

文化中国书系

中国社会科学院文化研究中心 编

直观造化之相

文化研究语境下的
藏族唐卡艺术

意娜 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

直观造化之相

文化研究语境下的
藏族唐卡艺术

意娜 / 著

图书在版编目(CIP)数据

直观造化之相：文化研究语境下的藏族唐卡艺术 /
意娜著. —北京：社会科学文献出版社，2013.6
(文化中国书系)
ISBN 978-7-5097-4743-8

I. ①直… II. ①意… III. ①唐卡-宗教艺术-
研究-西藏 IV. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 129706 号

·文化中国书系·

直观造化之相

——文化研究语境下的藏族唐卡艺术

著 者 / 意 娜

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 高振华

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 李 娟

项目统筹 / 邓泳红 桂 芳

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 15.25

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版

字 数 / 198 千字

印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4743-8

定 价 / 55.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

文化中国书系

中国社会科学院文化研究中心 编

摘 要

本书在当代文化研究的语境下，从跨学科角度（哲学、文化研究、文艺学、人类学等）切入选题，围绕藏族生命哲学、藏族艺术精神和当代视觉文化等重要论题，对唐卡这一藏族文化、宗教和艺术的集中表征进行了较为深入的理论研究和艺术探索。对以往研究忽视的一些内容予以挖掘。从根本上看，唐卡经历了从宗教圣物转变为蕴涵文化内涵的艺术形式或一种艺术类别，以及从现代性所批判的前现代的落后文明象征物到后工业社会对人类反思现代性，寻找人与自然、艺术、宗教合一的精神归宿的借鉴意义两个主要的转变。本书特别关注唐卡所体现的藏族的民族精神、美学品格与艺术特征，揭示了唐卡中以犴厉美为代表的独特审美风格。从民族文化心理结构、宗教性与世俗性的双重交错影响出发，寻找唐卡作为历史流传物和民族文化符号所蕴涵的深厚内涵。本书专章研究了藏族生命哲学的五个特征，分析了唐卡“观看”的视觉文化特征；还将研究的结果投射到应用领域，对唐卡非物质文化遗产及其商品化/产业化进行了反思，对其中的若干问题进行了理论分析。

Abstract

In the context of contemporary cultural studies, this book is an in – depth theoretical study and artistic exploration of Thangka, the integrated symbol of Tibetan culture, religion and art, namely. The study focuses on several important topics, such as the Tibetan philosophy of life, the spirit of Tibetan art, the contemporary visual culture, etc. Based on the new cross – disciplinary perspective (philosophy, cultural studies, literary theory, anthropology, etc.), the study goes into some areas ignored in previous studies. This book pays close attention to the Tibetan spirit, aesthetic characteristics and artistic features embodied in Thangka. It reveals the ferocious beauty uniquely represented by Thangka. From the point of view of the overlapping effects of cultural psychology, religiosity and worldliness, the book tries to find the underlying meanings of Thangka as the historical inheritance and the ethnic cultural symbol. chapter one is devoted to examining the five characteristics of Tibetan philosophy of life and the characteristics of the “view” visual culture of Thangka. The results of the study have found practical applications, including a reflection on Thangka as an intangible cultural heritage and its commodification/commercialization and further theoretical analyses on several related issues.

目 录

Contents

绪 论	1
一 问题的提出	1
二 唐卡研究的全球语境与时代氛围的转换	3
三 唐卡艺术发生两个重大转变的当代文化生态基础	6
四 他山之石：研究文献整理及综述	7
五 唐卡研究的新思考	16
第一章 十个基本问题	18
一 唐卡艺术	18
二 唐卡艺术的内容要素	18
三 唐卡艺术的出现	19
四 唐卡艺术的类别	23
五 唐卡艺术的流派	24
六 唐卡艺术的制作工具和材料	29
七 唐卡艺术的制作流程	32
八 唐卡画师需要具备的资质	36
九 唐卡的供奉和禁忌	36
十 唐卡的艺术价值	37

