

10

至上堂书话
FANG's Book
Chat

瑜伽艺术与能量运动

——读《瑜伽艺术 / 阿吉特·穆克吉》一书杂记

Yoga Art and Energy Movement

Miscellaneous Notes on Reading *Yoga Art / Ajit Mookerjee*

方振宁 | FANG Zhenning

中图分类号: TU-024

文献标志码: A

文章编号: 1001-6740 (2023) 05-0135-09

DOI: 10.12285/jzs.20231010010

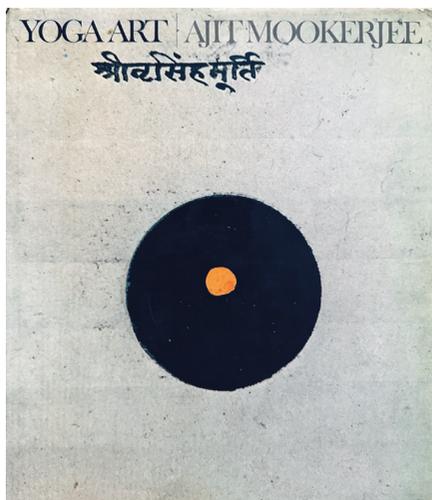

图 1: 《瑜伽艺术 / 阿吉特·穆克吉》(Yoga Art / Ajit Mookerjee)

图书信息

书名:《瑜伽艺术 / 阿吉特·穆克吉》
(*Yoga Art / Ajit Mookerjee*) (图 1)
作者: 阿吉特·穆克吉 (Ajit Mookerjee)
撰文: 菲利普·罗森 (Philip Rawson)
语言: 英文
出版商: 纽约图形协会 波士顿
(NEW YORK GRAPHIC SOCIETY BOSTON)
出版日期: 1975年
页数: 208页
尺寸: 250mm × 290mm
版本: 1975年在美国首次出版
装帧: 精装
国际标准书号: 0-8212-0684-2
美国国会图书馆目录卡号: 75-9109

何为瑜伽艺术?

世界上有成千上万的人把瑜伽作为一种修行, 可是关于瑜伽艺术的书可是凤毛麟角。瑜伽艺术本身并不是一门被认可的艺术。阿吉特·穆克吉 (Ajit Mookerjee) 以其关于印度教艺术的著作和坦陀罗艺术研究而闻名, 他收集了一批受瑜伽思想启发的连贯艺术作品, 瑜伽士通过冥想的启发而创作的这些作品反映了瑜伽的本质, 即被称为瑜伽艺术。

瑜伽冥想源于一个“焦点”的专注, 这个焦点可以是一个自然的物体, 石头或火焰, 或者一张图表, 几行非常简单的象征性线条。当冥想者的思想高度集中, 眼睛完全转向内在的视觉, 并且感知的不是物体本身, 而是行动力量的振动时, 瑜伽艺术就会融合进来。他揭示的图像非常简

单, 并以原型形式表达精神上的启示和真理, 而瑜伽修行者只有通过直觉的学习、反思和冥想才能达到这些启示和真理。

关于本书

这本书中包含了大量的彩色图片, 由于瑜伽艺术使用形状和颜色来表达象征意义, 所以色彩是瑜伽艺术中非常重要的元素。现在这本插图精美的书中独特的瑜伽艺术品来自印度, 而这些艺术作品是在过去几个世纪的外国入侵和部落战争中幸存下来的珍品, 这些作品向西方读者介绍了瑜伽艺术的神秘结构, 旨在澄清观众的感知, 并将他与宇宙力量结合起来。通过视觉形象, 让观者感受到宇宙间看不见的能量运动, 这是瑜伽艺术的本质。

基于复杂的色彩、数字、概念和比例系统, 以及抽象的几何图形成的瑜伽艺术, 已经超越了瑜伽本身, 意外地扩大到 20 世纪现代艺术和现代设计的领域, 这一鲜为人知的现象引起艺术界的关注。

关于这一点, 我们需要认真阅读由“世界上最重要的瑜伽艺术学者”菲利普·罗森 (Philip Rawson) 在书中的一篇评论文章《西方对统一的愿景》, 它向我们展示了西方思想在寻找“一”的过程, 并拉近了西方文献与东方文献从中世纪到现代艺术之间的距离。他介绍了瑜伽哲学, 并描述了这门艺术背后的符号系统。他在

作者:

方振宁, 艺术家, 独立学者,
中央美术学院设计学院客座教授。

录用日期: 2023-09

文章中将瑜伽艺术与西方艺术进行了比较，举例 20 世纪多位艺术家的作品和瑜伽艺术进行比较，结果证明许多艺术家的作品确实受到瑜伽艺术和神秘主义东方哲学的影响。

这本书的主体，就是通过视觉艺术的方式，共同引导读者理解观者和对象之间的基本结合，来理解瑜伽艺术的全貌。这些作品有冥想画、石雕和木雕、卷轴页面和彩绘手稿、曼陀罗、计算占星事件的图表以及宇宙力量的能量图，所有这些都具有纯粹的概念和构思、灵动的线条和引人入胜的设计质量，反映了它们想要执行的戒律和专注。

本书的作者和论者

本书的作者阿吉特·穆克吉是世界上最重要的瑜伽艺术学者，同时也是《密宗体式》(*Tantra Asana*) 和《坦陀罗的艺术》(*Tantra Art*) 两本书的作者，他为读者介绍了瑜伽艺术之基本，以及瑜伽艺术的哲学和宇宙观。他提供了宝贵的解释，说明了基本的设计元素是如何在一种隐喻的情况下使用的，比如方形象征着对明显世界的权力，并结合起来形成视觉上复杂的作品，总之，通过他的阐述，我们明白了瑜伽艺术家的思维和创作过程。

