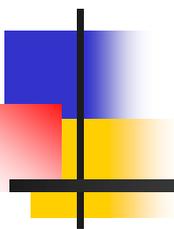

亞洲佛教電影中的儀式性與通俗文化： 兼論佛教電影與佛教文學的神聖／世俗對應

劉婉俐

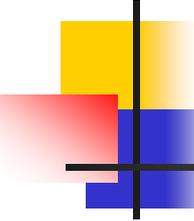
華梵大學外文系副教授

2020.11.6

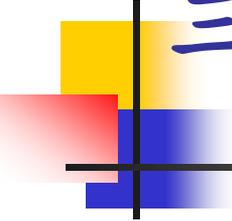
一、計畫背景

- 1989年達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎的聲譽帶動，開啟西方電影產業、尤其是好萊塢電影對佛教議題的關注與吸納。
- 2003年11月於洛杉磯舉辦首屆的國際佛教電影節（International Buddhist Film Festival）與隨後各地佛教電影節的推波助瀾，使佛教電影研究逐漸凝聚成一個研究場域。
- 在學術典範快速移轉、變化的今日，佛教電影研究承襲了傳統人文研究的精神價值，也是東／西文化與思想交流、融會的觀察指標，其中隱含了許多值得關注的跨界議題與信仰／社會趨勢／媒介交流的文化現象，成為西方學界跨領域研究的新興範疇之一。

二、研究方向與研究目的

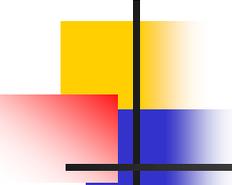
- 係筆者以「亞洲佛教電影與區域文化研究」為主軸所進行的系列研究計畫之一。
- 延續〈亞洲佛教電影中的佛教形象表述與詮釋進路：一個佛教電影方法論的考察與探索〉研究計畫的進路，聚焦在影片敘事所呈現的神聖與世俗交會上——包括儀式性再現、類型揉合、文化辯證等相關議題的探索。
- 在「電影成為承載佛教文化與教義的新傳播媒介」的前提下，探討兩個研究重點：
 - 一、亞洲佛教電影（迥異於歐美佛教電影）的特色：佛教文化與教義的應用、儀式性、聖俗融合等。
 - 二、佛教電影與佛教文學之間的互涉、互文，以及神聖與世俗的對應或對話。

三、當代佛教電影研究現況與相關文獻

1. 三本佛教電影專書：

- 《佛教與美國電影》（*Buddhism and American Cinema*, 2014）---新加坡國立大學英文系副教授渥倫布里迪吉（John Whalen-Bridge）與美國史丹佛大學英文系已故副教授斯多霍夫（Gary Storhoff, 1947–2011）合編
- 《佛教進入電影：佛教思想與修行概論》（*Buddhism Goes to the Movies: Introduction to Buddhist Thought and Practice*, 2014）---美國卡羅萊納海岸大學哲學與宗教研究系助理教授葛林（Ronald Green）著作
- 《銀幕佛陀：亞洲與西方電影中的佛教》（*Silver Screen Buddha: Buddhism in Asian and Western Film*, 2015）---西雅圖大學神學與宗教研究系教授徐惠珍（Sharon A. Suh）著作

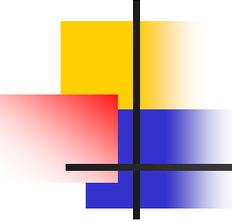

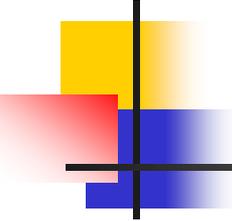
2.學術期刊佛教電影專號：

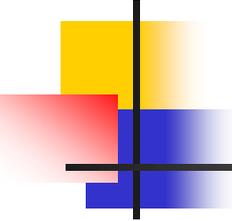
- 德國柏林自由大學教授芮傑爾（Almut-Barbara Renger）主編的2014年《當代佛教》期刊「佛教與電影專號」（“Buddhism and Film”），刊載了九篇具指標性的佛教電影論文，觸角廣泛、議題多元。

3.探討聖俗融合現象的佛教電影論文與專書：

- 美國喬治城大學教授趙美真收錄在《宗教與電影指南》（*The Routledge Companion to Religion and Film*）中的〈佛教〉（“Buddhism”）章節，指出電影的媒介特性符合佛教對現實與如幻真理的闡釋，並引用藏傳佛教的中陰概念分析美國導演安·林恩（Adrian Lyne）執導之《時空攔截》（*Jacob's Ladder*, 1990）。

-
- 渥倫布里迪吉的論文〈一罐可口可樂是神聖的嗎？〉（“Can a Coke Can Be Sacred?”），從神聖與世俗的角度《高山上的世界盃》（*The Cup*, 2010）中的文化象徵。
 - 杜巴爾（Scott Daniel Dunbar）的〈解開心之穹頂：《全面啟動》與亞洲哲學〉（“Unlocking the Vault of the Mind: *Inception* and Asian Philosophy”），引用佛教思想討論克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）電影《全面啟動》（*Inception*, 2010）中複雜的夢、記憶與心識關係，同樣探討了電影與佛教對現實人生如幻本質的契合。
 - 賓州大學東亞語文學系湯姆斯（Jolyon Baraka Thomas）的〈宗教與日本電影：以動漫為主〉（“Religion and Japanese Film: Focus on *Anime*”），揭櫫日本動畫電影中的宗教義涵，並分析流行文化、電影與宗教的複雜關聯。

