

“四臂观音”唐卡浅析

才让卓玛

【摘要】四臂观音是藏传佛教崇奉的重要神祇，在藏族人民心目中有着极其殊胜的崇高地位。在藏族传统绘画中，四臂观音是广为采用的神佛题材。本文尝试着从雪域藏地的观音崇拜着手，结合具体的四臂观音唐卡作品，分析了四臂观音唐卡的造像特征及其宗教象征意义，进而对四臂观音唐卡的美学价值进行了探讨，以期对四臂观音唐卡这一类具体作品展开深入研究。

【关键词】四臂观音；造像特征；象征意义；美学价值

观音菩萨是藏传佛教中的四大菩萨之一，在藏族人民心目中具有殊胜的崇高地位。唐卡作为藏传佛教艺术，观音菩萨及其化身是其重要表现内容。在唐卡中，四臂观音、十一面观音、千手观音和白度母、绿度母等观音菩萨的化身都是极为常见的题材。此前关于唐卡艺术的研究多关注于唐卡的制作工艺、供奉仪式和传承方式等内容，对某一幅唐卡作品进行具体分析的文章尚不多见。本文尝试着从藏族地区的观音菩萨崇拜着手，总结和归纳四臂观音唐卡作品的造像特征及宗教象征意义，进而探讨其深蕴的美学价值。

一、藏地的观音崇拜

观音菩萨是藏民族普遍信奉的菩萨，与度母、莲花生大师构成“世间三殊胜之神”，受到藏民族的极高崇拜。他以一个誓愿拔除一切有情众生苦难，以大慈大悲的形象存在于世，不仅是藏民族的保护神，还是雪域藏地的怙主，形成了其独特的文化形态和基本精神。

观音菩萨也作观世音菩萨、观自在菩萨和观世自在菩萨等，其梵文为“Avalokitesvara”，意为“观照世间众生痛苦中称念观音名号的悲苦之声”的菩萨，他与地藏王菩萨、文殊菩萨和普显菩萨并称，具有最广大的智慧和慈悲。具体而言，“观世音菩萨”的意思有两种解释：一种和观音菩萨的自修之法有关，一种和观音菩萨的度人之法有关。前一种解释见诸《楞严经》卷六中说观音菩萨最初的修行方法是耳根不向外闻，而是耳根向内自闻，所以能做到“动静二相，了然不生”。而一般人由于耳根向外，就会为外界所动，会生贪、嗔、痴、爱、恶等恶念，促成杀、盗、淫、忘的恶业，受到转轮生死的苦报。后一种解释则来自《法华经·普门品》：“若有无量百千万

亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨,即时观其音声,皆得解脱。”换言之,世间一切有情众生,但凡有不遂心之事、之时,只要虔诚地称念观音菩萨的圣号,观音菩萨便会寻声而至,度其解脱苦难。雪域高原的藏族人民深信,雪域之地之所以能够得到教化,逐步开创文明,全然和观音菩萨的化现、亲自飞临有着脱不开的干系^①。此外,在很多有关藏民族起源的传说中,其中最为通行的一种也和观音菩萨直接相关。藏族人民相信,藏族远祖是由观音点化的神猴与罗刹女相结合而生出的猴子、猴孙繁衍而来的。故此,大慈大悲的观音菩萨也就理所当然地成了藏族人民顶礼膜拜的对象,成了唐卡这一宗教艺术中最普遍的题材。

四臂观音藏语称“坚热斯恰喜巴”,是观音菩萨的一个殊胜示现,也是藏传佛教崇奉的重要神祇,在藏地有着极其崇高的地位,有“雪域怙主”之称。他与文殊菩萨、金刚手菩萨,合称“三族姓尊”,分别代表大悲、大智、大力,为密乘行者人人必修的法门。人们不仅将其视为雪域高原的守护神,还将其和藏民族的活佛联系在一起,认为达赖喇嘛就是四臂观音的化身。四臂观音的六字大明咒——“唵嘛呢叭咪吽”——人人皆会吟诵。