而书中论文作者菲利普·罗森(Philip Rawson)是一位杰出的东方艺术学者，他在文章中指出了瑜伽艺术与西方艺术在外观或意图上的相似之处：克利(Klee)、康定斯基(Kandinsky)、蒙德里安(Mondrian)、罗斯科(Rothko)、诺兰(Noland)、威廉·布莱克(William Blake)以及炼金术士、卡巴拉主义(Quabalists)和基督教神秘主义者的作品，这种比较研究非常具有启发性。

本书的结构和内容

这本书由三个部分构成：

开篇是作者阿吉特·穆克吉撰写的十六页的论文，共分七个章节：第一章

的题目非常醒目，就是“一”；第二章为“瑜伽冥想”；第三章是“原始声音”；第四章为“功率图”；第五章为“颜色的象征意义”；第六章为“内向愿景”；第七章为“艺术与瑜伽”。

第二部分主要由 121 幅图版组成，并附有说明。

第三个部分则是东方艺术学者菲利普·罗森长达十九页的论文：《西方对统一的愿景》，分章节：第一章为“序言”；第二章为“介绍”；第三章为“直觉与想法”；第四章为“原型图像”；第五章为“对立面的调和”；第六章为“个体与一”；第七章为“神秘图解”；第八章为“原型符号”；第九章为“现代西方的相似之处”。

菲利普·罗森的文章实际上是对作者阿吉特·穆克吉这本书的解读和非常丰富的补充。因为这本书是以英文的形式首次出版，也是第一次向西方读者介绍瑜伽这个古老而神秘的东方艺术，因此书中会有许多对读者来说陌生的词汇和概念，所以他需要有一篇通俗易懂的，并且和西方的文化语境作比较的解说，菲利普·罗森的论文就起到这个作用。

“一”即是全部

作者阿吉特·穆克吉开门见山的第一章就论“一”。

他说：“一即是全部。

这就是知识。

瑜伽士在自我中看到一切事物，在一切事物中看到自我，这种全面的统一愿景是通过将意识转向内在来实现的。”

在第二章“瑜伽冥想”中，作者认为：深度冥想，称为“禅那”，其中冥想者和冥想对象之间没有区别，当心灵受到瑜伽练习的训练时就会发生。通过身体感官搅动心灵的习惯性思维过程正在发生转变。瑜伽艺术家可以长时间保持专注，将心从所有外在尘埃中抽离出来，保持绝对的平静，从而完全接受来自无意识深处的觉知。通过这种方式，瑜伽艺术家开始了向内的旅程，将自己从普通感官知觉的盲目奴役中释放出来。

眼睛的正常视野是有限的。但沉思的视

觉具有特别强烈的秩序，因为它指向形式的本质。形式和生成形式的这种相互依赖被视为最终的配置，它包含了我们的现象世界，而这种通常是重叠模式的混乱联系。

真正的瑜伽艺术家知道他的经验对每个人来说都是可用的，我们每个人都能实现深刻的有机统一，将整个宇宙联系成一个整体。瑜伽艺术家对形式的感知植根于他的象征化过程。对于瑜伽艺术家来说，符号的功能是独一无二的，因为它充当了对外在世界的观察和对其本质的非常精确的提炼。

接着作者在“原始声音”一章中的论述道：绍达瓦达(shotavada，声音形而上学)的瑜伽体系将宇宙中的所有刺激和反应——从物质到心理活动——视为由不同浓度、频率和波长的声音组成。这种斯福塔(sphota)也被称为沙布达婆罗门(Shabda Brahman)或梵天呼唤(Nada Brahman)：是将整体作为振动声音。

瑜伽艺术家认识到五种元素(土、水、火、空气和以太)、五种卡门德里亚斯(karmendriyas，运动或身体感觉)、五种生殖器(jnanendriyas，理解器官)、四重心智和三种古纳斯(Gunas，原子振动的还原态)都连续地源自这个单一的无限声音；事实上，整个世界都是按照宇宙声音法则展开的。

在“电源图”一章中论述了曼陀罗：所有物质，无论是有生命的还是无生命的，都是恒定振动状态的结果。

曼陀罗是圆满的，永无休止的循环超越了所有对立，将理想的自我想象成自身。瑜伽艺术家内心认同他正在思考的形式，并认识到中心与其圆周的关系。因为每一个有生命的存在都有一个共同点：它会倾向于被吸引到自己的存在中心。因此，中心代表了它的真实本质，稳定身份的无形中心。曼陀罗包容一切，它既不肯定也不否定，而是将一切纳入其自身的连贯性中。

正方形代表着地球的稳定线性形式，正方形本身就是曼陀罗的一种变体，每条边距中心的距离相等。四个相等的边代表通往四重心的四个部分的大门，从地球通

向更远的世界。在所有瑜伽真理的运作中，个人相关性的程度将取决于个人洞察力的程度。它需要客观和主观认知方法的独特结合，以及它们的成功融合。

作者把瑜伽艺术中的“色彩象征”解释为：

准确的颜色象征并不容易识别；它并不遵循严格的方程式，而是一种复杂、微妙、有弹性的关系。含义随领域、色调的组合和特征以及它们所代表的力量的发挥而变化。例如，一定程度的黄色可能代表佛陀，即智慧；然而，与某些其他颜色振动相结合，它会具有不同的含义。蓝色和乳白色的特定色调无论其出现的颜色配置如何，其含义都保持不变。蓝色是对永恒的回应，乳白色始终是更高意识流动的代名词，正如莲花象征着人体能量中心、脉轮的开放。然而，这些不变的含义往往是例外。瑜伽体系拥有关于光的起源、性质和功能的丰富知识。因此，颜色具有广泛的象征意义。

