

争奇斗艳的世界非物质文化遗产

彩图版

ZHENGQI DOUYAN DE SHIJIE FEIWUZHI WENHUA YICHAN

青海热贡艺术 剪纸

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

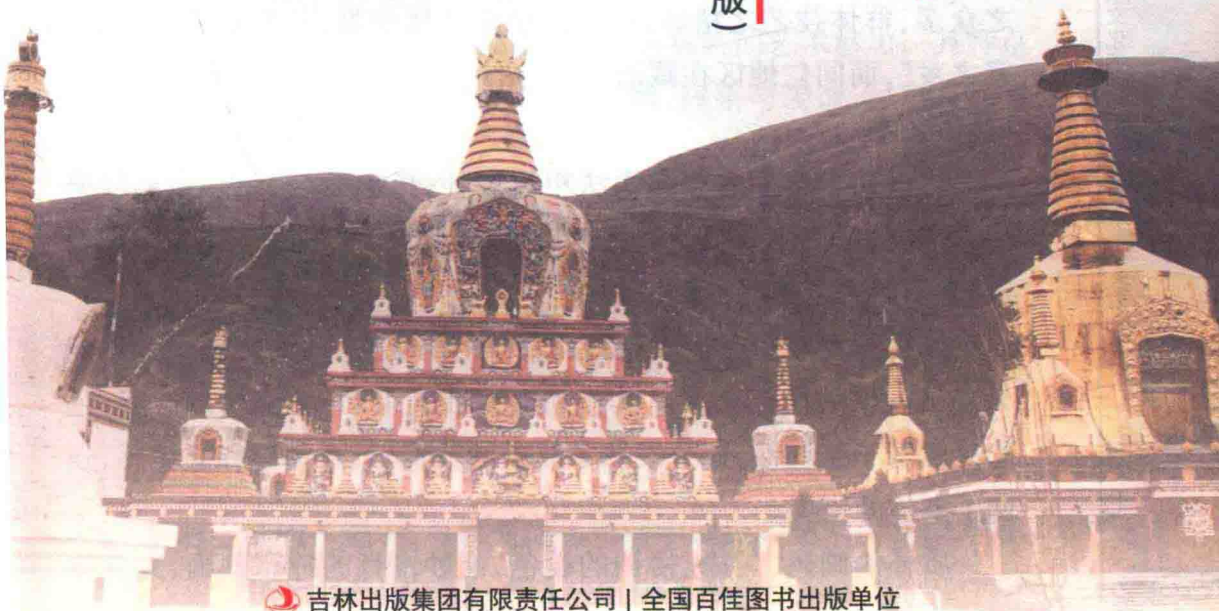
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

剪纸 青海热贡艺术

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

青海热贡艺术、剪纸 / 闻婷编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2014.7

(争奇斗艳的世界非物质文化遗产: 彩图版 / 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5534-5056-8

I. ①青… II. ①闻… III. ①喇嘛宗—宗教艺术—介绍—青海省②剪纸—民间工艺—青海省 IV. ①J19②J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154174号

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版) 青海热贡艺术、剪纸

作者 闻婷

出版人 吴文阁

责任编辑 王亦农

开本 710mm × 1000mm 1/16

字数 150千字

印张 10

印数 5000册

版次 2014年8月第1版

印次 2014年8月第1次印刷

出版 吉林出版集团有限责任公司

发行 吉林音像出版社有限责任公司

吉林北方卡通漫画有限责任公司

地址 长春市泰来街1825号 邮编:130062

电话 总编办:0431-86012906 发行科:0431-86012770

印刷 河北省三河市同力彩印有限公司

ISBN 978-7-5534-5056-8 定价:25.00元

版权所有 侵权必究 举报电话:0431-86012906

青海热贡艺术

第一章 热贡艺术是独具一格的民族艺术

- 007 粗放古朴的热贡艺术
- 010 黄南州热贡艺术
- 012 热贡艺术门类多样
- 015 热贡唐卡艺术揭秘
- 017 鲜艳夺目的热贡唐卡色彩
- 020 热贡文化的核心是宗教文化
- 025 热贡,是被艺术选择的土地

