

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008
Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

1. Gegenwärtig und zeitlos

Der Daigo, auch unter dem Namen Kasatori bekannt, ist ein heiliger Berg am Rande der ehemaligen Kaiserstadt Kyoto. In der Nähe des Gipfels entspringt eine heilige Quelle, deren Wasser wahrhaftig das Lob des "wundersamen Wohlgeschmacks" verdient: *daigo-mi*. Lange Zeit wurde der Name des Tempels, Daigo-ji, als Tempel des "wundersamen Wohlgeschmacks" gedeutet. *Daigo-mi* steht jedoch auch symbolisch für die höchste Errungenschaft im Buddhismus, die Erleuchtung (Nirwana). Demnach ist der Daigo-ji der "Tempel der wundersamen Erleuchtung". Das Wort *-ji* bedeutet Tempel, die Subtempel innerhalb des gesamten Tempelkomplexes tragen die Bezeichnung *-in*.

Der Daigo-ji ermöglicht die Begegnung mit dem lebendigen Glauben des japanischen Shingon-Buddhismus. Tausende Gläubige bringen noch heute ihre Wünsche und Gebete zu den buddhistischen Heilsfiguren dieser Tempel und zu der heiligen Quelle. Um das gesamte großflächige Tempelareal zu erfassen, muss man vom Fuße des Berges, genannt Unterer Daigo (Shimo-daigo), den steilen 2,2 Kilometer langen und von kleinen Schreinen und Gedenksteinen gesäumten Pilgerpfad sowie den oberen Tempelkomplex am Gipfel des Daigo (Kami-daigo, Oberer Daigo) begehen. Dem Blick der Pilger und Touristen bleiben weitere kleinere Tempel in den Berghängen verborgen, die von der Vergangenheit des Daigo-ji als Zentrum großer Ländereien und Dorfgemeinden zeugen.

Dem Daigo-ji gelang im Laufe seiner Geschichte die einzigartige Verbindung zwischen einem abgeschiedenen, asketischen Bergkloster einerseits und einem weltoffenen Tempel mit einer starken Anbindung zum Herrscherhaus andererseits. Die hier gelebte Religion, der Geheime oder Esoterische Buddhismus, besteht offiziell in Japan seit seiner Einführung aus China durch Kōbō-daishi Kūkai im Jahre 806. Er wird durch die Schule des "Wahren Wortes" (Shingon, sanskr. *mantra*) repräsentiert und ist in dieser Form heute nur noch in Japan anzutreffen.

1. Timeless and Contemporary

Mount Daigo, also known as Mount Kasatori, is a sacred mountain on the outskirts of the former imperial city of Kyoto. The water of a sacred spring rising close to the summit is rightly praised for its *daigo-mi*, its "exquisite flavour". Daigo-ji, the name of the temple, was long misinterpreted as the "temple of the exquisite flavour". However, *daigo-mi* also stands for the highest ideal of Buddhism, the state of enlightenment or nirvana. Thus the Daigo-ji is the "temple of exquisite enlightenment". The word *-ji* translates as temple; the sub-temples within the overall temple complex are designated *-in*.

The Daigo-ji is central to the living faith of Japanese Shingon Buddhism. To this day, thousands of believers address their hopes and prayers to the sacred Buddhist images in the temples and savour the water of the sacred spring. Visitors who wish to experience the whole of the extensive temple complex set out at the foot of the mountain, known as the Lower Daigo (Shimo-daigo), whence a steep 2.2 km path lined with small shrines and stone markers leads to the upper complex (Upper Daigo, Kami-daigo) on the summit of Mount Daigo. Hidden from tourists and pilgrims, several small temples on the slopes of the mountain testify to the Daigo-ji's illustrious past as the hub of extensive land holdings and numerous village communities.

Over the course of its history, the Daigo-ji has achieved a unique synthesis of the remote, ascetic mountain monastery and the urbane temple with close ties to the imperial court. Shingon Buddhism (literally "true word" Buddhism; *shingon*, Sanskrit *mantra*), the religion observed in the temples of the Daigo-ji, is a school of secret or esoteric Buddhism that has been practised in this form in Japan since its introduction from China in 806 AD by Kōbō-daishi Kūkai. Today Shingon Buddhism is unique to

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008
Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

Japan.

2.1 Der Buddhismus in Bewegung – vom Mahāyāna zum Vajrayāna

Der Buddhismus kann in drei Hauptströmungen unterteilt werden: Theravāda (Schule der Ältesten), Mahāyāna (das Große Fahrzeug) und Vajrayāna (das Fahrzeug des Diamanten oder des Donners). Der Diamant symbolisiert die unzerstörbare Kraft der Weisheit. Die Entwicklung der jeweiligen Strömung spiegelt sich in der Ikonographie wider. Der Mahāyāna-Buddhismus führte als einen seiner Hauptaspekte die Heilsfigur des Bosatsu (sanskrit. *bodhisattva*) ein. Ein Bosatsu entsagt der Erleuchtung zugunsten aller Lebewesen in dieser Welt, um helfend beizustehen, bis alles Leben erlöst ist.

