

唐卡艺术

CHINESE CRAFTWORKS RECORD BOOK
百工录——中国工艺美术记录丛书

王建良 总主编

曹雪明 执行主编

王旦增平措 编著
谦

唐卡在藏文中，有平坦、平展、辽原、原野、广场等意思。如平原在藏语中叫「唐或唐卡」，这层含义中表现出了唐卡作为绘画艺术对画布的要求即平展性，犹如平原一般，将唐卡所呈现的内容展现给视线范围。总体说唐卡涉及了历史、政治、文化和社会生活等诸多领域，堪称藏民族百科全书，其中以宗教为主要内容。

ISBN 978-7-5344-7246-6

9 787534 472466 >

定价68.00元

唐卡

艺术

百工录系列丛书

旦增平措 王谦

编著

图书在版编目(CIP)数据

百工录·唐卡艺术 / 旦增平措, 王谦编著. — 南京 :
江苏美术出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5344-7246-6

I. ①百… II. ①旦… ②王… III. ①唐卡—宗教艺术
IV. ①J219

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第039056号

出品人 周海歌
责任编辑 王左佐 朱 婧
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
封面设计 孔文伟
版式设计 石 润 姚心月 徐振宇
姚传新 刘蕙菁 刘高峰
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 《百工录·唐卡艺术》
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 江苏凤凰印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-7246-6
定 价 68.00元

营销部电话 025-68155667 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编委会主任

王建良

编委会副主任

廖 军 马 达 余江涛

委员

吕美立 曹雪明 黄 海 顾文霞 朱 丹

马建庭 邢伟中 单存德 冷 坚 李 明

汪 彤 周海歌 丁 泗 马元兴 顾永骏

汪寅仙 周金秀 柳成荫 赵如柏 王殿祥

张晓飞 金 文

总主编

王建良

执行主编

曹雪明

第一章 唐卡艺术概论	1~16
第一节 唐卡艺术的说明	2
第二节 唐卡艺术的渊源和土壤	3
第三节 唐卡艺术的人物和流派	9
第四节 唐卡艺术的传承和发展	15
第二章 唐卡艺术技艺	17~56
第一节 唐卡艺术的工具和材料	18
第二节 唐卡度量学与白描入门	24
第三节 唐卡艺术的工艺流程	32
第四节 唐卡艺术的工艺特色	53
第三章 唐卡艺术现状	57~60
第一节 唐卡艺术的资源状态	58
第二节 唐卡艺术的现状思考	59
第四章 作品分析	61~90

唐卡艺术概论

百工录·唐卡艺术◎第一章

唐卡艺术的说明

繁衍生息于雪域高原的祖辈们用他们的智慧和勤劳孕育出灿烂的“十明文化”，包括“大五明”和“小五明”。其中属于大五明而又独具民族特色的工巧明是融各种工巧技艺且内容丰富的一个文化大集合。工巧明又分身、语、意三种表达形式，其中包含在以身为主要表达形式的绘画则是工巧明的重要组成部分。绘画这门技艺兴盛于雪域高原迄今已有超过上千年的悠久历史，且这门技艺在传承过程中取得了空前的发展，许多内涵丰富的作品也在此时一一问世，其中唐卡是绘画技艺中独具代表性的精品。唐卡不仅是藏族也是世界民族之林精神生活不可或缺的文化瑰宝。唐卡(thangka)也叫唐嘎、唐喀，系藏文音译，指用彩缎装裱后悬挂供奉的