第二章 热贡艺术——徘徊在古典与现代之间

- 028 热贡艺术从传说中走来
- 031 热贡艺术的发展轨迹
- 034 神秘的热贡唐卡艺术殿堂
- 037 热贡艺术的历史渊源

第三章 唐卡是热贡艺术中最绚丽的风景

- 046 唐卡的起源历史悠久
- 049 包罗万象的唐卡题材
- 050 藏传绘画艺术大师的一生
- 052 尼泊尔的唐卡艺术
- 055 唐卡高超的绘制技艺
- 059 唐卡的裱制与装潢
- 062 唐卡的欣赏与收藏

第四章 唐卡、泥塑和堆绣是热贡艺术的基石

- 064 唐卡艺术分为四个时期
- 065 独特的唐卡施色技艺
- 068 “刺绣红夜魔唐卡”
- 070 坛城画、孜各利画和头神画
- 071 萨拉南夏游戏图和壁画
- 073 传记画、肖像画、风俗画、建筑画和历史画
- 075 青海热贡艺术中的泥塑
- 076 热贡艺术中的堆绣

剪纸

第一章 剪纸——中国最古老的民间艺术之一

- 084 剪纸是中国传统民间工艺
- 086 剪纸的发展历史
- 093 民间剪纸的文化意义
- 094 湖北沔阳雕花剪纸
- 097 广东佛山剪纸
- 097 福建民间剪纸
- 098 山西民间剪纸

第二章 剪纸的底样都是代代传下来的

- 102 庆阳特色剪纸
- 104 浙江民间剪纸
- 105 江苏扬州剪纸
- 106 广灵剪纸艺术
- 107 晋城磁性剪纸
- 108 河北蔚县剪纸
- 109 陕西民间剪纸

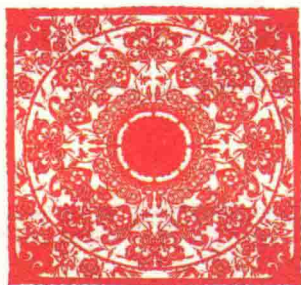

目录 MULU

- 112 山东独特的剪纸
- 113 秀丽灵动的潮阳剪纸
- 117 河北省阜城剪纸
- 117 中国剪纸艺术的魅力

第三章 剪纸艺术的传承者们

- 120 中国第一剪——高凤莲
- 123 剪纸名家张三麻
- 128 剪花娘子库淑兰
- 130 剪纸艺人赵才萱
- 133 “小李飞刀”李才存
- 135 中国民间的毕加索——林桃

第四章 中国民间剪纸艺术古老而长青

- 140 民俗剪纸与民间佛教信仰
- 143 浙江黄岩民俗剪纸
- 147 历史悠久的傣族剪纸
- 150 惟妙惟肖的剪影
- 154 拯救朝邑剪纸技艺
- 156 羌族民间剪纸艺术