第二章 艺术与宗教之灵：唐卡的民族特性与生命关怀	41
一 关键词：藏族艺术精神（及宗教与艺术的关系问题）	41
二 唐卡，一种独特的卷轴画	54
三 唐卡是藏民族文化心理积淀的产物	65
四 狞厉美：唐卡独特审美一例	69
五 历史流传物：解释学视野中的唐卡	88
第三章 唐卡与藏族文化的生命哲学	93
一 藏族生命哲学，前现代的后现代之源	93
二 藏族生命哲学中“醉”的酒神精神	96
三 藏族生命哲学中“身心一体”的磕长头的修行方式	97
四 藏族生命哲学中“回归天界——自然”的天葬文化	104
五 藏族生命哲学中“转经筒”的“永恒的轮回”	107
第四章 看与被看：唐卡的视觉文化分析	111
一 神的凝视：被看的救赎	112
二 人的对视	119
三 关系和意义研究的维度	124
第五章 静之辩：唐卡艺术作为非遗的保护	128
一 关键词丛：非物质文化遗产	128
二 唐卡的遗产文化：传承的有效性	142
三 从匿名到传承人：传统的嬗变	143
四 佛堂、博物馆与商场：意义的迁移	145
五 凝固的文化：关于唐卡非遗保护的反思	147

第六章 动之思：唐卡艺术与文化创意产业	149
一 唐卡“产品”的观者分析	149
二 唐卡作为“物”的文化生产及消费	156
三 唐卡市场现存的主要问题及分析	165
四 从唐卡文化创意产业展望西藏文化经济的新飞跃	171
参考文献	173
附 录	213
附录 1 有关唐卡艺术研究的论文、文章篇目	213
附录 2 关键词：文化产业/工业、(文化) 创意产业	224
后 记	233

目 录

Contents

Introduction / 1

- 1 Main Issues / 1
- 2 Changes in the Context of Thangka Studies / 3
- 3 Cultural – Ecological Basis of Two Major Cultural Turns in Thangka Studies / 6
- 4 Literature Review / 7
- 5 New Thinking on Thangka Studies / 16

Chapter 1 Ten Basic Questions / 18

- 1 Thangka Art / 18
- 2 Content of Thangka / 18
- 3 The History of Thangka / 19
- 4 Classifications of Thangka / 23
- 5 Genres of Thangka / 24
- 6 Tools and Materials of Thangka Painting / 29
- 7 Procedure of Thangka Painting / 32
- 8 Qualifications of Thangka Painters / 36
- 9 Worships and Taboos related to Thangka / 36
- 10 Artistic Value of Thangka / 37

Chapter 2 Ethnic Characteristics and Compassion of Thangka / 41

- 1 Key Words: Tibetan Artistic Spirit / 41
- 2 A Special Kind of Scroll Painting / 54
- 3 Thangka is Formed by Tibetan Culture / 65
- 4 Ferocious Beauty: A Case of Thangka Aesthetics / 69
- 5 Historical Inheritance: Thangka in Hermeneutics / 88

Chapter 3 Thangka and Tibetan Philosophy of Life / 93

- 1 Sources in Post – modernism of the Pre – modern World / 93
- 2 “Drunkenness”, the Dionysian Spirit in Tibetan Philosophy of Life / 96
- 3 Full – body Prostration as a Practice: Unity of Body and Mind / 97
- 4 Back to Heaven – Nature: Sky Burial / 104
- 5 Eternal Samsara: Prayer Wheel / 107

Chapter 4 Seeing and Seen: Visual Cultural Analysis of Thangka / 111

- 1 Sacred Gaze: Saving of being Seen / 112
- 2 Looking back by Human Beings / 119
- 3 Dimensions of the Studies of Relationship and Meaning / 124

