

【特別報導】

「雲水三千」展覽主題及策展理念

——星雲大師弘法五十年紀念影像特展剪影

如常

佛光緣美術館總館長

一、前言

二十世紀宗教界的代表人物，必定不能忽視星雲大師的弘法歷程與其思想。他的影響從宗教擴及文化、教育、慈善等多方面。而最重要的是，星雲大師本身的人格特質不但深深的改變台灣人民的宗教信仰、生活方式，也漸漸地將佛教從大陸帶到台灣，從台灣傳播至全世界。至今星雲大師諸多的事蹟與影響力仍讓人津津樂道，如同文化大學創辦人張其昀教授所說：星雲大師是五百年來所難見的出家人。

大師出生於江蘇，一九二七年生，一九三九年於南京禮志開上人出家，一九四九年渡海來台弘法，至今弘法整整五十年。五十年的弘法並非易事，因此佛光山宗務委員會發起編輯《雲水三千》一書，收集大師二萬多個弘法日子的種種照片五萬張，精選出二千張出版；也因此佛光緣美術館總部也精心策畫「雲水三千」星雲大師弘法五十年紀念影像特展。從書中的二千張再精選出二百張為佛光山佛光緣文物展覽館「雲水三千」的部分常設展影像；一百一十張分別巡迴在台北國父紀念館、宜蘭蘭陽別院、台南市立藝術中心、屏東佛光緣美術館、巴西、澳洲、香港等地展出。透過影像呈現出星雲大師「弘法時間五十年，走遍空間全世界，人我相識難計數，雲水三千遍法界」，也呈現出佛教的轉變及星雲大師如何透過人間佛教將佛法遍灑五大洲，深植百萬信眾的弘法成果；並自影像中見證台灣在社會、經濟、文化各方面的轉變。

本文謹就「雲水三千」常設展之宗旨與理念，將我們如何透過展示讓觀眾一窺星雲大師弘法五十年來的歲月歷程，如何以結構性的主題呈現大師在文化、教育、弘法、慈善等各方面的理念與成果，向大家作一說明。

二、展覽計畫

「雲水三千」雖有常設展及巡迴展兩個部分，但主要思考方向偏重於常設展。一般而言，展示都需要經過仔細安排主題，依主題展品依序組合陳列，透過展品、空間的動線設計、展示媒體及方法的綜合應用。常設展示一向代表著該館的主體展示，也是意示著該館的定位。「雲水三千」之所以能於佛光山佛光緣展覽館成立常設展，一方面是由於星雲大師所開創的佛光山之處，在場域上是最貼切不過的；另一方面是因為五十年來佛光山累積了龐大的大師弘法資料與對象，足以運用文物及影像，與觀眾進行對話；加上星雲大師多元化的弘法，使得展示手法具多樣性與多變性。誠如東海大學美術系系主任同時也是藝評家的倪再沁教授所說：「雲水三千」的展覽只有佛光山才有辦法策展，換成任何美術館要舉辦此展覽都是難事，換成國內外任何策展人都無法承接這個展覽，因為星雲大師五十年來做了太多了不起的事，其思想精神之深廣，若不研讀其著作，並加上自身的修行與人世的磨鍊，很難策畫展出「雲水三千」。

後學雖為佛光山的僧眾，親近佛光山已十七年，也曾拜讀過家師大部分的著作，但在策畫此展覽時，為了顧及全面性，仍特別邀請於故宮博物院展覽組的何來香、佛光大學藝術學研究所的薛湧、張端君研究生，台南藝術學院博物館學研究生黃建龍及參與過無數展覽的黃寶萍小姐等組成策展小組，並與隨侍大師的書記與侍者，如永會、覺念與妙廣法師等人討論。謹將此展示的空間規畫、手法與對象的思考方等略述如下：