Der Geheime Buddhismus – der in Japan primär durch die Shingon-Schule repräsentiert wird – unterscheidet sich vom tibetischen Buddhismus, der im Westen bekannteren Form des esoterischen Glaubens, durch seine frühe Vermittlung im 9. Jahrhundert von China nach Japan. Spätere Entwicklungen in Indien haben ihn kaum mehr beeinflusst. Er behielt die orthodoxen Lehren des Gründervaters Kūkai (774–835) zum größten Teil bis heute bei.

Die Shingon-Schule grenzt sich durch verschiedene Prinzipien vom Mahāyāna-Buddhismus ab. Sie führt ihre Lehre nicht auf den historischen Buddha Shākyamuni zurück, sondern auf den Universalbuddha der Großen Sonne (Dainichi-nyorai, sanskrit. Mahāvairocana). Durch die Einführung dieses kosmischen Buddhas unterscheidet sich das Weltbild des Shingon von dem anderer Buddhisten, auch wenn das Ziel stets das Gleiche bleibt: das Eingehen in das ewige Einssein (Nirwana). Im Gedanken der Non-Dualität – konkret dargestellt in der Verbindung zweier Mandalas (Ryōkai-mandara, Mandalas der beiden Sphären), die auf zwei verschiedenen heiligen Schriften (sanskrit. *sūtra*) basieren – entfaltet sich dieses Weltbild: Gegensätzliches ist eins, Unterschiede sind oberflächlich, das jetzige Menschenleben wird der erleuchteten Buddhawelt gleichgesetzt. Somit weist der Geheime Buddhismus Japans deutlich panentheistische Züge auf. Die beiden Grundkonzepte, die hier zusammengeführt werden, hatten sich in Indien individuell entwickelt und waren im China des 8. Jahrhunderts vermutlich von Huiguo, dem Lehrer Kūkais, in der Theorie der Non-Dualität zusammengefasst worden. Kūkai etablierte den Non-Dualismus bereits als Hauptprinzip seiner geheimen Schule. Der Shingon-Buddhismus behielt auch in Japan seine spezifische Ikonographie bei und veränderte die Kunst und Religion Japans ganz entscheidend. Die Vielgliedrigkeit und der teils zornige Ausdruck der Heilsfiguren (sanskrit. *krodha*) sowie die Mandalas der beiden Sphären – die nicht nur das gesamte Universum der Buddhas, sondern auch das Prinzip der Non-Dualität darstellen – sind Charakteristika, die seit der Einführung nach Japan im Jahre 806 kontinuierlich Bestand haben.

2.1 Buddhism in Motion – from Mahāyāna to Vajrayāna

Buddhism can be divided into three main schools: Theravāda (School of the Elders), Mahāyāna (the Great Vehicle) and Vajrayāna (the Diamond or Thunderbolt Vehicle). The diamond symbolises the adamantine strength of wisdom. The developments of the different schools are reflected in their iconography. A distinguishing feature of Mahāyāna Buddhism is the veneration of the enlightened bosatsu (Sanskrit *bodhisattva*). A bosatsu is one who achieves enlightenment but delays Buddhahood, preferring to remain on Earth to help until all sentient beings attain salvation.

The Japanese Shingon school of esoteric Buddhism differs from the more widely known Tibetan form of esoteric Buddhism. Introduced to Japan from China in the early 9th century by Kōbō-daishi Kūkai (774–835), Shingon Buddhism remained almost untouched by later developments in India. To this day,

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008
Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

practitioners of Shingon Buddhism adhere very closely to the orthodox teachings of its founder.

The Shingon school is distinguished from Mahāyāna Buddhism by its adherence to a different set of principles. It does not trace its teachings back to the historic Buddha Shākyamuni, but to the Buddha of the Great Sun (Dainichi-nyorai, Sanskrit Mahāvairocana). The introduction of this cosmic Buddha differentiates the Shingon worldview from that of other Buddhists – even if the ultimate goal remains the same: the attainment of eternal oneness (nirvana). The Shingon worldview is predicated on the idea of the essential oneness of the earthly and the transcendental, of non-duality. It finds eloquent expression in the Ryōkai-mandara, the mandala of the two worlds, which brings together two mandalas that are based on two separate sacred texts (Sanskrit *sūtra*). The spiritual practice seeks to unite what seems to the uninitiated to be separate realms, to see opposites as one, differences as superficial, and human life on earth as the same as the enlightened world of the Buddha. Thus Japan's esoteric Buddhism exhibits strong panentheistic traits. The two guiding principles that come together in Shingon Buddhism had evolved separately in India and were fused into one theory of non-duality in 8th-century China, probably by Huiguo, the teacher of Kūkai. Upon his return to Japan, Kūkai established non-dualism as the key principle of his esoteric school. In Japan, Shingon Buddhism retained its distinctive iconography and had a profound impact on Japanese art and religion. The multiple limbs and angry expression (Sanskrit *krodha*) of many figures of the Shingon pantheon along with the mandalas of the two worlds, which represent not only the entire universe of the Buddhas but also the principle of non-duality, are characteristic features of Shingon Buddhism that have remained unchanged since their introduction to Japan in 806 AD.