二、四臂观音的造像特征

在藏传佛教的唐卡、壁画和雕塑中,雪域怙主四臂观音的典型造像通常有静相和怒相之分。相较而言,静相的四臂观音像更多也更为常见,笔者的研究也着力于此。

静相四臂观音的造像十分曼妙优美,祥和端庄。观音一面四臂,头戴五佛冠,双足结金刚跏趺坐于莲台之上,身发极大五彩光,明朗照耀。在唐卡中,静相的四臂观音一般都全身洁白如皓月,黑发结髻于顶,头顶上以至尊无上的导师无量寿佛——阿弥陀佛为顶严。观音身上的佩饰繁多,有耳环、项饰、胸饰、手镯、脚钏等到珠宝八饰。第一双手之右手持水晶念珠,左手拈一茎八瓣莲花与耳际平齐。第二双手当胸合掌,捧摩尼宝珠。观音双目微闭,口小紧抿,寂静含笑,以菩萨慧眼凝视着有情众生,透着慈悲之态。

图1:热贡唐卡“四臂观音”

怒相的四臂观音四头四臂,身呈蓝色。四个头分上下两层,以上面一个头下面三个头的方式组合而成。四个头的颜色各不相同:最上面的一个头为灰色,下层的三个头中,左面的一个为红色,右面的一个是白色,中间的和身色一样,同为蓝色。四只手各持月刀、头骨碗、水瓶以及匕首、镖枪等,腰里围着虎皮裙,挂着五个人头和人骨念珠,脚踏仰面男体像。怒相的四臂观音多供奉在藏传佛教时轮院和欢喜金刚院中。

从造像角度来分析,四臂观音唐卡具有如下特征:

(一)以线造型,构图饱满

以线造型,以线描为造型骨架是藏族传统绘画的基本手段和一脉相承的优秀审美表现技法特质,正是这种历史的积淀形成了藏民族独特的审美观和审美样式。时至今日,人们仍把张弛有序、流畅刚健、柔美舒展、力能透纸的线描功力作为衡量画师水平高低的尺度和评价作品价值的一个首要审美标准^②。以线造型,尤其是以线在二维平面上造型,以线再现具体既有事物的形状,通过线把物体的边沿轮廓清理出来,并给予特定的表现,即以线条对体积进行追摩,这也正是四臂观音唐卡作品中最重要艺术特征。唐卡绘画时虽然严格按照佛教经典中所限定的尺度、构思、线条、配料、上色等程序进行,但在具体的构图上则强调画面上一定要看得多,看得全面,看得远,看得细,不受时间、空间的限制,即使在很小的画幅中,也要画有天堂、人间、地界,铺天盖地、满幅而来,几无空白。

(二)色彩富丽,对比强烈

唐卡绘画色彩绚丽、笔法细腻。热贡唐卡的色彩尤为富丽浓艳,对比强烈。再加之唐卡善于用金、银和珍珠宝石描绘镶缀,使画面显得更为神圣庄严,富丽堂皇。唐卡中的色彩是整个画面意义的主要表达手段之一。图2所示的四臂观音像以白色、蓝色、红色、黄色、绿色、青色为基本色,基本上是纯色相的搭配、纯色相调和、纯色相对比,由此呈现出色彩的强大表现力。这些色彩既可描绘尘世万物光鲜之态,又可表达出藏族人民神圣、虔诚的精神。例如四臂观音洁白如玉的身色,完美地诠释了白色所代表的纯洁、吉祥和慈悲。整个画面给人一种和谐、平衡、愉悦和安详的感觉。

图2:热贡唐卡“四臂观音”,夏吾才让作品

(三)形象传神,栩栩如生

宗教艺术首先是特定时代、社会的宗教宣传品与信仰、崇拜有着极大关系,而不仅仅是单纯观赏的对象。宗教艺术中美的理想和审美形式是为其宗教内容服务的。唐卡是一种以表现藏传佛教观念,宣扬藏传佛教教理,并与藏传佛教仪式结合在一起的艺术形式,是以宗教崇拜为目的的艺术。四臂观音唐卡以静态神的大致轮廓,表现出高度概括的神佛崇拜和宗教理想。观音上身披天衣帛带,下身穿裙裳,衣带飘拂流畅,极富动感,头戴宝冠,璎珞处嵌青金石、松石、珍珠、珊瑚,显得华丽富贵。观音的面目端庄慈和,健康丰满,整幅画面佛光普照,神圣中透出庄严之感和慈悲之气,令人望之心安,非常传神。

