

全面介绍西藏的绘画、壁画与唐卡

200余幅珍贵插图

原汁原味的西藏艺术

西藏绘画艺术

了解藏地神秘魅力和藏密教义的必读书

杨辉麟 编著

西藏人民出版社

西藏绘画艺术

杨辉麟 编著

西藏绘画艺术

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

杨辉麟 著

西藏人民出版社

杨辉麟 著

图书在版编目(CIP)数据

西藏绘画艺术/杨辉麟编著. —拉萨: 西藏人民出版社,
2009. 9

ISBN 978-7-223-02733-5

I. 西… II. 杨… III. 藏画—艺术评论 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 147176 号

西藏绘画艺术

- 作 者 杨辉麟
责任编辑 格藏才让 张慧霞
特约编辑 郑海波
装帧设计 王晓坤
出 版 西藏人民出版社
社 址 拉萨市林廓北路 20 号 邮编编码 850000
北京编辑发行部: 北京市东土城路 8 号林达大厦 A 座 13 层
印 刷 北京华联印刷有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 16 开 (787×1092)
字 数 300 千
印 张 17.5
印 数 1—2000
版 次 2009 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-223-02733-5
定 价 88.00 元

版权所有 侵权必究

前言

西藏的绘画艺术历史悠久。从四五千年前的昌都卡若和拉萨曲贡文化遗址中出土的彩陶器和陶器上的装饰纹中，可以窥视到西藏绘画艺术的先河。金属时代的洞穴岩画遍布全区，题材广泛，包括狩猎、放牧、战争、演武、自然与神灵崇拜、动植物等，技术娴熟。这时期的岩画运用单线勾勒、剪影等方式表现形体，突出特征，这是西藏原始绘画艺术。

佛教传入西藏后，佛教绘画艺术开始兴起和发展，它大致可分为四个时期：第一个时期是公元7—9世纪，即藏传佛教前弘期。吐蕃王朝时期修建近百座寺庙，史载这些寺庙均绘有壁画，后来由于朗达玛灭佛、战乱和自然灾害等缘故，壁画几乎被毁尽。目前，从拉萨布达拉宫法王洞、大昭寺和山南桑耶寺里残存的吐蕃时期的壁画中，还能寻觅和感受到吐蕃绘画艺术的神韵。第二个时期是公元12世纪左右，即藏传佛教后弘期。朗达玛灭佛约一百年后，佛教在西藏再度复兴，并形成了许多宗教流派，促使了这一时期绘画艺术的兴盛和发展。这时期出现了西藏最早的画派——江孜画派，其特点是造型比例适中，着重心理表现，突出个性特征，现遗存于白居易的十六罗汉像则体现了该派的艺术特点。第三个时期是公元15—16世纪，即西藏绘画繁盛期。这一时期的绘画发展与格鲁派（黄教）的创立是分不开的。此时期格鲁派在宗喀巴领导下先后修建了甘丹、哲蚌、色拉等寺院，其势力扩展到全藏，而依附于宗教的绘画艺术也随着格鲁派的传播而迅速发展起来，出现了画派林立、风格各异、百花齐放的繁荣景象。这一时期的主要画派有门孜派、门萨派、噶玛贡派等。第四个时期是公元18—19世纪，即西藏绘画鼎盛期。这一时期格鲁派势力已超出西藏、青海等地区，扩展到了云南、四川、蒙古、甘肃等地，绘画艺术形成了一个前所未有的艺术高潮。

西藏绘画，在藏传佛教艺术中占有十分重要的地位，享有“百艺之王”的盛誉。其题材丰富，容量宏大，分为壁画、唐卡、装饰等多种绘画形式，涉及宗教、政治、历史、经济、文化和社会生活等广大领域，从佛教教义、神话传说、历史故事、生活场景到山水风光、翎毛花卉、图案装饰等几乎无所不容，丰富多彩。

西藏绘画艺术中的主要形式之一就是壁画，藏语称“江塘”，一般指直接绘于各大寺院和宫殿建筑四壁。西藏壁画的雏形要从两千多年前的“喀拉孜”摩崖刻画算起，到公元8世纪中叶，绘画内容有以佛教故事为线索的宗教故事，也有反映文化、祭祀、风俗或历史的题材和人物的写真。其面积可大可小，多为大幅巨作，一般高约2米。西藏寺院壁画主要取决于殿堂主尊的立塑，如主尊为宗喀巴大师，壁画一般为“宗喀巴师徒三尊”、“宗喀巴画传”、“格鲁派高僧”等。其题材包括佛陀、菩萨、声闻像、佛本生故

