

傳承佛寺壁畫的水陸畫作

參觀陳俊吉水陸畫展側記

● 陳清香

藝苑精華

2021年11月下旬，本人應邀為華梵大學佛教藝術學系，作以佛教藝術為主題的專題演講。講座結束之際，任教於該系的助理教授陳俊吉先生，送筆者一冊題曰《曠濟三界 海納十方》的個人著作，並邀請筆者參觀其正在台中放送局展出的畫作。

隔週，筆者與仁棟偉峰一同搭高鐵赴台中，上午先考察了幾座媽祖宮後，下午赴台中放送局，參觀「《曠濟三界 海納十方》陳俊吉水陸畫之千年風華再現變相圖展」。此項展覽由法林禪寺住持滿全法師策展，主辦單位為「財團法人國際佛教法林基金會」。本展於去年10月底揭幕，展至2022年年初。

展場台中放送局是一棟二層歷史建築，建於1935年，白色外牆，歐式外觀，十分典雅。展品共計73幅，是陳俊吉教授花費了六年時光完成的整套水陸畫，主要陳列於放送局一樓空間。

水陸畫，原是描繪寺院舉行水陸法會（全稱「法界聖凡水陸普度大齋聖會」，或「天地冥陽無遮均利道場」）時，所奉請的十方法界一切眾生。歷史上的水陸法會起源於梁武帝為秦將白起的託夢，又為已故郗妃，因而與寶誌和尚研商籌設水陸儀軌，其後又在澤心寺（後稱金山寺）舉辦水陸法會道場，由僧祐律師宣讀儀文。唐高宗時，法海寺僧道英禪師於北山寺舉行法會。到了北宋，蘇軾為亡妻設水陸法會，並撰寫《水陸法像贊》，另有楊鐸撰《水陸儀》。至南宋末，水陸儀軌已大致定型，且產生了後世所稱之「南水陸」與「北水陸」等儀軌與圖像的差異。明清兩朝，朝廷更多次舉行水陸大會，明末雲棲株宏、清代儀潤大師等亦多加撰述，加上咫觀居士的增補，屬於「南水陸」的法會儀軌遂臻於完備，民初更獲印光祖師作序讚揚。

依《水陸儀軌會本》（儀潤法師撰，法裕法師增補），法會分內壇與外壇，內壇為法會的主軸，壇內布置莊嚴，四周必懸掛水陸畫，法會一開始，主法法師便依儀軌主持唱誦，其內容為：結界灑淨、發符懸幡、奉請上堂、告赦法事、奉供上堂、奉請下堂、奉供下堂、授幽冥戒、上圓滿供、燒圓滿香、送判宣疏、送聖等。一般舉行水陸法會時，第一天三更外壇灑淨，四更內壇結界，五更遣使

發符，延請聖凡法界眾生前來赴會，並於大雄寶殿左前方建幡；第二天四更請上堂，懸掛水陸供軸；第三天四更供上堂，中供毗盧舍那佛、釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、左右供諸神；第四天三更請下堂，懸掛五嶽河海大地龍神、古德人倫、阿修羅眾、冥官眷屬、地獄眾生、幽魂滯魄、無主鬼神；第五天四更誦信心銘，五更供下堂，午刻齋僧；第六天四更，主法親祝下堂，午前放生；第七日五更，普供上下堂，午刻齋僧，未時迎上下堂至外壇，申時送聖，焚燒文告符牒，送走鬼神。可知水陸畫的掛軸，實是水陸法會道場內壇所必備。