2.2 Buddhas, Bodhisattvas oder Götter?

Im Buddhismus wird zu allererst der historische Siddhārtha Gautama, auch Buddha Shākyamuni (der Heilige des Shākya-Klans) genannt, als höchste Heilsfigur verehrt. In der zweiten Entwicklungsstufe des Buddhismus (Mahāyāna) erscheinen weitere Buddhas, die kosmischer Natur sind.

Buddha bedeutet wörtlich „Erwachter“ oder „Erleuchteter“. Der Begriff bezeichnet ein Wesen, das aus eigener Kraft die karmischen Bindungen, die in der Welt existieren, sowie den Kreislauf der Reinkarnation (sanskrit. *samsara*) erkannt und durchbrochen hat. Damit tritt der Buddha aus dem zwanghaften Kreislauf von Geburt und Tod aus und in das Nirwana, das Nicht-sein, ein. Das Eintreten in das Nirwana ist stets das höchste Ziel im Buddhismus. Ein Buddha hat dann die Reinheit und Perfektion seines Geistes erreicht. Das äußert sich in vollkommener Weisheit und unendlichem Mitgefühl gegenüber allen Lebewesen.

Mit dem Aufkommen des Mahāyāna-Buddhismus vergrößert sich das buddhistische Pantheon, und es treten zu den Buddhas auch andere Gruppen von Heilsfiguren hinzu, insbesondere die Bodhisattvas. Diese Bezeichnung besteht aus den zwei Worten *bodhi* (Erleuchtung) und *sattva* (Lebewesen). Ein Bodhisattva ist also ein Wesen, das nach Erleuchtung strebt. Im frühen Buddhismus verstand man darunter Menschen, die Buddhas Weg zur Erleuchtung folgten. Im Mahāyāna-Buddhismus kommt die Vorstellung von Wesen hinzu, die den Weg zur Erleuchtung bereits bis zur Vollendung gegangen sind, sich aber des letzten Schrittes enthalten und nicht in das Nirwana eingehen. Sie tun dies, um im Kreislauf von Geburt und Tod den darin leidenden Wesen helfend beizustehen, bis auch sie erleuchtet, d. h. erlöst sind. Daneben werden für ihre Frömmigkeit oder Wohltätigkeit berühmte Mönche und Asketen als Bodhisattvas verehrt.

Beide Heilsfiguren, die Buddhas und die Bodhisattvas, sind keine Götter und passen nicht in das Schema anderer Religionen. Götter im Sinne polytheistischer Vorstellungen existieren im Buddhismus in großer Zahl. Sie wurden meist aus anderen Religionen übernommen und erhielten gemäß ihrer besonderen Gaben eine Funktion als Schutzgottheit. Der frühe Buddhismus erachtete die Götter

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008
Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

jedoch als Wesen, denen der Weg zur Erleuchtung versperrt ist. Da sie dem Leid der gewöhnlichen Wesen enthoben sind, fehlt ihnen der eigene Antrieb zur Erleuchtung. Im späteren Buddhismus können auch die Götter Einsicht und Weisheit gewinnen; einige japanische Götter wurden sogar Bodhisattvas. Im Allgemeinen werden die Götter zwar verehrt, sind aber nicht die zentralen Heilsfiguren. Der Buddhismus verlangt daher nach einem präzisen Umgang mit dem Begriff „Götter“ oder „Gottheit“.

2.2 Buddhas, Bodhisattvas or Deities?

Buddha is one of the many epithets of the historic Siddhārtha Gautama, also known as Buddha Shākyamuni (the sage of the Shākya clan) who lived in northern India sometime between the 6th and the 4th century BC. His followers – soon to be known as Buddhists – revered the charismatic sage as the highest, supremely enlightened being.

Buddha translates as “awakened one” or “enlightened one”. The term describes a sentient being that has escaped karmic bondage and the cycle of reincarnation (Sanskrit *samsara*). A Buddha exits the compulsive cycle of birth and death and enters nirvana, the state of blessed non-being. Entering nirvana is the highest goal of Buddhism. A Buddha has achieved purity and perfection of the spirit, which is expressed in perfect wisdom and boundless compassion towards all beings.

In the centuries following the founder's death, Buddhism developed in a number of directions. Mahāyāna Buddhism embraced the notion of an infinite number of Buddhas, many of them of a cosmic nature. The expanded Buddhist pantheon encompassed not only Buddhas but also bodhisattvas. This term consists of the two words *bodhi* (enlightenment) and *sattva* (being). A bodhisattva is thus a being striving for enlightenment. In early Buddhism the term was applied to those following Buddha's path to enlightenment. Mahāyāna Buddhism uses it to describe those that have attained enlightenment but refrain from taking the last step into nirvana in order to assist others still caught in the cycle of birth and death. Monks and ascetics of outstanding piety or charity may also be revered as bodhisattvas.