事、历代高僧、教派祖师传记画及肖像画、历史故事及民俗画等；有对生产劳动、建筑场景、战争场面、歌舞娱乐、体育游戏、迁徙狩猎、佛事仪轨的真实描绘，还有对天堂、地狱、众神百怪天马行空的纵意想象；有单幅画，也有连环画式的组画。佛像画大都依照《造像度量经》或《绘画量度》规定的比例绘制，其画法多系单线平涂，成像庄严肃穆，体态比例匀称；历史故事、风俗画多用俯瞰式透视法，人物、建筑、背景以几何形结构绘出，笔法古朴而细腻，色彩浑厚而深沉。

壁画的颜料均为不透明的矿物质颜料，有石黄、石绿、石青、朱砂等数十个品种。绘画时，须调入动物胶和牛胆汁，以保持色彩鲜艳、经久不退。一般来说，一种颜色大体要用4种颜料配制，如火红中加入黑色变成咖啡色，再加入白色就变成红色；大红中加入橘黄变成浅红色。再如画妖风，在天蓝色中加入黑色，再加入大红色，使色调出现红中含蓝黑，看起来怪而凶，妖怪驾着妖风出现，给人一种杀气腾腾的感觉。一铺壁画一般都要经过打草图、勾墨线、敷色、晕染、用色线再次勾线、晕染、上金、开眼、涂胶等过程。构图严谨丰满，布局疏密有致，层次丰富多变；绘画以铁线描绘为主，色彩鲜艳浓重，并大量应用“描金”、“干贴”、“磨金”等勾绘图案、饰物、佛像供品，使画面显得更加光彩夺目，具有浓郁的宗教色彩和地方特色。

唐卡是西藏绘画特有的艺术形式，也是藏传佛教独有的用于修行和学习的工具形式之一。唐卡是指装裱成卷轴式的画，通常绘于布帛与丝绸之上。幅面大小相差悬殊，大者可达数千平方米，小者则幅不盈寸。一般高约75厘米，宽50厘米，多呈长方形条幅。常悬挂于寺院殿堂中，亦可卷起带于身边，故而流布之广远远超过了壁画。根据所用的材料可分为“国唐”和“止唐”，国唐是用丝绸面料制作，止唐是用颜料在布料上绘制。而寺院用于“晒佛”的大型唐卡又称“国固”，1996年由藏族绘画大师扎西次仁设计、旦巴热丹绘制、多布杰等十多位艺人历时年余缝制的《至贵殊灵彩缎展佛唐卡》已被载入《吉尼斯世界之最》，是当今世界上最大的唐卡。唐卡艺术流派主要有噶赤、钦赤、勉赤三派，噶赤画派主要流行于康区，钦赤画派主要流行于后藏，勉赤画派主要流行于卫藏尤其是拉萨一带。唐卡的表现题材十分广泛，主要有画传（佛传、祖师传、法师传等）、肖像画（佛祖像、菩萨像、护法像、法王像、活佛像等）、本尊画（大威德金刚、金刚萨埵、白度母等）、历史画（文成公主入藏、五世达赖喇嘛觐见清顺治帝等）、民俗画（乐舞图、祭祀图等）、建筑画（大昭寺全貌图、修建萨迦寺图等）、宗教画（法会、说法、辩经等），此外还有器物、动物、医药画等。它既是宗教画卷，又是历史及民俗画卷，可以说是了解西藏的百科全书。

目录

前言	I
----------	---

上篇 西藏绘画

第一章 绘画史略	2
----------------	---

第一节 史前期绘画	2
-----------------	---

(狩猎岩画/畜牧岩画/争战及演武岩画/神灵崇拜岩画/舞蹈岩画/佛教岩画/动物岩画/生活岩画)

