

昆仑学术丛书
主编 朱恒夫 谷晓恒

图像中隐藏的历史

——热贡唐卡及艺人口述考察

满却顿智 著

上海大学出版社

昆仑学术丛书

图像中隐藏的历史

——热贡唐卡及艺人口述考察

满却顿智 著

上海大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

图像中隐藏的历史:热贡唐卡及艺人口述考察/满却顿智著. —上海:上海大学出版社,2016.4

ISBN 978-7-5671-2238-3

I. ①图… II. ①满… III. ①唐卡-宗教艺术-研究-同仁县 IV. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 066301 号

责任编辑 陈 强

封面设计 柯国富

技术编辑 金 鑫 章 斐

图像中隐藏的历史

——热贡唐卡及艺人口述考察

满却顿智 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66135112)

出版人:郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华教印务有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 15.5 字数 370 千

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-2238-3/J · 390 定价:50.00 元

“昆仑学术丛书”编委会

主 编 朱恒夫 谷晓恒

编 委 (按姓氏笔画排列)

王宝琴 王志强 马青芳 马绍英

朱恒夫 谷晓恒 李景隆 卓玛(大)

汪什代海·卓玛 胡安良 贾晞儒

昆仑学术丛书

总序

朱恒夫 谷晓恒

青藏高原在中国境内的有西藏、青海的全部以及四川、云南、新疆与甘肃的部分地区，因其高耸，故有“世界屋脊”的美誉；因其地貌独特、风景殊异，便引发了全世界游人的向往之心。不过在我们看来，这片神秘的土地最吸引人的地方，主要不在于它的地理风貌，而在于它的文化以及创造此文化和受此文化哺育的人们。

因青藏高原地理的偏远与环境的恶劣，在交通不便的古代与近代，内地的文化对其影响是极其微弱的。然而，正由于影响的微弱，才使得青藏高原的文化没有被汉文化同化，而是由自己慢慢地孕育、成长，最终形成个性鲜明和与地域的气候、地理、经济等环境相吻合的文化。

以藏传佛教为主的宗教是青藏高原文化的基础与灵魂，无论是传说故事、诗歌格言、绘画雕塑，还是音乐戏剧，无一不以弘扬佛法为它们的主旨，就是民俗、节庆，甚至人的一生都与佛教有着紧

密的联系。虽然佛教来自他国,但是在青藏高原这一相对封闭的环境里,经过千百年的演变,已经形成了自己的特色。因为它高度地关怀着人的精神状态,指引着人生的走向,所以,几乎所有的人都将自己的生命无条件地托付给佛陀,虔诚地接受佛陀对自己命运的安排。故而,这里的宗教氛围极其浓郁,佛像、佛塔、经籍、转轮、僧人、信众,等等,构建了一个佛国世界,连政治都要依凭着佛教的力量。

青藏高原文化是一个宏大的范畴,稍微细分一下,可以分成纯粹藏区文化与多民族交汇的区域文化。纯粹的藏区文化的显形形态除了宗教外,就是它的民俗与艺术。

其民俗与汉族或其他民族的风俗多有不同,即如殡葬,有五种葬法,为塔葬、火葬、天葬、水葬与土葬。塔葬者必须是生时为万民敬仰的大德高僧;活佛与一些领主享受着火葬;希望死者升入天堂的家属,则用天葬的方式;夭折或病死者,只能将尸体丢进水里喂鱼,谓之水葬;而生前做过坏事又得不到人们原谅的人才埋入土里,以土葬之,因为在人们的观念里,埋进土里的人,是将他的灵魂禁闭在地下,便再也没有转世的机会了。而汉族则奉行“入土为安”的丧葬原则,多数人畏惧火葬,今日即使火葬后,也会将骨灰埋入地下。

藏人迎接客人的最高礼仪是献上哈达,“哈达”是纱巾或绸巾的藏语,分白色与五彩两种。白色代表着友谊的纯洁,五彩的含义较多,蓝色代表蓝天,白色代表白云,绿色是江河,红色是空间护法神,黄色则象征大地,献上五彩哈达,意为天、地、水与神灵一起欢迎珍贵的客人。