作者关于瑜伽艺术的综合性论述放在最后一个章节，即“艺术与瑜伽”。阿吉特·穆克吉认为：

高等数学的研究结果不断证实了古印度的实证科学对瑜伽哲学的影响，就像现代科学和计算机技术对艺术中更具创新性的方法的强化一样。当瑜伽艺术家理解并整合将磁脉冲和化学反应记录为物质的极端还原的抽象时，他依赖于科学的发现。他的哲学源于他对自己内心现实的个人探索和实验，以及他对这种探索的准确记录。他在这个主题上所使用的工具就是他的象征。对于瑜伽士来说，艺术仍然是具有强烈个人意义的揭示真理。

印度瑜伽艺术的一些内省方法和象征主义，已在20世纪就被世界各地的其他当代艺术家们在不同时期所应用。此类作品因其卓越的一致性和连贯性而受到认可。瑜伽艺术家的作品最终以一幅他自己和他所处的世界的同步图解而告终。因此，瑜伽行者的思想成为原子物理学和行星体轨道之间的桥梁。正是在这个意义上，他的艺术真正地将主观与客观、微观

与宏观、分析与综合、简单与协同，抽象与物理等对立的要因加以调和。所以，瑜伽艺术提供了整体的感知：一切都是一。

对菲利普·罗森“西方统一的愿景”一文的摘要。

菲利普·罗森在前言中说：希望通过基于印度方法的冥想来直接体验“一”的非印度人，可以在两门主要课程中进行选择。要么他们可以尝试采用印度思想并实践对西方人来说非常困难的事情，因为西方人的思维方式必然受到西方语言的制约，除非他能在印度生活一段时间；或者他们可以采用印度的方法，并将其与西方神秘传统的元素相结合，利用远东（道教和禅宗佛教）和穆斯林世界的见解来确认和扩大他们在进步过程中的经验。在西方文化传统中，在本文讨论的典型象征形式中，可以找到西方人寻求启蒙运动可能遇到的一些问题的答案。

菲利普·罗森的论文首先针对本书作者的第一章“一”，作了回应，他说：

那么，“一”是什么？

它使一切成为可能。没有它，一切都不会存在，存在、智慧、最高的生命或其他任何东西都不会存在。生命之上的，就是生命的因。生命的活动，即万物，并不是第一原则。它像从泉水中一样流出。体验“一体”和“宇宙整体”，是被所有神秘传统接受为统一和价值的重要第一步。在西方，“一”的概念已经在神学和哲学中得到认可和讨论了许多个世纪，但它并不经常成为宗教体验的实际目标。

菲利普·罗森接着说：在基督教和伊斯兰教中，就像在远东宗教中一样，都有复杂的直接祈祷和沉思的技巧。尽管教义存在差异，但所有这些都是为了逐步消除一个人对外在事物和事件的独立价值的痴迷和信仰……人类的其他种族已经使用了许多其他心身系统来达到这一临界点，在这一点上，“一”可以通过普通感知之外的感官来认识，并且主体和客体、人和物质的相互依赖是经验的事实。本书中的印度瑜伽图代表了这些系统中最重要和最有用的系统之一。

然而，西方读者可能会感受到瑜伽愿景所声称的，广义宇宙尺度的体验与日常生活世界之间的差距……印度和西方的一些人确实相信瑜伽的目的是废除毫无价值和真实的世界，瑜伽主张“一切皆梵”。

菲利普·罗森在论文中触及到“直觉与想法”的话题，他认为：中国和日本佛教的某些分支，特别是华严宗和禅宗，明确地致力于在统一的愿景中保持“一切”完好无损。他们将世界眼前的统一的即时体验作为启蒙的核心。这样的体验可以让我们直面“非存在”，作为存在不可或缺的对应物。因为敏锐地意识到现在，意味着你将它视为所有时间的无限深度的一部分，它已经滑入过去并且尚未到来，没有一个时刻比其他任何时刻更遥远。

德国哲学家叔本华（1788—1860）本人熟悉印度哲学，对他来说，理念是所有真理的指路明灯，它是一个统一体，但必须分裂成多样性，因为我们对世界的直观和自然的理解必须跨越空间和时间的维度。因此，理念是一个统一体，一个整体，它本身超越了空间和时间。因此，我们可以在某种程度上将其视为创造的源泉，它比任何物质事实都更加具体，因为它是事实的来源。因此，一定有尚未被人类认识的理念，有待科学家、哲学家和艺术家发现的统一体。

菲利普·罗森在“原型图像”一章中，继续阐述他对西方的“一”和东方的“一”之间在认知上的差异。

西方和穆斯林的思想、神秘主义和艺术在面对大量可能的思想时显得特别谦虚，他们认为这些思想永远是不完全已知的和神秘的。而直觉观念是理解每一个现实的整体，这本身就是一项值得冥想的的活动。当思考想法时，可以直觉出进一步的想法，它们是想法背后的整体。最后，内在的视觉，即观念中的观念出现在眼前。这就是西方的“一”——不是一个概念，而是所有可能的具体现实中最具体的一个，是所有现实的根源。

关于“对立面的调和”：冥想的一个重要因素是如何处理时间的不对称性，科

学家称之为“熵”。未来和过去永远不会相同；时间的进程是不可逆转的。如果将它们视为对称，就会失去对一个对真理维度的重要直觉，即失去了把现实看成是一条不断变化的河流的直觉。古希腊哲学家奥菲·赫拉克利特（Herakleitos，约公元前490年）和整个庞大的中国道教文化，以及阴阳两极的交织，都深刻地认识到现实的过程是一个不断流动的相互缠绕的溪流和漩涡，无处可去，其中没有一个是完全相同的。意识到这个时候，我们必须放弃所有自满的想法，我们认为真实是由与我们人类概念相对应的静态元素组成的。变化和运动本身就是绝对的。