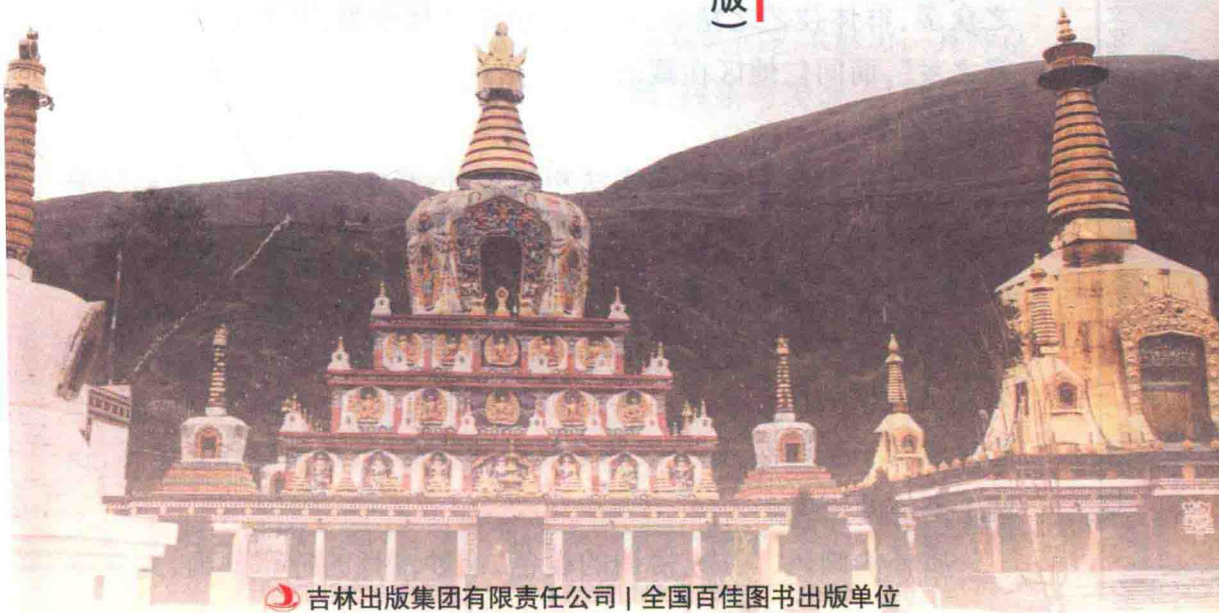
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

青海热贡艺术 剪纸

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

前 言

我国向联合国教科文组织申报并获准批复了30项世界非物质文化遗产。我们将其中的绝大部分非物质文化遗产收录,编排成16本《争奇斗艳的世界非物质文化遗产》系列丛书。具体内容我们将在这套丛书中做详尽的介绍。

“热贡艺术”是藏传佛教艺术的重要组成部分和颇具广泛影响的流派,从十五世纪开始,发祥于青海省黄南藏族自治州同仁县境内隆务河流域。

数百年来,这里有大批艺人从事民间佛教绘塑艺术,从艺人员之众多,群体技艺之精妙,都为其他藏区所少见,故被誉为“藏族画家之乡”,而同仁地区在藏语中称为“热贡”,因此这一艺术便统称为“热贡艺术”。

热贡艺术早期的作品手法粗放古朴,色彩单纯,绘画带有较典型的印度、尼泊尔风格。其笔调雄迈,人物、山水、花鸟、草虫生动传神,画面给人以雄浑、博大之感。

热贡艺术在它产生至今的几百年的历史中,逐渐提炼、发展,成为独具一格的民族艺术。其作品造型准确生动,工笔精细绝美,色彩艳丽富于装饰性,充分发挥了线条的节奏感、运动感和立体感,强调了整体的完美。

质朴的画风,匀净、协调的设色,惟妙惟肖的神态刻画,充分体

现了藏族人民创造的光辉灿烂的文化,是中国文化遗产中不可多得的艺术珍品。

剪纸,又叫刻纸,是中国汉族最古老的民间艺术之一,它的历史可追溯到公元六世纪。窗花或剪画,区别在创作时,有的用剪子,有的用刻刀,虽然工具有别,但创作出来的艺术作品基本相同,人们统称为剪纸。

剪纸是一种镂空艺术,其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

剪纸艺术是中华民族的传统民间工艺,它源远流长,经久不衰,是中国民间艺术中的瑰宝,已成为世界艺术宝库中的一种珍藏。

那些质朴、生动有趣的艺术造型,有着独特的艺术魅力。其特点主要表现在空间观念的二维性,刀味纸感,线条与装饰,写意与寓意等许多方面。

剪纸的内容很多,寓意很广。祥和的图案企望吉祥避邪;娃娃、葫芦、莲花等图案象征多子,中国农民认为多子便会多福;家禽家畜和瓜果鱼虫等因与农民生活息息相关,也是剪纸表现的重要内容。