Buddhas and Bodhisattvas are not deities and do not fit the pattern established in other religions. This is not to say that there are no deities in Buddhism. On the contrary, Buddhism adapted numerous gods from the cultures it encountered – from the pantheon of Hinduism to the indigenous religions of Tibet, China and Japan – and adopted them as tutelary deities. Early Buddhism held that deities could not attain enlightenment. Exempt from the suffering of lesser mortals, they were believed to lack the incentive for enlightenment. Later Buddhism, however, posited that no sentient being was incapable of self-awareness and wisdom. Several Japanese deities became bodhisattvas. Generally speaking, deities may be venerated, but they are not central to the religion. Buddhism demands great precision in the use of the terms “gods” or “deity”.

3. Von Kaisern, Shogunen und ehrwürdigen Mönchen – Der Daigo-ji und seine Geschichte

Der Gründer des Daigo-ji, Shōbō (832–909), war in vielen Lehren des Buddhismus bewandert. Er fühlte sich der Orthodoxie der Shingon-Schule stark verbunden und gehörte deren zweiter Generation nach dem Gründervater Kūkai an. Darüber hinaus verfügte er über Studienerfahrung am kaiserlichen Staatstempel Tōdai-ji in Nara. Diese Universalität in der Lehre behielt der Daigo-ji als Tempel bei. Die tiefe religiöse Bindung der Machthaber – Kaiser (Tenno), Regenten (*kanpaku*) und militärische Oberbefehlshaber (Shogun) – an den Daigo-ji und seine Äbte nahm mit Shōbō ihren Anfang.

Zahlreiche Patrone bereicherten den Tempel zwar materiell, die von ihnen in Auftrag gegebenen Riten zur Erlangung weltlicher Ziele brachten aber mit der starken Verbindung zu den politischen Machthabern zugleich auch eine Involvierung des Tempels in äußere Machtkämpfe mit sich. Die Äbte

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

des Daigo-ji, die oft dem Kaiserhaus oder einem hohen Adelsgeschlecht entstammten, trugen ebenfalls die weltlichen Verstrickungen der Kaiserstadt Kyoto mit in den Bergtempel hinein. Als ein wiederholt im politischen Rampenlicht stehender Ort wurde der Daigo-ji nicht immer vom Auf und Ab der Geschichte verschont.

In den 1134 Jahren seit seiner Gründung entwickelte sich der Daigo-ji zu einer der größten Tempelanlagen in ganz Japan, zu der zahlreiche Subtempel zählen. Unter ihnen nimmt der mehrere Gebäude und Hallen umfassende Sanbō-in als Sitz des Abtes eine führende Position ein. In der Blütezeit des Daigo-ji zählten über 100 Tempelhallen zu der gesamten Anlage mit weitreichenden Ländereien. Diese wurden dem Tempel erst kurz vor den Weltkrieg von dem modernen Staat entzogen. Bis heute bereichern jedoch Schenkungen von Gläubigen den Daigo-ji und der Tempel zieht mit seinen berühmten Heilsfiguren und der heiligen Quelle nach wie vor große Pilgerscharen an.

3. Emperors, Shoguns and Honourable Monks – The History of the Daigo-ji

Shōbō (832–909), the Buddhist monk and founder of the Daigo-ji, was familiar with the teachings of many Buddhist schools. He felt a strong affinity with the orthodoxy of the Shingon school and belonged to the second generation after its founder Kūkai. Shōbō had studied at the great imperial temple of Todai-ji in Nara and enshrined this universality of teaching at the Daigo-ji. The deep religious bond between the ruling elite – emperors (*tennō*), regents (*kanpaku*) and military rulers (shoguns) – with the Daigo-ji and its abbots originated with Shōbō.

Many aristocratic patrons contributed to the temple's material wealth by commissioning rituals designed to further their worldly objectives. While this closeness between the temple and the political leaders translated into wealth and influence, it also involved the Daigo-ji in outside power struggles. Moreover, many of the abbots were members of the imperial family or the high aristocracy and therefore brought the worldly interests of the imperial city of Kyoto into the mountain temple. Frequently caught in the political limelight, the Daigo-ji did not escape the ups and downs of history entirely unscathed.

In the 1134 years since its foundation, the Daigo-ji has emerged as one of Japan's biggest temple complexes consisting of numerous sub-temples. Chief among these sub-temples is the seat of the abbot, the Sanbō-in, which consists of several buildings and halls. In its heyday, the Daigo-ji had more than a hundred temple halls and commanded vast swaths of land, of which the temple was dispossessed by the modern state shortly before the First World War. However, gifts and bequests from devotees continue to enrich the Daigo-ji, and the temple with its famous sacred images and its holy spring remains a major pilgrimage site.

