

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

唐卡

主 编 王海霞
本 册 编 著 王海霞

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 向 冰

整体设计 / 刘嘉鹏

龚 黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美唐卡 / 王海霞编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5949-3

I. ①中…

II. ①王…

III. ①唐卡—宗教艺术—介绍—中国

IV. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015522 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 7

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

唐卡

主 编 王海霞
本 册 编 著 王海霞

长江出版传媒 湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、唐卡历史沿革

008 二、唐卡的种类与产地分布

010 三、唐卡的制作工具及工艺流程

014 四、唐卡的保护与传承

018 五、唐卡作品赏析

018 (一) 诸佛

038 (二) 佛母

054 (三) 菩萨

070 (四) 护法神与金刚

090 (五) 财神

096 (六) 上师、尊者与其他

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心

主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对中国非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺和艺术陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创作力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸在它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、唐卡历史沿革

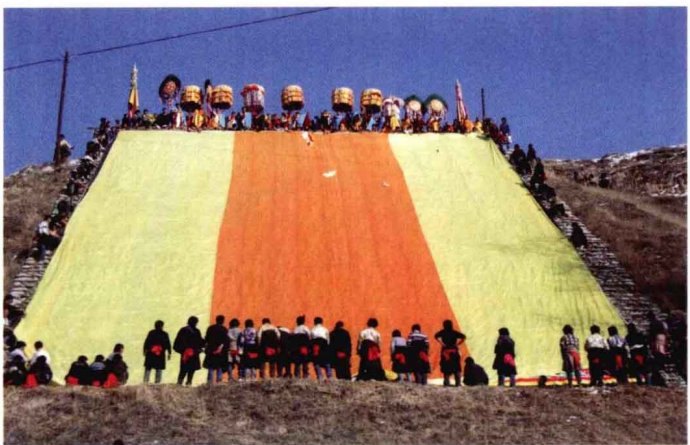
唐卡是一种卷轴画，是藏传佛教绘画艺术中的代表性品类。关于唐卡的起源，并无详细的史料记载，相传最早有记载的唐卡是吐蕃赞普松赞干布用自己的鼻血绘制的护法女神白拉姆画像。从现存资料看，唐卡的历史可追溯到西藏吐蕃时期，距今有七百多年的历史。

公元7世纪中叶，佛教从尼泊尔和中原传入藏区，佛像、佛堂、佛塔等成为传播佛教艺术的主要艺术形式。公元9世纪，佛教进入衰微期，绘画艺术也面临灭顶之灾，大批佛教经典、绘画、塑像被毁。公元10世纪末，东印度高僧阿底峡到阿里弘扬佛法，佛教在西藏再度兴起，阿里成为西藏佛教的中心，后来，伴随着佛教在青藏高原的传播和外来文化的渗透，唐卡在保留原有特色的基础上，不断吸取汉地、印度、尼泊尔等地艺术的精华，形成了独特的艺术形式。在藏传佛教的大小寺院里，各式殿堂的墙壁上绘制着各种壁画，主要记述佛祖释迦牟尼的生平等，唐卡画内容则以佛主、四臂观音、宗喀巴、弥勒佛、白度母、绿度母等藏传佛教的佛像为主，信徒们认为，佛堂里供奉的佛像可以护佑他们的家庭和家族吉祥如意。在牧区，唐卡这种易于卷起、便于携带的卷轴画，受到了牧民的喜爱。所以，千百年来，唐卡绘制技艺在藏区得以保留和传承。

解放初至“文革”是唐卡艺术的新生期和转折期，“文革”期间唐卡和寺院都受到了严重破坏，僧人被迫还俗，唐卡几乎消失。十一届三中全会后，唐卡艺术进入了复苏时期，并获得了新的发展。

