

明清时期水陆画对佛教世俗化的艺术化阐释

李晓涵

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410082)

摘要:佛教自传入中国以来,经历了吸收本土文化而改头换面的选择,学界把佛教不断调节自身以适应社会像的变化过程称为佛教的世俗化。在世俗化这一过程中,佛教不仅在经典教义、价值观念、行为规范、宗教活动、观念心理、精神信仰等多方面发生直观的变化,还体现在了一种宗教绘画——水陆画中。水陆画以艺术化的手法诠释宗教教义和宗教经典,因此,佛教的世俗化自然而然能够透过这一宗教载体的间接变化而传达出来。目前,学界关于佛教世俗化的直接表现研究很多,但是作为佛教载体的水陆画对这一过程的传达却少有涉及,本文便是从这一角度切入,对水陆画与佛教世俗化之间的互动进行阐述。

关键词:水陆画 佛教 世俗化 艺术阐释

中图分类号:K85

文献标识码:A

彼得贝格尔认为“所谓的世俗化意指一个过程,通过这样一种过程社会和文化的一些部分摆脱了宗教制度和宗教象征的控制,伴随着世俗化而来的,是宗教信仰的淡化和宗教情感的强化,宗教活动随之向着满足人的情感需要方向发展,人们不是去聆听神的训导,而是满足情感需要,寻求情感慰藉。”佛教在中国的发展正是这样经历了由神坛到民间的世俗化发展,它并非等同于宗教衰落,也并非反神圣化的过程,相反,世俗化给佛教带来了更加广泛的群众基础和民间亲和力。人们对于神灵的敬畏有增无减,佛教不再局限于政治传播,最终在各个教派的兴衰中独占一席之地。当佛教由一种信仰变成一种情感需求,水陆画便成为了供人们情感依托的佛教的具象载体。

水陆画,又名道师画、庙画,是一种宗教绘画,所绘宗教神祇工整静穆,色彩以赭红配绿色调,采用矿物质颜料绘成,历经几百年依旧艳丽如新。水陆画最初由佛教界举行超度水陆众鬼、普济众生的“水陆法会”仪式时悬挂,以达到为亡灵超度、为生者祈福的冥阳两利的作用。与怡情类的美术绘画不同的是,水陆画为法事所用,以直观化、艺术化的形式阐释佛教思想、传达佛教教义,原本高深的佛教经典和教义经过水陆画生动直观地阐释就变得通俗易懂、深入人心。所以某种程度上,水陆画的确是见证并推动了佛教的世俗化过程的。同样,佛教走下神坛融入民间以后,也促进了水陆画的大量绘制和传播,使其题材、绘法、风格都展现出了佛教世俗化的影子,变得更加接近下层民众。

一、水陆画绘画风格转变

从水陆画的绘画风格来看,从明代到清代的水陆画风格具有明显不同。明代时期,水陆画继承了元代壁画的形式,多大型寺庙壁画,色彩鲜艳明丽。而清早期的水陆画虽保留了明代风格,但远逊明代水陆画的幅数和精美。清代晚期,水陆画风格开始追求华丽的效果和饱满的画面,兼工带写的作品较多,还出现了文人画中的水墨淡彩画法和民间绘画。与文人所绘的作品不同的是,民间艺人技法古朴,民俗特色明显,水陆画的绘制也不再由专门的僧人经手,许多民间艺人便以此为业,绘者的身份下降,涵盖士农工商各行各业,参差不齐。因此在光绪年间是水陆画数量急剧上升的时期。这种色彩由华美趋向于古朴、数量庞大的变化过程恰恰是佛教世俗化过程带来的。

二、水陆画题材融合多教派

从水陆画的题材来看,随着佛教、道教、巫教甚至各种民间宗教的发展,水陆画受到了多方宗教的影响,从绘画内容到题材都吸收了多方教派的思想,民间百姓也根据自己的多样化诉求将俗神等融入其中,因此佛教水陆画中有很大一部分属于道教和民间信仰的神祇,如“日月星辰、五方五岳、五行、十二元辰、六丁六甲、天妃后土、江河四渎、五湖百川、风雨雷电、五瘟使者、苗家药谷、三官大帝、四海龙王、吊客丧门、城隍土地、五道将军”等,甚至还有关羽、二郎神等等。这些进入了水陆画的儒、道神仙以及民间俗神虽然来自于不同宗教派别,但大多被认为已经佛教化,是佛教对于各家宗教的吸收、借鉴和融合。“水陆画中的神祇尽管包罗万象,……但这些神祇是在长期的儒释道和民间信仰的大量融合中进入佛教的……水陆画中出现的儒教历史人物是水陆法会的超度对象,和孤魂一样正在地狱中等待超度”。除了这些多教派杂糅的水陆画,在地方土著信仰的影响之下,水陆画还呈现出完全化的地域教派题材(参见图1)。图1是佛教与湖南土著信仰相结合后产生一种典型作品——巫教水陆画,又称满堂功德画。做法事时悬挂这种“满堂功德”便成了湖湘地区大户人家治丧仪礼的气派。画面绘有多路兵马,悬挂“点兵杨都督旗号”“长沙王旗号”“护阵刘将军旗号”等,这些旗号都是师公做法事时所请的神灵,每一位神灵拥有各自的一路兵马。其中,长沙王左手拿薄右手拿笔,红衣白马疾驰飞奔,这是长沙王的形象首次出现在绘画中,跳出文字记载和民间传说,跃然纸上。

