

用畫筆揮灑生命的色彩

專訪青年唐卡畫師圖登顛巴

● 本刊編輯室 採訪整理

編者按：圖登顛巴（西藏名），一位土生土長的臺灣學佛青年，曾前往南印度與北印度達蘭莎拉學習唐卡繪畫數年。本刊特別採訪圖登顛巴，分享其學佛因緣與學習唐卡繪畫的經歷，為讀者介紹唐卡的創作過程與藝術內涵，一同揭開西藏唐卡藝術神祕的面紗。

學佛因緣

初春季節，春寒料峭，慧炬機構印光祖師紀念堂來了一名訪客。這人迎面看來相當年輕，打扮現下時髦裝扮，原來他是一位藏傳唐卡畫師，藏文名字為「圖登顛巴」，曾前往印度學習藏傳唐卡繪畫，如今致力於唐卡藝術創作多年，學有所成。

圖登顛巴回憶道，小學四、五年級時，她的母親開始接觸藏傳佛法（格魯派），深覺修行是對孩子而言最好的安排，遂於小學畢業後的那個暑假，鼓勵他到新竹鳳山寺參加兒童學佛夏令營。圖登顛巴笑著說：「當時不太能適應夏令營的生活步調，感覺相當枯燥乏味。每天讀著四書五經，聆聽老師在講臺上說人生的大道理。」而後，他依著父母親的意願，進入鳳山寺生活，兩年後自己決定剃度出家，成為一位小沙彌。

雖然當時父母親非常鼓勵他出家修行，然而決定人生方向的權力仍然掌握在圖登顛巴的手中，是什麼原因讓他決定正式出家，體會修行人的生活呢？圖登顛巴說道：「寺院裡的教育，會讓你不斷思考『人生最重要的方向是什麼？』。」

在寺院生活的那段時間，院方總會邀請業界的主管人員，同時也是佛弟子，向院內的學生分享人生經驗。這些高階主管在世間上職位高、權力大，然而他們的生活卻一點也不快樂。他們過去認為金錢、社會地位和權力能夠解決所有的問題，去除內心大部分的痛苦，然而金錢和權力對解決生活中煩惱一點用處都沒有，無法自助又何言利他？當時圖登顛巴聽到這些內容，不禁開始思考：「是不是還有其他條路，可以讓人生過得更有意義，還能夠幫助他人？」之後，身旁的同學也陸續決定出

圖登顛巴居士

家，想在寺院專心學習佛法，圖登顛巴也在各方面的思考下，選擇過出家修行的生活。

學習唐卡繪畫的契機

十二歲進入寺院生活，十四歲出家成為沙彌，經過八年的出家生活，因為對自己的學習方向有其他的想法，圖登顛巴在二十二歲決定還俗，並尋找機會培養一技之長。還俗後的生活，首先需要面對的是經濟問題，即使在寺院裡有接受教育，然而圖登顛巴的學歷只有小學畢業，這讓父母親相當擔心。

爾後，在母親的建議之下，圖登顛巴前往南印度學習辯經，透過同窗如性法師（慧炬機構《入中論善顯密意疏》講座之中文翻譯法師）的介紹，借住於夏巴曲傑 洛桑丹增仁波切的「拉章」（藏人尊稱喇嘛、師長的住所為「拉章」）中，仁波切也慈悲地安排老師協助圖登顛巴學習。經過半年，平日熱愛繪畫的圖登顛巴突然想要學習繪畫唐卡的技術，遂向仁波切報告，仁波切也慈悲應允安排唐卡畫師教導相關的繪畫技巧。青年唐卡畫師圖登顛巴繪畫唐卡的因緣，是從這裡開始的。

因為長期在封閉的寺院環境內學習，對院外的環境感到相當陌生，再加上孤身一人前往印度，也必須克服水土不服、語言不通等問題，圖登顛巴感性地說：「在家人的支援基礎上，所幸能受到夏巴曲傑仁波切與如性法師的幫助，任何事情都有人可以諮詢，也能有一處遮風避雨的地方，讓我得以好好學習繪畫唐卡的技術。」

從基礎的練習開始，直到能獨立完成一幅精美、細緻的唐卡作品，圖登顛巴的唐卡繪畫學習，總共經歷將近六年的時間。最初兩年，圖登顛巴在南印度跟隨唐卡畫師學習唐卡繪畫的基礎技巧，藉由不斷臨摹基線圖，為日後更精緻的創作技術打下穩固的基礎。後面三年多的時間，圖登顛巴則前往達蘭莎拉見世面，並跟隨「勉唐派」的唐卡畫師學習更加艱深的繪畫技巧。