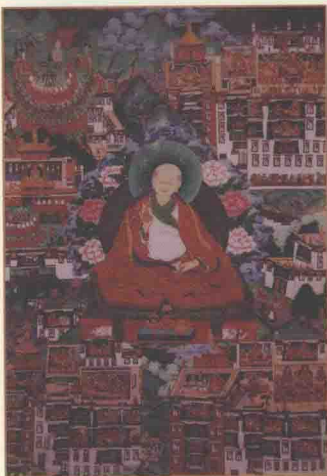

图1 萨钦·贡嘎宁布作品

图2 萨钦·贡嘎宁布创作于17世纪 勉唐派作品

宗教卷轴画。它携带方便，易于悬挂、收藏，可随时随地观赏膜拜（图1）。

它是藏族人民经过长期艺术实践积累和发展起来的。唐卡的绘画技法比较多，且表达的内容丰富庞杂。绘制唐卡所需颜料非常讲究，主要用金、矿石、植物等原材料，所以即便唐卡历经久远也不会褪色。在绘制唐卡过程中用线勾勒轮廓和用色彩搭配的技艺表现方面，有别于其他民族的绘画方法，令人心旷神怡。唐卡艺术以丰富的题材内容、精湛的技巧、超凡的创造力、深刻奥妙的佛教义理，不仅成为中华民族艺术圣殿中的明珠，也成为世界绘画艺术宝库中的重要部分（图2）。因此，这一具有民族传统特色的唐卡绘画技艺享誉全球。

唐卡艺术的渊源和土壤

一、早期的石器与岩画

我国是世界上发现岩画地点较多而且记录较早的国家之一，藏族岩画是我国岩画艺术中不可或缺的一部分。据考古人员发现，在全藏区有上百处远古时代的岩画遗址。其内容包括西藏旧石器时代、新石器时代及金属时代，其年代大约从距今5万年左右的西藏旧石器时代晚期开始至吐蕃王朝建立之前的公元6世纪左右。主要分布在西藏、青海、甘肃、四川、云南、内蒙古、新疆等地区。作画方式大体上有凿刻和涂绘两种，内容主要是狩猎、畜牧、练武、神灵崇拜、战争、动物、生殖图像、日月星辰等。毋庸置疑，这些简洁粗放的岩画艺术是藏画的祖先（图3~图6）。

另外聂拉木县、定日县、申扎县、美朵县、昌都等各地发现的石器、陶器、骨器、人类骨骼化石

和遗迹众多，其中特别是昌都卡若地方出土的早期人类住房遗址动物骨头、石器、陶器等为青藏高原上出现人类及早期藏民族文化产生过程的研究提供了科学的依据（图7~图9）。

图3 阿里日姆栋“豹追鹿”岩画

图4 当雄扎西岛“武士”岩画

图5 那曲文不加林山“符号及动物”岩画

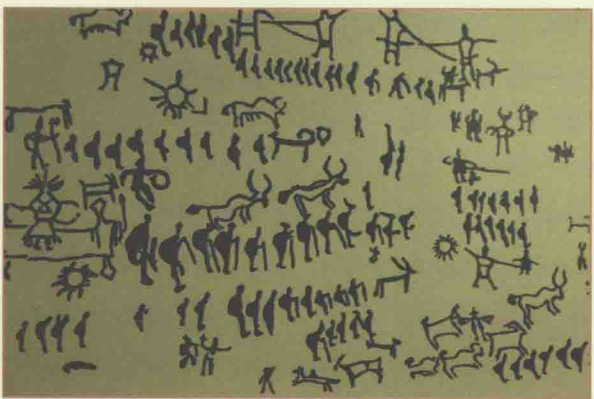

图6 阿里日土县塔巴岩画中“部落生活情形”

图7 骨锥 新石器时代晚期 昌都卡若遗址出土

图8 《双体陶罐》 新石器时代晚期

图9 《单耳高颈菱形纹黑陶罐》 新石器时代晚期 拉萨曲贡遗址

图 10 《吉祥八宝》装饰艺术

图 11 装饰艺术

二、藏语“绘画”一词的来历

绘画在藏语中叫“日牟”，源于一个非常动听的民间传说：传说在很久以前，西藏雅砻地区有一个帮人放羊的年轻奴隶叫阿嘎。他是一个非常聪明、诚实、勤奋的人。他有个习惯就是每天把羊群赶到水草丰美的地方，然后找来一些石板和木炭，以石板为纸，木炭为笔，画各种动物、山石、树木、花草等，年复一年，坚持苦练。有一天，天上下起了蒙蒙细雨，当雨过后，突然在他前面的山坡上出现了一团彩虹，彩虹正中有一位仙女般的少女在偏偏起舞，阿嘎情不自禁地向她跑去，可是越靠近她，她就离他越远，最后和彩虹一起消失在天边。晚上回到自己的小屋休息，却怎么也忘不掉彩虹中的美丽少女，使他难以入眠，就借着油灯的微光，在石