4. Tempelschätze des heiligen Berges

Die sakralen und profanen Schätze des Daigo-ji weisen eine enorme Spannweite auf. Sie reicht von Sutren, die schon vor der Gründung des Daigo-ji entstanden, bis hin zu dekorativen Malereien, die dem Tempel in den letzten Jahrzehnten geschenkt wurden. Die Heilsfiguren, die der Gründervater Shōbō verehrte, bleiben jedoch von zentraler Bedeutung: die beiden Bosatsu Nyoirin und Juntei sowie Godai-myōō (die Fünf Könige des Wissens) und Yakushi-nyorai (Buddha der Heilung oder Medizin-Buddha). Sie verkörpern bis heute das Herz der Pilgerstätte Daigo-ji. Godai-myōō mit dem zentralen Wissenskönig Fudō (der Unbewegte) wurde besonders oft bildlich dargestellt.

Die Kunst des Shingon-Buddhismus erscheint wegen der Vielfalt ihrer Heilsfiguren und ihrer

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

ungewohnten Formen zunächst häufig unübersichtlich und unverständlich. Doch gibt es eine feste Rangordnung der einzelnen Figuren. Ebenso ist die Verwendung von Kultobjekten und Gegenständen der Verehrung für die wichtigsten Riten festgeschrieben. Es gibt also eine Grundstruktur in der Genese des bildlichen Ausdrucks, die ein Begreifen, Erkennen und Wiedererkennen trotz der Vielfalt durchaus ermöglicht. Diese Struktur basiert auf vier Ausdrucksformen:

1. Die Sutren sind die schriftlichen Quellen über die Heilsgestalten. Die zu ihnen gehörenden Ritualhandbücher geben den Ablauf und Zweck der Riten wieder.
2. Die Darlegungen in den schriftlichen Quellen wurden in ikonographischen Zeichnungen zum ersten Mal visuell umgesetzt. Diese Zeichnungen, die nach Offenbarungen oder zur Weitergabe an auserwählte Schüler angefertigt wurden, haben eine größere Bedeutung als vergleichbare Skizzen in anderen Religionen, weil der Shingon-Buddhismus die Erlangung der Erleuchtung auf die konkrete Verinnerlichung von Heilsfiguren ausrichtet.
3. Die Zeichnungen dienen größtenteils als Vorlage für Malereien. Die Gemälde der Buddhas und anderer Heilsfiguren werden für bestimmte Rituale oder jahreszeitlich festgelegte Zeremonien auf dem Altar verehrt und sind deshalb als Hängerollen angefertigt, um nach Bedarf den Wechsel zu ermöglichen.
4. Skulpturen hingegen werden dauerhaft auf Altären verehrt und sind von hieratischer Frontalität geprägt.

Gesondert hervorzuheben ist die rituelle Funktion der Mandalas, die zur Kategorie der Malerei gehören und als Krönung des bildlichen Ausdrucks angesehen werden können.

Diese vier Ausdrucksformen sind die tragenden Säulen der Kunst des Shingon-Buddhismus. Für das religiöse Leben sind die Kunstwerke in zweifacher Hinsicht bedeutsam: Erstens sind sie essentielle Werkzeuge im Ritualwesen. Sie fungieren als solche, weil sie zweitens als Ausdruck religiöser Wahrheit verstanden werden, in ihnen ist das Heilige selbst anwesend. Damit ragt das Kunstwerk über den Bereich des Menschlichen hinaus.

4. Temple Treasures of the Sacred Mountain

The sacred and profane treasures of the Daigo-ji are remarkable not only for their outstanding quality but also for their enormous diversity, encompassing sutras that predate the foundation of the Daigo-ji as well as decorative paintings that have been presented to the temple in the last few decades. However, the ideals of altruistic excellence venerated by Shōbō, the founder of the Daigo-ji, continue to be of central importance. To this day, Nyoirin-Kannon and Juntei-Kannon, the Godai-myōō (the Five Kings of Wisdom) and Yakushi-nyorai (the Buddha of medicine and healing) represent the very heart of the Daigo-ji pilgrimage site. Numerous depictions of the Godai-myōō, and particularly of Fudō (the immovable) testify to their enormous popularity.

The large number of holy beings and their unusual forms can make Shingon Buddhist art seem bewildering and unapproachable at first sight. However, a closer look can resolve this impression. Every constituent is part of a tightly constructed hierarchy. Similarly codified is the ritual use of cult objects and objects of veneration. Thus there is a solid structure that underpins the genesis of Shingon imagery and that can facilitate comprehension and recognition. This structure is based on four forms of expression:

1. The sutras are the written sources on the various holy figures of Buddhism. Associated compendia on ritual describe the procedure and purpose of any given rite.
2. The accounts contained in these canonical scriptures were first visualised in iconographic drawings. These drawings, the visualisations of revelations, often made for select disciples, have more significance than comparable sketches in other religions, because of Shingon Buddhism's emphasis on

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008
Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

the memorisation and internalisation of holy figures to achieve enlightenment.

3. Most of the drawings serve as models for paintings. These paintings of the Buddhas and other holy figures are venerated at the altar during specific rites or seasonal ceremonies and therefore take the form of hanging scrolls that can be hung and taken down as necessary.