第二节 藏传佛教前弘期绘画	7
---------------------	---

1. 大昭寺吐蕃时期绘画	8
--------------------	---

2. 桑耶寺吐蕃时期绘画	9
--------------------	---

第三节 藏传佛教后弘期绘画	10
---------------------	----

1. 古格遗址 11 世纪绘画	11
-----------------------	----

2. 托林寺 11 世纪绘画	13
----------------------	----

3. 萨迦寺 13 世纪绘画	14
----------------------	----

第四节 藏传佛教繁盛期绘画	16
---------------------	----

1. 夏鲁寺元代绘画	16
------------------	----

2. 白居寺明代绘画	17
------------------	----

3. 桑耶寺明代绘画	19
------------------	----

第五节 藏传佛教鼎盛期绘画	20
---------------------	----

1. 乃穷寺 17 世纪绘画	21
----------------------	----

2. 罗布林卡新宫 18 世纪绘画	22
-------------------------	----

3. 大昭寺甘丹颇章时期绘画	23
----------------------	----

第二章 绘画总则	26
----------------	----

第一节 绘画量度	26
----------------	----

1. 佛造像比例	26
----------------	----

2. 菩萨造像比例	28
-----------------	----

3. 罗汉造像比例	30
4. 佛母造像比例	31
5. 明王金刚护法造像比例	31
6. 吉祥王菩萨造像比例	32
第二节 绘画威仪	33
1. 手印	33
(施无畏印/施愿印/禅定印/触地印/智吉祥印/转法轮印/智拳印/被 济众生印/药师印/莲花五股印/独股印/棒印/授记印/期克印/合掌印/金 刚呌迦罗印)	
2. 标识	35
3. 顶严	37
4. 坐势	38
(结跏趺坐/善跏趺坐/莲花跏趺坐/游戏坐/轮王坐/交脚坐/左右舒 坐/左右展立/舞立/跪立)	
5. 台座	39
(莲花座/生灵座/鸟兽座)	
6. 大饰	40
7. 小饰	41
第三节 绘画器物	41
1. 法器	41
(幡/幢/伞盖/净瓶/锡杖/曼荼罗/五佛冠)	
2. 持物	45
(金刚杵/金刚铃/念珠/钵/药壶/拂子/梵篋/轮/塔/如意宝珠/宝镜/ 剑/戟/棒/刀/钩/弓箭/索/莲花/花/果穗/琵琶/化佛/颅器/天杖/普巴杵/ 钺刀/手鼓/人、头、死尸)	
3. 动物	52
(牛/马/羊/猪/吐宝鼠/鹿/狮/狗/金翅鸟)	

第三章 绘画综述 56

第一节 绘画材料	56
1. 颜料	56
2. 画笔	57
3. 硬漆	57
4. 胶	58

第二节 绘画分类	58
1. 壁画	58
2. 唐卡	60
3. 坛城沙画	61
4. 装饰画	62
第三节 绘画流派	63
1. 勉唐画派	63
2. 钦则画派	65
3. 噶赤画派	66
4. 歧乌画派	68
第四节 绘画风格	69
1. 尼泊尔绘画风格	69
2. 印度绘画风格	70
3. 汉式绘画风格	71
4. 西藏绘画风格	71
(吐蕃时期绘画风格/元朝时期绘画风格/明朝时期绘画风格/清朝时期绘画风格)	

中篇 西藏壁画

第四章 壁画述解 76

第一节 壁画制作	76
1. 粉刷清理墙面	76
2. 确定壁画位置	76
3. 明确绘画内容	77
4. 壁画绘制程序	77
5. 壁画收尾处理	79
第二节 壁画布局	79
1. 壁画配置	79
2. 壁画构图	80
(中心式构图/回环式构图/分格式构图/几何形构图)	
第三节 壁画用色	82
1. 壁画色彩	82
2. 壁画色调	83

3. 壁画用金	83
4. 壁画线条	84
第四节 壁画特征	85
1. 历史特征	85
2. 民俗特征	86
3. 体育特征	86
4. 人性特征	87

第五章 壁画题材 89

第一节 佛教壁画	89
1. 佛传故事壁画	89
2. 佛本生故事壁画	90
3. 高僧大德传记壁画	91
4. 宗教活动壁画	92
第二节 历史壁画	92
1. 吐蕃时期历史壁画	92
2. 萨迦巴时期历史壁画	93
3. 帕木竹巴时期历史壁画	94
4. 甘丹颇章时期历史壁画	94
第三节 风俗壁画	95
第四节 传说壁画	96
第五节 传统壁画	97
1. 《圣僧图》	97
2. 《六长寿图》	98
3. 《长寿老人图》	98
4. 《九住心图》	99
5. 《阿孜热牵象图》	99
6. 《敬长图》	99
7. 《七政宝图》	100
8. 《八瑞物图》	101
9. 《八吉祥徽图》	101