(一) 星雲大師的成長背景及思想

在《雲水三千》一書中，星雲大師將其一生規畫為八大時期，分別為：成長的人生、學習的人生、參學的人生、文學的人生、哲學的人生、歷史的人生、倫理的人生與佛學的人生。此八個成長的階段分別反應出大師的思想與人格，在大師成長的過程中，養成其勤勞的性格、受學佛的外婆影響，自小便有慈悲的心腸；十二歲出家後，接受佛學院「有理無理都接受」的教育；加上其師志開上人嚴格的管教，養成大師堅毅、忍耐的性格；尤其在一九四三年的秋天，大師得了虐疾，重病垂危時其師遣人送來半碗鹹菜，當時大陸的叢林生活清苦，連鹹菜都吃不到的，也因此讓重病的星雲大師一邊吃著鹹菜，一邊想到師父的恩情，忍不住淚流滿面地發願：「慈悲偉大的師父呀！弟子有那麼大的福報出家，將來一定要努力弘揚佛法，報答師父的大恩大德！」這雖然只是大師弱冠時期心中的一個念頭，他卻以盡形壽無怨無悔的精神來完成。這樣的信念如同六十多年前棲霞山的知客師，隨口問當時才十二歲的大師願不願意做和尚，大師因為當時隨口答了一句「願意」，而信守一生，即使歷經千辛萬苦，也從未退心。

類似的人格特質也見諸於大師的著作《往事百語》的〈永不退票〉：

一九四九年因徐蚌會戰，我與「僧侶救護隊」渡海來台，一九五二年夏天，李決和、林松年、馬騰等宜蘭人氏邀請我至宜蘭雷音寺駐錫弘法，我欣然允諾。記得那時寺裡住了三家軍眷，丹墀上掛滿了晾曬的衣物，兒童們穿梭其中，嬉戲遊玩，院落裡也堆滿了雜物，每次上廁所時，還得移開門口的煤球爐才能進去。總之，周遭的環境根本就不像個道場，但自忖：既已承諾別人，就「不能退票」，所以便安住下來。四十餘年來，雷音寺已經三次翻修，不復當年窘態，而我的戶口還長留宜蘭，雖然雲遊行腳，走遍世界，但我對宜蘭的一句承諾，至今尚未退票。

在《往事百語》〈要有佛教靠我的信心〉中記載著：

一九四九年，我初到台灣，當時海峽兩岸戰雲密布，人心惶惶，許多僧侶紛紛興起逃避的打算。一天，煮雲法師攜函前來，說是在普陀山閉關修行的塵空法師寫給我的。

塵空法師是太虛大師的高徒之一，曾經擔任過早期《海潮音雜誌》的編輯。抗戰勝利初年，我在焦山「第一屆中國佛教會務人員訓練班」受訓期間，有幸得與其親近，他的慈心後學、長者風範，一直令我景仰心儀，頃接來鴻，自是歡喜不已。尤其在那個兵荒馬亂的日子裡，有信自遠方來，更是如抵萬金，我迫不及待地拆開展閱……「現代的僧青年，要有佛教靠我的信心，不要有我靠佛教的觀念……。」在這山窮水盡，走投無路的處境下，塵空法師的一句話，猶如一帖強心劑，振奮起我的信心道念。是的，「人能弘道，非道弘人」，我們應該抱持著「佛教的命運操之在我」的使命感！

當時艱苦的環境與困頓的際遇，卻反應出星雲大師因有「佛教靠我」的理念，乃至一九五七年創辦佛教文化服務處，出版各類佛教叢書與視聽教材；一九五六年創建佛光山，興辦佛學院，致力於僧才的培養；以凡是佛說的、人要的、善美的、淨化的「人間佛教」的理念，樹立「以文化弘揚佛法、以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大弘法宗旨，五十年間在世界各地創建兩百餘所道場、九所美術館、二十六所圖書館、十二所書局、十六間佛學院、智光、普門中學、人文、均頭國小、美國西來大學、台灣佛光、南華及南天等大學。一九七〇、一九七五、一九八七年相繼成立育幼院、佛光精舍、慈悲機基金會……等一連串相繼不斷的弘法事業；加上星雲大師隨著時代的脈動將佛教的在家信徒組成「佛光會」的團體，將僧團以「宗務委員會」等的組織來加強制度化的領導與管理，而在弘法的方

