

国家十五
重点出版项目

美善唐卡

中国民间艺术传承人
口述史丛书

◆ 唐卡大师西合道口述史

主 编 ◆ 王文章
副主编 ◆ 王海霞
口述人 ◆ 西合道
整理者 ◆ 吕 霞

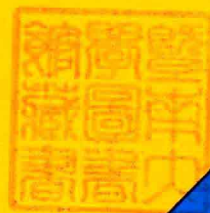
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

ISBN 7-100-04811-1

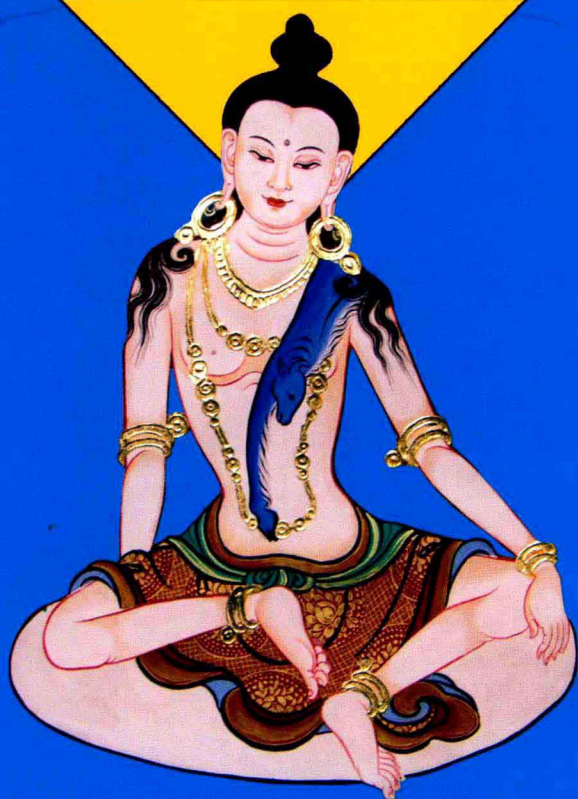
美善唐卡

◆ 唐卡大师西合道口述史

主 编 ◆ 王文章
副主编 ◆ 王海霞
口述人 ◆ 西合道
整理者 ◆ 吕霞

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

“经典中国国际出版工程”项目

图书在版编目 (CIP) 数据

美善唐卡: 唐卡大师西合道口述史 / 王文章主编.

—北京: 中央编译出版社, 2009.9

(中国民间艺术传承人口述史丛书)

ISBN 978-7-5117-0034-6

I.美… II.王… III.西合道—生平事迹 IV.K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 167156 号

美善唐卡——唐卡大师西合道口述史

出版人: 和 龔

策划编辑: 吴颖丽

责任编辑: 陈 琼 王忠波

美术编辑: 子 木

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话: (010) 66509360 (总编室) (010) 66509405 (编辑部)

(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: <http://www.cctpbook.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 1/16

字 数: 116 千字

印 张: 16.5

版 次: 2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

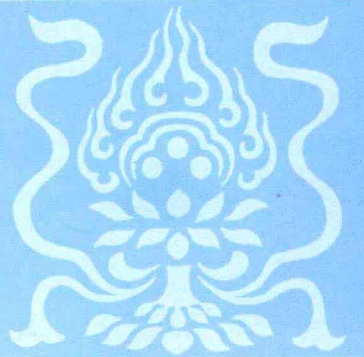
定 价: 398.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010-66509618