Chapter 5 Protection of Thangka as Intangible Cultural Heritage / 128

- 1 Key Words: Intangible Cultural Heritage / 128
- 2 The Effectiveness of Inheritance / 142
- 3 From Anonymity to Inheritor / 143
- 4 Temple, Museum and Mall: Transformation of Significance / 145
- 5 Rethinking of Thangka Protection / 147

Chapter 6 Thangka Art and Cultural Creative Industries / 149

- 1 The ViewersAnalyzing / 149
- 2 Cultural Production and Consumption of Thangka as the “Thing” / 156
- 3 Main Problems of the Thangka Market / 165
- 4 From Thangka Industry to Tibetan New Cultural Economy / 171

References / 173

Appendix / 213

- 1 Papers and Essays on Thangka Artistic Studies / 213
- 2 Key Words: Cultural Industry, (Cultural) Creative Industries / 224

Postscript / 233

绪 论

一 问题的提出

2009年，在以藏传佛教密宗坛城艺术为主题的文艺学博士学位论文顺利完成，我连续参加了青海热贡和西藏自治区有关文化事业和文化产业的项目^①，这让我意识到，对藏族文化进行保护，或者进行各种形式的开发，其基本前提就是对藏族文化的透彻把握，对于藏族艺术更是如此。仅了解文化符号，对整体缺乏把握，更不用奢谈把准根脉，哪怕带着最虔诚善良的用心，也无法真的把文化保护好，发展好。

与秘而不宣的坛城不同，唐卡艺术是另一种藏族文化表现形式。尤其是如今，唐卡仿佛已经成为来自各种文化背景的藏文化爱好者能够亲手触碰的“最直接、最纯粹”的藏族文化象征物、藏族艺术的结晶和藏族文化符号的集合体，是当代藏族艺术的主要内容。^②相较于艺术品的身份，唐卡更多地被视为文物、工艺品和宗教圣物。因此，人们的注意力更多地被放在唐卡作为文物或拍卖品的鉴别方式、作为工艺品的技术审视，以及作

---

① 青海热贡文化生态保护实验区文化创意产业发展规划项目、西藏自治区“十二五”文化发展规划项目和西藏自治区文化产业规划（2011~2020）项目。

② 藏族艺术的形式非常多样，然而唐卡却成为最受人关注的一种。这方面虽无确切统计与研究，不过仅从谷歌搜索结果数量可以看出，在中文网页里，“唐卡”的搜索结果有9300000条，远远超过“藏传佛教”（2130000条）、“藏族艺术”（3380000条）、“藏族音乐”（2630000条）、“藏传佛教佛像”（860000）、“藏戏”（196000条）等关键词的搜索结果（截至2011年5月18日）。而在英文维基百科的“Tibetan art”词条中，也说明“当代藏族艺术包括现代唐卡（宗教卷轴画），以及激进革新的作品，与传统唐卡类似”。（Contemporary Tibetan art includes modern thangka (religious scroll paintings) that resemble ancient thangka, as well as radical, avant-garde, works. http://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_art）。

为宗教圣物的含义解读上。面对唐卡，人们似乎更习惯于拿着放大镜仔细辨别年代、材质和工艺，或者各怀心意地“虔诚”膜拜观想，至于如何用审美的眼光去欣赏，已经不在意了。

唐卡究竟是民间手工艺还是艺术品？是否真要回到18世纪的词义去：艺术是对有用器具物品的熟练的精加工？^①如果我们承认它是一种艺术形式，是艺术品，它的价值就绝不仅仅由年份、材质和精细程度来决定，正如我们并不会用这几个标准来衡量《蒙娜丽莎》的价值一样。^②相应的，人们对手工艺品的保护与开发策略与针对艺术品的保护与发展策略也不相同。在我看来，唐卡艺术经历了，并且正在经历从手工艺品到艺术品的转变过程，因此，绝不能简单地将其视为单纯的手工艺品或者艺术品来对待，或者简单参照别的民族手工艺品或者艺术品对其制定相应的保护和开发政策。唐卡艺术具有独特的艺术特性，也应量身定制相应的保护与发展措施。