4. Sculptures, on the other hand, are permanently installed on their altars and characterised by a hieratic frontality.

Of particular note is the ritual function of mandalas, which belong into the category of painting and constitute the crowning achievement of pictorial expression.

These four forms of expression – sutra, drawing, painting and sculpture – are the pillars of Shingon art. Their significance in Shingon religious practice is twofold. They are tools that perform a vital role in each and every ritual, and they function as such because they are seen as expressions of religious truth that are inherently sacred. Thus the work of art transcends the realm of the human.

5.1 Auf den Spuren der Asketen – Volksnähe und Einsamkeit

Shōbō, der Gründer des Daigo-ji, war nicht nur ein gläubiger Anhänger des Geheimen Buddhismus, sondern auch der Askese in der Bergwildnis. Letztere entwickelte sich im Japan des 9. Jahrhunderts unter dem Namen Shugendō (der Weg der Askese durch Wunderkräfte), eine Mischung aus dem animistischen Shintō, dem chinesischen Daoismus und der buddhistischen Askese. Der Shugendō, dessen Anhänger Shugenja (Asket des Shugendō) oder Yamabushi (Bergasket) genannt werden, soll mit dem legendären Asketen En no Ozunu im 7. Jahrhundert seinen Anfang genommen haben. Der verschult organisierte Shugendō besteht aus zwei Hauptrichtungen: dem Tōzan-Zweig, der auf Shōbō selbst zurückgeht und den Daigo-ji als Haupttempel nennt, und dem Honzan-Zweig mit dem Tendai-buddhistischen Tempel Onjō-ji als Hauptquartier.

Die beiden Hauptrichtungen übten die Bergaskese in den Bergregionen südlich von Nara aus. Die Askese bestand zunehmend aus festgelegten Übungsabfolgen, die mit gleichfalls festgelegten heiligen Stätten in den Bergen verbunden waren und heute noch praktiziert werden. Sie hatten das *sokushin-jōbutsu* (Buddha-Werden in diesem Leben) zum Ziel und sahen die Natur als Offenbarung des Universalbuddhas Dainichi-nyorai an. Laien, die seit der Neuzeit bis heute auf den heiligen Pfaden pilgern, erhoffen sich meist spirituellen Gewinn. Im Allgemeinen kann man die Heilsfiguren des Geheimen Buddhismus im Shugendō wiederfinden, darunter vor allem Fudō-myōō. Obwohl die Bergasketen und ihre geheimen Pfade bis ins 17. Jahrhundert hinein nicht der Allgemeinheit zugänglich waren, wurde den als übermenschlich betrachteten Asketen tiefe Verehrung vom Volk entgegengebracht. Durch das asketische Leben in der Natur erwarben sie besondere Fähigkeiten sowie ein grundlegendes medizinisches und technisches Wissen, das für das einfache Volk von großem Nutzen war. Andererseits wurde der Shugendō im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vom Staat misstrauisch beobachtet und zeitweise sogar verboten. Oft unterdrückt und manchmal sogar der Zauberei oder Ketzerei bezichtigt, überlebte der Glaube hauptsächlich durch seine starke Verwurzelung in der breiten Bevölkerung. Die Rituale des Shugendō – u. a. Bitten um Erfüllung weltlicher Wünsche, Orakel und Exorzismus – sowie die Vermittlung spiritueller Reinheit wurden von den Menschen aller Epochen in Anspruch genommen.

5.1 Footsteps of the Ascetics – Populism and Seclusion

Shōbō, the founder of the Daigo-ji, was not only a devout practitioner of esoteric Buddhism but also a master of asceticism in the wilderness of the mountains, the practice of which took hold in Japan in the 9th century. Mountain asceticism, also known as shugendō (the austere path of cultivating spiritual

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

powers), is a syncretism of animist Shintō, Chinese Daoism and Buddhist asceticism. Shugendō, whose practitioners are referred to as shugenja (shugendō ascetic) or yamabushi (mountain ascetic), is believed to have started with the legendary ascetic En no Ozunu in the 7th century. The structured, scholastic shugendō is divided into two main schools: the Tōzan school that goes back to Shōbō himself and regards the Daigo-ji as its main temple, and the Honzan school with the Tendai Buddhist temple of Onjō-ji as its spiritual centre.

These two main schools practised mountain asceticism in the mountainous regions south of Nara. Over time, asceticism crystallised into the codified sequences of exercises associated with a set of sacred sites that are practiced to this day. Both schools sought to attain *sokushin-jōbutsu* (Buddhahood in this life) and saw nature as a manifestation of the cosmic Buddha Dainichi-nyorai. For centuries, pilgrims too have sought spiritual enrichment along the sacred paths. By and large, the holy figures of esoteric Buddhism are also revered in shugendō, chief among them Fudō-myōō. Although the mountain ascetics and their secret paths were inaccessible to the public well into the 17th century, their superhuman self-denial inspired deep veneration among the population. The austerity of their life in nature equipped them with special skills and a grounding in medical and technical knowledge that was of great benefit to the common people. The state, on the other hand, was wary of the reclusive ascetics. Time and again throughout the mediaeval times and the early modern period the practice of shugendō was banned altogether. Yet it survived periods of prohibition and accusations of witchcraft or heresy thanks to its strong support among the population. Throughout its history, people have never ceased to respond to its aura of spiritual purity and to call on its rituals, among them prayers for the fulfilment of worldly wishes, oracles and exorcisms.