追溯歷史上的水陸畫現存遺作，山西寶寧寺內的水陸畫，是豐富珍貴的明代遺品，其中保留的水陸畫題材有：法報化三身佛和五方佛、四大菩薩（文殊、觀音、普賢、地藏）、十尊大

圖1 《水陸畫》上堂第一席東軸之佛尊畫作

威德明王、十六羅漢、天龍八部、婆羅門仙眾、無色界諸天眾、色界大梵天眾、欲界諸天眾、大威德菩薩眾、北極紫微大帝眾、月宮天子及日宮天子眾、太乙諸神眾、五方五帝眾、太陽五星真君、太陰諸星君、巨蟹魔羯宮神、白羊獅子神、十二元神星君、二十八宿星君、北斗七星、列曜一切星君、三官大帝眾、訶利帝母諸神眾、八大金剛諸神眾、金剛密迹等眾、九天后土諸神眾、五嶽五聖帝、摩天諸神眾、四海龍王諸神眾、風雨雷電神眾、苗稼病藥五谷神眾、蠶官五鬼神眾、城隍土地殿塔伽藍等眾、地藏菩薩十殿閻王、地府判官都司官等眾、善惡二部牛頭阿傍諸官眾、八寒八熱諸地獄孤魂眾、起教大師面燃鬼王眾、主病鬼王五瘟使者眾、飢火熾燃鬼魂眾、有情精魂眾、往古太子王子等眾、往古妃后宮嬪嫔女眾、往古文武官僚宰輔眾、為國亡軀將士眾、往古比丘眾、比丘尼優婆塞優婆夷等眾、道士升霞燒丹未明眾、孝子順孫等眾、三貞九烈賢婦烈女孤魂眾、九流百家諸士藝術眾、雇典婢奴棄離妻子孤魂眾、飢荒殍餓病疾纏綿自縊眾、依草附木樹折崖摧針灸病患眾、無辜銜冤抱屈一切孤魂眾、赴刑幽死鬼魂眾、兵戈盜賊諸孤魂眾、火焚屋宇軍陣傷殘等眾、仇冤報恨獸咬蟲傷孤魂眾、墮胎產亡孤魂眾、誤死針醫橫遭毒藥嚴寒眾、客死他鄉眾、巫師神女散樂伶官族橫亡魂諸鬼眾等等。

寶寧寺留存了139幅珍貴的明代水陸畫跡，由這些題材可知是流傳於明清之際的水陸畫題，涵蓋了佛教、道教、儒教的宇宙法界觀，就佛教而言，更是顯密兼具。其內容包含了大量的大帝、仙、神、真君、星君等眾，推測寶寧寺的水陸畫是

圖2 《水陸畫》上堂第六席中軸，由上而下依序為翻譯宗、律宗、懺摩宗及法性宗之祖師

屬於「北水陸」的系統。

陳俊吉先生的水陸畫基於明清以後，水陸畫作的內容，與儀軌有所出入。為防水陸法會時，懸掛的水陸畫無法與儀軌緊密結合，自2015年以來開始整理有關南水陸畫作的資料。此次展覽的水陸畫分上堂與下堂，上堂計十席，畫題分別為：

第一席東軸全幅為佛尊畫作，下端大佛十尊，上端則為體量較小的佛尊。

第二席中軸畫以手捧經典的護法神像，表現出奉請三藏之義涵。右軸則為手捧菩薩所造論典的天王像。

第三席中軸畫以觀音為中心的菩薩尊，計25尊。右軸畫十方僧人所進行的普賢行願與十波羅蜜的菩薩道資糧。

第四席左軸畫奉請緣覺與獨覺，以佛弟子與仙人的形象呈現。

第五席左軸畫奉請諸大阿羅漢，上段10位，中段13位，下段15位。

第六席中軸畫奉請佛門十宗的祖師大德，分四段。最上段：繪早期入華的五位譯經師；第二段畫三位律師；第三段畫對水陸懺儀貢獻至鉅的誌公禪師與悟達國師；最下段畫兩位法性宗祖師。右軸畫密宗三祖師、禪宗八祖師、淨土宗三祖師等高僧。

