箭杆本”(一箭杆的长度),中等长的约40公分,称为“一肘

本”；短的长约 25 公分，称为“短小本”。也有一种特长书，主要用作供奉，如萨迦寺供奉的一部手抄佛经，须两人才能抬起翻阅。这种独特的横长条散页装帧形式，称作“梵夹本”。

这里需要说明的是，藏文经典的成书形式不仅有我们正在介绍的木刻刊印一种，还有手书、铁铸等多种形式，书写藏文经典的材料也是多种多样的，如用金、银、珊瑚、松耳石、珍珠经碾磨制成粉、汁来书写的，也有写在贝多罗树叶上的（即著名的“贝叶经”）。不过，比较而言，木刻雕版印刷仍是最常见的印刷形式。

木刻雕版印刷，是采用优良的梓木，经过水煮、烘干、刨制等工序，使木板平整，光滑，再用书写工整的经文范页（同木板大小相等），反扣在木板上，经过水泡，使范页上文字以相反的面貌浸入木板，然后进行雕刻；也有将范本使用水浸后，乘湿扯开两层，反贴在木板上，再涂抹油质，使其透过清晰的文字进行雕刻的。为了雕版的不朽、不裂和印刷时以免纸张和版的粘连，每次印刷完毕都要洗版，涂抹少量的油质。久而久之，印版光洁细腻。

经版上，除了文字外，其中还有雕刻古朴的插图（同文字为一版）。手抄经卷本则多在黑底上以彩色绘制，精细、且装饰性强，显得富丽堂皇。

藏文经卷的插图根据经卷内容，有佛像，也有著、译者肖像，一般在卷首页或扉页两侧，常见的是两帧，尾页正中还配有一塔。

不过，本书插图依据的经卷《八千颂》却与上文所述的情况截然相反。可以说，《八千颂》是目前所见到的经卷木刻插图最多、因而风格独具的一本经卷。《八千颂》，又称《般若八千

颂》，是略本般若经。全书 24 卷，32 品。由印度学者释迦赛纳、加纳悉地和西藏译师达磨达希拉等译成藏文。其中木刻插图计一千余幅，即每一页文字左右两侧各有一幅。

何以出现如此的情况，并不是这里要讨论的。但由《八千颂》在西藏地区信徒中的普及度推想起来，大概这种图文并茂的形式最能满足一般、却数量不少的信徒们的需要。据说，凡是信徒，几乎家家都须供奉和诵读《八千颂》，又说，既使无暇（或因不识字不能）诵读《八千颂》，只要将之供奉在佛龛上，因《八千颂》所特具的加持力，也能保佑信徒阖家平安、吉祥如意！

《八千颂》的插图除佛陀、菩萨、观音、度母外，还有印度等国的历代高僧大德，以及大学者、大译师、大成就者等著名人物。这些形象因其宗教意义，在造型上都有十分严格的定制，尤其是佛、菩萨、度母、观音在《造像度量经》里更有标准的规格。以此为由，我们称其为“标准像”。佛像的手势作象征性的姿态，即手印、法印。根据佛传故事的内容对佛像的姿态、佛像的属性，以及其佩戴的珠宝钏镯，皆有明文规定和刻板的方法，并依据规定的程式作画（临摹），不可越雷池一步。而绘画行为的本身也是宗教仪轨的一部份。西藏的画师大都是喇嘛画师，他们在作画前要供奉香火，口念真言，手捻佛珠，以清净心性。而且他们还必须具备常人所不及的独到品行，佛经中对画师的要求是：“一定得是善人，既不太矜持，又不动怒，圣洁至善，勤奋好学，不受迷惑；画师还一定得是个虔诚的佛门弟子，为大慈大悲之人，不贪心……。”

如此的清规戒律，和因纯粹的宗教信仰为目的而画的佛的形象，其生命力与艺术的要求是有相当大的差距的。这也是

本书在选择经卷插图时,多以历代高僧大德为对象的主因所在。

诚如前文所言,这些高僧大德、仁人智者在被绘画、雕刻时,其造型也是有严密的限定的。但因本书精选的木刻插图在所表现的题材、所用材料和手段上,于有意无意间,有一定的松动性,故其造型简炼而富有创造力,生动地刻画出了象征智慧化身、力量化身、博学化身等众尊者和历代宗教人物的形象。

另一方面,艺术在这里是服务于宗教的。宗教的教义正是通过各种能引起信徒共鸣的慈祥、智慧和怖畏等形象化的语言而得以宣讲的。所以深得信徒们的信仰。因而也就出现了前面谈及的宗教形象的程式化现象。但是,由于创作者(仍然是虔诚的佛教信仰者)个人的原因,比如才情,有限度的对所表现的宗教人物的想象定位,以及对宗教理想的“悟”“觉”程度,故而对所塑造的宗教形象有所影响,因此,我们才能在本书展示的西藏经卷木刻插图的人物形象上看到颇具几分奇异、甚至荒诞的天然情趣。如《显密圆满者空行扎丝日》那幻觉般的造型,《堪忍者黑色金刚》使人震撼的想象等等。再如本书所收入的诸“开悟者”的形象,就是通过夸张的造型,和对人物变幻莫测的神态的巧妙处理,而使人“神化”的。其在人与神之间所寻找的这种契合点,极具表现主义和意味深长的象征主义。