剪纸虽然制作简便,造型单纯,由于其能够充分反映百姓的生活内涵,具有浓郁的民俗特色,是中国农村众多民间美术形式的浓缩与夸张。

从对剪纸的了解中,可以便捷地了解中国民间美术的其他方面。

青海热贡艺术

第一章 热贡艺术是独具一格的民族艺术

- 007 粗放古朴的热贡艺术
- 010 黄南州热贡艺术
- 012 热贡艺术门类多样
- 015 热贡唐卡艺术揭秘
- 017 鲜艳夺目的热贡唐卡色彩
- 020 热贡文化的核心是宗教文化
- 025 热贡,是被艺术选择的土地

第二章 热贡艺术——徘徊在古典与现代之间

- 028 热贡艺术从传说中走来
- 031 热贡艺术的发展轨迹
- 034 神秘的热贡唐卡艺术殿堂
- 037 热贡艺术的历史渊源

第三章 唐卡是热贡艺术中最绚丽的风景

- 046 唐卡的起源历史悠久
- 049 包罗万象的唐卡题材
- 050 藏传绘画艺术大师的一生
- 052 尼泊尔的唐卡艺术
- 055 唐卡高超的绘制技艺
- 059 唐卡的裱制与装潢
- 062 唐卡的欣赏与收藏

第四章 唐卡、泥塑和堆绣是热贡艺术的基石

- 064 唐卡艺术分为四个时期
- 065 独特的唐卡施色技艺
- 068 “刺绣红夜魔唐卡”
- 070 坛城画、孜各利画和头神画
- 071 萨拉南夏游戏图和壁画
- 073 传记画、肖像画、风俗画、建筑画和历史画
- 075 青海热贡艺术中的泥塑
- 076 热贡艺术中的堆绣

剪纸

第一章 剪纸——中国最古老的民间艺术之一

- 084 剪纸是中国传统民间工艺
- 086 剪纸的发展历史
- 093 民间剪纸的文化意义
- 094 湖北沔阳雕花剪纸
- 097 广东佛山剪纸
- 097 福建民间剪纸
- 098 山西民间剪纸

第二章 剪纸的底样都是代代传下来的

- 102 庆阳特色剪纸
- 104 浙江民间剪纸
- 105 江苏扬州剪纸
- 106 广灵剪纸艺术
- 107 晋城磁性剪纸
- 108 河北蔚县剪纸
- 109 陕西民间剪纸

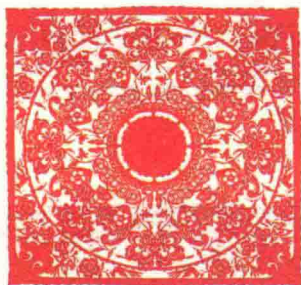

目录 MULU

- 112 山东独特的剪纸
- 113 秀丽灵动的潮阳剪纸
- 117 河北省阜城剪纸
- 117 中国剪纸艺术的魅力

第三章 剪纸艺术的传承者们

- 120 中国第一剪——高凤莲
- 123 剪纸名家张三麻
- 128 剪花娘子库淑兰
- 130 剪纸艺人赵才萱
- 133 “小李飞刀”李才存
- 135 中国民间的毕加索——林桃

第四章 中国民间剪纸艺术古老而长青

- 140 民俗剪纸与民间佛教信仰
- 143 浙江黄岩民俗剪纸
- 147 历史悠久的傣族剪纸
- 150 惟妙惟肖的剪影
- 154 拯救朝邑剪纸技艺
- 156 羌族民间剪纸艺术