板上用木炭把少女的形象画了下来。接着他又担心画面会磨掉，就用铁凿子把画像刻下来，平时休息时反复端详着画像，就好像少女就在他面前一样。有一天，一个朋友看见了此画，惊奇地问：“这是什么？”阿嘎回答说：“日吉普牟（山上的姑娘）。”朋友回到村子后遇人就说：“牧羊人阿嘎有一个非常神奇的日牟。”大家听说后纷纷跑去观看，人们赞不绝口。从此人们习惯性地把所有的绘画作品都叫做“日牟”，而画家称做“日牟巴”。这个故事又一次证明了艺术来自生活而高于生活的美学原理，并且指出了只有劳动人民才是艺术的原创者，只有对生活抱有热切的企盼才有可能创造出奇迹。这也就是藏语“绘画”一词的来历，更是唐卡艺术的源头。

图 12 在修建红宫期间，设在拉萨噶丹康萨的木工作坊（布达拉宫壁画局部）

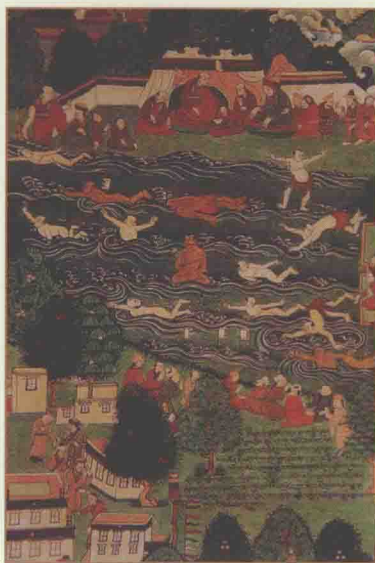

图 13 红宫竣工后，第司来到拉萨河边鲁布林园游玩：在拉萨河举行有 450 多人参加的游泳比赛，盛况空前（布达拉宫壁画局部）

三、“唐卡”的来源

意大利图齐教授等国外学者认为唐卡的起源是“印度布画”，是印度早期游吟诗人云游唱诗时所用的一种绘画，他们认为“唐卡一词”是可以卷起来的画作的意。而西藏大学丹巴绕旦教授解释：从藏文词汇构成、文化的角度来了解其实际意义、词汇缘由与绘画艺术之间的关系，我们便可以了解到唐卡在藏文中有平坦、平展、辽原、原野、广场等意思。如平原在藏语中叫“唐或唐卡”，这层含义中表现出了唐卡作为绘画艺术对画布的要求即平展性，犹如平原一般，将唐卡所呈现的内容展现给视线范围。唐卡内容极为丰富，有佛像、医学、宗教、历史、宗教教义、风俗、民间传说、佛经故事等（图 10~图 15）。

总体说唐卡涉及了历史、政治、文化和社会生活等诸多领域，堪称藏民族百科全书，其中以宗教为主要内容。公元前 127 年，聂赤赞普即位后，先后建造了索喀尔雍宗拉孜、青瓦达孜、雍布拉康等王宫，这些宫殿中画有赞普登基等历史事件和苯教