国家十五
重点出版项目

中国民间艺术传承人口述史丛书

Oral Histories of Chinese Folk Arts and Crafts

“中国民间艺术传承人口述史丛书”总编委会

主 编：王文章

副主编：王海霞

总策划：和 龔

编 委（按姓氏笔画排列）

王文章 王海霞 乌丙安 方李莉

冯建华 吕品田 邢艳琦 江 东

宋兆麟 吴颖丽 和 龔 郑 工

郭玉洁 谭 洁 戴前锋

“中国民间艺术传承人口述史丛书”编辑工作委员会

总编辑：和 龔

委 员（按姓氏笔画排列）

王忠波 邢艳琦 吴颖丽 张维军

陈 琼 郑 颖 苗永姝 战 歌

贾宇琰 盛菊艳 韩慧强 谭 洁

总序

王文章

21世纪初，社会公众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与保护的热情，以及中国非物质文化遗产保护工作的有力推进，成为中国文化界乃至中国社会的重要事件。从大多数人对“非物质文化遗产”一词的内涵不知所云，到“非物质文化遗产”成为家喻户晓的词汇，人们普遍对它的具象呈现形态有了一定的认知，并支持或主动参与保护工作，说明人们在现代化进程的背景下，已经看到，由于生活水平的提升和生活方式的变化，作为传统社会生存环境下人们生活方式和生产方式的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实，一定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已经成为全社会的共识。

但是，保护非物质文化遗产这个时代性的课题应当怎样正确解答，人们的答案并不一致。这种不一致的根源，主要是源自推动经济发展与非物质文化遗产保护之间的矛盾。把非物质文化遗产看成单纯的经济资源，在保护的名义下扭曲其本质特性过度开发，如把民族民间的原生态歌舞改变为肤浅时尚的刻板表演服务于旅游场所，或把传统手工技艺视作不具经济潜力的项目而任其式微，等等。近年来，我们还常见的一种现象是在城市特别是农村建设中，以新的建筑或新的环境形态将承载某个特定区域人们世代相传文化技艺的物质载体（如某些文化空间）彻底改变。这种不能正确把握和处理社会发展与非物质文化遗产保护关系的情况，已经并还在对非物质文化遗产的保护带来伤害。我们应该正视并改变这种现象。

毫无疑问，非物质文化遗产保护是一个动态的过程。正确的保护不是使它凝固和停止发展。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：“这种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。”非物质文化遗产的有效保护，从根本上说，就是要保证其按照自身内在规律去自然衍变，在自然的衍变中与人类社会的持续发展相并行，我们既不要人为地去中断它自然衍变的进程，也不要人为地去使它突变。我想，这应是保护工作最根本的意义，也是保护工作最艰难、最核心的用力点。

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,这决定了我们采取的保护方式也应是多样的。但对于传统手工技艺类的项目,采取生产性保护的方式应当是一种恰当的方式。这种方式,可以使非物质文化遗产项目的传承人,这些技艺的持有者将自己本身的技艺作为一种生产和生活的手段,既可以因此而获得劳动的报酬,也可以因此而使技艺传承,并在自己的作品与使用者的对应中,使技艺的继承与创新具有激发创造智慧的基础。这套“中国民间艺术传承人口述史丛书”,记录了这些传承人技艺传承的历程,他们的技艺如何精湛,以及他们对技艺的思考;展现了他们如何以生产性保护的方式,使这些不同的技艺在传统的浸润中也融入了新的艺术元素,并得到人们的喜爱,而他们也因此具有了持续传承的经济基础。

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不成为博物馆化和标本式存在表象,而永具生生不息生命力的重要保证。我想,读者会从“中国民间艺术传承人口述史丛书”中体会到这些。

2009年9月22日

序言

青海省人民政府副省长 吉狄马加

唐卡是中华民族的艺术瑰宝，是青藏高原藏族、土族、蒙古族等少数民族在漫长的历史文化进程中所创造的艺术奇葩。据藏族文献记载，早在松赞干布时代，藏区就有了关于唐卡艺术创作的记录。随着藏传佛教的不断流布，这一来自域外的宗教文化也在传播中不断本土化，其传播者选择了藏民族传统的绘画艺术形式进行佛像造型，并且在题材、技法、色彩、工艺、风格等方面对其进行了探索与创新。自公元15世纪以来，在广大藏区逐步形成了曼唐、钦孜、噶赤三大画派，涌现出曼拉顿珠、钦孜钦莫、南卡扎西等著名画师，他们不断结合自己丰富的绘画创作经验著书立说，规范和探讨藏传佛教绘画艺术的技法和理论，《如来佛身量明析宝论》等著作也成为后世藏画创作的经典。藏传佛教绘画艺术经过无数代艺人的不懈努力，最终发展成为技法精湛、用色考究、内容和形式完美统一的艺术形式，不但在藏区广为传承，而且，随着藏传佛教传播足迹的不断延伸，进入了祖国内地，成为各民族人民所喜爱的民族民间艺术。