第七席左軸畫奉請佛會聽法的諸大仙人。右軸上部畫五通仙人，下部畫八仙群像。

第八席右軸畫奉請佛教護法神祇：十大明王、天龍八部、二十諸天等。邊軸畫韋馱尊者。

第九席右軸同前席畫護法神祇，但屬十方法界中護佛舍利塔、伽藍寺院、護國鎮宅等諸大神王。邊軸畫伽藍尊者。

第十席中軸畫對水陸法會緣起有功的歷代高僧：阿難尊者、南梁寶誌禪師、南梁祐公

圖3 《水陸畫》上堂第六席右軸，由上而下分別為密宗、禪宗及淨土宗祖師

禪師、唐代英公禪師。右軸畫對水陸畫有功的信士，上為梁武帝，下為蘇軾與楊鏐。

至於下堂，則分別為：

第一席右軸上部畫國主元命星君，中段畫四聖真君，下端畫兩位空行捷疾使者。

第二席中軸上層畫五嶽大帝，第二層畫扶桑大帝與四海龍王、四瀆源公，第三層畫水府諸神，最下層畫五類水神。左軸畫五方土君、雷霆風雨諸神等37尊。右軸畫守護名山、城邑等神眾，以及城隍列廟諸神。

第三席左軸畫儒家與道家諸位聖賢。

第四席左軸畫往古以來的士農工商及九流十家等眾。

第六席奉請鬼道眾生，中軸畫面燃鬼王，右軸畫孤魂。左軸畫4餓鬼像，代表《正法念處經》所載36種餓鬼眾，以及不同群組的餓鬼眾。

第七席左軸畫奉請地府管理階級的神祇。

第九席左軸畫奉請畜生道動物赴會。

第十席左軸畫奉請六道中陰身眾生。

第十一席左軸畫本府府主城隍、所屬各縣城隍、本縣城隍。右軸畫各處侯王、宮觀、靈應神祀等。

第十二席左軸畫居家諸神，右軸畫寺院中的散花天女。

比對陳俊吉先生的水陸畫作，其莊嚴的佛尊及菩薩尊像，承襲了彰顯戒定慧三無漏學的傳統神韻（圖1）。其次羅漢與祖師尊像，則捕捉了傳統歷代僧侶的服飾與姿勢，多數高僧是處於戶外的水草岩石之間，少數跏趺坐於唐式高台上，或具靠背與扶手的宋式椅，表情與姿態多具變化。

圖4《水陸畫》上堂第八席中軸為十大明王、天龍八部等佛教護法神祇畫作

其中上堂第六席所畫攝摩騰、鳩摩羅什等譯經師，以及禪、律、淨、密等諸宗祖師的形像，建構了中國佛教的歷史，令人不可或忘（圖2及圖3）。

傳統明王形象多以憤怒威武神情，來表現其教令輪身（註）之身分，而陳俊吉先生的作品，則呈手舉細長尖銳鋒利兵器的形象，來增添其威勢，有別於傳統（圖4）。至於帝王像，則以頭戴方形冕旒冠為標誌。

此次展品中，上堂第十席展出了對水陸法會有貢獻的歷史人物：起教聖僧阿難尊者、梁武帝、南梁寶誌和尚、祐公禪師、唐代英公禪師，宋代的蘇軾、楊鏐（見圖5及封底）。此題與譯經師、諸宗祖師等，同樣是以明確的歷史人物為題，乃當代水陸畫題的新創意。此外，下堂第六席所畫瘦骨如柴的裸身惡鬼，下堂第九席畫生動的飛禽走獸，下堂第七席畫地府神祇十殿閻王等，是下三道的表現。畫中未刻意畫出受苦眾生的情景，是本畫作另一有別於傳統水陸畫的特色。

就傳統繪畫的題材而言，水陸畫雖屬於道釋人物畫，但非文人畫，水陸畫的功能只作為水陸法會時的掛軸，從未是文人畫家的展示品。但陳俊吉首度以此水陸畫題，公開展示，是開創當代美術史展示題材的新頁。瀏覽此七十三幅畫作，除了欣賞畫中細緻流暢的線條所勾勒出不同造型姿勢的尊像美感，以及尊像背後艷麗的山水花草雲影之背景畫外，更可透過不同的冠戴服飾理解尊像的身分層級，從而體認四聖六凡的十法界觀，進而發起度脫輪迴的菩薩願行。㊟

註：教令輪身，為三輪身之一。如來為濟度逆惡難化之眾生，現凶猛威怒形，令其遵奉如來之教令。此為隨順眾生意相不同，或順或逆，故如來時現慈、怒身以利益眾生。

圖5 《水陸畫》上堂第十席中軸為啟建水陸法會之相關重要高僧畫作