图 14 藏医人体解剖图 唐卡

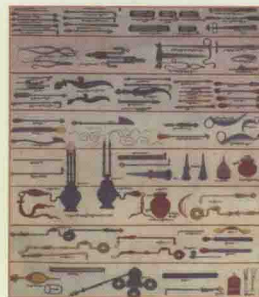

图 15 藏医器械图 唐卡

图 16 《高僧像》尼泊尔画风

图 17 《持金刚》尼泊尔画风

教义的故事、谜语、算术等。据五世达赖所著《释迦牟尼佛像记水晶宝镜》记载：颂赞干布曾在一次神示后用自己的鼻血绘制愤怒相得吉祥天母，这是西藏的第一幅唐卡。学术界普遍认为唐卡历史可以追溯到新石器时期的藏族先民创作的壁画。但真正意义上的唐卡，画和装裱都离不开棉、麻、丝、帛这些农业文明的成果。所以唐卡的起源应是在公元7世纪吐蕃王松赞干布从雅砻迁都拉萨之后。在这之后西藏藏族地区才真正进入农业文明时期，并取得了西藏地方政权的统一，同时佛教也开始传入西藏。对整个西藏的政策、文化、宗教、经济、生活水平得到了前所未有的发展。随着佛教从印度、尼泊尔等国的传入，藏族绘画艺术又开始进入一个新的时期，此时出现了本土与尼泊尔画风相融合的

佛教艺术风格，从而诞生了以佛像为主体的唐卡艺术（图16、图17）。宫殿和寺庙，民宅建筑进一步建设，推进了美术领域的全面进步。给后人留下了无数稀世珍品，这是有目共睹的（图18、图19）。随着西藏美术的发展，“工巧明”逐渐占据藏族整体文化中的核心地位。至此藏族绘画以唐卡、壁画、建筑彩绘等艺术形式广泛发展起来。唐卡这一艺术形式正是随着佛教的流传而在藏区兴盛发展起来的，到公元13世纪以后，藏族绘画逐渐步入成熟阶段，开始形成了自己独特的绘画风格和流派（图20）。近年来，随着内地和尼泊尔、印度等周边地区的影响，唐卡艺术发展到了一个新的高峰。

图 18 走廊装饰艺术

图 19 五世达赖喇嘛灵塔殿正门（木绘装饰图）

图 20 《宗喀巴三师弟》 久岗派画风

唐卡艺术 的人物和流派

久岗巴派为雅堆·久岗巴创立的一种唐卡画派。

雅堆·久岗巴是公元13世纪最著名的画家之一。他的画风主要吸收了尼泊尔的风格，在公元11至13世纪左右，法王八思巴时期，萨迦寺原壁画和以阿底峡师徒、萨迦班智达、无量寿佛、持挺护法、诅咒天母为主题的唐卡都出自于雅堆·久岗巴之手。除此之外，近来我们所能目睹的钟敦巴·杰瓦穷乃时期的一幅作品，现藏于热振寺，被誉为能抗火的唐卡，画风吸收了尼泊尔的量度，主佛为四臂观音，周围有八位随从。公元11至13世纪为唐卡和壁画产生尼泊尔风格的时期，也是西藏美术得到大普及的一段时期。

久岗巴画派特点是：1. 构图严谨，遵循了尼泊尔的构图形式，以几何方格分割画面。主尊佛像及上师像，体量较大，几乎占画面的三分之一，

四周佛像及上师护法都安排在有序的几何形方格里。

2. 色调偏重红、黄暖色系，喜用朱砂，间以少量的绿、蓝等色，对色彩的视觉平衡起着一定的互补作用，色度沉重而艳丽，笔法细腻。3. 造型上，佛像造型以尼泊尔金铜佛像为准，人物形象头大，五官集中，女性形象丰满、细腰、隆胸，忿怒金刚身躯矮胖，头部较大，手脚肥大，有在蓝色肤色上白色勾勒的特点。四、背景几乎没有风景、花草等装饰（图21、图22）。

