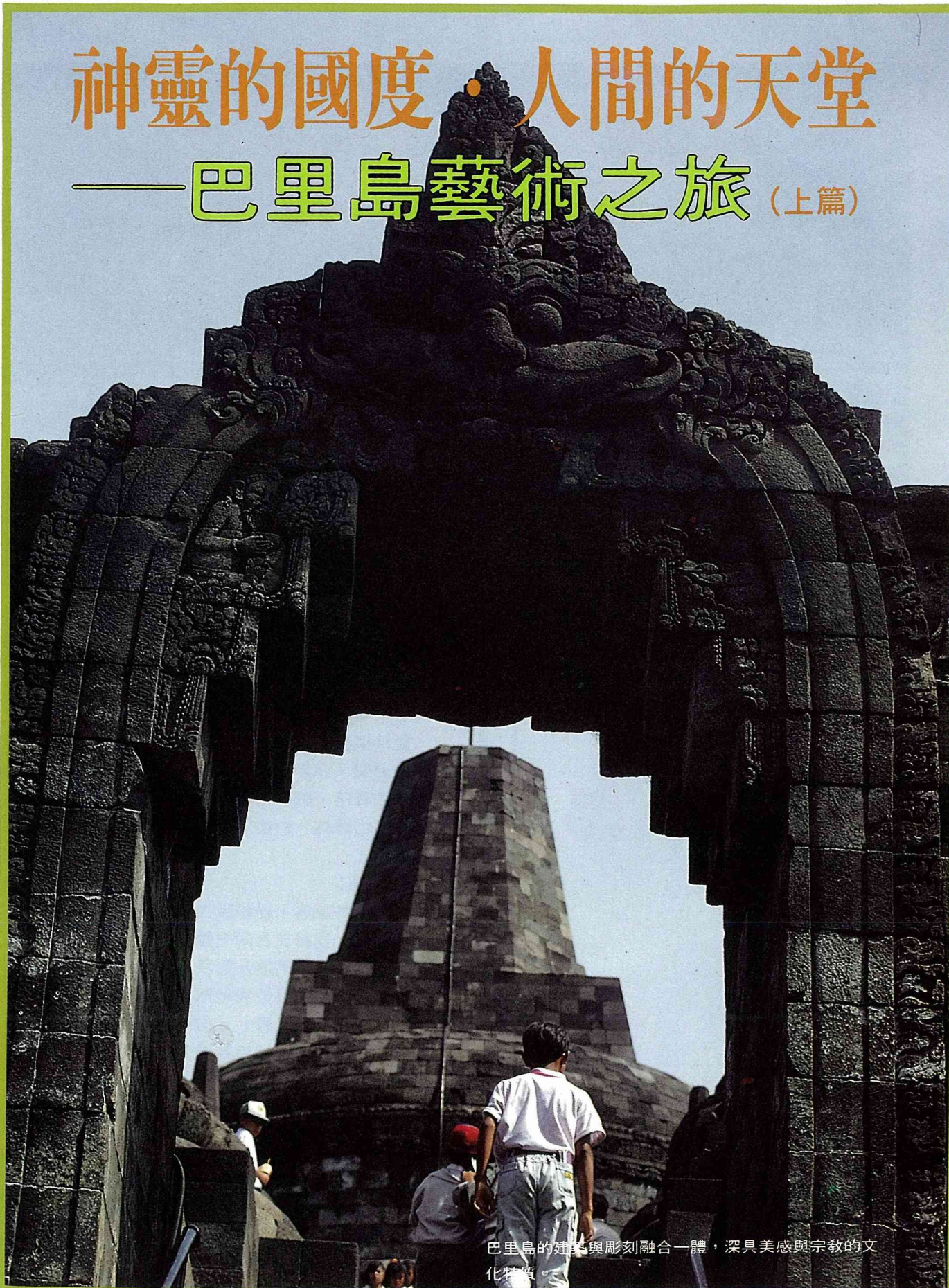

神靈的國度・人間的天堂

——巴里島藝術之旅（上篇）

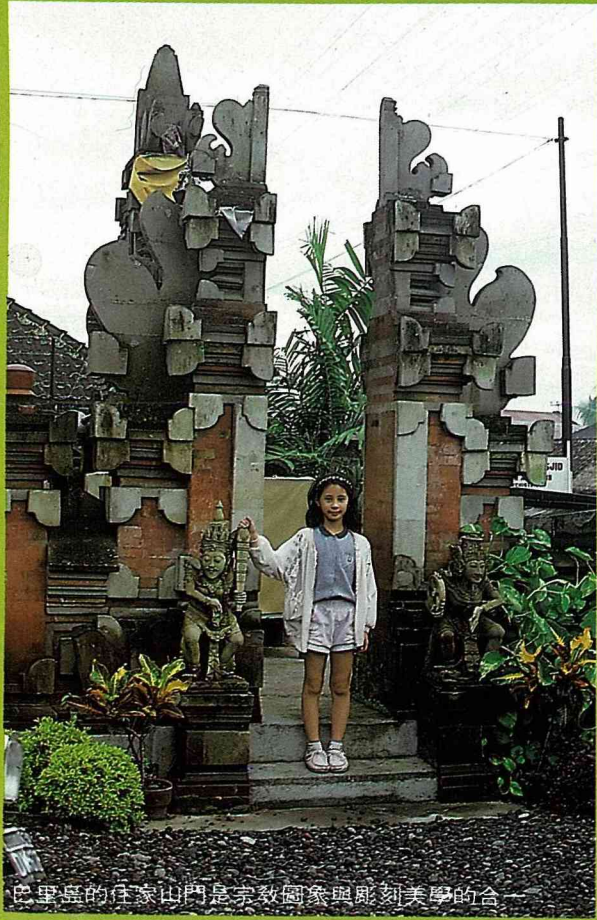
巴里島的建築與彫刻融合一體，深具美感與宗教的文化特質。

圖
2

海神廟是巴里島民的精神殿堂。

圖
3

巴里島的住家山門是宗教圖象與雕刻美學的合一。

1. 降臨地球的肚臍

哇！看到了，好美的島嶼！

從飛機窗口往下望，巴里島浮現在南太平洋的碧海白浪間，宛如一顆閃亮多彩的貝殼。隨著飛機的盤旋和降落，眼前呈現了一幕幕快速閃動畫面，那是一張由椰林、村舍、稻田、青山和曲道交織而成的織綿。

好熱喔！

台北來的旅客，紛紛脫去冬天的毛衣；在今年的盛冬元月，我終於在印尼體驗了穿短褲、套T恤旅遊的滋味。當地的朋友對我們說：歡迎到印尼巴里島來渡假，巴里島位居地球赤道，島上的阿貢火山號稱為「世界的肚臍」，這裡四季如夏，但是風景迷人、景觀原始、民風純樸，是渡假遊客和民俗學者嚮往的聖地。

2. 逛遊藝術之島

巴里島素有「人間天堂」、「世界之晨」、「彩虹盡端的島嶼」和「千廟之島」的美稱。在這橫九十英哩，直五十英哩的小島上，住有二百五十萬混血蒙古民族的後裔，勤勞的農民除了上山種田下