那么个人与“一个”是什么关系呢？

每个人都在自己的中心找到了呼吸所流经的源泉，如超自然的视觉、空灵的声音、无限的触摸、难以言喻的芬芳和甘甜的味道。非印度神秘传统所发展的各种瑜伽、冥想意象和祈祷，特别是为了引导人们实现这种体验的所有方面。中国道家教导我们将个人的能量与不断滚动的道的宇宙力量等同起来。

在瑜伽艺术中常见“神秘图解”，这些图解的作用和功能是什么？菲利普·罗森认为：一个沉思的神秘主义者，首先使用视觉图表来集中他的思想，使他的感官得到控制。每种文化的冥想都源于其自身的背景，因此任何一般图表的“内容”可能需要由不同的人以不同的方式表达；因此，许多东方和西方的图表都以符号或文字的形式添加了线索……在炼金术文本中，物质或行星的符号。有些图表包含对象作为隐喻。一些现代艺术家试图依靠人们对几何形状含义的直觉理解。我们今天需要的是重新发现综合图表艺术所指的内在“意义”。

“原型符号”有着不同且丰富的含义。

书中说：可用的不同抽象形状并不多；它们之间也不存在平面上无限可能的关系。冥想图表的组成形状确实具有东方和西方不同传统中广泛接受的原型参考。这些通常与数字相关：所有由直线组成的平面图形都有特定数量的边和角。实践神

秘主义中的数字并不像数学中那样简单地是理论上相同的整数的和或函数，而是独特思想以及世界与人之间关系的象征。此外，由于图表本质上是空间的，因此它们需要通过其中一个轴来表示时间，或者通过包含第四维或更高维度的抽象图像来表示时间。但所有图表的基础必须在于人类的行动经验和被行动的经验。

看着它们的人首先认同它们，因为人体的轴线相对于地面和地平线是垂直的。这是所有图解思维的核心。图片格式、建筑空间和扬特拉（yantra）设计，及其顶部和底部，投射并包含与这些轴相关的经验和行动。人们被邀请根据他所研究的图表“放置”自己，然后将自己的身份溶解在其中。难怪脊柱对于瑜伽如此重要，因为它是周围空间的圆或球的中心：因为为了了解和传播周围的世界，人类扫描他的地平线，并用术语来估计所有现实：“上下”“前后”“左右”……

我在此对何为“扬特拉设计”做一补充。

“扬特拉”（Yantra）一词本质上意味着从出生和重生中解放出来。它和佛教曼陀罗的瑜伽等值，它的字面意思是一台用于冥想的视觉工具，这是宇宙的一个缩影。扬特拉通过各种几何形式和图案的融合而创造出来的，这些形式和图案教导大脑集中注意力和聚焦力。扬特拉的绘制需要准确性、纪律性、集中性、整洁性和精确性。扬特拉的视觉设计激活右半球，这是视觉和非语言的。扬特拉的每一个形状都会发出一种非常具体，有益和谐的能量模式，用于冥想。它是由几个同心圆形，如方形、圆形、莲花、三角形和点组成的几何图案。

无尽的圆圈象征着不断膨胀的宇宙，或重复的循环。同心圆既被解读为缩小，又像能量波一样向外辐射。它们以一个或多个半径，呈现出旋转、循环、循环时间、生长的图像，就像花瓣一样。一段段的圆形和各种角形曲线，其形状暗示着月相的早晚，具有变化和变换的意义。曲线意味着运动、变化；螺旋是成长、创造

和探索的通用象征。三维螺旋可以是无限的，因为它可以连接到自身，但二维螺旋必须从其中心“永远”扩展。

我们在印度的图表中看到，向上的男性三角形和向下的女性三角形交织在一起，代表相反能量、男性和女性、天和地的相互渗透与和解。六个顶点赋予数字“六”同样的和谐含义。

正方形是我们对意识体验、地球和陆地理解世界的基本形象。它是矩阵，它需要被使用，但随后总是被超越，就像神秘的图表艺术一样。它以立方体的形式延伸到空间，以超立方体的形式延伸到时间。正方形排列成网格，使空间和时间的竞技场变得易于理解。

正如我们所看到的，关系是通过这些图中元素的组合来表达的：正方形、圆形及其线段、男性和女性三角形、不同的轴。它们可以传达多种包含和排除、向上或向下、增长和下降、相互渗透和转变、移位和继承。所有这些图解意象的功能是在不同层面上协调暗示“一”各方面的意象。这是他们存在的最终目的。

菲利普·罗森论文的最后一个章节是把瑜伽艺术和现代西方的作品加以比较，从而发现它们的相似之处。

他认为：现代西方艺术的许多作品与瑜伽和冥想艺术有直接的相似性，不仅是表面上，而且在艺术家的意图中。布朗库西、康定斯基和克利都了解东方的哲学，即使是通过神智学的诠释者间接了解的话，他们也了解西方的神秘主义传统，对冥想的了解也不只是一知半解。布朗库西曾经读过著名美国藏学家埃文斯—温茨（Evans—Wentz）的藏传佛教经典译本。他的雕塑作品不断寻求更全面的理念，追求更高的真实性。康定斯基最喜欢的圆圈被克利描述为：“当地球的束缚被打破时，动态的宇宙形式就产生了”。康定斯基自己写道：“各种艺术的方法在外表上是完全不同的。声音，颜色，单词……在它们的最核心部分，这些方法完全相同……最终的目标（知识）是通过人类灵魂的微妙振动达到的。”

作为一名画家，康定斯基对现代科学概念的力量印象深刻，它能够消除自然主义艺术所关注的旧的、虚幻的现实。他试图在他的画作中体现“世界的内在、神秘的构造”——一种反映创造性想象力形式的新的、更高的现实。

有意识地追求这种超自然的、象征性的光芒的艺术家名单可以大大扩展。很多现代艺术家都练习冥想，并且熟悉扬特拉本身。他们的共同目标是在画布上投射真实结构的内在愿景，以及产生这一形式的理念根源。