唐卡艺术的勃兴之地——青海热贡在历史上是一个包容地域较广的地理概念，它包括了今青海省同仁、尖扎、泽库、循化等县，甘肃省甘南藏族自治州的部分地区，是一个多民族小聚集、大散居的区域，各民族文化、艺术交流的空间十分广阔。据文献记载，在公元7世纪，这里就有戍边的吐蕃军队驻守。自公元10世纪以来，热贡地区就成为藏传佛教后弘期下路弘法的主要发祥地，藏传佛教各教派在此留下了众多的寺院庙宇。公元14世纪，热贡最大的藏传佛教寺院隆务寺建成。此后，在隆务河流域形成了环隆务寺的一系列子寺，热贡地区出现了“头人一庙堂、一家一佛殿”的盛况。热贡唐卡艺术就是在这种历史文化背景下逐渐勃兴起来的。热贡地方也出现了一支在藏区影响重大的佛像绘塑艺术传承队伍，这支队伍的足迹曾到过西藏、北京、四川、内蒙古、山西、甘肃等地的藏传佛教寺院及信徒家中，其中部分艺人甚至跋山涉水到了印度、尼泊尔等国，在异域的寺庙里留下了精美绝伦的藏画艺术作品，而那些来自神秘热贡的艺人则被人们誉为“热贡拉索”。到20世纪80年代，隆务河流域以有名的热贡四寨子为中心形成了“家家从艺、人人作画”的格局，人们称其为“民间美院”。近年来，热贡艺术创作在各级政府的高度重视和民间艺术家的积极努力之下，呈现出艺人队伍不断壮大、艺术精品不断涌现、艺术生产与文化产业紧密结合的良好态

势，其所蕴涵的宗教文化价值、民族民俗文化价值、艺术审美价值等引起了国内外学术界的高度关注。20世纪80年代以来，继中国工艺美术大师夏吾才让之后又产生了西合道、斗尕、启加、更登达吉、宗者拉杰等工艺美术大师。他们的唐卡作品被国内外博物馆、艺术院校及收藏家们收藏。在热贡，以唐卡为代表的藏族绘塑艺术已经成为当地百姓脱贫致富的重要门径。2005年，热贡艺术被列入全国第一批非物质文化遗产保护名录。

但是，在近几年的调研中我们也发现，在这种轰轰烈烈的发展形势下，热贡唐卡艺术也遭遇了全球经济一体化进程与文化多样性发展需求的深刻矛盾。热贡唐卡艺术也和其他民族民间文化一样，面临着文化生态恶化、文化渊源断裂、文化传承方式和传承内容简化、工艺技法趋向速成、创作意识受市场影响等宏观问题，同时也面临着优秀艺人断层、艺术精品匮乏、绝活技艺濒临失传、矿物质颜料及其调配技艺仅有几人掌握、传承人队伍结构不尽合理等微观问题，这直接影响到唐卡这门古老的民族民间艺术在新时期的良性传承和发展。在国家高度重视非物质文化遗产的现实条件下，如何遵循文化多样性法则抢救保护民族民间文化遗产，如何使这些在民间传承了近千年的民间文化艺术绽放出绚丽的光华，这正是我们当下所思考及尽快去做的重要工作。