5.2 Die Rolle buddhistischer Tempel in der Gesellschaft

Schon seit seiner Überlieferung von Korea nach Japan im 6. Jahrhundert spielte der Buddhismus eine große Rolle im Bereich der sozialen Wohltätigkeit. So entstanden im 7. Jahrhundert unter Prinzregent Shōtoku die ersten Tempelanlagen mit angeschlossenen Krankenhäusern für die breite Bevölkerung. Der Gründer der Shingon-Schule, Kūkai, folgte diesem Beispiel. Die Shingon-Schule war nicht nur eine Staatsreligion mit besonderen rituellen Diensten für den Hofadel, sondern übernahm auch soziale Verantwortung. Kūkai gründete eine Schule für Kinder aus ärmeren Familien, eine außergewöhnliche Idee im Japan des 9. Jahrhunderts. Die "Wohltätigkeitshäuser" in den buddhistischen Klöstern wurden als Hiden-in bekannt und zählten zu den zahlreichen Subtempeln der großen Tempelkomplexe. Sie erfüllten wechselnde und sich ergänzende Aufgaben als Stationen zur Pflege von Kranken, Alten und Geächteten, als Waisenhaus, öffentliches Bad oder Schule. Eison, ein Mönch aus dem frühen 13. Jahrhundert, der im Daigo-ji studiert hatte, ging auch als Leiter von Pflegeheimen für Aussätzige in die Geschichte ein. Außerdem gab es Tempel, die Frauen Schutz vor häuslicher Gewalt boten und allgemein als *kakekomi-dera* (Fluchttempel) bezeichnet wurden. Frauen, die durch das Tor in die Tempel flüchteten, galten gesellschaftlich und gesetzlich als geschieden. Diese verschiedenen Aspekte der buddhistischen Wohltätigkeit sind nicht aus der Entwicklung der japanischen Gesellschaft wegzudenken. Die Aufgabe des "Dorfgeistlichen" als Vermittler, Berater und Seelsorger wird heute noch als selbstverständlich angesehen, selbst in Großstädten wie Kyoto.

Die Wohltätigkeit der buddhistischen Tempel speiste sich nicht zuletzt aus dem Wissen, das gemeinsam mit dem Buddhismus überliefert wurde. Es erschöpfte sich keineswegs in religiösen Studien, sondern umfasste weit darüber hinausgehende Sachkenntnisse. Medizinisches Wissen und die Einführung neuer Essgewohnheiten (z. B. grüner Tee), Fremdsprachenkenntnisse, aber auch Bewässerungs- und Agrartechnik wurden teils mit den heiligen Schriften, den Sutren, teils durch Aneignung bei Auslandsaufenthalten für buddhistische Studien mit nach Japan gebracht. Eine der berühmtesten Aktivitäten Kūkais war die Annahme des Reparaturauftrags für den Damm des Mannō-Stausees, der im Jahre 704 angelegt worden war und heute der größte Stausee in Japan ist. Ebenso

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

steht die Einführung des Buchdrucks in enger Beziehung zum Buddhismus. Somit muss man die soziale Rolle eines buddhistischen Tempels wie des Daigo-ji in der Kombination von Wohltätigkeit und der Förderung breit gefächerter neuer Erkenntnisse verstehen.

5.2 The Role of Buddhist Temples in Society

Ever since its introduction to Japan from Korea in the 6th century AD, Buddhism has made an important contribution to social welfare. The first temple complexes with affiliated hospitals for the wider population were founded under Prince Regent Shōtoku in the 7th century. Kūkai, the founder of the Shingon school, followed his example. The Shingon school cannot be limited to an opulent state religion catering to the ritual needs of the aristocracy at the imperial court. On the contrary, it wholeheartedly embraced its social responsibility. Kūkai founded a school for children from poorer families, an extraordinary step in 9th-century Japan. Hiden-in (charity houses) were integral to most Buddhist monasteries and formed part of the many sub-temples of the large temple complexes. They fulfilled a wide range of interrelated functions from nursing homes for the sick, the aged and the outcast to orphanages, public baths or schools. Eison, an early 13th-century monk who had studied at the Daigo-ji, founded several hospices for lepers. There were even temples that provided refuge to women suffering domestic violence. Women who passed through the gates of these *kakekomi-dera* (refuge temples) were regarded as divorced in the eyes of society and the law. These different aspects of Buddhist charity are integral to the evolution of Japanese society. To this day, the role of the “village monk” as intermediary, counsellor and spiritual adviser is taken for granted, even in major cities such as Kyoto.