藏族的艺术形式很多,但较为突出的则是歌舞、戏剧与唐卡绘画。

世界各地的少数民族,其歌舞都会很发达,其主要的功能在于激发人们的情欲,以尽可能多地生产人口。然而,他们都没有藏族

那样,将歌舞融入了生命之中,变成生命的有机构成部分。觉可以少睡,饭也可以少吃,但是,不能不唱歌,不能不跳舞。在他们看来,不唱歌跳舞,生命就是苍白的,生活就是无聊的,那活着还有什么意义?于是,他们发明了锅庄舞、弦子等舞蹈形式;他们用高亢悠远的声调抒发着自己对生活、对爱情、对家乡的感受。

与他们的生活态度一致,其歌舞也和其他民族的不一样,很少或几乎没有哀伤、惆怅、苦闷的情调。那歌声明亮、开朗、旷远,似乎像一架梯子,将听的人和天堂连接了起来,你可以顺着歌声构建的“梯子”爬上那纯净、美丽的天堂;那舞蹈,伴随着刚劲的打击乐,旋转踢腾,雄健壮伟,一举手一投足都传导出或刚或韧的力量。观赏这样的舞蹈,你浑身上下会不由自主地动起来,血液会快速地奔流,精神会昂扬振奋,若有感伤或颓废的情绪,也会被这舞蹈祛除得一干二净,自然而然的,就会觉得这世界、这生活是多么的美好。

藏戏是一种独特的戏剧形态,旧时藏戏的编剧、演员、戏师、伴奏等多是喇嘛,所以,其剧目的主旨、故事、人物、音乐、演出的仪程都与佛教有关,即使是俗众戏班,也呈现出鲜明的佛教色彩。它既是一种娱神娱人的艺术,又是一种弘扬佛教、自我修行的方式。

唐卡是一种佛教绘画,历史悠久,艺人用金、银、珍珠、玛瑙、松石、孔雀石、朱砂和藏红花、大黄、蓝靛等植物为色彩原料,在绢帛上描绘佛本生或佛教诸神的故事。制作唐卡时,从开工到结束,有一套繁琐复杂的宗教仪程。因工笔细描,一丝不苟,故耗时较长,画一幅故事复杂、人物众多且制作精美的唐卡,一般需要十余年之久。故而,唐卡艺术受到人们的高度重视。

上述的都是传统的艺术。20世纪50年代民主改革以后,由于和内地及国外文化交流的频繁,加之新式教育的普及,藏区的文化发生了巨大的变化,现代的小说、诗歌、散文、戏剧、歌舞、电影、电视、雕塑、绘画、建筑、服饰,等等,亦如内地。形式多了以后,文

学与艺术作品的数量,自然亦随之大量增加。

多民族交汇区域的文化首先表现在语言上,其次是在艺术上。

该区域多处于青藏高原边缘上,其民族有藏族、汉族、羌族、回族、土族、撒拉族、蒙古族、门巴族、珞巴族等民族,不同民族的人们,为了交流,都会学习人口较多民族的语言;同时为了民族之间和谐相处与被该民族认同,亦会自觉地接受其风俗的影响。于是,便出现了语言与风俗融合混杂的现象,形成独特的语言与风俗形态。即如撒拉族语言,按语言系属分,属阿尔泰语系突厥语族西匈语支吾古斯语组;按形态结构分,属粘着语类型语言。由于撒拉族长期同周围汉、回、藏族人民密切交往,大部分人不同程度地掌握了汉语和藏语,其语言吸收了不少汉语与藏语的词汇。又由于受伊斯兰教的影响,在宗教和日常生活上,撒拉语中也掺杂着少量阿拉伯、波斯语借词。

青海省东部黄南藏族自治州同仁县隆务镇年都乎乡年都乎村的方言被语言学界高度关注,被称为多语言交汇的典型。该村居民以土族为主,村内主要通行土族保安语和藏语安多方言,村民基本会用双语或多语交际。不同民族的居民均掌握藏语,本村出生的居民还能说保安语,大部分人又不同程度地会说当地汉语和普通话,只会藏语的仅是外村嫁入的藏族女性。藏语和保安语分别是本族家庭及族内常用语,而藏语和当地汉语则是族际和社会交际用语。

艺术上亦打上多民族艺术融汇的烙印。如土族的民歌分为家曲与野曲。所谓家曲,是本民族的歌谣,而野曲一般是指西北地区汉族的“花儿”。但是,家曲中有野曲的味儿,野曲中含有家曲的成分。再如土族的纳顿节,由跳会手、跳面具舞、跳“法拉”三部分组成。除了本民族的传统歌舞成分外,大量吸收了藏族的跳羌姆、汉族的傩戏与蒙古族舞蹈等艺术营养。