青海民族学院长期致力于青海本土民间文化艺术的教学、研究和人才培养工作，从2001年创办唐卡艺术本科专业至今，历时近七年，为唐卡艺术的传承、学术研究及技艺创新做出了重要贡献。2007年，青海民族学院艺术系和黄南州政府又率先召开首届唐卡艺术研讨会，邀请国内从事唐卡艺术研究的专家、学者共聚西宁，探讨中国唐卡及热贡艺术的历史文化渊源、艺术特征、工艺技法、风格特点、市场运作及其在当下的开发、保护、利用等问题。与会专家学者还亲赴热贡艺术的故乡——青海同仁地区各寺院及村庄进行学术考察，与地方政府共谋唐卡等民族民间艺术的传承、保护、发展等现实问题，为地方政府提供了具有指导意义的智力支持。吕霞教授作为民族学院培养的少数民族青年教授，在民族民间文化艺术的教学、研究工作中取得了显著的成绩。近年来，她带领青海民族学院艺术系全体教师的热贡艺术的学科建设、人才培养等方面进行了大胆的探索，在全国率先创办了唐卡艺术本科专业，进行了民间艺术的教学和科研工作，为把“热贡艺术”移入高校课堂进行系统化的保护和传承做出了重要努力；成功申报了“青藏高原热贡艺术的开发、保护、利用”的国家社会科学基金项目，对热贡艺术及其主要品类——唐卡、泥塑、堆绣、石刻等民族民间艺术门类的创作现状及流布状况进行了较系统的考察，尤其对各类艺术的文化渊源、历史成因、类别特点、艺术价值等进行了文化学、人类学、宗教学、艺术学意义上的阐释；期间又承担了由中国艺术研究院中国民间艺术传承人口述史系列丛书之《美善唐卡》一书的撰写任务。她进行了两年多的田野作业，走访了几十位热贡艺人，较系统地记录了热贡唐卡艺术在民间传承的真实情状。此书是以热贡吾

屯著名唐卡艺人西合道为主要访谈对象,以西合道的学艺经历为线索,对热贡唐卡制作技艺的全过程进行了全面详尽的记述。在复原口述资料使之文本化的过程中,此书做到了以下三点的有机结合:一是把西合道私人化的叙述过程和热贡吾屯独具特质的民族文化语境进行了恰当的衔接。西合道所代言的热贡吾屯唐卡艺术,是吾屯民间文化的重要表征,也是吾屯民间艺术家们共同拥有的、代代传承的绘画经验。西合道的个体经验的叙述语境展开在吾屯所特有的民族、宗教文化语境当中,个体经验和艺术传统才具有了相通的意义。二是把西合道的个人学艺记忆和热贡吾屯唐卡艺术传承的脉络进行了深入对接。较之其他民族民间艺术创作,唐卡艺术创作有它的特殊性,即它的创作是建立在藏传佛教的不断传播这一历史性话语系统的前提下,带有神秘、深刻的宗教规定性和规范性,严格的量度标准和造像仪轨,使藏画艺术具有了明显的程式化特点,把握这样一种特殊的艺术创作活动在民间的展演方式和传承状态是一项具有重要抢救保护意义的事业。三是把西合道的民间艺术知识和学者的学术观点进行了深度链接。民间艺人是民间艺术的创造者,掌握着大量的民间艺术知识,这些知识在民间艺人这里保持着个体经验意义上的原生态特征,这也是民间艺术独特魅力所在。本书从西合道这位民间艺人的个体精神世界进入到对热贡吾屯唐卡艺术的宗教、历史及文化的追思,这正是本书的又一学术价值所在。

对热贡艺人的生活史的关注,使本书具有了比以往同类研究更高的起点和更独特的视角。用书写的方式复原口述经验,将原生态的民间艺术工艺流程提炼为学术意义的个案描述,这是目前人类口头与非物质文化遗产保护工作尤其是民间艺术保护工作中值得提倡和深入探讨的课题。青海是民族民间文化的富矿区,边缘性地域特点使得青海的民族民间文化多呈现出封闭性特点,保持着相对的独立性和原生态性。相信在各级政府的大力支持下,在民间艺人的积极配合和专家学者的不懈努力下,青海民族民间文化的开发、保护、利用工作一定会取得更好的成绩。