青海热贡艺术

第一章

热贡艺术是独具一格的民族艺术

第一章 热贡艺术是独具一格的民族艺术

粗放古朴的热贡艺术

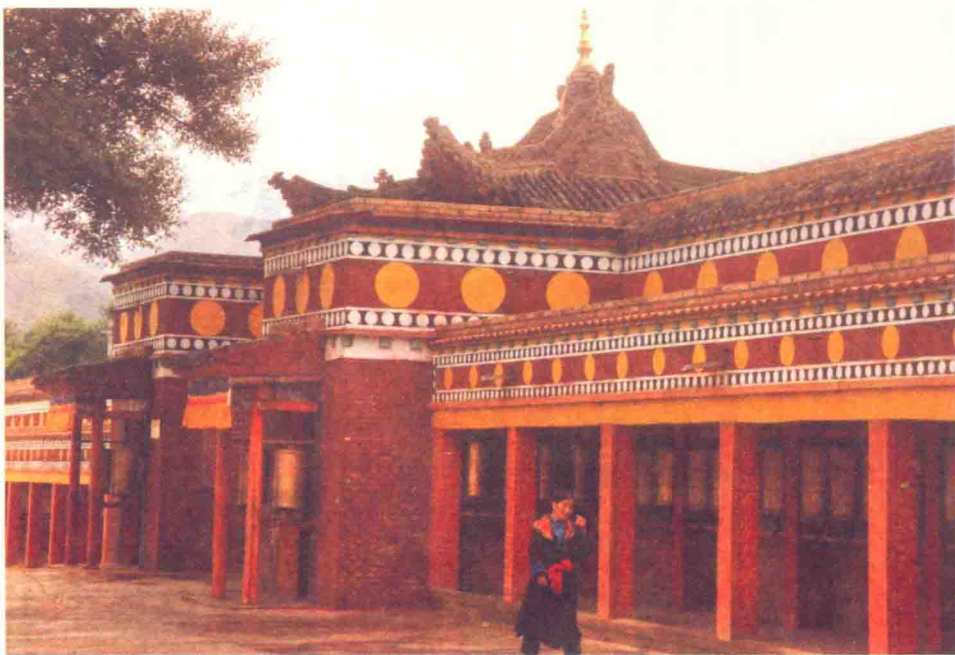
“热贡艺术”是藏传佛教艺术的重要组成部分和颇具广泛影响的流派,从十五世纪开始,发祥于青海省黄南藏族自治州同仁县境内隆务河流域。

数百年来,

这里有大批艺人从事民间佛教绘塑艺术,从艺人员之众多,群体技艺之精妙,都为其他藏区所少见,故被誉为“藏族画家之乡”,而同仁地区在藏语中称为“热贡”,因

雄奇的藏式建筑

藏式建筑久负盛名

此这一艺术便统称为“热贡艺术”。

公元十四世纪前后,藏传佛教开始在同仁地区流传,至十五世纪以后,随着萨迦派,继而格鲁派黄教的迅猛发展,各地区大兴寺院,使大量藏族、土族僧俗投入到绘塑佛像、装饰寺庙的活动中。

几个世纪以来,热贡艺人四处作画,足迹遍及青海、西藏、甘肃、四川、内蒙古及国外的印度、泰国、蒙古等国,给这些地方留下了数以万计的精美艺术品,赢得了很高的声誉。

并从西藏绘画艺术、敦煌壁画和国外的同类作品中吸取了丰富的艺术养料,加上结合青海本地的民间艺术进行总结、提炼,因而技艺日臻娴熟,影响广泛,在中国西部、西北及东南亚一些国家久负盛名。

在品类上,热贡艺术包括绘画、壁画、卷轴画即藏语称唐卡、雕塑、泥塑、木雕、堆绣、刺绣、剪堆、建筑彩画、图案、沙画艺术、酥油花等多种艺术形式。内容主要有释迦牟尼传、菩萨、护法神、佛经故事及仙女之类的佛像。