除此之外,许多民俗传说、世俗故事也被绘入了水陆画中,像地狱审判图中的种种案件便是取材于民间故事。

三、水陆画反映宗教行为的简化

佛教的水陆法会原有固定的程式,从祭坛的陈设、水陆画的绘制、悬挂到参与的僧人、超度的时间等都有严格的规定,水陆画也独有一套完整的规制。后来,由于民间信众的普及以及信仰需求的增加,许多水陆画不再仅仅限于超度,还用于祈福禳灾、歌功颂德,其时间从一天至几十天不等。《金瓶梅》第八回提到武大郎丧仪时写道“午前上堂设供,午刻召亡施食,午后供下堂”整个法事仅用一天,用时已大大缩短。由此可见,此时的佛教法会已不再严格遵从固有的规定转而仅仅注重仪式的完整性。由于举行法事从中有利可图,所以许多僧人不论修行深浅便参与其中,“行使瑜伽法事亦非专权于瑜伽教僧,禅讲僧亦不坐失此营利之良机”,由此,参与水陆法会的已经不再限于专业的僧人,而出家僧多习腔科。原本对于出家僧修行持戒的规定也在此时变得更为薄弱,早先出家僧要坐禅、习观、持戒,凡通晓经义、恪守清规并修行合格者,给予度牒,而易习易行的经忏活动普及后,但凡会唱念敲打的功夫便可参与其中,甚者连普通民众也以此谋利,真正修行持戒的僧侣已少之又少。

四、水陆画反映信众信仰的世俗化

从题有文字的水陆画来看,画的落款出现了大量“信众”“信女”等字眼,反映了民间非出家僧人数之多。在所载的内容里,信众的信仰目的也参差不齐。如图2是元始天尊圣像图一幅,写有“信女刘○氏,民石广惠,男子祥,媳伍氏,孙道义,喜修元始天尊圣像一轴,祈保人财两盛富贵双全”,通过此段文字我们可以看出信众合修此水陆画并非是用超度,而是求人全财盛,富贵两全;同样,图3是西派岳府一轴,有“信生张良达喜拾西派岳府一轴,祈求子孙永远富贵昌盛”的记载。由此可见,信众的佛教信仰目的存在功利化,用于表达民众普遍的世俗愿望,水陆画原本的超度作用越来越淡化,已经成为了祈福禳灾的心理依托。

结论

水陆画自诞生便为佛教法事所用,随着佛教法事的流传而流传,亦随着佛教法事门类的增多而呈现多样化,当佛教从神坛走入民间,水陆画也不再是高悬于寺庙崖壁上那样金碧辉煌,它的风格与民间年画和雕版画有相似的神韵,但是它的用墨并不艳丽多彩,趋于古朴却不失威严,本身就是佛教发展产物的水陆画在佛教的普及下辗转民间,不论题材、内容还是用途都更加贴近生活。同样,水陆画的这种演变更促进了佛教的发展。这类通俗的、易于流传的卷轴画承载着佛教精神,辗转民间,民众通过绘画能感受到神的威望,感受到佛教教

义善恶的传达，寄予内心无处吐露的诉求，对于文化水平受限的下层群众来说这种图像的传达并不逊色于任何一场说法，可以说，佛教的世俗化过程中不无水陆画的促进作用，二者的发展方向大体是一致的，其世俗化过程呈现出相辅相成的辩证关系。

附图

1湖湘巫教水陆画-长沙王

2元始天尊圣像

3西派岳府

参考文献

- [1] [美] 彼得·贝格尔《神圣的帷幕》高师宁译, 上海人民出版社, 1991 年版
- [2] 戴晓云《佛教水陆画研究》中国社会科学出版社, 103 页
- [3] 戴晓云《佛教水陆画研究》中国社会科学出版社, 第 124 页
- [4] 《崇祯本金瓶梅词话》第八回《盼情郎佳人占鬼卦, 烧夫灵和尚听淫声》
- [5] 胡彬彬 吴灿《长江流域民俗文化与艺术遗存——丹青教化》, 湖南大学出版社, 2013 年版
- [6] 普慧《中国佛教文学研究》, 中华书局, 2012 年版
- [7] 陈兵《佛教生死学》, 中央编译出版社, 2012 年版
- [8] 唐大潮等注释《劝善书今译》, 中国社会科学出版社, 1996 年版
- [9] 罗纳德·约翰斯通《社会中的宗教》, 成都四川人民出版社, 1991 年版
- [10] (日) 中村元著、徐复观译, 《中国佛教徒的思维方法》, 《世界佛学名著译丛》第 48 册《中国佛教泛论》, 台湾华宇出版社, 佛历 2530

The artistic interpretation of Buddhism secularization in the religious paintings in Ming and Qing dynasties

Li Xiaohan

(Yuelu Academy,Hunan University,Changsha 410082,China)

Abstract :Since the Buddhism was introduced into China, it experienced absorb native culture and the choice of the new, profession named the process which Buddhism continuously adjust itself to adapt to the change of the society as the secularization of Buddhism. In the process, the secularization of Buddhism is not only changes in many aspects like the classic doctrine, values, norms, religious activities, psychological and spiritual beliefs visual but also reflected in religious paintings named land and water paintings. The paintings explain religious doctrine and religious classic in artistic technique, as a result, the secularization of Buddhism was send out through the indirectly change of the religious carrier. At present there are many research of direct expression about Buddhism secularization, but there is no mention about how the painting to convey this. So this article is from this angle to research the surface interaction between the panting and Buddhism secularization.

Keywords: The religious painting Buddhism Secularization The artistic interpretation