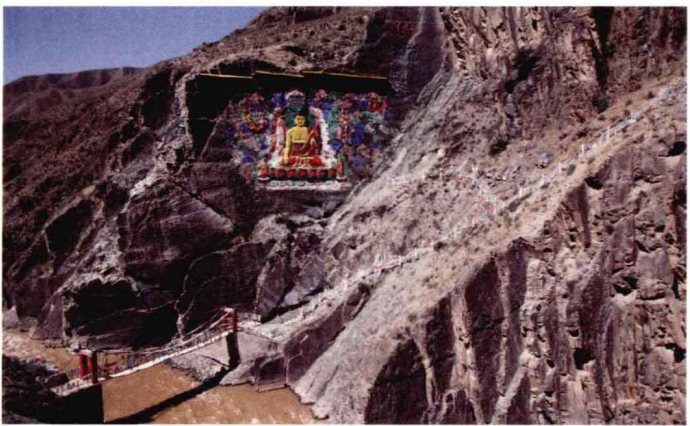
晒佛用唐卡

黄南州晒佛像仪式佛像为巨幅唐卡

黄南州吾屯下寺宗喀巴大殿

从西宁到同仁县路上的巨幅岩石彩绘佛像

二、唐卡的类别与产地分布

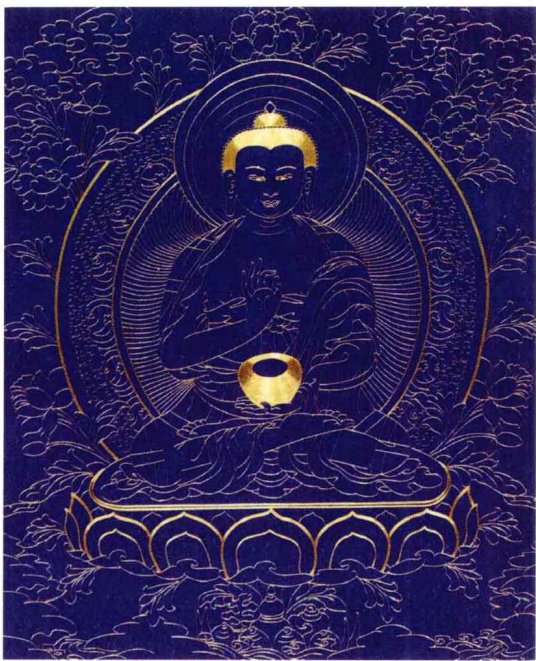
唐卡的题材十分广泛，包括上师像、佛像、菩萨像、护法神像、人物传记、历史、医学、民俗等。唐卡描绘的题材百分之八十以上属于宗教内容，还有一部分表现的是藏族的历史和民俗生活，可谓是反映藏族人民生活的百科全书。

唐卡的种类繁多，按材料和制作方式可以分成绣像唐卡、绘画唐卡和版印唐卡三大类。绘画唐卡是唐卡艺术形式中流行最广，也最为常见的形式。按底色，绘画唐卡又分为彩色唐卡、金色唐卡、朱砂（红色）唐卡和黑色唐卡等几种。

藏传佛教后来又流布到邻近的青海、甘肃、四川、云南等地藏区以及北京、山西、内蒙古地区。伴随着藏传佛教的广泛传播，藏区各地留下了无数的装饰华美、佛像云集的寺院，每一座藏传佛教寺院都是一座珍藏着绘画、雕塑、木雕、石刻等艺术的宫殿，传承着古老的美术、音乐、舞蹈、吟诵艺术。