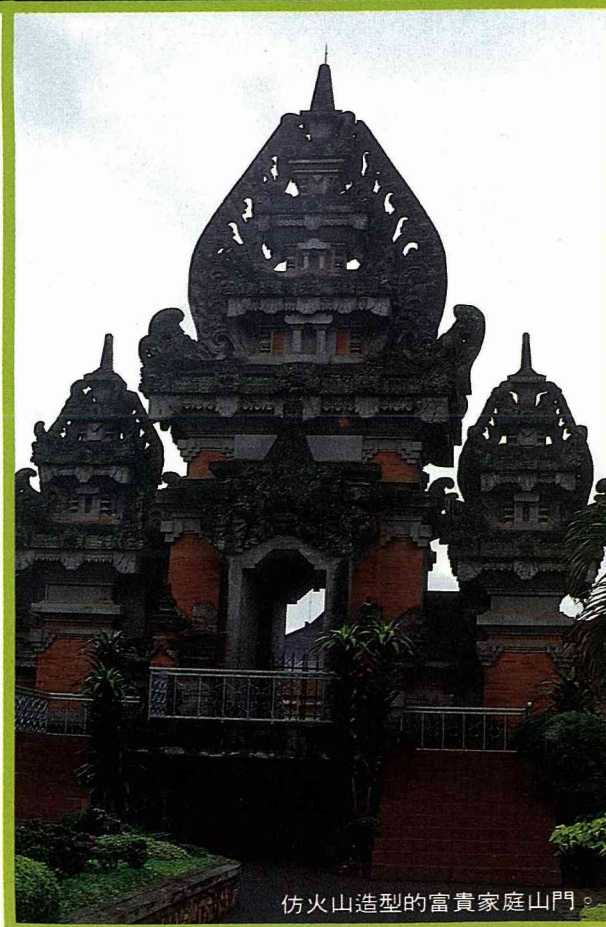
鮮花與水果是巴里島民獻給神的最佳貢品。

海捕魚之外，幾乎把工作和睡覺以外的時間都拿來祭神禮佛；爲了娛神驅鬼，百分之九十以上的島民必需學會一種或數種藝術工作——跳祭舞、彫神像、刻面具、編敬神花、繪民俗畫、唱民謠。

從藝術史的角度來看，宗教與社會溝通的需要是原始藝術創作的原動力。有趣的是巴里島當地的語彙裡並沒有「藝術」一詞；原本的藝術表演和創作，可以說都是人神溝通的儀式或視覺符號。直到一九三〇年代，西方外來藝術家移植入現代藝術思想以後，巴里島才有所謂「藝術家」這個角色，也才有人在作品上簽名，確認這是代表其個人心智表現的象徵物。

也可以說，二十世紀以前的巴里島藝術，是農業社會宗教文化的社會集體意象；一九三〇年代巴里繪畫發生了「文化變革」之後，藝術創作除了繼續爲宗教服務外，另外衍生了富有民俗色彩的生活藝術，同時也發展出了富有藝術家個性色彩的現代藝術。

筆者近十多年來，致力於兒童美術與樸素藝術的研究和推廣工作，期望透過這兩項影響大眾深遠的文化課題，能夠使台灣的美術逐日步向「全民化、生活化、本土化」的理想境地。寒假這趟巴里島

仿火山造型的富貴家庭山門。

印尼的魔鬼之舞。

的旅遊和考察，所見所聞，感受深刻，宛如走入「全民藝術之島」的仙境；這種體驗不禁讓我興起了一個念頭：「台灣的藝術應該學歐洲的巴黎呢？還是學亞洲的巴里呢？」

居於「他山之石可以攻錯」的心理，筆者試將九日旅遊所思所見，撰寫成本文，期望能引導讀者們瞭解巴里島的宗教與藝術的互動關係，繼而並探索廿世紀巴里島美術的發展與流變。圖①

3. 印度教與巴里文化

阿加瑪印度教（Agama Hindu）是巴里島的宗教；印度教的宗教儀式與慶典，引領巴里人，從生至死，而至死亡的世界。

印度教的文化不僅影響了巴里的政治、經濟和文化，還規範了巴里人的生活道德和社會秩序，甚至於說：「沒有印度教，就沒有巴里島藝術」，這絕不是誇大之詞。

印度教原本是發源於印度恆河流域，盛行於印度的一種古老宗教。以波斯語發音，印度教則稱之為「興都教」，在古老的中國則稱為「身毒」或「天竺」；現代人所稱的「印度」即是根據波斯語轉譯成英語的結果。

要確定指出印度教何時傳到印尼巴里島，那是不容易的事，不過，印度教南傳至巴里，在這濕熱、多雨多震的火山島上，已經本土化了，形成了印尼式的「阿加瑪印度教」，這支新印度教的文化信仰是值得探討的。

巴里的印度教雖然是一種典型的多神教，但是主宰天地生民的只有善惡二神。神聖的靈魂是神明或祖先，永遠受生民膜拜奉獻；邪惡的靈魂是惡魔或巫婆的鬼魂，則透過驅邪的儀式被迫減緩了作怪的魔力。