现代艺术学科本身与瑜伽有很多共同点。艺术家面对画布、集中思想、根据个人经验将图像投射到白色表面的方式，本身就是一种真正的冥想练习。当然，西方自由研究的传统会让艺术家觉得他正在提出或解决一般的抽象问题，或者纯粹的个人心理问题。即使是像维克多·瓦沙雷利(Victor Vasarely)这样的艺术家，他们探索感知之谜，并对我们通常对视觉结构的自满假设提出质疑，同时也在探索人与其投射的世界之间关系的深度。当然，并不是所有的艺术家都意识到他们所做事情的所有含义。

然而，有一个重要的方面，西方抽象艺术不同于瑜伽艺术的形象。现代作品通常旨在唤起观众对绘画具体属性的感官和意识形态反应。克利或蒙德里安的画法与印度计算图的棋盘非常相似，需要在其物理构成中携带一些线索，以了解从观众内部投射到它们身上的含义。人类内容的出现是为了使形式充满活力。大多数此类作品不使用符号或文字，而是使用颜色和纹理质感，或以旋律顺序排列，这甚至可能涉及视觉以外的感官领域，他们很少追求完全抽象的对称。我们必须认真地阅读克利的画作，因为他巧妙地变形、非图式的线条和色彩路径，都有着很深的学问，还有蒙德里安的矩形网格绘画。

在西方绘画艺术和思想的许多古老传统中，天平一直严重偏重于具象的内容，而这往往是以牺牲整体结构为代价的。但最伟大的艺术家被赋予了一种特殊

的视野和能力，这是印度艺术从未真正追求过的。这可以被最好地描述为一种完全统一的感觉，它受到挑战，但包含最大的多样性。传统西方艺术的伟大作品，如伦勃朗的一幅画，年迈的提香或老塞尚的一幅画，其结构的统一本身就是“一”的象征。这样的作品，以它自己的方式，可以成为沉思的对象，一个有效的扬特拉。

所有冥想艺术都反映了创造性想象力的境界。高品位的视觉理念在我们的原型图像中产生振动。每一种都散发着无限可能的形式和神秘的实例。西方、穆斯林、远东和印度传统之间的差异，仅在于传播的侧重点上。在冥想的洪流中，没有界限。

艺术作品解说

1. 膨胀的宇宙。代表零维度的中心点(bindu)是休息的基本点，从中出现转变和进化。它象征着内部空间展开的起点，也是最终整合的最远点。它是内部空间和外部空间起源并再次合二为一的点界限。

拉贾斯坦邦，18世纪。(图2)

2. 时间和空间：人类经验的正方形，四个方向无限延伸。

对于瑜伽来说，时间是不透明的，空间是透明的。不透明的时间是因为它抵抗光线，而空间是宇宙的基础，是所有形式的源头和居所。从瑜伽宇宙学的角度来看，深思熟虑的力量(vimarsa)和表达的力量(prakasha)分别通过空间的决定因素显现出来，这里用正方形来象征。空间是女性，时间是男性。

拉贾斯坦邦，18世纪，纸本水墨。(图3)

3. 瑜伽士。所有瑜伽教学都会导致宏观宇宙、整个外在宇宙与瑜伽士身体的最终认同。通过这种认同，瑜伽艺术家感受到生命力的脉动，就像生命力通过他的感觉和知识器官流出的通道网络一样，激励着宇宙中最大和最小的粒子。

比哈尔邦，19世纪，纸本水墨。(图4)

4. 曼陀罗(梵语中“圆”的意思)代表宇宙，是离心力和向心力之间的平衡，

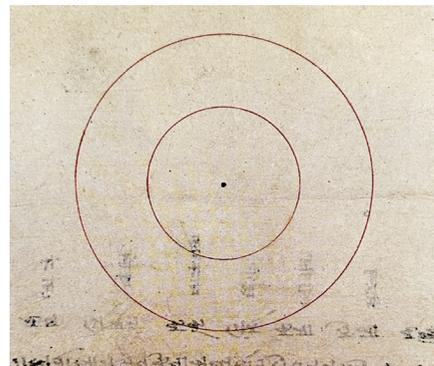

图2

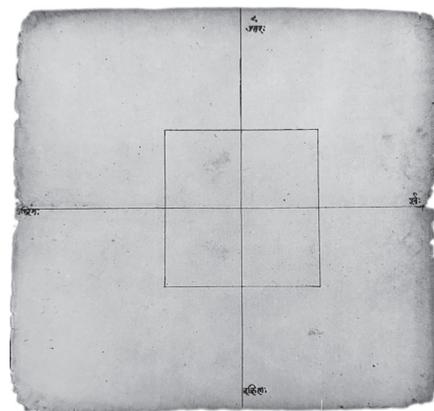

图3

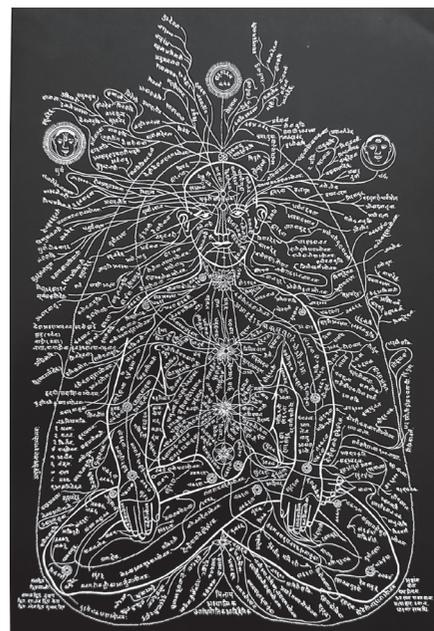

图4

结合了开始和结束。圆圈的中心代表整体的萌芽，在进化——内卷曲线上的每一点都是等距的。

北方邦，17世纪，纸上水粉画。(图5)