由于西藏的宗教与艺术受到印度文化的相当影响,实际上,我们所依据的经卷本《八千颂》就来自印度,因此,我们也可以从所精选的木刻插图里窥见印度艺术的踪迹。从中我们既可欣赏到神化了的优雅的印度美女,也可欣赏到抽象化了

的姿态怪异的印度瑜伽觉士。

雕版线刻插图作为一种古朴的印刷手段,它的最大特点是:线条稚拙、洒脱、简炼,廖廖数笔,极富弹性;造型独特、虚实相生;流畅的铁线极富情趣和生命力。舍掉一般西藏绘画繁琐的装饰背景,更显其神情、情韵之感。

以线写意,由内向外的表现空间世界,是东方审美思维的智慧。线本身的内部构成和运动过程中的骨法,形成了一种完美的空间,而这种空间中的整体联系是抽象的、不确定的,在“会意”的精神上,线的表现更具有张力;线在空间中的自由性也更富感染力。正像李少文先生在《漫步于线的世界》中所说:“线描更多显现的是一种游戏心态,故在艺术形式上更具有生命力,更加活泼,更富于感染力。”又说:“线是最简洁的绘画语汇,它可以随时随地,无拘无束地记下一切,表现所思所想的一切,故不必费心修饰,无须制作,线描是画家心灵与智慧的直接流露,能自由地抒发画家的情感”。

经卷插图以线刻的形式更予线以古拙的魅力,它将我们的视觉引入线的穿插、顿挫、富有节奏的组织关系中去。再加之屡经翻刻和特别的纸张(由于散装和诵读的特殊性,经页都较厚,且粗)印刷,使线达到了具有轻重、迟速、虚实、长短、滑涩、藏露、刚柔、顺逆等不同笔法的美感。真可谓笔断意不断。如《游戏于尸陀林之官达李》简而又简的线条;《亲见集密本尊者桑杰益西》夸张的超然神态,等等。

.....

上面我们从“经”以一种形式、“型”以一种宗教、“线”以一种精神三个方面,对西藏经卷插图艺术大致作了番介绍。说“大致”,是面向精彩纷呈的幅幅插图,我们深感文字的无能。

但凡对西藏木刻艺术小有知识的人都知道,所谓的经卷插图仅仅是其木刻艺术的一小部分。而西藏木刻艺术何其多,只要徜徉在西藏的大地上,看看满目的经幡就足够了。

翟跃飞

一九九六年十月

目 录

独特的西藏经卷插图 翟跃飞/1

具足三十二大丈夫相之佛陀/1

持明莲花音的南噶祖/2

雪域瑜伽祖师米拉日巴/3

通达法性者龙树/4

通达中观学派之月称论师/5

多闻第一阿难陀/6

三千大千世界之主宰大梵天/7

众等礼敬二利具足之佛陀/8

施欢乐者德除朗熊赞/9

闻其声名即得解脱之除障碍菩萨/10

吉祥如意的地藏菩萨/11

学修并重的班禅纳惹巴/12

天中护法增长天王/13

虔敬佛法之多闻天王/14

降魔王白玛噶热(莲花生大师别名)/15

欲界第二重天界之主帝释(因陀罗)/16

显密圆通者燃灯佛/17

尸陀林主燃灯佛/18

三藏法师色林巴(阿底峡的上师)/19

示铁匠身之丹巴热/20

现居士身之帕仓巴/21
 降服狮天之魔供役使/22
 修证圆融之纳若巴大师/23
 齐天尊者云力王/24
 尽除烦恼之无漏法/25
 获俱生欢喜的底洛巴/26
 胜辨无碍者法称论师/27
 第二释迦龙树菩萨(大乘佛教开派祖师)/28
 译师麦罗·洛珠扎/29
 不弃下事于娼妓的索达罗/30
 调御夜叉,善巧第一之慈爱国王/31
 恭服夜叉方法第一者慈爱国王/32
 与明妃同证寂灭者贡噶纳/33
 普渡苦海大成就者桑格巴/34
 亲见胜乐本尊者谷布杂/35
 示现本尊飞升的歌手/36
 金刚母摄受的弛普巴/37
 大威德成就者噶拉达格/38
 亲见马头明王者匝巴日/39
 证无漏喜乐者阿南达/40
 亲见本尊能空行者给纳巴/41
 善著述者补苏谷/42
 显密圆满者空行扎丝日/43
 获自在成就空行者纳连扎/44
 助麻风病妇过河者大圣参布瓦/45
 得见吉巴多杰显灵的林布巴/46