巴里人的宗教創造了「兩極對立的和諧觀」：高與低、日與夜、生與死、黑與白、善與惡等各種對立的兩極情勢；而人生的和諧，即是在於善與惡、生與死兩極間來追尋其平衡。

這對對立的哲學觀，也深富巴里人文地理的特色。古老的巴里人，很早就告訴其子孫：至高的阿貢山是神聖的，深不可測的海洋是恐怖危險的；神住在天，鬼住在海，而人最好游走於山與海之間的平原草地。巴里的祖先自古以來，即在火山脚下耕種和生活，他們的子孫因此很少下海去發展漁業或航運，可以說是一群勤勞又保守的模範農民。

「獅子與劍舞」是典型的民俗舞劇。

印尼的舞樂團以打擊樂為主。

巴里舞蹈的肢體表情深富戲劇性。

4. 廿世紀巴里藝術巡禮

● 廟宇林立，街道即美術館

廟是人為神建造的殿堂，是神在人間的旅館，也是辦公室；廟宇越多，人民求助就越方便。

巴里島不愧是「千廟之島」，高高的巴士爾火山下有馬倫達努寺，供奉山林的神祇。朝夕海潮擁抱的南部海岸也有海神廟 圖②，祭拜著海洋的守護神。村頭村尾也有村廟，供奉著土地的守護神。街頭戶戶人家的山門，初看起來也像廟；沒錯，那是家廟——巴里人認為自家門口設有廟宇寺的山門，神明就會駐守到家裡來，這樣才能祈得居家的平安 圖③。

值得一提的是：住家的山門和廟宇的門，都呈現了對稱式的彫塑風格，猶如是一座精美細彫的火山被從中切開，站立於門口兩側 圖④。根據當地導遊的解說得知：這山門，確實取自阿貢火山的原型。以火山的生生不息，象徵著巴里島民的生命力得以代代相傳；同時，這也象徵著印度教之濕婆神把印度的聖山摩訶梅魯劈成兩半，移居到巴島來，變成巴里島的阿貢山和巴士萬兩座神聖火山，永遠駐守於巴里島，也鎮守於每家門口，負責驅趕作怪的惡靈。

當我們沿街散步而行，看到一家家山門聳立，精彫細琢，與椰林村舍和諧並存，遊客們還以為闖進了神仙的國度裡哪！這種源自宗教信仰而起造建築物，使巴里島街頭充滿了美與寧靜的氣息，說他是民間美術，一點也不過份。

● 舞樂熱情，人神共歡

舞蹈是酬神趨鬼的儀式，音樂是心靈的祈禱語

；人在熱舞和樂中，最容易脫解肉身的羈絆，躍入神的殿堂去淨化。

向晚時刻，廟前廣場在天幕下，會展開熱鬧的慶典，或是歌舞樂，或是皮影戲，總是村民聚集，同歡一場。

偶而，會被一陣鑼鉦曲樂所吸引，慢慢的會出現一支遊行隊伍，在各色幡旗的引導下，老少信徒成群在稻田小路中前進。男人舉旗，婦女頂著鮮花聖果 圖⑤，從山上的廟步向海邊的廟；原來是信徒們在迎神互訪。

巴里島的舞樂是迎神遊行中不可缺少的動態儀式；這種舞蹈若結合了神話或歷史傳說故事，就會變成集音樂、舞蹈和文學一體的舞劇。

廿世紀以來，巴里人已經創作出了許多舞劇，其中較著名的有「雷貢舞—仙女之舞」、「巴里斯舞—戰士的進行曲」、「喬克舞—魔鬼之舞」 圖⑥、「姜格爾舞—求愛的民俗舞」、「獅子與劍舞—善與惡之舞」。

在導遊的安排下，我們在巴里島終於花了一個鐘頭觀賞了精彩的「獅子與劍舞」 圖⑦。隨著金碧輝煌的大鑼克比亞甘美朗樂團的伴奏 圖⑧，遊客們聚集於寺廟旁的舞場，看到了古典優雅的女子舞蹈，以手指的顫動、手腕的旋扭、眼珠的流轉、面部的平靜為特色，小巧慢步的展現了古典之美 圖⑨。其中穿插著神鬼的鬥法，人與獸的戲謔，詮釋了巴里印度教「善良」與「邪惡」之間永無止境的對立矛盾。這場舞劇的內容是宗教與人性的探討；而舞劇的形式則是集音樂、舞蹈、面具藝術、說唱文學於一體，是一場具有國際水準的民俗舞劇。(下期續完)