三、四臂观音的象征意义

任何宗教艺术都以服务宗教为目的,其宗教职能在于帮助人们消除“魔障”时给予直观的镜鉴,用宗教奥义开悟思想,断除“无明”,随时能幡然有悟。当我们今天把目光聚焦于唐卡艺术时,我们必须明白:唐卡作为一种宗教艺术,其中宗教的意义是主要的,艺术的成分是次要的。它首先是作为藏传佛教信徒必需的供奉物存在于世的,而不是我们今天所认为的纯艺术品。所以要研究唐卡艺术,唐卡中深蕴的宗教意味是所有研究者都不能规避的肯綮性环节。

唐卡中的各种象征手法不是佛学概念的简单转移和翻译,而是有着审美的实质和内涵。它以象征手法为其观者理念上的审美提

供着“照明”、“注解”作用,使理念形象化,深浅显化,以意示、寓意、比喻、假借等通俗的艺术手法直接贯通审美。象征性体现在主题画旨图式、内容、语汇、技法等各层面上。在四臂观音唐卡中,观音的相貌特征、动作姿态及庄严持物在藏传佛教中都各具深意。

(一)相貌特征

从相貌特征来看,观音的一头代表的是他能通达法性,一面表示他具足远离戏论的法身功德,四臂代表的是四无量心,即“息”、“增”、“怀”、“诛”四种佛行——“息”指的是平息所有的痛苦、障碍及困难,“增”指的是增加福报、智慧、长寿、财富等,“怀”指的是救度众生、领导他们修行,“诛”指的是诛灭众生种种恶念、克服外界魔障等。观音头上的五佛冠代表五智,黑发意味着不染,白色身寓意的是他自性清净无尘,不为烦恼、所知二障所障,五色天衣表征着五方佛。

(二)动作姿态

从动作姿态来看,观音的两手掌合于胸前,象征的是他在劝勉诸佛一同救度众生脱离轮回;右手持水晶念珠,象征佛语可将众生从痛苦的轮回中解脱出来;左手持八瓣莲花,则象征她的清净无染的心,没有任何瑕疵;双足趺坐的坐姿代表着稳固禅定的境界,表示智慧方便双运及轮回涅槃无二的平等性;坐在月盘上,代表她慈悲方便的法;而月盘下的莲花,代表的是清净的境界。观音身着天衣,全身用花蔓装饰,左肩穿戴有母鹿的皮毛,象征着伟大的慈心与悲心,也象征着永远不再落入三界轮回之中,并且不进入个人解脱的涅槃。

(三) 持物佩饰

从四臂观音的庄严持物和佩饰来看,观音头顶戴的五方佛宝冠代表她具有五方佛的智慧;披在肩上的鹿皮,代表她慈悲及纯正的心;右手持的水晶念珠是修观音法最殊胜、品位最高的助缘,表每拨一珠即救度一众生出脱轮回;左手持的白莲花表示清静无恼,象征着出凡尘之污泥而发心净洁无诸垢染,万德具足,也表示清净本具的智慧能以种种方便救苦拔难。

正是因了四臂观音唐卡蕴藏着这些丰富深厚的宗教内涵,四臂观音及其六字大明咒才会带给广大的藏族信徒无上利益和功德,才能为信徒们消除病苦、刑罚、非时死之恐惧,使他们寿命增加、财富充盈,即使命终之时,通往下道诸门亦得而封闭,得以人、天之神受生,实现后生投生极乐世界的愿望。当四臂观音以菩萨慧眼凝视众生,信徒们相信凡被其观者都会尽得解脱。

四、四臂观音的审美价值

唐卡是一门宗教艺术,宗教崇拜是它最原初、最根本的目的。“艺术一旦纳入宗教膜拜体系,便获得新的职能。它是激发和增进信徒的宗教感情和宗教观念的手段,是促使信徒——按照他们的信念——同超自然界交往的手段。但在膜拜体系中,艺术也仍然是一种审美创作,并没有失去其审美的方面。