总之,青藏高原的文化既丰富又具有特色。可惜的是,采掘这

文化宝藏的人不多,开采出来的东西相比它的储藏量,不啻万分之一。之所以如此,是因为采掘者必须具备下列两个条件:一是长期生活在青藏高原、接受了青藏高原文化营养而成长的人,最好本身就是藏族、土族、撒拉族等或与这些少数民族有着血缘的关系,这样的人不仅熟稔青藏高原的文化,还因对这一文化有着特殊的感情而会主动地担负起研究、传承的责任;二是具有中华民族文化甚至是世界文化的宏大视野和知识素养,能够将青藏高原文化放置在中华民族文化或世界文化的坐标系中来确定青藏高原文化的来源、成因、地位和发展规律。而具备这样的条件者,青海民族大学的教师是其中的一部分。

青海民族大学创建于1949年,是青海省建立最早的高校和新中国建校最早民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权的教学与科研单位。学校学科较为齐全,尤其是文科以民族学、宗教学、地域文化学见长。有教授、副教授三百多位,其研究领域覆盖了青藏高原文化的各个方面。

正是鉴于这样的人力资源条件,我们从2013年起,启动了以研究青藏高原文化为目的、任务的“昆仑学术丛书”的工程。在工程的实施过程中,除了得到许多教师的积极响应外,还得到了青海省人民政府、青海省教育厅、青海民族大学诸位校领导、上海大学出版社的大力支持。这里,要特别感谢的是校长何峰教授,从选题、物色作者、每一本书的结构以及写作进度,他都亲自过问,可以说,每一本书都融入他的心血。

当然,由于研究的对象难度较大,也由于一些作者步入科研殿堂不久,难免有这样那样的问题。我们热忱地欢迎方家和读者批评指正,以便我们研究工作的深入。但有一点可以肯定,这套学术丛书,就像你第一次走进青藏高原一样,会向你展示一个全新的世界。

目 录

导言	1
第一章 地境、艺术及文化记忆	5
第一节 “热贡”释义	5
一、热贡的历史沿革	6
二、热贡的地理环境与文化艺术	14
第二节 金色谷地的神圣记忆	18
一、热贡的风俗民情	18
二、热贡的藏传佛教文化	19
第三节 戎人的文明及仪式	22
一、六月会	22
二、羌姆	26
第二章 热贡唐卡艺术史	39
第一节 “唐卡”释义及起源	39
一、“唐卡”的含义	39
二、唐卡的起源与演变	42
第二节 热贡唐卡历史钩沉	52

2 图像中隐藏的历史——热贡唐卡及艺人口述考察

一、热贡唐卡的起源	53
二、热贡唐卡的传播与繁荣	55
第三节 美轮美奂 至善至性——热贡唐卡画派	58
一、热贡唐卡画派的特色	59
二、热贡唐卡的传承与现状	62
第四节 热贡画乡个案研究：吾屯的唐卡艺术实践	67
一、吾屯的唐卡创作现状	68
二、吾屯唐卡市场兴盛的原因	70
第五节 热贡唐卡的种类和风格	72
一、色彩集结之美——彩唐(ཆེན་ཐང་།)	73
二、忿怒庄严之威——黑唐	81
三、佛国华贵之品——金唐	88
四、烈火燃烧之勇——红唐	93
五、画布上的彩色浮雕——堆绣	99
六、唐卡里的温婉奢华风——珍珠唐卡(ཐུ་ཉིག་གི་ཐང་ག།)	106
七、藏医学唐卡(ཐུན་ཐང་།)	113
第六节 唐卡制作过程及技艺	121
一、唐卡绘画的计量单位	122
二、唐卡局部及姿势的画法	127
三、佛陀的画法及各种类别佛像的比例	134
四、绘画的空间与尺度	141
五、唐卡的布局与度量	145
六、唐卡的绘制程序	150
七、关于唐卡的神圣仪式——开光仪轨	162