基線圖：釋迦牟尼佛（圖登顛巴提供）

西藏唐卡藝術的創作風格

西藏唐卡創作的畫派可依成立的前後次序，簡略分為四大派：一、吉烏岡畫派；二、勉唐畫派；三、欽則畫派；四、噶瑪嘎孜畫派。勉唐畫派在後期的發展上，又可區分為舊勉唐畫派與新勉唐畫派兩種。然若就現今西藏唐卡的畫派風格而言，仍舊持續不斷發展，也最為人所熟知的畫派，即為勉唐畫派與噶瑪嘎孜畫派。

勉唐畫派與噶瑪嘎孜畫派，在創作風格上最大的差別，即是勉唐畫派色調活潑鮮亮、變化豐富；噶瑪嘎孜畫派在背景上則受到中國山水畫的啟發，舉凡宮殿、岩石、流水、樹木、花卉等的表現手法及特點，色彩較漢地繪畫更加豔麗，各處的淡染則十分素雅。

唐卡繪畫的步驟

藏傳唐卡繪畫，需要依循著相當嚴謹的步驟與原則，從最初的打線稿開始，即必須依著經文、儀軌的內容布局，按照《佛說造像量度經》等經典所提示的佛像比例進行創作。圖登顛巴分析，唐卡創作基本上可分為七個步驟：打線稿、平圖、漸層、勾邊、描金、磨光、開眼。

一、打線稿：即按經典及儀軌所提示的內容草擬線稿，規畫布局。

二、平圖：按照不同區塊填滿顏色。

三、漸層：於色塊上做出明暗、深淺的效果。

四、勾邊：勾勒佛像及物品的輪廓，手部的穩定力相當重要。

五、描金：使用黃金製成的粉末，在衣服、樹葉等物品上，勾畫出裝飾性的圖案或紋路。

基線圖：普巴金剛（左）與千手觀音（右）（圖登顛巴提供）

六、磨光：利用瑪瑙刀將部分黃金刮亮，使唐卡更加金碧輝煌。

七、開眼：描繪佛菩薩像的眼睛，唐卡創作最後一個步驟，也是最重要的步驟。

值得一提的是，傳統藏傳佛教的唐卡創作皆會使用礦材做為顏料，圖登顛巴回憶，當時在印度學習唐卡繪畫時，會到印度的特定商店購買礦材與原料，如朱砂（紅）、石墨（黑）、牡蠣（白）、藍銅礦（藍）、孔雀石（綠）、黃金（金）等，先用鐵鎚敲碎，再用鉢、杵加水研磨兩、三天，做成顏料備用。

學習過程的挫折與挑戰

「最初學習唐卡時，總會聽到一些質疑的聲音，認為外國人跟隨唐卡畫師學習，會學不到唐卡繪畫的真功夫。」圖登顛巴說，藏人的生活態度是樂天又隨性，除非在學校，不然藏人畫師的教學，不會有我們所習慣的制式課程，跟著畫師學習唐卡創作，就只能按照畫師的指示臨摹基線圖，或跟著師傅上工，邊做邊學，學習方式較為隨性。

剛開始學習的時候，圖登顛巴每天和師傅見面，卻都被指示做同樣的事情，幾乎前一年半都在練習基礎功。然而，後續還有非常多唐卡繪畫的步驟與技術尚未認識，他的內心也會因此焦急起來，不知何時才能具備完成一幅唐卡作品的力量。在臺灣，有許多人是具有深厚的繪畫基礎後，再前往印度學習唐卡創作的步驟與原則，例如：臨摹基線圖、佛像的比例等內容，學習時間不會很長，多則一、兩年，少則一、兩個月。

〈大威德金剛〉（圖登顛巴提供）

圖登顛巴說：「我是臺灣第一位按照藏人傳統模式學習唐卡創作的畫師，沒有前人的學習模式可以參考。我也會向老師表達內心的困惑，但老師總會對我說：『只要你具備穩固的基礎，後續的步驟在學習上是不會有問題的！』」學習唐卡創作的六年之中，圖登顛巴曾跟隨過四位畫師學習，而影響他最深的兩位老師，則是南印度畫師慈仁多傑與達蘭莎拉勉唐派畫師格桑當卻。

