

第五篇

台灣鄉土彩繪藝術

前述筆者於童年時受祖父對宗教寺廟之薰陶，故對雕梁畫棟很感興趣，尤其將行天宮取回家之關帝像取下臨摹，有全開大之關帝像是筆者對台灣鄉土藝術之啓蒙畫作，由平面繪畫而擴及鄉土彩繪藝術如下：

一、寺廟及建築彩繪的基本概念：

(一)「彩」「繪」的涵義：

由寺廟及建築彩繪施工之「技法」與「過程」而言，事實上「彩」和「繪」是兩個不同的概念；所謂「彩」是指在建築構件之外表，或是在石灰牆之壁面上，進行上灰、塗料打底之施工程序，專業用語即稱為「地杖」；而「繪」即是在「地杖」處理完成後，開始進行「繪圖著色」工作，即是繪製裝飾的過程，這是展現畫師個人書畫技藝之部份。

「地杖」若處理得宜，則不僅可使作品避免龜裂剝落損壞，且更具有保護建築構件之功能。而傳統彩繪之塗料必須是非常講究，除了由天然之礦植物中提煉，並以桐油等溶劑來製漆。由於過去的用料講究，才能使得畫師之鉅作，能夠穿越時空而留傳下來。但是隨著工業的發達，以及傳統彩繪程序的繁瑣，現代寺廟或建築之彩繪工程，竟然以化學油漆來替代，由於劣質之油漆色澤，除了色澤濃豔俗麗之外，很難經得起歲月之考驗，而最嚴重的是對傳統彩繪技藝之戕害。

（二）建築彩繪的基本概念

建築彩繪的另一基本概念即建築彩繪因裝飾位置之不同在技法表現與製作方式上，也會有不盡相同之處理。大體而言，石灰牆上的繪畫，稱為「壁畫」，雖彩繪部份是以木構件為主，雖然畫在木材構件之樑柱及門扇，與表現在石灰牆上的壁面，其技術方法上更有所差異；但就建築裝飾之整體性而言，也包含了石灰牆面之部份，因此吾人論及建築彩繪，亦包含了壁畫藝術在內。故彩繪藝術本身，除了具有裝飾之機能外，更有保護建材及內胎的實用功能，因此在製作的程序上，比一般傳統之書畫藝術之表現，更需要繁複的步驟與嚴謹之技術。

二、台灣彩繪之源流與發展

在明鄭時期及其之前（1683A.D.）台灣鮮有寺廟，之後才逐漸

有天后宮之建築，如基隆社寮島天后宮，1626年建於明天啓六年，台南開元寺建於1680年，大天后宮建於1663年及全台最早之澎湖天后宮。初建之時，更遑論寺廟彩繪。及至清領時期，寺廟建築逐漸發展，而延聘自閩粵之匠師來台，寺廟彩繪則有「閩式」之風，由於清代中葉以後，台灣經濟日趨富庶，促使寺廟建築之蓬勃發展，寺廟彩繪除了福建漳泉繪匠之外，尚遠及浙江溫州及廣東梅縣大埔一帶之名匠，來台主持大廟之彩繪事宜，使台灣寺廟彩繪得以流傳。

茲將台灣彩繪之源流與發展介紹如后。

中國歷代寺廟彩繪

（一）中國早期的寺廟壁畫

中國壁畫藝術淵源極早，而台灣寺廟繪畫源於中國寺廟道觀壁畫，早在五千年前遼西紅山文化牛河梁女神廟中，已發現有壁畫殘塊，內容是簡單三角紋的幾何圖形紋飾。而仰韶文化之晚期，則在甘肅秦安大地灣居住遺址地畫，則反映了原始氏族社會的生活在習俗與宗教信仰、儀式等等。殷周之際繼而沿襲。春秋以後，其廟堂壁畫則多繪「聖君賢相，忠臣烈女」，所謂「成教化、助人倫」的政教畫。在楚先王廟中引王逸《楚辭章句》中的《天問序》「圖繪天地、山川、神靈，琦瑋僂佹，及古賢聖，怪物行事」，足以證明當時廟堂壁畫，除了褒善罰惡的人物畫外，還有天地鬼神、山靈海怪的繪畫內容（註3）。

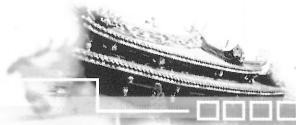
東漢時，依《太平經》中所錄的《乘龍駕龍圖》和《東壁圖》、《西壁圖》，繪有精美的神仙群像。