图 21 《密集金刚》 刺绣唐卡 久岗巴派风格

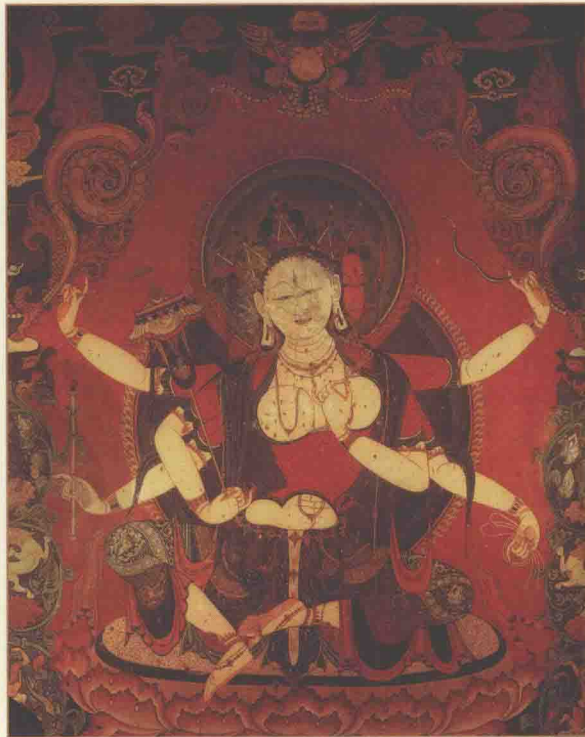

图 22 《大白伞盖佛母》 托林寺白殿 久岗巴派风格

勉唐派为著名画师朵巴·扎西杰布的高徒勉拉·顿珠加措创立的一种画派。朵巴·扎西杰布为公元14世纪末出生在后藏地区，他学习了转世活佛溜琼的久岗巴派画法，不久成为了著名的久岗巴派传人。在他的栽培下出现了两位“冰出于水，而寒于水”的得意门生，其中一位勉拉·顿珠加措出生在山南洛扎勉唐。医在藏语里叫“勉”因此有些人认为他的世系都是医学家族，正因为他的家族是医学传人，所以叫“勉”。这种观点不能说没有依据，从藏文的拼写上了解到藏文的“医”字与山南勉唐地区的“勉”字是完全同义。不过大多数学者还是根据域名的观点来断定。勉拉·顿珠加措在婚姻上有些坎坷，他因与妻子不和离家出走，从此到处漂泊，有一天他路过羊卓达龙时意外捡到了一捆毛笔和一本范画本，从此对绘画产生了浓厚的兴趣，并

开始有了学习绘画的念头。经过多方的寻找，在日喀则地区有幸地拜见了朵巴·扎西杰布，从此拜朵巴·扎西杰布为师，刻苦钻研学习唐卡绘画。不久他在绘画艺术领域取得了很深的成就，创立了勉唐画派。他根据《续部》编写了绘画、雕塑理论专著《造像量度如意宝》等。此派在久岗巴派画风的基础上改进佛像造型的协调度和准确度。对温和寂静类的佛像的动态绘制的更加柔美、细腻，佛母类的脸蛋较椭圆形，眼睛细长，面带微笑，脸部的明暗关系处理得较隐晦，在背景上去掉了传统的单一、平面、装饰的构图方式，则添加了山水、花草、树木等风景的绘制。以冷色调为主，色彩光滑油润，讲究大对比的色彩，线条非常流畅，细节刻画得纤毫毕现，金纹丰富而精细，用“五大勾线法”来表现不同物品的质感。这种绘画风格随着格鲁派的兴

图 23 《释迦牟尼》勉拉·顿珠加措大师的亲绘，扎西伦布寺壁画 勉唐派

盛，逐渐成为藏区艺术主流的画派。

此后又逐渐形成了新勉唐画派，创立人为却英嘉措。他在旧勉唐派画风的基础上，身姿、云朵、花卉等各种造型，衣纹的变化，风景的布置，颜色的纯度等方方面面增加了自己的特点。另外很多中文的书籍和资料上将新勉唐派写成勉萨派，这是因为新勉唐派从藏语上称“勉萨派”。“萨”是藏文里“新”的意思，所以它是直接音译过来的（图 23~图 25）。

图 24 《仲敦巴尊者》勉唐派画风

图 25 《吉祥天母》勉唐派画风