第六章 寺院壁画 104

第一节 宁玛派寺院壁画	104
--------------------------	-----

1. 敏珠林寺壁画	105
2. 结林措巴寺壁画	106
3. 吉隆蔡寺壁画	107
4. 日吾齐寺壁画	108
第二节 萨迦派寺院壁画	109
1. 萨迦寺壁画	110
2. 扎塘寺壁画	112
3. 充堆措巴寺壁画	115
第三节 噶举派寺院壁画	116
1. 加玉寺壁画	117
2. 扎同寺壁画	118
3. 噶举寺壁画	119
4. 绰浦寺壁画	120
5. 查嘎尔达索寺壁画	121
6. 贡不日寺壁画	123
第四节 格鲁派寺院壁画	124
1. 朗真寺壁画	124
2. 仲嘎尔曲德寺壁画	125
3. 查乌寺壁画	126
4. 色切寺壁画	127
5. 丢热寺壁画	128
6. 贡巴孜寺壁画	130
7. 札什伦布寺壁画	131
8. 强准寺壁画	132
9. 帕巴寺壁画	134
10. 曲丹伦布习寺壁画	136
11. 彭措林寺壁画	137

下篇 西藏唐卡

第七章 唐卡衍变 140

第一节 吐蕃时期唐卡 140

(桑结东厦唐卡/观音菩萨唐卡/佛祖及弟子唐卡)

第二节 宋元时期唐卡 142

“贡塘喇嘛祥”缂丝唐卡/“静息观音坛城”刺绣唐卡)	
第三节 明清时期唐卡	144
(佛陀缂丝唐卡/大慈法王缂丝唐卡/释迦牟尼佛像唐卡/噶当派四本尊唐卡/灵塔唐卡)	

第八章 唐卡概述 148

第一节 唐卡绘制	148
1. 选择画布	148
2. 磨制画布	149
3. 绘画颜料	149
4. 绘画程序	149
5. 装饰景物	150
第二节 唐卡装裱	151
1. 装裱选料	151
2. 缝天地边	152
3. 缝制遮幔	152
4. 装天地杆	152
5. 安缝画芯	152
第三节 唐卡分类	152
1. 彩绘唐卡	153
2. 刺绣唐卡	154
3. 堆绣唐卡	155
4. 缂丝唐卡	156
5. 贴花唐卡	157
6. 珍珠唐卡	158
7. 印刷唐卡	159
8. 金汁唐卡	160

第九章 唐卡内容 161

第一节 佛像唐卡	162
1. 释迦牟尼佛	162
2. 三世佛	166
3. 长寿三尊佛	168
4. 阿弥陀佛	168

5. 药师佛	170
6. 五方佛	172
7. 三十五佛	175
第二节 菩萨唐卡	176
1. 观音菩萨	177
(四臂观音/十一面千手千眼观音/狮吼观音/马头观音)	
2. 文殊菩萨	183
3. 金刚手菩萨	185
4. 弥勒菩萨	186
第三节 佛母唐卡	186
1. 度母	187
(绿度母/白度母/救八难度母/二十一度母)	
2. 佛母	191
(尊胜佛母/大白伞盖佛母/作明佛母/叶衣佛母/独髻佛母)	
3. 空行母	197
(金刚亥母/狮面空行母)	
第四节 本尊唐卡	199
1. 大威德金刚	200
2. 胜乐金刚	202
3. 密集金刚	204
4. 吉祥喜金刚	206
5. 时轮金刚	207
第五节 护法唐卡	209
1. 大黑天护法	210
2. 吉祥天母护法	212
3. 阎魔护法	214
4. 姊妹护法	215
5. 财宝护法	217
6. 金刚护法	218
(黄布禄金刚/骑龙布禄金刚/黑布禄金刚/绿布禄金刚/黑袍金刚护法/坟主护法)	
7. 世间护法	221
(白哈尔/白毡神/善金刚/载乌玛保/长寿五姊妹/十二丹玛女神)	
第六节 祖师唐卡	229
1. 般若部祖师	230