5. 用于占星计算的图表。种子音节和咒语被组织成颜色系统，产生一种模式，

入门者能够将其解释为神秘公式的组合。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 6)

6. 来自手稿页面的月球和太阳宫的简化图, 将天文现象与形而上学的假设联系起来。昆达是一个专门的系统, 由一系列相互关联的陆地和天球的划分和细分组成。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 7)

7. 空间的维度。投影北、南、东、西方向之间的四个区域, 维度展开为构成宇宙的原质或自然的三种品质 (萨特瓦、拉贾斯和塔玛斯), 以及第四种品质 (阿罕卡拉), 即世界的粗略元素 (bhutas) 是从自我意识中进化出来的。萨特瓦 (Sattva) 是本质或平衡力, 表现为金黄色; 拉贾斯 (Rajas) 是动态品质, 用红色表示; 塔玛斯 (Tamas) 是一种惯性状态, 用黑色表示; 而阿罕卡拉 (Ahankara), 自我意识, 则以绿色为象征。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 8)

8. 用于天文计算的图表。相互贯穿的三角形和矩形象征着时间和空间的相互关系。这样的图, 可以用作扬特拉

(yantra), 冥想的焦点。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 9)

9. 宇宙图。圆圈和半径表示各个元素之间的张力。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 10)

10. 宇宙的起源。金色的子宫须弥山和星星漂浮在象征原子粒子的红色背景上。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 11)

11. 宇宙和轨道。一种天文计算, 代表宇宙和半球轨道延伸到宇宙外空间, 被称为阿洛卡。

古吉拉特邦, 17 世纪, 纸上水粉画。
(图 12)

12. 各种各样的沙拉格拉玛 (shalagrama) 的代表, 这是毗湿奴的象征形式, 据信数量为 108。沙拉格拉玛是一块石头, 大小不等, 从小卵石到贝壳化石或带有孔洞的菊石, 暗示着“空间的开口”和“时间是创造的根源”。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 13)

13. 星座图。所有基本的几何图形, 从点、弧、直线到交点、圆、三角形、正方形和多边形, 其复杂程度都是符号。这些可以组合成代表或阐明存在的特定方面的系统; 无论是物理的、形而上的还是神秘的。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。
(图 14)

14. 来自插图手稿页的曼陀罗。这是宇宙演化与消解、张力与静止的象征。圆的原理导致了“九角星”。在瑜伽哲学中, 这是强大力量的象征。它的具体含义仍然是个秘密, 但九型人格可以普遍理解为指永动和永息。

拉贾斯坦邦, 17 世纪, 纸上水粉画。
(图 15)

15. 手稿页说明了宇宙形态的演化和消解阶段。所有生命都有一个相同的功能, 即渐进的合成和分解, 创造和消亡是存在的本质, 瓦解与聚集或生长一样是自然的重要方面。在持续的变化过程中, 质量和能量的搭配总是在瓦解, 无论速度多么缓慢, 无论多么难以察觉。

拉贾斯坦邦, 19 世纪, 纸本设色。
(图 16)

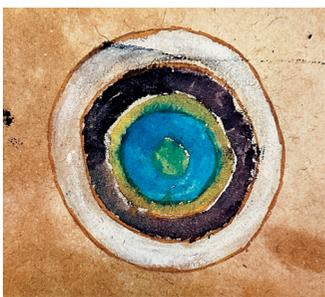

图 5

图 6

图 7

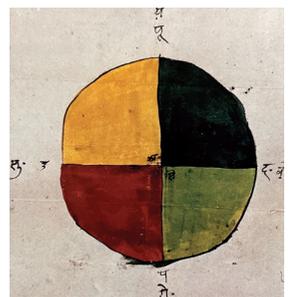

图 8

图 9

图 10

图 11

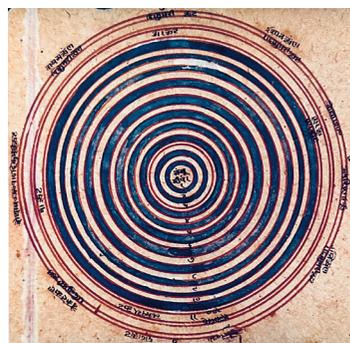

图 12

图 13

16. 恒星路径。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸上水粉画。

(图 17)

17. 描绘宇宙射影演化过程的绘画。瑜伽系统认识到几个重要的天文学概念。其中包括太阳系的观念; 月亮宫; 星座, 春分的精确周期; 阴阳年的相关性; 太阳、月亮、地球和其他行星的球形; 基于等直线运动理论计算行星之间的平均距离; 地球绕其轴的自转; 地球绕太阳公转; 以及行星际吸引力的假设作为平衡的解释。

拉贾斯坦邦, 17 世纪, 纸上水粉画。

(图 18)

18. 描绘天体形态的绘画。仿佛星空的整个广阔全景可以用几条水平或垂直线的感知来概括, 因此在集中注意力的压力

下, 瑜伽士将复杂性转化为简洁的组织。

拉贾斯坦邦, 19 世纪, 纸本设色。(图 19)

19. 世界时间测量图表。通过对及时发生的创作过程的理解, 瑜伽艺术家渗透到先于并产生形式的事物。通过对光明与黑暗相互作用的研究, 他获得了本体的直觉。这是用连续性来表达的: 移动、变化的形式和有节奏的流动。

拉贾斯坦邦, 18 世纪, 纸本设色。

(图 20)

20. 天文计算图, 从左侧进入林加母胎祭坛的图像, 象征着种子和能量作为结构生成器的统一。

拉贾斯坦邦, 17 世纪, 纸上水粉画。

(图 21)

