

云南省普通高等学校“十二五”规划教材
丽江师范高等专科学校资助出版

东巴画教程

杨鸿荣 和爱东 主编

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

云南省普通高等学校“十二五”规划教材
丽江师范高等专科学校资助出版

东巴画教程

杨鸿荣 和爱东 主编

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目（CIP）数据

东巴画教程 / 杨鸿荣, 和爱东主编. —昆明: 云南大学出版社, 2017
ISBN 978-7-5482-3001-4

I. ①东… II. ①杨… ②和爱… III. ①纳西族—绘画技法—高等师范院校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第110447号

策划编辑：段 然

责任编辑：陈 曦

封面设计：和必昌

东巴画教程

主 编 杨鸿荣 和爱东

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：12.125

字 数：211千

版 次：2017年8月第1版

印 次：2017年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-3001-4

定 价：42.00元

地址：昆明市一二一大街182号（云南大学东陆校区英华园内）

电话：0871-65031071 65033244

邮编：650091

网址：<http://www.ynup.com>

E-mail：market@ynup.com

本书若发现印装质量问题，请与印厂联系调换，联系电话：0871-64167045。

编委名单

主 编：杨鸿荣 和爱东
副主编：杨林军 张志宏
编 委：张志宏 易立平
和必昌 周 荃
张 苗

目 录

导 论	001
第一章 东巴文化概述	007
第一节 东巴文化的基本内涵	008
一、东巴文化的内涵	009
二、东巴文化的重要载体——东巴古籍	012
三、东巴文字的发展及传承	016
第二节 东巴文化与东巴画的关系	021
一、东巴画是东巴文化的重要组成部分	023
二、东巴画以艺术语言反映东巴文化所蕴含的宗教观、价值观	026
三、东巴画的艺术风格、审美取向受到东巴文化的整体观照	027
思考练习题	028
第二章 东巴画概述	029
第一节 东巴画的概念	030
第二节 东巴画渊源探析	030
第三节 东巴仪式中的东巴画	033
第四节 传统东巴画	038
第五节 现代东巴画	044
一、服务对象的改变	045
二、表现内容的改变	045

三、绘画材料的改变	046
四、绘画技法的改变	046
五、创作者主体的多元化	047
思考练习题	050
第三章 东巴画的类别及特点	051
第一节 东巴画的类别	052
一、卷轴画	052
二、木牌画	057
三、纸牌画	060
四、画 谱	062
五、图画文字	064
六、竹笔经书插画	065
七、东巴雕塑	066
第二节 东巴画的特点	069
一、线条特点	069
二、色彩特点	074
三、其他特点	077
思考练习题	079
第四章 东巴画的工具、材料与制作	081
第一节 传统东巴画的工具、材料与制作	082
一、东巴画笔	083
二、东巴颜料	084
三、东巴画纸	088
四、东巴画布	091
第二节 现代东巴画的工具、材料与制作	092
一、国画类材料	093
二、油画类材料	095

三、综合类材料	097
思考练习题	098
第五章 东巴画画法	099
第一节 卷轴画画法	100
一、神路图画法	100
二、卷轴画画法	103
第二节 木牌画画法	105
一、神牌画画法	105
二、鬼牌画画法	107
第三节 纸牌画画法	108
一、五佛冠画法	108
二、纸牌画画法	110
第四节 现代东巴画画法	111
一、材料准备	112
二、绘制步骤	112
思考练习题	113
第六章 传统东巴画中的法器与动植物形象	115
第一节 传统东巴画中的法器	116
一、法器的种类	116
二、法器的用途	116
第二节 传统东巴画中的动植物形象	119
思考练习题	124
第七章 东巴画作品鉴赏	125
第一节 欣赏东巴画的意义与方法	126
一、欣赏东巴画的意义	126
二、欣赏东巴画的方法	129

第二节 传统东巴画作品欣赏	130
一、卷轴画欣赏	130
二、木牌画欣赏	140
三、纸牌画欣赏	142
四、画谱欣赏	144
五、东巴经书	145
第三节 现代东巴画画家及其作品欣赏	146
一、赵有恒及其作品欣赏	147
二、张云岭及其作品欣赏	149
三、张春和及其作品欣赏	150
四、兰碧英及其作品欣赏	152
五、许正强及其作品欣赏	155
六、和品正及其作品欣赏	157
七、王荣昌及其作品欣赏	159
八、和勇及其作品欣赏	160
九、赵琦及其作品欣赏	162
思考练习题	163
 第八章 经典东巴画临摹范画	 165
 参考文献	 184
 后 记	 186