艺术不单使它的创作者,而且使它的‘享受者’即膜拜仪式的参加者继续获得审美感受”^①。换言之,在宗教艺术中,虽然宗教的意义是主要的,艺术的成分是次要的,但是恰恰是这次要的成分,使宗教教义的渗透力、影响力得以增加,使宗教艺术变得活泼而有生气,也使宗教艺术更加靠近现实世界,从而凸现出审美的因素,产生出审美价值^②。

在笔者看来,四臂观音唐卡中也孕育着如下的审美价值:

首先,四臂观音唐卡所具有的现实性和世俗性因素,使其突破宗教的樊篱,表现出审美的价值。四臂观音虽然是藏传佛教信徒幻想出来的超自然力量,是以虚幻的幻想性超越现实的产物,但它毕竟是在现实社会中产生的,还要影响现实社会中的人,所以他不可避免地带有现实的痕迹和世俗的气息。正是这些现实性内容,传达出了宗教以外的美学内容及其理想。虽然四臂观音的形象、体态、比例、表情和手足姿势及背幔佛座、法器型制诸要素都必须依据三经一疏的规范程式,法度谨严不容变更。但繁复的衣褶、舞动的飘带和松石饰物等则多多少少是雪域高原藏族人民现实生活的投影和折射。同时,四臂观音的设色也都源于青藏高原自然环境中的色彩,是雪域高原上的自然色彩在唐卡艺术中的浓缩和呈现。

其次,四臂观音中的艺术想象与象征,包含着一定的审美创造性和审美价值。当藏传

①苏乌格里诺维奇:《艺术与宗教》[M],王先睿、李鹏增译,北京:三联书店,1987.102。

②蒋述卓:《宗教艺术论》[M],北京:文化艺术出版社,2005.10。

佛教采用唐卡这种艺术方式来支持与宣传它的教义和戒律时,自然要进行大胆的艺术想象,这种与艺术创造相类的宗教艺术想象,也就表现出了它的审美创造性和审美价值。在藏传佛教教义中,四臂观音只是一个抽象的所指,当这种抽象的所指借助绘画艺术呈现在世人面前时,便成了具象的存在。四臂观音这种从抽象到具象的过度,自然融进了画师和信徒大胆的艺术想象。为了让四臂观音唐卡能最大限度地发挥它的宗教职能,信徒们必然会美化它,发挥极致的想象去创造它,其艺术表现手法也就必然具有一定的审美意义,这样创造出来的四臂观音像也就必然披上了一层艺术化、理想化的美学色彩,赋予四臂观音以一定的审美价值。这与四臂观音中现实性和世俗性所体现出来的审美价值共同构成了四臂观音唐卡艺术审美的复杂性与多样性。

最后,四臂观音唐卡的装饰性。在藏民族的宗教生活中,作为信徒的膜拜物,唐卡本来就是用以装点佛殿和经堂的,有着浓重的装饰意味。四臂观音唐卡自然也概莫能外。自诞生之日起,四臂观音唐卡就具有一定的装饰意义。它不仅仅是偶像崇拜物,同时也是视觉化的文章,是有效的指南。寺院或是经堂中使用唐卡,这样那些不识字的人可以通过看墙上的图画来读他们不可能从书中得到的东西。“一幅图画对于不识字的人来说,就好比是书本对于识字的人,它们都起着相同的作用,因为无知的人能够从图画中看到他们应

该做什么;没有受过教育的人能够在图画中阅读”^③。也就是说,四臂观音唐卡和任何宗教画一样,它们的功能是多元的。在装点佛院经堂的同时,还供信徒们膜拜,兼具引导作用。故此,四臂观音唐卡中不仅凝聚着藏族人民的宗教意识,同时还带有强烈的审美色彩。

参考文献

- [1] 诺布旺典:《唐卡中的观世音》[M],西安:陕西师范大学出版社,2009.98。
[2] 康·格桑益西:《藏传唐卡艺术的线描特色》《西藏艺术研究》[J],2007,(4)。

[作者才让卓玛系青海民族大学艺术系09级中国少数民族艺术专业研究生]

佛·古比特·中国
fo.gubit.cn

(责编:褚丽)

^③美温尼·海德·米奈:《艺术史的历史》[M],李建群译,上海:上海人民出版社,2007.10-11。