五部文殊 青海金唐

释迦牟尼佛 四川阿坝

不动如来 西藏

八马财神 青海红唐

各地习俗和風土不同，唐卡的風格也不同，從西藏和青海兩大主要唐卡產地看，唐卡的主要派別有五個，這五大畫派在西藏的分布如下：

勉唐畫派主要分布在西藏自治区日喀則地區及山南周邊地區；

欽則畫派14—15世紀開始流行，主要分布在西藏自治区拉薩、山南、日喀則等周邊地區；

勉薩畫派產生於公元17世紀中葉，主要分布在以西藏自治区日喀則市為中心的周邊縣鄉，也流傳到西藏拉薩、山南、昌都等地區，也稱為新勉唐派；

嘎瑪嘎赤畫派創於16世紀，主要分布在西藏自治区昌都地區及其周邊地區；

除此之外，曾經的畫派和比較式微的畫派是藏傳尼泊爾派、齊吾崗派、嘎爾赤派等，現在基本上難見蹤跡。

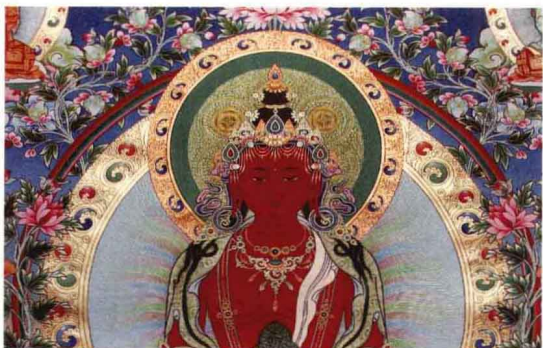
青海唐卡主要集中在黃南州同仁縣吾屯等五個自然村，流行的畫派主要有勉唐派和欽則派，還有融合了各地技藝和畫風的現代唐卡。

四臂观音 西藏黑唐

释迦牟尼和十八罗汉 青海

无量寿佛 青海彩唐

三、唐卡的制作工具与工艺流程

1. 绘画唐卡的工具主要有：毛笔、颜料、画布、画纸、墨、胶、画框及调色碗。毛笔分为：勾线笔、上色笔、染色笔及九眼石笔。颜料分为：矿物色和植物色。矿物色有：藏青、天蓝、湖蓝、淡青、花青、藏绿、朱砂、石黄、冷金或泥金等。植物色有：藤黄、胭脂等。

2. 堆绣唐卡的工具主要有：绸缎、纸张、棉布、剪刀、针线、熨斗、胶。

绘制唐卡有严格的流程：先在画布上刷上白色涂料，然后以石头打磨底布，有时用海螺打磨，以使画布光洁，便于着色；接着用炭条打底稿，勾墨线；最后上色、晕染、上金、开眼。正宗的唐卡采用的是矿物颜色和部分植物色，也采用绿松石、红珊瑚和玛瑙等珍贵宝石和真金金箔或金粉，颜料研磨后，加牛胶调和，按绘画的需要着色。上乘的唐卡作品还必须使用纯金碾磨的金粉勾勒神佛、莲座乃至法器的轮廓。金色唐卡和黑色唐卡别具一格，其特点是长线条的运用，效果类似于白描，线条如行云流水，自然流畅，体现出高超的艺术技巧，令人叹为观止。