导 论

2003年10月，在联合国教科文组织第三十一届大会上通过的《保护非物质文化遗产公约》指出，非物质文化遗产应涵盖五个方面的项目：“（a）口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；（b）表演艺术；（c）社会风俗、礼仪、节庆；（d）有关自然界和宇宙的知识和实践；（e）传统的手工艺技能。”并指出，非物质文化遗产概念中的非物质性的含义，是与满足人们物质生活基本需求的物质生产相对而言的，是指以满足人们的精神生活需求为目的的精神生产这层含义上的非物质性。所谓非物质性，并不是与物质绝缘，而是指其偏重于以非物质形态存在的精神领域的创造活动及其结晶。

简单地讲，“物质文化遗产”是以物质的形式存在，如历史文物、历史建筑、人类文化遗址等，如三星堆、都江堰、故宫；而“非物质文化遗产”即以非物质形态存在，如中国的桑蚕丝织技艺、南音、南京云锦织造技艺、宣纸传统制作技艺等。

东巴画是纳西族东巴文化艺术的一项重要内容，流传在云南省丽江市古城区和玉龙纳西族自治县，以纳西族民间信奉中的神灵、传说中的祖先及动物等为主要描绘内容，表现了人与自然的和谐关系，主要有经卷图画、木牌画、纸牌画和卷轴画等形式。

东巴的经卷图画包括东巴图画文字、封面装帧画、经书扉页和题图等。东巴的木牌画是在简制的木牌面上绘制出的图像，它主要用于纳西族的插地祭祀活动，与两汉时期中国西北部古羌人的“人面形木牌”有着渊源关系。东巴的纸牌画以自制的土纸为载体，它主要包括两类，一类是绘制的神像，或竖于神坛供人祭拜，或戴在祭司头顶；另一类是绘画谱典，或用作绘画者的规范，或用作绘画传承时的教本，这种谱典种类较多，可以自成体系。东巴的卷轴画多绘于麻布或土布上，四周用蓝布装裱，上有天杆，下设地轴，绘画内容多为纳西族信奉的神祇。卷轴画在继承纳西族传统绘画的基础上，既借鉴了藏、汉等民族的绘画技法，又吸收了佛、道文化元素，特别是吸取了元、明以来藏族唐卡造像艺术的特点，兼收并蓄，形成了一种新的绘画形式。卷轴画《神路图》是东巴绘画艺术中的煌煌巨制，全长十几米，由100多幅分格连环画组成，直幅长卷上共描绘了

360 多个人物及动物形象，场面宏大，气势壮观，技艺高超，反映了纳西族灵魂不灭的生命意识和完善人生的伦理观念。

东巴绘画主要以木片、东巴纸、麻布等为材料，用自制的竹笔蘸松烟墨勾画轮廓，然后敷以各种自然颜色，绚丽多彩，历经数百年而不褪色。其绘画形象具有强烈的原始意味，以线条表现为主，并不注重事物外部的形体比例，但朴实生动，奇异诡谲，野趣横生，色彩多用原色，鲜艳夺目。许多画面亦字亦画，保留了浓郁的象形文字书写特征，是研究人类原始绘画艺术的“活化石”。2006年，纳西族东巴画与杨柳青、桃花坞木版年画、藏族唐卡一起被列入第一批国家级非物质文化遗产。

国家级非物质文化遗产名录，是经中华人民共和国国务院批准，由文化部确定并公布的非物质文化遗产名录。为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化，国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》，并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系，要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

我国各族人民在长期的生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护和利用好我国非物质文化遗产，对落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。保护和利用好非物质文化遗产，对于落实科学发展观，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，非物质文化遗产的生存状况受到了比较大的冲击，所以加强我国非物质文化遗产的保护已经是刻不容缓。非物质文化遗产与物质文化遗产共同承载着人类社会的文明，是世界文化多样性的体现。我国非物质文化遗产所蕴涵的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识，是维护我国文化身份和文化主权的基本依据。加强非物质文化遗产保护，不仅是国家和民族发展的需要，也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击。一些依靠口授和行为传承的文