式上也不斷創新，從一九五三年首創以幻燈影片弘揚佛法、接著錄製電視節目、拍攝電影、成立人間衛視電台等等。一路來的創意與創新將弘法之路，從宜蘭舖展到高雄，從鄉鎮擴充到都市，從山林延伸到會堂，從台灣開拓到世界；縱使遭受到教界的指責、外道的騷擾、同門的批評、政府的禁止……，之所以能突破萬難，完全是來自大師心靈深處「有佛法，就有辦法」的理念，五十年的弘法事業也於焉逐步落實。

(二) 策展理念

就上所略述大師生平，我們以大師為「雲水三千」展覽的座標，從其人格特質所成就的弘法事業，依時間次序為主軸，將大師五十年來的弘法以「雲水三千」、「慧炬映輝」、「同體共生」、「薪火傳燈」、「法輪常轉」等為橫軸，透過影像陳述展示大師開創文化、教育、慈善、弘法等各方面事業的經過與成就。在籌備的過程中，我深深體悟到星雲大師的人間佛教弘揚理念之意為：凡是佛說的、人要的、善美的、淨化的，都是人間佛教，因此舉凡大師五十年弘法所及，如所成立的出版社、教育單位、慈善機構、佛教團體等等都是落實於人間佛教。不瞭解星雲大師者，多只覺得佛光山很大、信徒很多，或多將佛光山與星雲大師畫上等號。因此，如何將五十年來的弘法照片整理出展示的架構，以呈現弘法內容的精神；及讓人容易從陳列品中讀懂星雲大師，瞭解佛光山；從觀看展覽中領略生活中的佛法，從而有助於人生的開展，便是策畫此展覽的精神所在。

佛光山佛光緣文物展覽館總面積計有六百餘坪，就常設展的空間意象而言，因參訪展覽的觀眾涵蓋老、中、青三代，因此如何透過展示主題中所呈現的手法讓人看得歡喜，讓不瞭解星雲大師的社會大眾得見大師的「有情有義」、「永不退票」等令人感動的一面，是此次展覽的主要課題之一。

策展小組透過模型的製作，與展場空間規畫師不斷的討論，希望能突破展場曲折的參觀動線，讓觀眾在視覺上與觀賞時不但歡喜、輕鬆，且易懂、易讀星雲大師。因此我們在模型上模擬了空間的更動，並以顏色作為區別，將文化、教育，慈善、弘法上主題的區隔；此外，為了使各主題呈現的一致性，因此更在設計上讓每一區的說明有著相同的基調配合展覽的空間。而在如何將大師的文化、教育，慈善、弘法呈現方面，我們改變展覽館原本迂迴的參觀動線，將三百坪的空間區分成六區，並將影像以時間、類別予以區分展現星雲大師的生涯規畫、成長歷程、踏上弘法之路的因緣及其師長、親人、同參道友、生活照的記錄等等。

五十年的弘法影像是一種記錄，真實地呈現星雲大師在弘法上的每一個時期，以時間軸的展示方法，老照片便是整個「雲水三千」呈現初期弘法情況的重要資料。在編輯《雲水三千》一書時，從五萬張照片中所挑選出來的二千張照片，誠然為策展時篩選龐大的資料做了相當的預備工作；但平面的書籍要轉化成展覽，有其展示上的先天弱點，尤其在三百坪的空間裡，若所陳列者均為星雲大師的個人影像，將讓觀賞者容易產生視覺的疲勞。是以策展小組事先走訪宜蘭雷音寺與高雄佛光山，試圖找出四、五十年前照片中的人物，期盼從中尋覓