画笔

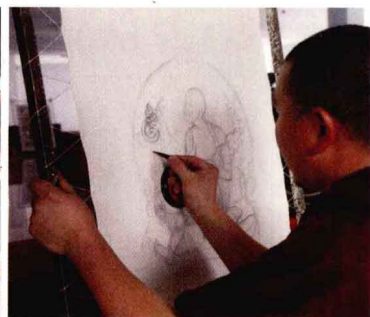
矿物色

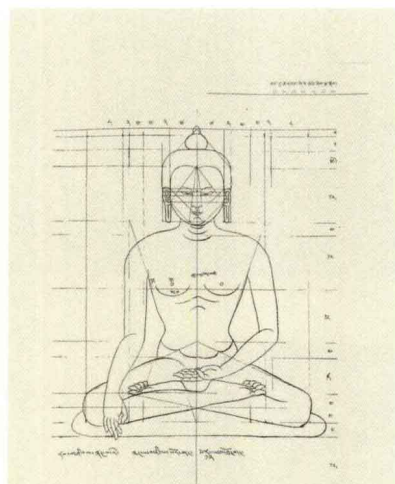
1. 中国工艺美术大师更登达吉在绷画布

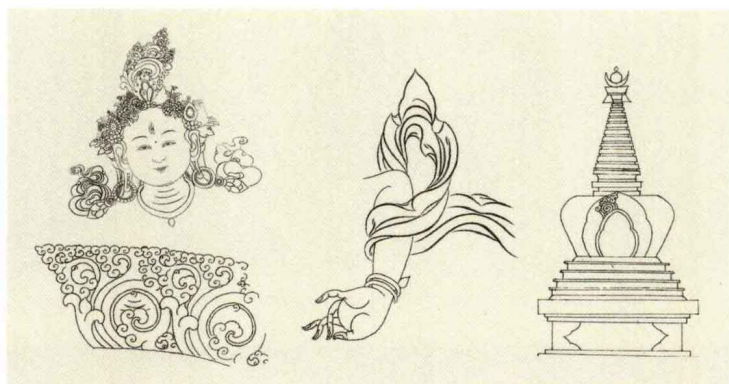
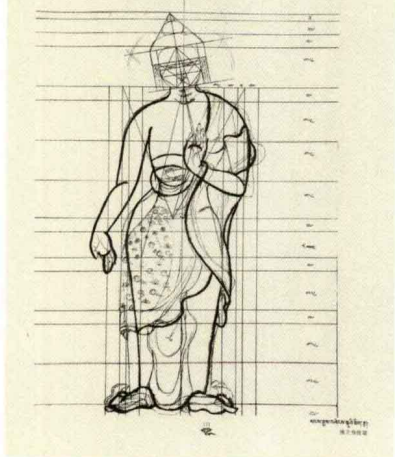
2. 打磨画布

3. 吾屯上庄画师洛桑次成正在起稿

4. 打好的底稿

5. 磨制颜料

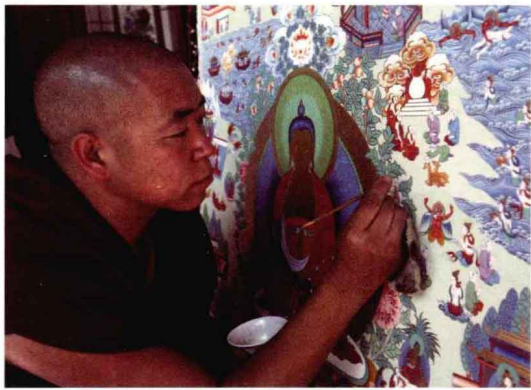
6. 上色

7. 用玛瑙笔或天珠笔打磨金底部分，
突显金子的亮度

8. 黄南州吾屯下庄画师桑斗合绘制的未上完色的唐卡画稿

9. 更登达吉在勾线

10. 待开眉眼的唐卡

11. 未开眉眼的唐卡

12. 传承人娘本在开眉眼

13. 传承人曲智在开眉眼

四、唐卡的保护与传承

唐卡的绘画技艺主要依靠师傅收徒弟，以口传心授的方法传承，最基础的学习就是掌握各种绘画技巧。对于学习者来说，掌握线条的描绘技巧和造像的比例、神佛的各种姿态，熟悉佛经内容，以及诸神法器佩物、颜料的研磨和上色的技巧，都是十分重要的，一般需要长达六七年的学习，才能够全面掌握唐卡的画法和画理。

随着时代的发展与藏传佛教绘画艺术的发展，越来越多的原来供奉在寺院和藏民佛堂中的唐卡作品走向了世俗生活，社会上喜爱和收藏唐卡的人也越来越多，唐卡的发展也面临着保留原真的材料和不断创新的问题。目前，一方面一些有造诣的唐卡艺人相继去世和年迈，离开了唐卡绘制工作，另一方面，也存在研究人员匮乏的问题。随着绘画颜料的变革，现在有些绘制唐卡者经常使用现成的丙烯颜料和水粉颜料，减少甚至不用工费费时、高成本的传统矿物颜料和植物颜料，所以保护和传承唐卡的任务是十分繁重的。

唐卡传承人西合道参加2007年4月在法国巴黎举办的“中国非物质文化遗产节”，展示其作品。

2008 年在西宁举办的“青海国际唐卡艺术节”展览现场

2006 年春节“中国非物质文化遗产保护成果展”上展出的唐卡作品