（二）魏晉南北朝時的寺廟繪畫

至魏晉之際，寺廟興起，一時著名畫家參與了寺院道觀壁畫之製作。東晉畫家王廙，曾作畫於武昌昌樂寺的東、西兩塔；顧愷之於瓦棺寺北小殿畫維摩詰，其點睛而得百萬錢，實為千古的美談。顧氏的維摩詰造形，表現居士的「清羸示病之容，隱几忘言之狀」，開啓了這時期瘦骨清相人物的新方向。另有名家張墨、南朝的陸探微、袁倩都表現過相同的題材。

魏晉南北朝時期的寺廟壁畫記載不甚多，而且壁畫往往從屬於宗教，內地壁畫面積可能較小於敦煌、麥積山等處石窟中同時期的壁畫。至於題材方面，從唐代遺存的粉本，……魏晉南北朝多以龍為題材之道畫，以附合老子猶龍之說，有東吳曹不興的雜紙畫《龍虎圖》紙畫《清溪圖》、《赤盤龍》、東晉顧愷之《仙女仙》《列仙圖》《水府圖》《龍首》《赤龍圖》等神仙道畫，南朝有陸探微《黃帝戰涿鹿圖》、張僧繇（502-549）的《全真星圖》《九曜圖》《行道天王圖》《五星二十八宿真形圖》……等。

南朝宋畫家宗炳是我國第一位文人畫家，使山水從僅作背景而獨立出來《山水序》言中充滿道教和道家審美思想，他認為「聖人含道應物、賢者澄懷味像，至於山水，質有而超靈……夫聖人以神

法道、山水以形媚道」。由此中國繪畫成為文人、高士道教佛教信徒等修養性情、抒發情思之重要手段，開文士、信士宗教徒畫山水、蘭竹等畫之先河，繪畫已不僅僅具有實用意義和宗教意義，更具有了深沈的內涵；北齊曹仲達，即謂「曹衣出水」。

南北朝時期的寺廟壁畫創作，無論是造新樣，或傳梵式，或師承傳授，或自立門戶；其南北交融，中外仿效，壁畫已呈現中原特色的式樣。當時名家輩出，如司馬紹、衛協、張墨、戴逵、顧愷之、戴顓、陸探微、宗炳、袁倩、王廙……，其中張僧繇(一幺ノ)、曹仲達更是才華傑出，深具影響力。

此期主要有著名的敦煌第 249 窟的東王公、西王母、第 285 窟的伏羲、女媧圖，另外還有一些墓室壁畫。

(三) 隋唐時期的寺廟道觀壁畫

到了隋唐時代，佛教歷經演變，融匯儒、道思想。儒釋道三教蔚為中國文化主流之一。又因隨國家統一，及帝王的提倡，藝術精英聚集，朝野競相修建寺廟，於是寺廟道觀壁畫，呈現了名家競技，為前史所未有的勃興現象。

隋代之重要畫師有鄭法士、展子虔、董伯仁、尉遲跋質那等人，在宗教畫上享有盛名。展子虔更在各大寺作過法華變的壁畫；而楊契丹、田僧亮、鄭法士同在京都光明寺小塔畫過畫，被譽為「三絕」。董伯仁畫的彌勒變，開啓了唐代彌勒下生經變的端緒。

這些壁畫皆為奉皇家之命所畫，故表現了細密精緻而臻麗的藝術風格。

唐代佛寺、道觀的發展，可說是鼎盛時期。畫師名手雲集，依張彥遠的《歷代名畫記》所載，畫師便有三百七十人之多。如被尊為「畫聖」的吳道子、盧稜伽、楊庭光、韓幹……等不勝枚舉。

在道教圖像方面也極盛行，例如龍虎君明真經變、玄元真、天師真……等，其中以《東封圖》、《五聖千官圖》為具創造性的大型作品。

《東封圖》畫在東都洛陽的弘道觀，為吳道子之手筆。全圖表現唐玄宗李隆基封泰山歸來，其車駕過上黨金橋之景像。其龍旌千節，豹尾萬纛(勿么、)(註4)，車騎鮮花，羽衛齊肅，數十里間，禦駕榮轉……。在道觀內描繪這一歷史題材，為首創之舉，這顯然把宗教畫與歷史畫融合而推向了一個新的里程碑。畫面上表現浩浩蕩蕩的羽衛車駕，也突破了傳統宗教畫方形構圖的限制，開創了整體性長幅行進隊列的大型畫面。

《五聖千官圖》更是吳道子以長幅畫面表現衆多神將人物、氣象萬千、氣韻生動的上乘之作。此圖現今流傳有兩個宋代粉本，一為徐悲鴻所收藏之《八十七神仙卷》(前缺一神將，實為八十八神)，一為美國紐約私人收藏的武宗元《朝元仙仗圖》，內容畫道府諸神朝謁元始天尊，當代畫家翁峰山畫有《新朝元仙杖圖》(註