热贡艺术早期的作品手法粗放古朴,色彩单纯,绘画带有较典

型的印度、尼泊尔风格。其笔调雄迈,人物、山水、花鸟、草虫生动传神,画面给人以雄浑、博大之感。

至十七世纪中叶,热贡的匠师们技艺日趋精妙,线描简练流畅,刚劲有力,采用工笔重彩,庄重沉稳,设色清新浓郁,匀净协调,所画人物形身兼备,画风趋向华丽、精细,同时开始注重画面的装饰效果,成为热贡艺术承前启后的辉煌鼎盛时期。

经过几个世纪的风风雨雨,很多早期、中期优秀的绘塑作品已不复存在,但现在仍能零星地在隆务寺、年都乎寺、吾屯寺院里见到早、中期匠师们留下的气势弘伟的巨幅壁画和技艺精湛的唐卡。

十九世纪以后,为热贡艺术的近期。这个时期的作品色彩鲜艳,笔法细腻,特别追求装饰趣味,同时大量用金,使画面呈现出金碧辉煌的效果和热烈的气氛。

近期的代表人物有更藏、尖木措、夏吾才郎,上世纪四十年代曾随师受聘协助张大千赴敦煌临摹壁画,他们的作品构图疏密有致,人物造型严谨又不显刻板,色彩鲜丽和谐,富于装饰性,画面既有一种统一感,又显得生动活泼,艺术效果不同凡响。

热贡艺术作为藏传佛教艺术中的一个流派区别于其他藏区艺术,也是这一时期表现得最为突出,作品一经拿出,即知是热贡地区的佳作。

热贡艺术在它产生至今的几百年的历史中,逐渐提炼、发展,成为独具一格的民族艺术。其作品造型准确生动,工笔精细绝美,色彩艳丽富于装饰性,充分发挥了线条的节奏感、运动感和立体感,强调了整体的完美。

质朴的画风,匀净、协调的设色,惟妙惟肖的神态刻画,充分体现了藏族人民创造的光辉灿烂的文化,是中国文化遗产中不可多得

西藏绘画艺术

质朴协调的热贡艺术

的艺术珍品。

许多作品曾在北京、上海、天津、香港、广州、深圳、西藏、甘肃、青海等地展出,获得了极大的成功和高度的评价。

藏传佛教艺术给中华古老的文化艺术艺苑增添了新色,热贡艺术就是这个百花园中的一朵夺目的奇葩。

艺术家们通过无以伦比的艺术和几百年漫长的历史踪迹,反映了他们对生活的理解,是藏族不同地区之间,藏汉民族之间交光互影的产物。

它虽历经波澜,几度兴衰,但它有宽广的前途,一定能从浩如烟海的民族、民间艺术中吸取精华,不断创新,使热贡艺术这一“明珠”大放异彩。

黄南州热贡艺术

“热贡艺术”是青海省黄南藏族自治州同仁县境内以绘画、雕塑、堆绣为主要内容的民间艺术,是中国藏传佛教艺术领域的一个

重要流派。目前,从事这一古老艺术的民间艺人约100余人。

黄南州热贡艺术馆是青海省唯一的藏画研究机构。艺术馆始建于1982年,时称“热贡艺术研究筹备小组”。隶属青海省文联管辖。

1985年,由于众多因素,黄南州人民政府决定从省文联接管“筹备小组”的工作,并于1985年6月成立了“黄南州热贡艺术馆”“黄南州热贡艺术研究所”。

其主要职责是对热贡艺术的历史发展、艺人生平和作品分布、失落情况进行调查研究,挖掘、搜集、整理、征集艺术精品,作好热贡艺术的宣传,积极开展工艺美术研究和学术交流工作,负责培养艺术后备人才。

1988年,在中央、省、州政府的支持下,投资30万元,兴建了一座集绘画室、办公室、宿舍为一体的700平方米的综合楼,1996年又投资178万元,修建了一座具有浓郁民族特色、艺术色彩的2203平方米的业务大楼,主要担负作品展出、开发研究、艺术交流等工作任务。

全馆现有展厅五个:唐卡厅、雕刻厅、堆绣厅、沙盘厅、文物厅。

热贡艺术是民间艺术