21. 图 20 和图 21 都说明了这样的原

理: 形式不仅是几何图形或图表, 而且是诱导和承载特定的思想和力量模式的结构。进入这个形式就是进入它的“思想”。进入这个形式就是记录该形式所产生的力量的影响。这是一个能量场, 能够解读形式的语言就是了解宇宙的秘密。

古老的声音 (1925), 布面油画, 保罗·克利。(图 22)

22. 拉西脉轮, 天文计算图。

拉贾斯坦邦 18 世纪, 纸本水墨。(图 23)

23. 吠陀图。查克拉湖 (Chakra-vedi, 烈火, 或火) 的吠陀几何图的结构, 形状为一个巨大的轮子。正方形已被纳入秩序和循环的循环中。(图 24)

24. 码头与海洋 (1914), 素描, 皮特·蒙德里安。(图 25)

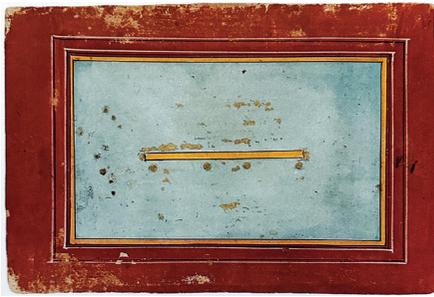

图 14

图 15

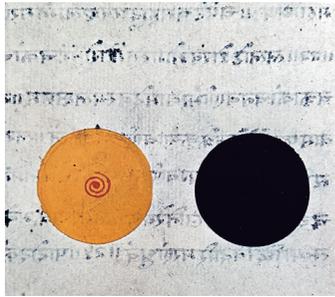

图 16

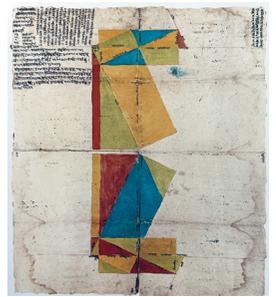

图 17

图 18

图 19

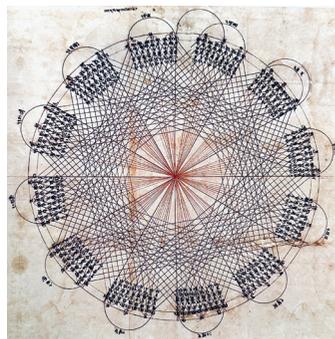

图 20

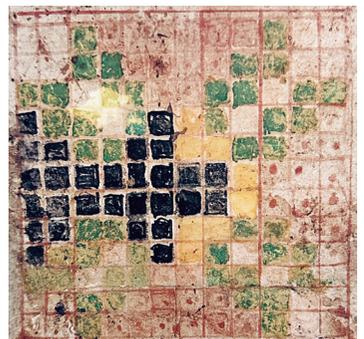

图 21

图 22

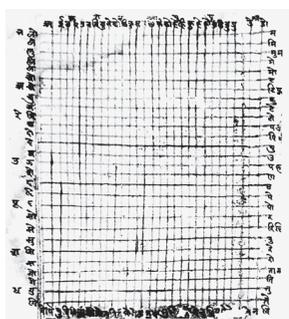

图 23

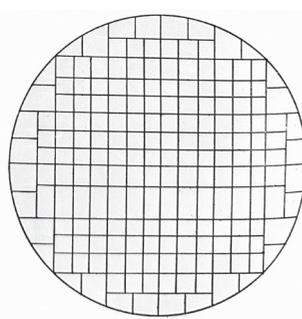

图 24

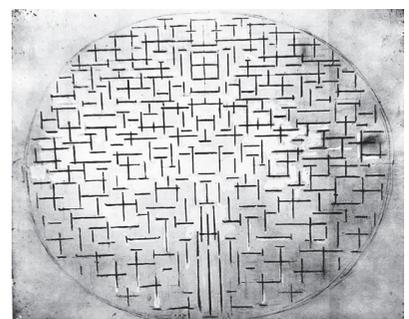

图 25

图 26

图 27

图 28

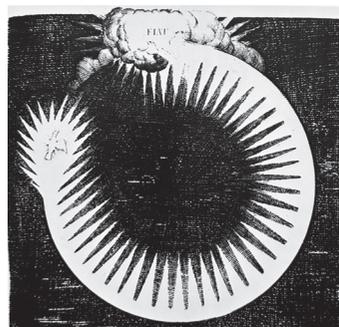

图 29

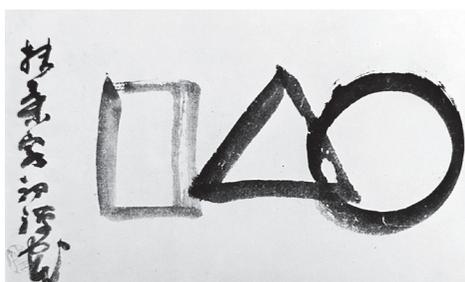

图 30

图 31

图 32

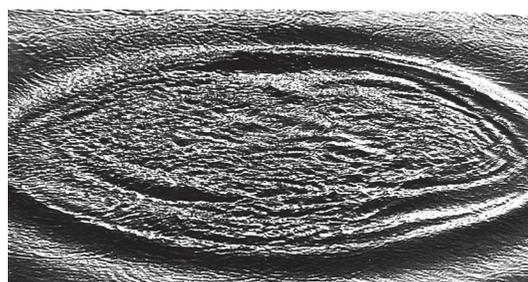

图 33

25. 盲人雕塑 (1916)，大理石。康斯坦丁·布朗库西。(图 26)