这个问题最初出现在我的视野里是在2007年我跟随中国社会科学院文化研究中心“云南香格里拉唐卡艺术的保护”课题组前往云南调研的时候。从小跟随甘孜州藏画院画家们习画的经历让我本能地将唐卡作为艺术品（fine art）看待。然而，唐卡的美是什么？我只看到人们连篇累牍地分析唐卡的主题、材质、构图、色彩、工艺程序和质地，而它的韵味，无人提及。^③2011年，有唐卡画展以“莲生妙相”为题。^④“妙”字点睛，然而妙在何处？精美不可称妙，繁复不可称妙，用材贵重亦不可称妙，画工娴熟更不可称妙。妙在其味，味又为何？在本书中，我将试着给出我的答案。

文化具有各自的特征，政策与原则再好，也不可能具有普世性。这一思路贯穿整本书，这是我认为很多文化政策在内地发挥了非常积极的作

① Raymond Williams, *Culture and Society: 1780-1950*, New York: Harper and Row, 1966.

② 参见裴晓军、向红笏《我的唐卡》，文物出版社，2009。显然，从年份、材质和精细程度来判断唐卡仍然是绝对的主流意见。各种关于唐卡的介绍文字里都强调了鉴赏唐卡要关注“眼睛、指甲、手印、人物身上的装饰与法器等最见功力的地方”，唐卡表面蜡质层的完整性等。在裴晓军和向红笏共同编著的《我的唐卡》里，也将“唐卡的断代与鉴定”、“识别唐卡的真贋”两个章节作为最重要的部分。所以唐卡就出现了一个很有趣的现象，那就是越来越多地出现在艺术画廊里，却按照手工艺品的评价标准进行定价和出售。

③ 相关现有文献分析将在后文提及。

④ 指2011年在北京恭王府举办的“莲生妙相——青海唐卡艺术精品展”。

用，但在民族地区即使投入了大量经费却效果不如预期的原因之一。

罗兰·巴尔特曾说：“其实跨学科并非对抗已经确立的学科（实际上也没有哪一门既成学科愿意放手）。要做跨学科的事，选择一个‘题目’（一个主题）然后围绕它堆砌两到三个学科的知识是不够的。跨学科的性质在于创造一个不属于任何原有学科的新对象。”^①这也是我在写这本书的时候时时提醒自己的一个问题（见图1）。

图1 一间典型的唐卡商店

二 唐卡研究的全球语境与时代氛围的转换

我们今天研究作为历史流传物的唐卡，已经不同于历史上任何时代对唐卡乃至藏族文化的研究，而是带着不可避免的当代文化研究的语境。一百几十年前的驻藏大臣按照中原政治文化的前理解结构，对藏族文化进行了不同的解读，对唐卡、天葬等做出完全否定的判断；20世纪40年代的驻藏行署官员对藏族文化做了完全俯视乃至蔑视的概括；以及西藏和平解放以来，我们对西藏全民宗教文化特性以及藏族文化和艺术作为人类极其

^① 罗兰·巴尔特：《年轻的探索者》，文见〔美〕詹姆斯·克利福德、乔治·E. 马库斯编《写文化——民族志的诗学与政治学》，商务印书馆，2008，第29页。

珍贵的非物质文化遗产的典范意义的认识缺欠，都成为唐卡这一历史流物的意义生成史的组成部分。

几个世纪以来，藏族人自身也只是把唐卡当作宗教的圣物和祈福的信物，藏民族尚缺乏独立自在的艺术本体观念，因而对于唐卡之于藏民族独特的艺术精神和艺术形式的集中体现的意义，未予发掘与提炼。