得见度母显灵的大圣尼玛别/47
获海中宝者米纳热/48
调御国王、隐居于尸陀林之麦多瓦/49
游戏于尸陀林之官达李/50
调伏八难者阿伐睹底/51
五身成就者译师玛尔巴/52
继承大乘的释迦西年/53
如愿证得空行位鬻剑人顶格巴/54
得证寂灭境的娼妓者达日噶/55
旗陀罗阎弥/56
底洛巴/57
莲花金刚(莲花生入神名号之一)/58
品行高尚的拉瓦巴/59
亲见集密本尊者桑杰益西/60
欢乐者恩扎布底/61
因罪业坠落为狗身者骨骨日/62
堪忍者黑色金刚/63
示耕作身的朵子巴/64
修定大成就者黑拉巴/65
正道大成就者白玛拔札/66
尸陀林啖腐肉者丝亚里/67
亲见本尊大成就者萨噶巴/68
调伏外道者圣提婆/69
修炼气脉而生禅悦者旃陀离/70
示现无量大成就金刚座者/71
亲见慈氏佛者无著贤/72

胜辨外道论师之泽达日/73
如愿亲见本尊者八热布丝/74
持律密宗大成就者具底巴/75
善见本性大师班钦纳惹巴/76
证得生死自在持明之迦玛拉/77
尸陀林瑜伽行者/78
能擒飞鸟之齐穷译师/79
解脱生死者现猎人身之夏瓦日/80
密乘博学者杂莲达热/81
本尊泗鲁迦摄受的陆黑巴/82
亲见本尊并获摄受者比伊内/83
倭震旺久善水若鱼/84
苦行第一纳惹巴/85
得如意妙果大成就者加纳阿噶热/86
智声皈依寂灭处/87
降魔金刚无障碍/88
十二头陀行者榜噶瓦/89
乌仗那苦行者纳达巴/90
与劣等种姓结伉俪者噶那巴/91
尸陀林清净行者著围裙者/92
念空之力能伏野牛/93
尽虚空藏能缚日光/94
倒海翻江、纓缚皓日者比热巴/95
得渡三界苦海者噶如巴/96
云游四海之化缘者达瓦桑布大师/97
刹帝利种姓的大师迦玛拉/98

归往日光处的阿闍梨阿地旺/99
拔瓦巴/100
悲智双运之大成就者黑行者/101
乐隐尸陀林行者圣人鼓麻热/102
以织布谋生者圣人丹扎巴/103
勤修梵行之印染师内拉巴/104
屠户种姓的纺织者/105
归往空行处的持铃尊者/106
三学导师帕巴底帝噶/107
善养慈母之康布瓦罗汉/108
多闻第一的释迦弟子阿难/109
迦叶波尊者/110
神通第一目健连/111
解空第一须菩提/112
教证博学者纳布巴罗汉/113
严持戒律之持宝菩萨/114
博通三藏者奢搦迦(麻衣尊者)/115
天眼第一阿那律/116
律仪第一优婆离/117
智慧第一舍利子/118
付法藏师第七代苏跌里舍那/119
害身无碍二童子/120
善伏谄诤者大慈菩萨/121
解脱生死、善巧方便智慧王噶玛童子/122
善巧第一比丘扎巴韦/123
善用龙宫宝藏救度贫穷众生的佛/124

舍身利生的帝释/125
 开启善趣之门的国王白吉德/126
 无畏国王的女儿伊西丹/127
 以亲生儿女作布施的坦杰卓国王/128
 众生慈航精进大师/129
 善说格言的国王仓亲/130
 勇猛的猛兽袞达/131
 菩萨狮子王伊旦/132
 伏藏师龙王阿庆/133
 意乐隐居之大菩萨/134
 得佛法之利婆罗门童子珍/135
 殉法王子/136
 十地菩萨，至尊慈氏(弥勒菩萨)/137
 猛兽狮子王热巴巾/138
 勤修精进者提苯龙丹/139
 乐于布施的大商人/140
 救济为乐的金色国王/141
 大智慧者(曲百医生的别名)/142
 能忍圣者卓玛朗且/143
 以德报怨的夏热拔/144
 祈愿圆满者光亮王/145
 性情至仁的沙门悦声/146
 帝释天(因陀罗)/147
 善行忍辱行者水牛菩萨/148
 离瞋行者/149
 年轻的寻法菩萨王子/150

勤修定慧,发菩提心/151
温顺性善的动物免却了众生疾苦/152
智慧超群的王子麦龙短/153
有宿命通的驴子大仙/154
慈悲术士啄木鸟/155
为同类引导善趣的沙鸡/156
四肢发达的狮子王/157
忍辱的大象不计伤害/158
示现擅长灭火沙鸡身的菩萨/159
善巧调御娼妓者索龙鸟/160
圣者拉米噶热/161
帝释天弃恶修善/162
岸橛为缆的桑杰伊西/163
勇于降服邪魔怨敌者卓布路/164
瑜伽母加持的帝洛巴/165
空乐双运成就者白丹萨热河/166
了悟真谛的大成就者夏瓦日/167
卓米白能调伏非人役使为奴/168
索布拉白擒猛兽/169
胜利法轮本相西饶桑/170
跨虎越雪山的卓比黑如迦(胜乐金刚)/171
印度无量大成就者祖师萨热哈/172
劣等种姓骑狮者丝达巴/173
持颂真言得渡者/174
金刚普贤/175
亲见观音菩萨者麻当给/176