5) (88位神仙)，而山西永樂宮壁畫《朝元圖（註6）》，為元朝作品的道教諸神、朝拜等，奠立了樣式，目前台灣寺廟神祇人物繪畫式樣，也能找到受《朝元圖》及《朝元仙杖圖》長卷影響的繪畫；《朝元圖》、《朝元仙杖圖》長卷現為中國國寶級文化材。

宗教藝術傳至晚唐，形成具有影響力的四家樣：張（僧繇）、曹（仲達）、吳（道子）、周（昉）。

「張僧繇善圖寺壁，朝衣野服，古今不失，奇形異貌，夷夏皆妙，筆才一二，像已應焉，始創疏體。曹仲達能畫梵像，其體稠疊，衣服緊窄。吳道子之筆，其勢環轉，而衣服飄舉。對於曹式吳體，則有『吳帶當風，曹衣出水』之說。晚唐周昉，…創繪的水月觀音，千百年來傳摹不衰。他畫的菩薩豐肥莊嚴，衣裳勁簡絢麗，形成頗具特色的周家樣，吳家樣、周家樣是唐代以後在宗教畫上廣為傳播的樣式，其影響深遠。

（四）五代兩宋時期的寺廟道觀壁畫

唐末由於藩鎮割據，寺壁多毀，畫師星散各地，促成了往後的地方畫院，也將盛極一時的中原宗教傳統流佈到各地。

五代已設有畫院，而畫院畫家都奉詔從事寺廟道觀壁畫的創作。例如西蜀的房從真、徐德昌、張玄、李文才、黃居寶、黃筌、黃居寀、蒲延昌、趙德玄、杜敬安、等。另非畫院的周行通、石恪、孔嵩、趙元長等，均各有所長，而名噪一時。隨著山水畫內容

與風格大致沿襲唐代，惟對人物形象刻畫較注重精神狀態的表現。隨著山水畫、花鳥畫的發展，更促使寺廟道觀壁畫，擴展至表達人們的精神領域。

北宋初年亦設有畫院（翰林書畫院），蒐羅西蜀畫家，如黃筌、王道真、黃居寀、趙元真等人；南唐畫家，如巨然、董羽、繼肇、蔡潤等人；及中原畫家，如王霽、高益、趙光輔、矣谷等人，皆為壁畫名手，當時大相國寺殿閣廊廡壁畫甚多，大都出於畫院畫家的手筆。除了畫院畫家外，宋代出現了大批的民間畫工，使宋代壁畫異於前傳統的造就。

宋代以來，雖乃有帝王貴族崇信佛道，但宗教勢力已大不如唐代，而寺廟道觀壁畫也不如唐代的隆盛了，除北宋武宗元承襲吳道子之遺韻，而有「吳生」之稱，其壁畫為吳道子之後；而北宋理學興起，文人水墨畫逐漸形成與流行，壁畫的製作，變為民間畫師的行業，他們被稱為「畫匠」或「工匠」。文人和上層階級，鼓勵欣賞水墨而賞重彩，嗜愛山水畫而重人物畫，珍藏卷軸而輕視壁畫，尊文人而卑工匠。因此，民間畫師及其作品，罕見於畫史記載，致使許多壁畫作品湮沒無聞。

宋代正因民間畫師興起，無論壁畫之形象塑造及構圖佈局、其用筆傳彩都有顯的時代特色。宋代種種的社會景象、民俗生活、形形色色人物，皆靈活現躍於壁畫上，此種真切描繪當時社會、民情情狀的繪畫，也豐富了宋代壁畫內容。

（五）元代的寺廟道觀壁畫

元代，皇帝崇尚喇嘛，熱衷佛事，目的在維護政權；再者宋元時道教也急遽發展，元明以後，寺廟道觀的興建藻繪，頗為盛行。在佛道彼此交流參雜之下，寺廟道觀壁畫更呈現了繁雜饒富樣式題材了。

元代以後，社會風尚轉變，民間畫師已不見經傳，唯山西寺廟道觀壁畫，尚保存一些民間藝術家的姓氏。例稷山縣興化寺和芮城縣永樂宮等壁畫，如《朝元圖》等，便由山西間畫家朱好古、張遵禮、張伯淵、王士彥、馬君祥、馬七等人所繪。此外有名的壁畫尚有山西省洪洞縣水神廟壁畫、山西省高平縣上董峰村聖姑廟壁畫、陝西西安市東岳廟壁畫、河北省石家莊市上亨村毗盧寺，其中尤以永樂宮壁畫有名，為世界所稱頌。這是瞭解元代壁畫的重要史料（註7），也是唯一保存完整的道教壁畫，中國當局視為國寶保護之。