2009年1月26日

目录

Contents

总序 001

序言 003

口述人西合道简介 001

西合道，热贡著名唐卡艺人。生于1946年12月，从小入寺学习经文，练习画画，学成较精湛的唐卡画技，创作了大量美轮美奂的唐卡作品，享誉海内外。2005年被中国艺术研究院聘为民间艺术研究员，2006年被评为中国工艺美术大师。

第一章 热贡印象 008

被尽情地赋予神性的山山水水、六月会期间与神同在的喜悦与满足、神庙里展示的众神齐降的颇富想象力的雕塑绘画作品以及才华横溢的“热贡拉索”神奇的画技，使热贡具有神秘莫测的气息；民间宗教“万物有灵”的意识和藏传佛教生死轮回的观念，也使热贡人具有面对生死的超然姿态和对无止境的生命轮回的渴求。而这正是西合道性格、习惯、心态及创作风格形成的基础。

第一节 我爱热贡的山和水 014

第二节 村庄里的盛会——六月会 019

第三节 热贡艺术和“热贡拉索” 025

第二章 学艺历程 030

西合道作为热贡艺人中杰出的一员，他的童年生活是在清苦的寺院里以诵经习画的方式充实度过的，而在火热的青春

岁月,他又在熔炉般的军营里得到了良好的教育和培养。这些独特的经历使西合道身上洋溢着仁者的善良和智者的超脱,而对唐卡艺术的执著追求,使他的生命闪耀出夺目的光华。

第一节 吾屯到拉卜楞:童年印象	034
第二节 回到吾屯	039
第三节 流浪的热贡拉索	042
第四节 青春岁月从军记	043
第五节 姻缘天定:结婚记	045
第六节 车站佛爷:在铁路公务段	047
第七节 再回吾屯	049

第三章 唐卡的画具

058

西合道拿出师傅阿克尕藏留下的画具时,他的表情是痴迷的。对久远年代的深情回忆,让他仿佛回到了过去烧炭笔、搓绷线、打磨画布的岁月;而在我这个来自他方、对他的唐卡画如此感兴趣的异乡人的不断追问下,他又无法用完整的汉语描述清楚他所珍爱的用具的做法、状态和功能,于是他便从他的画室里抱出那些用具,一一展示在我们眼前。这些用具上凝结着太多的智慧,它是民间绘画经验的结晶。

第一节 唐卡的主要绘制工具及其功能	061
第二节 唐卡主要绘制工具的制法	062

第四章 唐卡的绘制过程及相关理论

070

从绘制程序或工艺流程上讲,唐卡画作为一种模式化创作,在千百年的传承过程中形成了较统一的规范。从度量标准、身姿骨架、用色意向等造像仪规到拜师学艺、师徒传承的习画机制,在热贡艺人这里也几乎是一代一代传承下来的。

第一节 唐卡画框、画布的加工技艺	074
第二节 唐卡画的取方与定位	077
第三节 比例与线描	085

第四节 唐卡绘制的基本理论 091

第五章 唐卡的颜料制作与上色技艺 118

唐卡绘画艺术的特征在某种意义上可以概括为色彩使用上的独到与精奥。藏画艺术所使的各种名贵颜料及其带有神秘色彩的颜料调配、制作方法，更使得这些艺术作品经过千百年岁月的洗礼而历久弥新，依然闪烁出灼灼的光华。

- 第一节 五种常用颜料的来源和配制法 122
- 第二节 唐卡上色程序：上色、染色与勾线 127
- 第三节 唐卡上色过程中的禁忌 134
- 第四节 唐卡用金技艺：铺金、描金、贴金与“日” 137
- 第五节 艺人的绝活：开眉眼 144