第三章 热贡唐卡画师口述史	188
第一节 四大名师口述历史	188
一、更藏大师	189
二、夏吾才让大师	197
三、久美噶达大师	203
四、尖木措大师	209
第二节 当代热贡艺术家口述史	216
一、更登达吉	217
二、启加	223
三、斗尕	233
四、西合道	240
五、娘本	250
六、夏吾角	260
七、尕藏才让	267
八、噶桑加措(银交加)	276
九、曲智	283
十、扎西尖措	291
十一、(小)夏吾才让	297
十二、久美尼玛和扎西	302
十三、夏吾他	308
十四、索南卡	315
十五、达杰	321
十六、先巴加	326
十七、罗藏旦巴	333
十八、洛藏当智	343

4 图像中隐藏的历史——热贡唐卡及艺人口述考察

十九、郭巴	349
二十、更太	355
二十一、索南	362
二十二、青培	372
二十三、桑斗合	380
二十四、娘吉合	387
二十五、丹增尼玛	396
二十六、周先才让	403
二十七、洛藏	409
二十八、李白	416
二十九、罗藏血热	424
三十、索南达杰	429
 第四章 唐卡艺术个体实践	438
第一节 宗者拉杰及《彩绘大观》	438
一、宗者拉杰的生平及创作生涯	439
二、《彩绘大观》的创作历程	442
三、《彩绘大观》的内容及特色	446
第二节 热贡千米唐卡及其创作者	451
一、娘·尼玛沃色的生平及寺院生活	452
二、千米观世音唐卡的创作历程	455
 结语	464
参考文献	471
附录 热贡四大画师师徒传承体系	474

河流是哺育文明的摇篮，也是文化交流的通道。著名学者李文实认为：“九曲的得名本自羌语的水名，今流经同仁间的保安大河，藏语称‘勾曲’。勾为九，与古汉语读九为勾同音，曲义为水。勾曲即九水河，但与汉文黄河九曲义有异。因此按汉文释义定九曲在共和、贵德间黄河转向东行处，是与《汉书》和《唐书》不合的。这完全是以汉文释义而引起的误会。”^[1]这在藏文历史典籍《安多政教史》中可以得到印证，该书指出了“九曲”的当地表述“隆务河上游有尕戎、雅戎和德戎三条支流，中游有措戎、哇戎和赛戎三条支流，下游有堤戎、怒戎和古戎。这九条支流汇合成苟曲。隆务河流经热贡川，至古戎口注入黄河。隆务河流域自南至北，分为上中下三区，其中枢之地是位于惹卜查三沟的上沟的热贡赛摩疆地方，建有隆务寺德钦曲科林。”^[2]（*རོ་བོ་དགོན་པ་དེ་ཆོན་ཆས་འཁོར་ཁྱེད་*）

王明珂指出在大背景之下，只有通过边缘如游牧才能更好地

理解中心以及与定居人群的互动关系,在这边缘游牧地带中,黄河上游谷地占有重要的生态及政治位置。“农业区沿黄河由东而西,有循化、尖扎、贵德等河谷盆地;这些都是河谷冲积平原及黄土丘陵盆地。汉代羌人各部落争夺的一个主要河谷——大小榆谷——据信就在贵德与尖扎之间”^[3]。实际上,这个问题在《西陲古地与羌藏文化》中已经得到解决,李文实通过地望考古指出:“《汉书》记羌地大、小榆谷,也是羌语地名,认定为藏语‘热贡’的对音。这在唐代曾于今循化地区筑一公城,而明代地图的捏工川,即指包括今甘南黄河西部甘家滩和循化县全境及黄南州、同仁、泽库、河南尖扎四县地,与其西的茫拉川相接。大榆谷以今同仁、泽库为中心。小榆谷则即今夏河甘家滩地带,历史上今甘南州夏河属西宁道与青海蒙古番子事务大臣衙门,在区划上与热贡地区联成一体。……史称大、小榆谷土地肥美,又近塞内,为与汉军相持的重要地带。”^[4]榆谷地区,是历代王朝的西陲要道,也是吐谷浑通道的一段,是丝绸南路的核心。

世界文化在丝绸之路交流融汇、空前活跃,堪称人类历史最壮观的“文化运河”。丝绸之路作为西域、中原、中亚一带佛教文化的交汇之地,同时也是儒教、佛教、伊斯兰教的一大圣地。各种宗教背景的理论专家、文化学者、翻译家的流动,带动了各种异彩纷呈的文明交流成果,将中国宗教艺术推向了高潮。而藏传佛教绘画艺术则留下了热贡的绘画艺术遗产,以难以磨灭的物质印记昭示丝路的精神记忆,使得热贡艺术随此“文化运河”而流传,唐卡正是热贡艺术的精髓与突出代表。