（六）明清時代的寺廟道觀壁畫

現存明代的壁畫相當多，但像宋元時代那種氣吞山河氣魄的傑作並不多。其特點為大多是民間不知名之畫工所作，由於他們生活在勞動群眾之中，來自社會底層，所以作品的生活氣息十分濃厚，具有一種鄉土風味，在藝術技巧上就差了一些。這些壁畫也受明代畫風的影響，人物重工筆重彩繪，而缺少氣魄。

現存比較優秀的壁畫主要有山西省汾陽縣后土廟（聖母廟）壁

畫、新絳縣稷益廟(陽王廟)壁畫、及雲南省麗江琉璃壁畫、皈依堂壁畫、大寶宮壁畫、大覺宮壁畫等。

現存清代的壁畫更多了，也都是民間畫工所繪。清代有《民間神全》的畫本流傳於畫工之手，內繪有神、佛標準像約三百餘種，如神將、火神、玉皇、文財神、武財神、三清天尊、三官像、三聖、雷部諸神、救苦天尊、南極仙翁、北斗等。要求畫工畫武財神必須是「將軍盔，滿髯臉，護肩包肚袍色玄，虎皮高靴手托鞭。」一些畫工各有自己的固定粉本，神仙畫像大都摹仿之作。這一情況，說明道教壁畫進一步進入普通百姓的家中，也進一步得到了普及，一些民宅、祠堂也開始繪製各種壁畫，在內容上反映的主要生活和題材更加廣泛，但藝術精品不多。水平較高的有，由梁廷玉等二十八位工匠於清嘉慶八年(1803A.D.)繪製的山西省定襄縣關王殿《三國演義》壁畫，山西陽泉市關帝廟正殿《關帝生平》的壁畫。

三、台灣寺廟彩繪題材之思想淵源

台灣寺廟彩繪式樣很多，做法千變萬化，但各種類型的彩繪，可依工藝技術項目程序進行，而可順利完成，至於題材類型，乃因循台灣宗教人文思想淵源而異，如下：

(一) 淵源於儒家儒教思想

舜耕歷山、孔子問禮於老子、鮑管分金、程嬰獻子、救趙氏孤

兒、伯牙與鍾子期、楊震不昧金、親嘗湯藥、緹縈上書救父、吳猛怒蚊、勤織養姑、冒刃衛姑、徐母罵曹、文昌神…等，舉凡忠、孝、節、義的故事，可補古代教育不及，深具教化功能。

（二）淵源於道家道教思想

神荼鬱壘、秦叔寶與胡敬德（尉遲恭）、三十六天將、溫元帥、趙元帥、四大元帥（註8）、加官、晉爵、孔子問禮於老子、朝元圖、朝元仙杖圖、八十七神仙卷、媽祖降生、玄通道士傳授天上聖母、天上聖母窺井得符、媽祖機上救親、媽祖傳蛟說法、西王母計取申公豹、彭祖祝壽、三官大帝（天官大帝、地官大帝、水官大帝）、風神雨伯、雷公電母、四海龍王、五嶽山神、龍宮仙集、八仙過海、八仙獻壽、竹林七賢、陶淵明愛菊、竹溪六逸、太白醉酒、鍾馗嫁妹、麻姑獻壽、三星拱照、南極仙翁、蟠桃赴會、五路財神、千里眼順風兒、七爺八爺、二十八宿、廿四節氣、天干、地支等；舉凡以宣傳道教教義、道教內涵、古代祭祀傳承、神仙思想、天體星辰崇拜活動及長生信仰作為主要內容的描繪、創作，即將道教活動及思想造型化的。

茲將有關道教信仰之神明 9 略述如后。

三清（玉清 元始天尊、上清 靈寶天尊、太清 道德天尊）、斗姥（圓明道姥天尊）、五斗星君（北斗七元解厄星君、南斗六司延壽星君、中斗大魁保命星君、東斗主算護命星君、西斗記名護身星君）、東王木公、西王金母、五老（西方皓靈白老帝君、東方青