(龙树/无著)	232
2. 秘密部祖师	232
(米拉日巴)	233
3. 菩提道祖师	233
(莲花生/阿底峡/仲敦巴/萨班·贡噶坚赞/玛尔巴/宗喀巴/布顿·仁钦珠)	242
第七节 活佛唐卡	242
1. 达赖喇嘛	243
(索南嘉措/阿旺罗桑嘉措/仓央嘉措/格桑嘉措/强白嘉措/土登嘉措)	250
2. 班禅额尔德尼	257
(罗桑却吉坚赞/罗桑益西/曲吉尼玛/确吉坚赞)	261
3. 噶玛巴	263
(都松钦巴/德银协巴/旺秋多杰)	266
4. 唐东结布	267
参考书目	263
后 记	266
作者简介	267

上篇 西藏绘画

这一篇，分为三章十二节。全面展现了西藏绘画的发展脉络。史前期的绘画是西藏原始时期的绘画艺术；佛教传入西藏后，佛教绘画艺术开始兴起和发展，经历了前弘期、后弘期、繁盛期和鼎盛期等几个阶段，使西藏绘画艺术达到了一个前所未有的艺术高潮。同时，对绘画量度、威仪、器物，以及绘画材料、类别、流派、风格等也进行了详细而全面的介绍。

第一章 绘画史略

西藏，是藏族文化的发源地。西藏绘画有着悠久的历史。佛教传入西藏后，西藏绘画开始兴起和发展，主要经历了前弘期、后弘期、繁盛期、鼎盛期等几个阶段，逐渐形成了一个专门的艺术门类，推动了西藏绘画艺术向精深发展，并使西藏绘画呈现出多姿多彩的绚丽局面，从而产生了盛誉藏内外的藏传佛教壁画和唐卡。

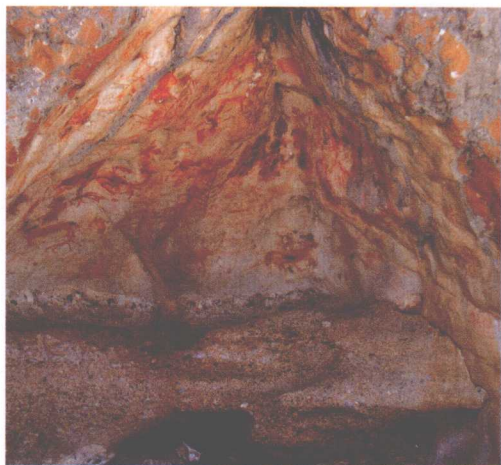
第一节 史前期绘画

西藏绘画的起源，可以上溯到史前时期。据霍巍老师在《西藏佛教寺院壁画

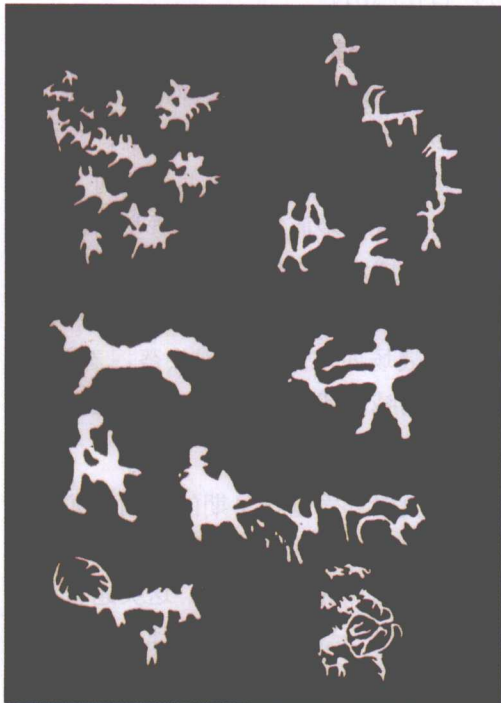
艺术的起源与发展》一文中介绍，西藏昌都卡若遗址出土的陶器中，已经注意在器物的不同部位饰以不同的纹饰，包括刻画或压印的平行线、三角纹、方格以及菱形等几何形的图案，讲究图案的排列和对称。同时，遗址中还出土有彩陶器，说明当时人们已经知道运用色彩来绘制图案。年代稍晚于卡若文化的拉萨曲贡遗址，也发现一些陶器的局部有重菱纹、锥刺纹、弦纹以及压印纹、平行几何纹、人字纹、波折纹等多种装饰性纹饰。还有一些纹饰是采用“磨花工艺”的局部磨光技术来表现的，即以光面和糙面的对比来显示纹样的结构，给人以立体感。