文化是通过可视性的符号显现出来的。这些符号存在于社会或自然环境中,依附于可视的物质或视觉表象。唐卡作为诠释藏文明的视觉载体,其身上凝结了社会或文化的象征性运用,包括典礼、仪式、自然的材质、可以深描的轮廓、空间的表达、色彩的表述、

宗教诉求、认同表达以及经济或文化价值。从人类学整体观视角出发,唐卡作为一种视觉表现,既可以进行图像领域的研究,也可将它视为一种移动的物质,揭示图像世界中隐藏的人类历史。

本书正是通过可“看”的唐卡,可“听”的口述资料,试图建构一种民族志视阈下的热贡唐卡及艺术家现实图景。本书以影像化的文字表述特点,结合图像分析,特别是当地人对于图像的解读,梳理地景与文化的关系,探求历史渊源,聚焦个体知识分子的艺术命运及精神诉求,通过大量田野访谈及参与观察资料从而可视化地展示当代热贡艺术家的生存现状及创作历程,并历时性地考察热贡唐卡艺术史及艺术家的生命史。

本书在结构上分为地境、唐卡、画师三个部分。人类学认为,通过地境(landscape)可以理解原住民的信仰、文化以及仪式,藏区地境有着人与自然交互作用的特点,在地境中人、魔、世间或超世间的神灵、佛法共存是藏区地境或神圣地理(the sacred)的总体特点,因此理解热贡文化必须回归到热贡本土。“热贡”这个地理景观是唐卡和艺术家共存的空间,这个空间既是神圣的又是世俗的。唐卡联结了艺术、大地与人,在不同的时空中,表述不尽相同,而地境是可视和可感的。热贡与艺术家和合的网中,唐卡得以延续,唐卡是人类社会的文化表征,甚至隐喻了当代热贡人的生活和未来的图景。

第一章“地境、艺术及文化记忆”,突出当地人对热贡历史的表述和认同,特别是画师记忆中的热贡得以立体呈现,既是文献的也是口述的,并以穿越神圣时间的仪式如“勒柔”来揭示热贡作为农业社会的突出表征,勾勒唐卡与画家诞生的历史、文化及地理背景。

第二章“热贡唐卡艺术史”,以唐卡的起源记忆为主要框架,在众唐卡画师的口述及文献中清晰钩沉热贡唐卡历史,以艺术家的

实践和藏族传统宗教艺术绘画度量为依据,描摹热贡唐卡的种类、风格,结合热贡画乡个案及个体艺术家的实践,考察唐卡的制作过程及流程,特别关注唐卡的神圣仪式。这一章的特点在于清晰呈现正在实践中的唐卡艺术创作及理念的转变与冲突。

第三章“热贡唐卡画师口述史”,分为两个部分,即热贡四大名师的口述历史和当代唐卡画师的自述史。以画师的口述资料为主要依据,对当地人的话语给予尊重和理解,突出热贡画师“自我表述”,通过口述来建构热贡四大名家的艺术人生并凸显师承关系和谱系。以近二十位当代画师采访、参与观察后的描述与理解为资料获取手段,以民族志情境化、动态化展现当代艺术家的生存、创作和发展空间,并以当地人的艺术理念与宗教、知识追求为访谈核心内容,勾勒热贡唐卡画师的艺术人生史,为当代热贡唐卡画师的群像素描。

第四章“唐卡艺术个体实践”,从群像素描过渡到个体实践,突出知识人的社会角色,揭示从传统唐卡画师的神圣行为到有“文化自觉”的社会活动家的转变,是这一时期热贡唐卡日趋成熟和适应现代社会的个案呈现。

以上是本书的基本框架,希望能够为理解当下的热贡唐卡和画师,提供一份口述历史的洞见和民族志的考察。

注释

- [1] 李文实. 西陲古地与羌藏文化[M]. 青海人民出版社, 2001: 87.
- [2] 智观巴贡却乎丹巴绕吉. 安多政教史[M]. 甘肃民族出版社, 1989: 292.
- [3] 王明珂. 面对汉帝国的北亚游牧部族——游牧者的抉择[M]. 广西师范大学出版社, 2008: 160.
- [4] 李文实. 西陲古地与羌藏文化[M]. 青海人民出版社, 2001: 87-88.