靈始老帝君、中央混元黃老帝君、南方丹靈真老帝君、北方五靈玄老帝君)、昊天玉皇上帝、四極大帝(東極青華大帝、北極紫微大帝、南極長生大帝、太極天皇大帝)、日月星辰諸星、后土皇地祇一地母至尊、四聖(天蓬大元帥：十二元神、天猷副元帥、翊聖寶德真君、佑聖真君)、四靈星君(青龍星君、白虎星君、玄武星君、朱雀星君)：二十八星宿、四相(泰玄上相張道陵真人、天機內相陸通真人、天樞使相許遜真人、玉清上相尹喜真人)、救苦天尊、十方救苦天尊(八卦神)、九天應元雷聲普化天尊、二院(五雷院、驅邪院)、三司(萬神雷司、雷霆都司、雷霆部司)、三官大帝(上元賜福天官曜靈元陽大帝、中元赦罪地官洞靈清虛大帝、下元解厄水官金靈洞陰大帝)：一百二十考校曹官、三百六十應感天尊、五嶽神(東嶽泰山天齊仁聖大帝、南嶽衡山司天昭聖大帝、西嶽華山金天順聖大帝、北嶽恆山安天元聖大帝、中嶽嵩山中天崇聖大帝)、佑聖真武玄天上帝、文昌梓潼帝君、監壇天將(正一玄壇趙天君(北天)、豁落靈官王天君(南天)、都雷太歲殷天君(中天)、翊靈昭武溫天君(東天)、斗口靈官馬天君(西天))、三十六元帥、社稷地祇(山神土地、福德正神、護國城隍、東廚司命、淮海龍王、江河蛟伯)、道教五祖、北宗七真、南宗七真、關聖帝君、天上聖母等功國神靈、豐都大帝、十殿冥王等。

(三) 淵源於佛家佛教思想

佛陀右脅而降、七步生蓮、迦葉付法、牧女獻藥、佛陀說法、

十八羅漢、十六羅漢、降龍尊者、伏虎尊者、韋嬭護法、伽藍護法、飛天神女、四大天王（註10）、哼（唏）將、哈將、極樂世界、達摩度神光、五祖傳授六祖、六子戲佛、皆大歡喜、寒山拾得、和合二仙、金山水鬥、孫悟空大鬧天宮、盤絲洞、取經問朝。

（四）淵源於民間文學與文人軼事

指鹿為馬、臥薪嘗膽、易水送別、前漢三傑、蕭何月下追韓信、韓信受胯下之辱、蘇武牧羊、司馬光擊甕救溺、玉川品茶、莪叔觀蓮、和請詠梅、桃源問津、花木蘭從軍、春夜宴桃李園圖、把酒問月、赤壁月遊、風塵三俠、秋江送別、渭水游賢、甘露寺、取長沙、朱仙鎮、虎牢關、福祿壽、四季平安、春魁獨占、八寶、瓜果含香、教五子、大人虎變、富貴花開、指日可陞、旭日東升、鹿苑長春、江上帆影、林間訪談、策杖高士、秋江秋色、初冬景致、梅蘭竹菊四君子、荷花、雁南飛。

四、彩繪之部位

（一）櫺(ㄉㄨㄛˋ)或枋彩繪

橫向分三段，中間一段稱「枋心」，枋心佔枋長 1/3，左右兩段靠近柱頭的豎條圖案稱「箍頭」，有花鳥、山水、龍鳳、吉祥圖案，尤以和爾彩繪(1)金龍和璽，(2)龍鳳和璽，(3)龍草和璽。

（二）斗拱彩繪

有花鳥、山水、龍鳳吉祥圖案……等。

(三) 斗座彩繪

有花鳥、山水、龍鳳吉祥圖案……等。

(四) 樑柱彩繪

有花鳥、山水、龍鳳吉祥圖案……等。

(五) 門神彩繪

門神，係為古代「五祀（門、戶、中霤(カ一又、)(註11)、灶、行(或井))」之一。

門神，即守衛門戶之神靈。一般神廟、民宅：「神荼、鬱壘」，帝廟：「雙護太監」，衙署：「朝官或武將」「門丞、戶尉」，民宅：「加冠、進鹿」，神廟：「尉遲恭、秦叔寶」，道壇：「趙元帥、康元帥」，歲時神廟：「節令神」。

(六) 窗櫺彩繪

有花鳥、山水、龍鳳吉祥圖案……等。

(七) 門扇彩繪

有花鳥、山水、龍鳳吉祥圖案……等。

(八) 壁畫

如前所述題材由各種宗教歷史傳說之故事而散見於灰牆、樑枋……間。

大龍峒保安宮彩繪壁畫，鍾馗嫁妹

5-19 樑枋斗座雀替之彩繪

5-20
壁堵樑枋之彩繪

5-21 彩繪封神榜演義壁畫

5-22 樑枋之彩繪

5-23 台北市萬華清水祖師廟主殿匾額樑脊彩繪
中柱脊樑之太極八卦樑繪畫

5-24 降龍尊者彩繪壁畫