化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外，随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象时有发生。加强我国非物质文化遗产的保护已经刻不容缓。

中国非物质文化遗产保护专家委员会副主任乌丙安提到，物质文化遗产以物为载体，而非物质文化遗产是以人为载体，千百年来口传心授，反映群众生产生活状态和思维方式的民族民间文化，形成了独特的民族文化精华。物质文化遗产的毁灭需要外力，但非物质文化遗产却往往是人亡歌息、人亡技绝。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡。他认为：“把民族民间文化艺术纳入到教育体系，这无疑是对非物质文化遗产最好的传承和保护，京剧进课堂就是一个很好的例子。”前文化部副部长周和平在《中国非物质文化遗产保护的实践与探索》一文中提出：“积极推进非物质文化遗产进课堂、进教材、进校园，使非物质文化遗产成为对青少年进行传统文化教育和爱国主义教育的重要载体。”^① 这些理念和观点体现了对濒临消失的文化遗产保护的强烈愿望和对传承方法的思考。

非物质文化遗产代表一种民族符号，是民族历史发展的见证。真正打动人的、有价值的，并不是形式本身，而是形式里面蕴藏的民族情感。传承和保护非物质文化遗产，是时代赋予我们不可推卸的历史重任。因此，对非物质遗产传承模式的探讨就显得尤为突出，能够通过研究、教学、实践实验，寻求符合传承要求、方法、措施、保障等方面的推广经验，是我们研究和探讨的问题。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十四条规定，学校应当按照国务院教育主管部门的规定，开展相关的非物质文化遗产教育。因此，在地方高校进行民族文化艺术研究、教学、传承和创新具有极其重要的现实意义。在地方高校开展纳西东巴文化教学、研究、传承工作，具有以下纳西东巴文化优势和特点：①具有广泛的传承对象，并有较好的专业理论基础和实践表现能力；②能够整合地方民间、博物院等各文化部门的东巴

^① 周和平：《中国非物质文化遗产保护的实践与探索》，载《求是》2010年第4期。

画藏品资源,借助研究机构的专家学者为传承工作指导、服务;③具有良好的教育教学环境和理论、实践教学条件,学生可以参与当地开展的东巴祭仪活动,深入感受、体验民族文化内涵;④非物质文化遗产在地方高校进行教学,对形成阶梯式传承发挥积极的作用;⑤在地方高校传承,对东巴画非物质遗产在全省乃至全国进行传播将产生积极而广泛的影响;⑥在地方高校传承、研究,并将东巴画在传统基础上进行创新,对地方特色文化传播、旅游产品开发、绘画艺术创作等方面产生积极影响;⑦在地方高校开展教学,为全国各地非物质遗产保护、研究、教学、实践实验寻求符合传承的要求、方法、措施、保障等积累推广经验。

20世纪末,联合国教科文组织指出:“注重发展教育的民族特色、地方特色是世界教育发展的大趋势。”一段时间以来,国内外各大专院校立足于地方民族文化,不断加强地方民族传统文化的课程设置、教学研究与教材编写,努力开辟独具特色的课程与专业,取得了可喜的成果。

《东巴画教程》是丽江师范高等专科学校教师经过五六年的科研、在教学实践基础上形成的成果,也是云南省高校“十二五”规划项目研究成果,其编写是为了研究、探索和开发地方高校民族、民间文化特色课程设置、教学而开展的基础性工作。该教程的内容包含东巴文化概述,东巴画概述,东巴画的类别及特点,东巴画的工具、材料与制作,东巴画的画法,传统东巴画中的法器与动植物形象,东巴画作品欣赏,经典东巴临摹范画。

该课程的目的是通过教学,使学生了解纳西族东巴文化的内涵,认识东巴文化与东巴画之间的关系,了解、掌握传统东巴画、现代东巴画的基本概念,了解、认识传统东巴画的类别、特点、绘画工具、材料与制作、绘画步骤和方法,了解现代东巴画借鉴传统东巴画的造型语言,特别是字画同一的绘画特点来表现现代社会生活和体现现代人的审美心理,从而形成新的绘画形式和内容。