陶器纹饰

古岩壁画 是远古时期的族群有意识地凿刻在岩石上的图像，稚拙古朴。

狩猎题材的岩画 曹刚、李永宪绘

西藏许多地区都分布着古代岩画的遗存。其中大部分集中在西藏的西北部、北部以及雅鲁藏布江中上游等海拔多在 4500 米左右的高寒地区。这些岩画或采用坚硬的工具雕刻在崖面、崖阴、天然石块上，或采用红色的矿物质颜料涂于这些场所。据《西藏原始艺术》(李永宪著)记载，西藏岩画的题材内容十分丰富，包括狩猎、畜牧、战争与演武、神灵崇拜、舞蹈、佛教、动物以及日常生活等。画面中出现的单个图像主要有人物、动物、植物、神灵、器物、建筑物、符号及自然环境等，其中动物形象占 80% 以上。这些岩画充满着原始的活力，以写实的手法记录了远古时期西藏高原民族原始的宗教、生产和经贸活动以及早期的苯教祭祀、信仰符号等内容。

狩猎岩画

狩猎岩画是西藏岩画中最常见的题材和内容，以藏北和藏西地区最为多见。主要形象是作为狩猎者的人物及其狩猎工具，作为猎物的各类野生动物。猎物均为哺乳类动物，包括野牦牛、羚羊、野山羊、野驴、鹿等，此外还有一些鸟类。岩画中狩猎人的造型比较生动，或头戴尖顶帽，或身着长袍，或腰挎长刀，或手执弓箭，或骑马追猎，或徒步围猎，甚至还有手擒猎物的形象，充分表现了西藏狩猎部族的英姿风采。在日土鲁日朗卡岩画中，描绘了 3 名骑马猎人围捕 2 头野牦牛的场面，十分生动。

藏西岩画中的放牧图 张亚莎绘

武士岩画 反映了武士争斗的战争场面

雍仲符号与
太阳、树木、
动物、巫师、
旗帜、弓箭、
鹰、塔的组合图案 张
亚莎绘

畜牧岩画

畜牧岩画在西藏岩画中占有较大比例，以藏北和藏西地区较为多见，而在藏东和藏南地区亦有发现。从岩画的内容看，当时人们已能畜养牦牛、马、羊等牲畜，还有被驯养的鹿，如在藏东八宿拉鲁卡岩画中就有骑鹿人的形象。在日土塔康巴岩画中，人们牵赶着牲畜随部落迁徙；在加林山岩画中，骑马人对牦牛群实行“领牧”；在革吉盐湖岩画中，骑马牧人跟随牛群实行“散牧”；在那布龙岩画中，有徒步牧人在牛群之后“赶牧”的场面等，自在悠闲。

争战及演武岩画

争战和演武岩画以西部地区 and 藏北高原居多。岩画中的人物多为武士，身着宽肩束腰长袍，最常见的是两两相对，或骑马对峙，或徒步而立，或执盾举刀，或执弩以对，或双方手持长矛做对刺状，或双方徒手呈角力态，如当雄扎西岛洞穴岩画中的争战场面，武士们戴头盔，着铠甲，或摇旗呐喊，或执盾举刀，形象逼真。

神灵崇拜岩画

神灵崇拜岩画在早期的岩画中尤为多见，反映了远古时期的高原先民们对于自身及客观世界的认识境界。这类题材的画面主要有日月崇拜、生殖崇拜、自然物崇拜、动物崇拜等几种形式。日月崇拜的画面通常出现在狩猎、畜牧、动物群等题材内容的岩画中，也有仅见日月图案的独立画面。表现生殖崇拜的画面也较多见，如在日土塔康巴、纳木湖扎西岛、八宿拉鲁