星雲大師當年弘法的對象來配合影像展出，以使展示的效果更為生動靈活，期使參訪者在觀賞的時候，彷彿融入大師的生活點滴，從而體悟一個人間菩薩所具備的悲智願行。

(三)展示手法

若是將一堆龐大的影像資料堆砌在數百坪的展場中，而不運用心思考布展，則整個展覽的面貌將會令人眼花撩亂且疲憊不堪，因此如何抓出其中之精神予以陳列，可以說是策展團隊所面臨的最大困境與挑戰；而將五十年來弘法的關鍵相片與實物作連結，也就成為展示設計中最重要的工作。

例如，就大師的師父志開上人而言，大師曾在《往事百語》中提及：

我是家師志開上人唯一的入室弟子，他對我的管教非常嚴格。但是十七歲那年，我感受到他那份慈悲與苦心。那時，我得了瘧疾，寒熱交迫，痛苦萬分，雖然如此，我依然按照當時叢林規矩，每天隨眾上早晚課。如此折騰了半個多月，已是奄奄一息，命在旦夕。後來，師父將自己的半碗鹹菜，派人送來給我。

半碗鹹菜，在當時物資缺乏的時代，真是彌足珍貴！我知道這是師父對我無聲的關懷與期許。含著滿腔熱淚，我將這半碗鹹菜吃下，心中發誓：願盡形壽，將全身心奉獻給佛教，以報師恩。

若只展出志開上人的法照，並配上冗長的說明文字，一般的觀眾在觀賞之餘無法感受到志開上人對大師的關懷之情與影響。是以當初在構想的時候，便思及除了應該在志開上人的肖像旁配以說明文字之外，還要加上半碗鹹菜的展示，如此則當參訪者觀看時，這半碗鹹菜便達到加強印象的效果，同時更可以讓觀眾明白星雲大師之所以能開展出弘法能量的種種因緣。因此策展團隊便詢問大師當時鹹菜的模樣，並委製模型與志開上人的法相並列展出。果然，這樣的一種表現方式獲得不少參訪者的共鳴，甚至有人為之動容落淚。

又如，星雲大師所發起組成的「佛光大藏經編修委員會」，大師隨著時代的變遷，民眾生活習慣的改變，便將厚重的經典重新標點註釋，運用現代印刷與科技，以易讀、易懂、易攜帶的方式發行，至今已從每月印經、白話經典等發展至光碟。這樣的文化工作進行三、四十年，累積了龐大的資料，如何加強視覺化的呈現，以使參觀者能有深刻的印象呢？思及讓觀展者皆能感同身受，策展小組將大藏經原典置於圓柱矮台、中層放置標點註釋及方便攜

帶的藏經、上層放置白話經典，最頂則將數位版的藏經光碟懸吊，如此當觀眾見到這種特別設計的裝置之後，再閱讀簡短解說時，就能全然理解大師在文化弘法上所投注的心力了。

凡此種種透過創意結合相片的展示手法，在展場各區多有呈現。也希望達到不瞭解佛光山或星雲大師的人，乃至不瞭解人間佛教義涵的人，當他們看完展覽，走出展場時，即能對大師豐富的弘法歷程留下難以抹滅的深刻印象，對於台灣佛教五十年來的發展歷史也會有一個概括的認識。

三、展望未來——研究與教育目標

「雲水三千」在佛光山佛教文物展覽館雖是常設型態的影像展覽，但展望未來，佛光緣美術館總部仍定出針對展覽的研究與教育目標。期使本次展覽能在每年都有更新調整，並對觀眾的觀賞心得作意見調查，將觀眾意見對比展覽設計初衷，以此調整策展與觀展著間的落差，期使此次展覽能得到最大的教育目標，讓星雲大師的弘法歷程成為高雄佛光山佛光緣展覽館裡最具特色的「鎮館之寶」。

因此，「雲水三千」常設展覽，不僅是在佛光緣美術館的既有基礎上，秉持星雲大師的精神，展開以藝文弘揚佛法的新頁；更是將星雲大師為全佛教乃至為全人類所寫下的輝煌歷史留下影像的紀錄。內容可分為：「弘法時間五十年」，「空間走遍全世界」，「人我相識難計數」，「雲水三千遍法界」。

期待您來觀賞與指教。