通过作品欣赏教学,使学生直观地了解、认识优秀的传统东巴画和现代东巴画作品,提高学生对优秀传统东巴绘画和现代东巴画作品的内容、造型、色彩、技法等特点的认识、分析、理解、审美能力,提高自觉学习民族优秀文化的意识,加强认识学习优秀民族文化与本专业之间的关系,

进一步拓展学生民族文化知识，提高学生民族文化素养。

东巴画是一门具有民族、民间绘画特点的绘画理论、技法课程，对学生学习和认识优秀的民族、民间绘画有着重要的作用，特别是通过对民族、民间绘画的学习，将民族、民间绘画的绘画造型语言、绘画题材、绘画材料、绘画技法等融入到现代的美术创作、艺术设计、动漫设计、广告设计等专业课程中，对形成地方高校独特的专业特色有着良好的促进作用。

我们相信，通过广大民族文化艺术工作者的不断努力，可以找到中国优秀的少数民族文化艺术的研究、学习、传承、创新的新方法、新途径，不断使优秀民族文化艺术散发出耀眼的光芒。

第一章 东巴文化概述

纳西族源于古代氐羌族群中的古羌人，后从内蒙古、青海、藏东南、川西，沿着藏彝走廊一直迁徙到今天的分布区域。在漫长的迁徙和社会发展历程中，纳西族产生了古老的人类起源与迁徙的记载和传说。早在汉代文献中就有关于纳西族历史的明确记载，特别是在《华阳国志》中，第一次提到“摩沙夷”，其后不绝于史书，历历可考。纳西族历史久远，注重人与自然、人与人之间的和谐共处。在纳西族家庭教育中，父母对子女的教育首先说的是与人为善，与人和谐相处，不要制造矛盾，更不要发生冲突。纳西族保持这种理念，就是认为人与自然是同父异母关系，是兄弟关系，应始终保持“天人合一”的人地和谐关系。而纳西族主体文化——东巴文化更是吸纳众家之长，成为全人类的共同财富，是人类童年时代记忆的遗产。

第一节 东巴文化的基本内涵

东巴文化是纳西文化的重要组成部分，贯穿于纳西族历史发展的全过程。东巴文化的起源问题是学界比较关心的问题。东巴文化可以分为无文字时期和有文字时期。古代早期文化的传承主要靠口传心授，口诵是最主要的文化传播形式。东巴文化也不例外，东巴文化靠口传心授来传承文化和举行各种民俗活动。这一历史时期最为漫长，远远超过有文字的历史。而东巴文字形成的时间，一般认为最迟形成于唐宋时期，至今已有 1 000 多年的历史。东巴文化同世界上其他民族的古文化一样，也是一种宗教文化，即东巴教文化，同时还是一种民俗活动，是由东巴世代传承下来的纳西族古文化。世俗化是东巴教、东巴文化最突出的特点，有别于其他宗教文化和纯民俗文化。东巴教是纳西族的原始宗教，其祭司叫东巴，是东巴文化的主要传承者，意译为智者，是纳西族最高级的知识分子，他们多数集歌、舞、经、书、史、画、医为一身。东巴文化是东巴教徒世代传承下来的、用象形文字或图画文字记录下来的纳西族古代文化，它的内涵十分丰富。

图 1-1 纳西族东巴祭司

一、东巴文化的内涵

“东巴”这一称谓是民间对纳西族祭司的尊称。和志武认为，按照纳西语直译，东巴应该是指“山乡诵经者”，意即“智者”。他还进一步指出，东巴巫师、祭司，字像人坐形，头戴神冠，口出气以示念经（）。^①古语对东巴的称呼是“本波”，而东巴是民间俗称。李国文认为，东巴是纳西语“达巴”的音译，还写作“多宝”“多巴”“东跋”“刀巴”等。^②郭大烈认为，“东巴”一词来源与吐蕃前期苯教所尊奉的教主丁巴什罗有关，“丁巴”即是东巴，在藏语中有祖师、弘法、大师等含义。此外，习煜华、杨逸天等都认为“丁巴”和“东巴”不过是一音多译的结果。还有学者提出，“东巴”一词是藏语借词，藏语音读的“多巴”，不仅有祭司的

① 和志武：《和志武纳西学论集》，民族出版社 2008 年版，第 34 页。

② 李国文：《东巴文化辞典》，云南教育出版社 1997 年版，第 1 页。