The social commitment of Buddhist temples was part and parcel of their role as centres of learning. The pursuit of knowledge was by no means restricted to religious studies alone, extending instead to medicine, dietary innovations (for example the introduction of green tea) and foreign languages, to name a few. Monks studying abroad brought back not only sacred texts but also new technologies that improved irrigation and agriculture. Kūkai, the founder of the Shingon school, was universally celebrated for his successful repair to the dam of the Mannō-ike, constructed in 704 and the largest reservoir in Japan today. The introduction of movable type book printing is also connected to Buddhism. The place in society of a Buddhist temple such as the Daigo-ji thus has to be seen in its combination of charity and the patronage of a wide range of knowledge and expertise.

6. Leuchtendes Erbe – Malereien der Tempelhallen

Vor allem der Subtempel Sanbō-in, der die Leitung des gesamten Tempelkomplexes Daigo-ji innehat, wurde mit Schenkungen reich bedacht, aber auch andere Subtempel strahlen eine barocke Pracht aus, die eines kaiserlichen Tempels würdig ist.

Die von Schiebetüren abgegrenzten Räume des Sanbō-in bestehen aus Wartezimmern für kaiserliche Boten, Empfangshallen für hohe Gäste, sakralen Räumen wie der Hauptaltarhalle sowie den privaten Räumen des Abtes. Die hier gezeigten Gemälde schmückten bis vor kurzem noch die Räume des Sanbō-in, wurden jedoch aus konservatorischen Gründen durch hochwertige Reproduktionen ersetzt und werden heute im Museum des Tempels aufbewahrt. Sie zeigen eine Themenbreite, die einer religiösen Einrichtung entspricht. So sind jahreszeitliche Motive vertreten, Darstellungen religiöser Feste, zu denen auch der traditionelle *bugaku*-Tanz gehört, und zahlreiche Landschaftsmalereien. Das beliebteste Motiv des Daigo-ji ist und bleibt jedoch das Kirschblütenfest, für das der Tempel seit Ende des 16. Jahrhunderts berühmt ist.

Die Themen wurden von jeder Künstlergeneration gewissenhaft tradiert und sind auch heute noch für moderne Künstler maßgebend. Schenkungen bis in unsere Zeit lassen auf eine ungebrochene

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Wandtexte zur Ausstellung: Tempelschätze des heiligen Berges.
Daigo-ji - Der Geheime Buddhismus in Japan | 25. April - 24. August 2008

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn
walltexts from exhibition: Temple Treasures of a Sacred Mountain.
Daigo-ji - the Secret Buddhism in Japan | 25 April - 24 August 2008

Lebendigkeit des Tempels und seine Verbindung zu den Gläubigen schließen. Einige der Gemälde weisen nicht nur eine erlesene Ästhetik, sondern auch fortschrittliche künstlerische Techniken auf, wie die relativ spät in Japan eingeführte Zentralperspektive. Andere sind im neuzeitlichen Stil gehalten, der von intensiven Farben und opulentem Gold gekennzeichnet ist. Durch die Bürgerkriege Ende des 15. Jahrhunderts wurden die meisten Gebäude des Daigo-ji zerstört, die überlieferten dekorativen Kunstgegenstände stammen aus den Jahren des Wiederaufbaus um 1590 oder aus späterer Zeit. Die Werke, die erst in jüngerer Zeit in die Sammlung des Daigo-ji gelangt sind, vermitteln auf einzigartige Weise den Glanz der japanischen Malerei von der Blüte der Edo-Zeit bis hinein in die Moderne.

6. Inheriting Beauty – The Temple Adornments

Although the Sanbō-in sub-temple, which directs the entire Daigo-ji complex, was the primary recipient of beneficence, several other sub-temples also presented opulent grandeur befitting Daigo-ji's status as an imperial temple.

Separated by sliding doors, the rooms of the Sanbō-in consist of waiting chambers for imperial messengers, reception halls for high-ranking visitors, sacred spaces such as the main altar hall, and the private rooms of the abbot. Until very recently the paintings shown in this part of the exhibition decorated the rooms of the Sanbō-in. For conservation reasons they have since been replaced with high quality reproductions; the originals are now preserved at the temple museum. The range of subjects is in keeping with their function within a religious institution and includes seasonal motifs, depictions of religious festivals, among them the traditional *bugaku* dances, and numerous landscape paintings. However, the most popular motif is the cherry blossom festival, for which the temple has been famous since the end of the 16th century.

Traditional subjects and motifs are preserved and faithfully handed down from one generation of artists to the next; they are as valid to contemporary artists as they were to their forebears. To this day, a steady flow of donations, many of them paintings, testifies to the temple's unbroken relevance and rootedness in society. Some of the exquisitely aesthetic works are notable for the adoption of Western conventions, among them the use of perspective, which was not introduced to Japan until relatively late. Others follow a more modern style that is characterised by intense colours and the lavish use of gold. The civil wars at the end of the 15th century led to the destruction of most of the buildings of the Daigo-ji; the extant decorative objects date to the period of reconstruction around 1590 or later. These later works in the collection of the Daigo-ji convey an impression of the splendour of Japanese painting from the Edo period to the present.