第六章 唐卡的种类、装裱及造像特点 152

从种类上看，唐卡有彩唐、黑唐、红唐、金唐等艺术种类；从形象内容上看，包括了藏传佛教的一切神灵，同时还包括了藏文化的许多经典。为了更生动地表达对神佛世界的美好憧憬，唐卡艺术把主要表现对象——神佛的形象进行了美轮美奂的展示，在色彩、造型上追求多样统一、和谐优美，其尺寸大小一般有统一的规定，装裱也随这些规定走。在回归与创美的实践中，热贡艺术也面临着在市场经济条件下如何保持自身纯正的品格的新课题。

- 第一节 唐卡的种类 156
- 第二节 唐卡的装裱 161
- 第三节 唐卡的造像特点及开光仪式 164

第七章 西合道与热贡艺术 170

爱是艺术创作的根由，兴趣与使命是艺术创作的重要动力，求善求美、向善向美是艺术创作的基本追求。在这一点上，西合道和他所

代表的热贡艺人们在他们未必能说透的理论视阈中首先都亲自实践过了。在非物质文化遗产保护的语境中，他们才是我们应该真正关注的民间知识的拥有者和传承者。

第一节 西合道对热贡艺术的想法	172
第二节 西合道的唐卡绘制绝活	175
第三节 热贡唐卡艺人之间的绘画差异	181
第四节 热贡唐卡艺术的保护与传承	183
第五节 艺人拜师习俗及品德要求	186

第八章 人在吾屯

190

热贡艺术在造型基本内容上，完全遵循了藏传佛教造像艺术的基本规律，呈现出对印度、尼泊尔、西藏及中原汉地佛像艺术造型的直接承袭，这是热贡艺术作为宗教艺术的程式化共性特征的表现。但是，热贡艺术有其独特的绘塑特点。在造型上注重以情传神，在造型手段上，其造型经验建立在一代代笃信宗教义理的艺术家的审美想象和审美创造之上。西合道的大量作品正是继承和发展了上述绘画特点而形成的典范之作，热贡艺术在当下的主要变化情形在西合道的作品中得到了最好的反映。

第一节 说起西合道	195
第二节 关于非物质文化遗产的认知	200
第三节 西合道代表作品介绍	203

西合道年表	231
后 记	233
汉藏词汇对照表	237
参考文献	245

▶ 西合道

口述人西合道简介

西合道是热贡地方著名的唐卡艺人。热贡，系藏语地名，指今青海省黄南藏族自治州隆务河流域广大地区。西合道于1946年12月出生于隆务河东岸的吾屯下庄一户普通的、几代单传的藏族人家。和本村所有的藏族男孩一样，西合道一出生就按当地习俗在寺院请名登记，5岁多一点就入寺当了阿卡。7岁时，西合道被送到离热贡不远的甘肃省拉卜楞寺，投奔自己的舅舅——著名热贡艺僧厚日加·尕藏，在尕藏的教导下一边学习经文，一边练习画画。经过5个寒暑的勤学苦练，终于学成较精湛的唐卡画技，并能熟练背诵各种必读经文。12岁时，西合道跟随舅舅回到吾屯。次年舅舅去世，西合道便返回家中。因年龄尚小，西合道上了吾屯小学，仅一年时间西合道凭借在寺院所受的教育，从一年级跳级到三年级学习。上学期间，他也经常在家里的煤油灯下画唐卡。功夫不负有心人，西合道就在这些艰苦的岁月里，一直坚持习画，画技不断提高。1963年

▶ 美丽的吾屯村

时，西合道到甘肃省甘南藏族自治州博拉寺去画画，主要画壁画和唐卡。在给寺院画画的同时，也有很多藏族人家请他画供奉的唐卡，西合道就在甘南过了近两年走家串户的画画生活。谁家请就住在谁家画，每幅画收取一些微薄的报酬。“文革”开始后，西合道回到家乡。那段时间，他一边参加村里的各种劳动，一边协助生产队长，做村里的会议记录员、劳动记分员等，还经常帮助队里办一些黑板报。有时，他也在家画唐卡，送给那些还俗的僧人在家膜拜、供奉、观想。1969年冬天，西合道被兰州军区选中，成为部队