不過，依循著傳統模式學習唐卡繪畫，經過兩年的時間，他終於能夠獨力完成一幅唐卡作品。圖登顛巴回憶，學習唐卡繪畫初期，大概有一年半，需要依著《佛說造像量度經》與藏傳密續經典，認識佛像繪畫的比例原則（又稱「量度」），無論是佛像、菩薩像、護法神像、聲聞弟子像，每尊法像比例都不一樣；這些比例原則將會是往後繪畫的素材，要能夠靈活運用才行。他說：「當時每天都在臨摹基線圖，日後是否能夠創作出色的唐卡作品，『量度』的運用扮演著非常重要的關鍵角色。」

然而，臨摹基線圖其實是一件非常枯燥乏味的事，整整一年半不斷重畫，連上色的程序都無法學習。圖登顛巴分享，當時每天都會提醒自己為什麼學習這件事情，不斷憶念起當初學習唐卡繪畫的初衷。

唐卡繪畫與修行

圖登顛巴認為，佛法義理的學習與唐卡繪畫兩者必須互相融通並進，若從事唐卡繪畫的工作，卻沒有進一步接觸佛教義理，唐卡作品必然失去生命力，黯然失色。唐卡作品中佛像的神情與姿態，與創作者在佛法義理、修持上的工夫，兩者具有相當密切的關係。

他不諱言地說：「最初學習唐卡繪畫，我只是將它視為往後的工作，想要將一技之長培養起來。然而，平日師傅都會耳提面命地說著繪畫唐卡的功德與利益，以及唐卡內每一項物件所象徵的佛法意涵。」

舉例來說，西藏唐卡中的大威德金剛，為無上瑜伽部之本尊，其示現的身形所代表的內涵，為成佛的次第：九面，代表九分語教。頂上有二牛角，代表世俗、勝義二諦。三十四隻手加上本尊之身、語、意，代表三十七道

品。十六隻腳，代表所證達的十六空性。左腳踏著八種鳥類，代表證得八種清淨自在功德。右腳踏著八種獸類，代表證得八種不共悉地。雙腳下八大天神，代表降伏一切世間主宰。而髮絲上衝，代表著涅槃果位。

若舉「四臂觀音」而言，觀音的四隻手臂，左、右第一隻手於胸前合掌，並捧著一顆摩尼寶珠，代表成滿眾生離苦得樂的願望。右邊第二隻手持水晶念珠，左邊第二隻手則捧持蓮花，皆有清淨無染之意。另外，胸前斜披一件獸皮，據聞此獸擁有慈心，不傷害眾生，而觀音菩薩為菩提心之代表，因此獸皮能與觀音相互輝映。圖登顛巴說：「我後來才發覺，唐卡繪畫和一般繪畫藝術的創作不同，它能夠連結過去在寺院裡所學習到的佛法義理，可以說是『圖像式的佛教文化百科全書』。」

繪畫唐卡的過程裡，情緒的狀態一直都是需要特別加以關注的焦點。圖登顛巴分享：「在繪畫唐卡創作的過程時，我的情緒始終保持在平穩的狀態底下，不過於放鬆，也不太過緊繃。在這之前，每日的定課是必要的，得以讓內心的平靜延續至創作之中。對我來說，繪畫唐卡同時也是修行的一部分。」他認真分享作畫的心得，尤其在唐卡開眼時，情緒一定要處於平靜狀態，如果情緒起伏不定，他會選擇放下筆出去走走，或利用各種方法讓心情平靜下來，再回到工作崗位上。

《妙法蓮華經》〈方便品〉曰：「彩畫作佛像，百福莊嚴相，自作若使人，皆已成佛道……若人散亂心，乃至以一華，供養於畫像，漸見無數佛。或有人禮拜，或復但合掌，乃至舉一手，或復小低頭，以此供養像，漸見無量佛。自成無上道，廣度無數眾，入無餘涅槃，如薪盡火滅。」圖登顛巴認為，繪畫唐卡的當下也能不斷思惟佛法的道理。若能繪製精美的唐卡作品，讓眾生心生歡喜，在內心中種下善根種子，也是一件充滿意義的事情。他致力於唐卡繪畫的創作，利用唐卡作品呈現佛法的意趣，也用畫筆創造精采的人生。☉

夏巴曲傑 洛桑丹增仁波切與圖登顛巴合照
(攝於二〇一一年，圖登顛巴提供)