26. 子宫里的胚胎。11 周，2 英寸。这幅图展示了宇宙胚胎和悬浮在羊水中的人类胎儿。瑜伽艺术家将宇宙蛋 (Brahmanda) 想象成在其水中诞生，作为能量和营养的包络源泉，就像人类胎儿在包围它的最内层膜所包含的液体中支撑一样。有形与无形分离，又承载于无形之中。(图 27)

27. “天使”是上帝创造力的象征，他们转动着宇宙之轮，就好像它是一台巨大的机器一样。它们站在天空中镶嵌着棋盘格的地面上的恒星区域。宇宙被分成四等分，周围环绕着“移动的星星”和时间的图像。

法国，14 世纪。(图 28)

28. “菲亚特力士” (Fiat Lux)，“要有光”，上帝的创造性话语首先被发送到他所创造的黑暗中以接收它，然后作为圣灵的鸽子返回给他，以完成宇宙的循环。

来自罗伯特·弗拉德 (Robert Fludd)，《宇宙气象学》，1626 年，雕刻。(图 29)

29. 我们理解宇宙的基本形式的演化：从右到左，演化；从左到右，返回。日本禅宗画家仙崖的毛笔绘画，1830 年，纸本

水墨。(图 30)

30. 人类的强大形象充满了可理解的宇宙的立方秩序，因此处于内在超越的第一阶段。这座埃及雕塑反映了一种具有悠久且世界范围内历史的理念。

石灰石，公元前，1450 年。(图 31)

31. 人是神圣创意领域与世界之间的中介。中央通道从上帝延伸到灵魂，它表现为上帝之光的连接功能，在那里它在记忆功能和右侧脊柱的神经能量之间划分了功能；左侧是感官世界及其可想象的阴影形式。

来自罗伯特·弗拉德 (Robert Fludd)，两个宇宙 (Utriusque Cosmi)，1619 年。雕刻。(图 32)

32. 中国道石，水波纹。在中国和日本，像这样的石头被尊为伟大整体的象征，不仅因为它们的形式完全不重复，而且因为侵蚀产生了积极的体积，从而说明了非存在如何定义存在。它们还暗示了时间的演变，并让人想起道家经典《庄子》中的一段话，其中描述了天上的音乐是在地球的空洞和空洞中产生的。水的波纹是辐射能量相互渗透的可见表现。(图 33)

33. 但丁的《神曲》绘制的插图显示

但丁在九天饮用光之河，这是从上帝流淌出来的活水，即启蒙与合一。而这幅图表表达了相同的想法。人类精神的向上延伸的三角金字塔与神圣行为和形式的向下延伸的三角金字塔相互渗透。三个弯曲带中的上部是九重天，即但丁饮用光之水的区域。在人类精神的顶峰与源头（表现为三位一体之光）的结合，可能发生在将上帝的行为与人的思想分开的边界处。

来自罗伯特·弗拉德 (Robert Fludd)，两个宇宙 (Utriusque Cosmi)，1619 年。雕刻。(图 34)

34. 五角星说明了人类的五种感官如何通过中心的心灵进行协调。摘自佐丹奴·布鲁诺 (Giordano Bruno)，《建筑概论》，1582 年，木刻。(图 35)

35. 康定斯基年轻时深受东方思想和俄罗斯神秘主义的影响。在这幅画中，他通过形式和色彩探索进化和互换、平衡和运动的根源。他在画布前沉思在单子、圆圈、“一”的附属阶段的概念中，沉浸在充满活力的色彩能量中，创造出现象的世界。

《几个圆圈》(1926)，瓦西里·康定斯基，布面油画。(图 36)

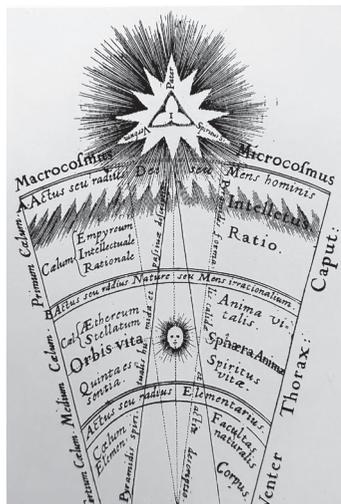

图 34

图 36

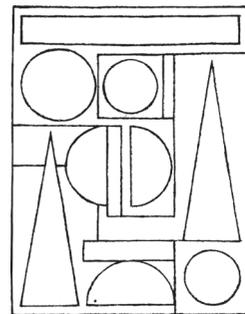

图 38

图 39

图 35

图 37

图 40

36. 这款中国铜镜背面纹样具有宇宙象征意义。龙代表方向的能量，将天圆与地方连接在一起，旋钮是山轴。中国铜镜背面的宇宙图像是为了补充“神”的纯粹个人形象，而在反射面呈现给使用者。明亮的神形象完成了人 + 宇宙 = 现实的方程式。它在从抛光面反射的闪光中得以完成。

中国汉代，青铜。(图 37)

37. 现代艺术家奥古斯特·赫尔宾 (Auguste Herbin) 的这幅作品利用几何形式的基本寓意，以抽象的方式进行了全面的表述。该陈述的含义只能通过直觉并结合其元素的一般意义来理解。(图 38)

38. 这幅画使得观众沉浸在色彩的反应性光芒和频率中，在它们之间会产生超越的图像，让人类和神圣秩序的视觉框架得以维持。

淡紫色和橙色 (1961)，马克·罗斯科，布面油画。(图 39)

39. 每个目标的中心都是“黄金”。在这里美国艺术家肯尼思·诺兰 (Kenneth Noland) 提供了两种具有象征意义的金色，象征着注入自然光的至尊之光，在这里我们看到色彩象征被强化了的意义。

礼物 (1961—)，肯尼思·诺兰，布面丙烯。(图 40)

2023-9-5，于横滨至上堂

图片来源

图 1：作者藏书

图 2- 图 40：所有图片来自《瑜伽艺术 / 阿吉特·穆克吉》一书