-
- 湯姆斯的專書《傳統上的圖繪：當代日本的卡通、動漫、和宗教》（*Drawing on Tradition: Manga, Anime, and Religion in Contemporary Japan*, 2012），更集中討論日本動漫文化中的群聚想像、儀式性與消費模式，如何再造、拼湊出動畫電影中的佛教或神道（Shinto）質素與修辭，呈現出以視覺媒體為主流、迥異於傳統宗教文化的流行新宗教。
 - 這些取材與研究視角多樣化的專書與論文，顯示在全球化情境中正在形塑、成長中的佛教電影研究趨勢，透露了佛教電影研究多元化、整合性的跨界研究走向。
 - 使宗教研究、文化人類學、社會學、文學理論、電影研究等學術範疇，有了聚焦、互涉的論述場域。

四、研究成果

1. 亞洲佛教電影的特色：

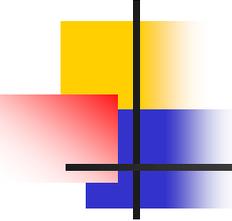
- 對佛教傳統與教義的援用：如十二分教中「譬喻」在電影敘事與影像風格上的應用（參見筆者會議論文〈當代亞洲佛教電影的譬喻性敘事——以《春去春又來》與《華麗之墓》為例〉）
 - 《春去春又來》與《華麗之墓》皆透過譬喻性的主軸敘事，清楚呈現了佛教的核心教義：無常、輪迴、四聖諦（苦、集、滅、道）等。
 - 譬喻在亞洲佛教電影中的敘事策略與應用，帶出了一條新舊融合的影視創作新趨徑。

《春去春又來》劇照

(引自巴姆雷特網站)

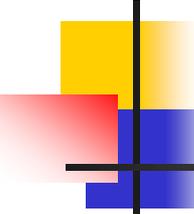

-
-
- 儀式的演示與揉合：如不丹導演欽哲諾布《嘿瑪嘿瑪》（金馬影展譯為《等待成一首歌》，參見筆者〈一則關於掩藏與揭示的佛教寓言——《等待成一首歌》的生死祕儀與面具隱喻〉，《電影欣賞》第170-171期）
 - 在地化，受到社會文化與各佛教傳統所產生的聖／俗融合現象：泰國電影（鬼片中的因果業報觀）、不丹電影（藏傳佛教的信仰）、日本電影（禪宗文化）等。

《嘿瑪嘿瑪》劇照（引自金馬影展官網）

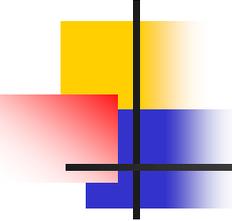

2. 佛教電影與佛教文學之間的互涉、互文，神聖與世俗的對應或對話

- 佛教文化傳統對電影創作的啟發、商業電影對佛教通俗文學與敘事模式的挪用、佛教信仰的地域分布與宗派對當地電影類型的影響等。
 - 佛教團體主動介入，以開創嶄新、應世的弘化方式：如人物傳記類型的紀錄片，聖嚴法師傳記電影《本來面目》（2020）。
 - 電影工作業者對佛教文化的挪用，以佛教思想嫁接通俗、商業化敘事，尋求新題材而牟利，如港片的西遊系列、韓片《與神同行》（2017）等。
 - 聖、俗結合的表達模式，受到佛教文學（如印度詩歌傳統、中國章回小說《西遊記》）或佛教文化傳統，如高僧傳、上師傳記的影響。因為佛教傳記與佛教傳記電影皆兼具神聖／世俗的敘事模式與媒介性：在樹立主角的神聖典範與修行指引作用之餘，也在敘事中融入戲劇化、神奇、通俗的大眾文化質素以吸引信眾。

五、結語

- 亞洲佛教電影的神聖／世俗對應，依佛教三大地域宗派傳承與信仰特質，在電影的敘事與符號象徵上具明顯差異，即亞洲佛教電影的敘事類型、儀式性、象徵與世俗化程度，受到地域文化與三大佛教傳統教義的影響而各不相同。
 - 藏傳佛教電影聚焦在民族文化與密乘象徵的傳遞。
 - 東亞佛教電影（中、日、韓）多屬對淨土信仰與禪宗思想的通俗化詮釋與挪用。
 - 南傳佛教以泰國驚悚片為大宗，片中展現對原始佛教的轉世、輪迴、業力、無常等教義的描述。
 - 顯示亞洲佛教電影與在地佛教文化傳統的密切連結，反映出佛教文化傳統對其佛教電影類型與詮釋趨向的深層影響力與群聚效應。