然而，全球化背景下的今天，全世界许多相关的研究者都加入了对唐卡文化、艺术意义的建构，唐卡文化、唐卡艺术的蕴涵空前地丰富了、多样化了、世俗化了，也更人类化了。唐卡发生了两个重大的转变。

第一个转变是，唐卡已经从主要的宗教圣物和祈福的信物转变为蕴涵民族的并具有人类文化内涵的独特艺术形式或艺术类别，已经成为全球关注的世界绘画艺术的一朵奇葩，已经成为不同国度、不同民族的艺术观赏者都能进行艺术与文化心理鉴赏的对象。

第二个转变是，唐卡已经从现代性所批判的前现代的落后文明象征物转变为后工业社会对人类反思现代性，寻找人与自然、艺术、宗教合一的精神归宿的借鉴之物，成为后工业时代人们反观前现代传统文化的一面镜子。在时代的变革中，人们已经赋予它许多新的意义。

在当下中国，经过30余年的发展，国家从经济制度到文化体制，已经或正在发生根本性的变革。中国的后现代主义的存在和对它的研究，已经具备了充分和必要的条件。后现代主义在中国既是一个理论问题，也是一个现实实践问题。

金元浦先生指出：“从理论研究的现状来看，后现代不是一种线形的历史承继物，后现代是现时代的信息—信息网，它是一种新的世界观、一种新的精神与价值体系，是一种正在重新建构的把握世界的方式。‘后现代主义在中国’命题的理论合法性首先在于后现代性所代表的与社会转型相适应的范式转换，是多种可能性的投射、筹划与展开。其次，后现代作为一种对中国现代性的批评视角、一个理论反思的基点，有着其不可或缺的重要性与必要性。中国的现代性运动是由西方世界所发动而推向全球的现代性运动的一个部分。现代性在中国已经是一个作为进程的历史事实，这一事实告诉我们，现代性已经或正在给我们带来巨大的困境。反思现代性未必要等到彻底现代性乃至过度现代性发生之后方可进行，反思应当也

必须伴随现代化全过程。所以，我们不能说中国尚未实现现代化，就不能反思现代性。只要我们有必要检视现代性在中国发展与实现的历史和现实，就已然获得了后现代理论研究在中国发生发展和成长的必然性以及合法性。再次，今天的后现代主义是一种理论和话语的群集，是多元思维方式的展开，它是解构的、消除性的，也是建构的、修正性的；是否定的、批判的，也是肯定的、富于建设性的；它是冷漠的，也是热情的。它是我们选择的、筹划的和解释的后现代主义。从现实来看，尽管中国仍然是一个发展中国家，国内发展也存在着巨大的不平衡，但当代中国，正在发生史无前例的社会、经济和政治的变革。中国正在全球化的背景下，高速进入世界。面对世界，中国需要一种作为全球视野的后现代主义，以应对一个已然进入后现代化的地球。”^①

当下中国正在依照现实重置语境。唐卡转化为藏民族文化表征物和艺术集中代表也依据于这一现实：当代中国正在发生史无前例的社会结构的根本变革，正在发生文化的巨大的转向，媒介革命与传播方式发生深刻变革，城市文化正在迅速兴起，消费型的小康社会正在逐步形成，后现代的大众文化与消费娱乐文化正越来越成为今日中国的生活方式。从这一实践出发，我们所说的后现代主义就是根据中国今天的现实重写的现代性，是不断修正的、建构中的现代性。它是中国当下改革的现代性，也是现代性的现实的改革。

创新是文化艺术生命力的永恒的保证。唐卡艺术的生命力也许就在未来不断的变革创新之中。用伽达默尔的话来说就是“传统并不是我们继承得来的一宗现成之物，而是我们自己把它生产出来的，因为我们理解着传统的进展并且参与在传统的进展之中，从而也就靠我们自己进一步规定了传统”。努力为唐卡组建更加良好的新的文化环境，在扬弃地继承先辈传统文化的基础上，在更为复杂的社会实践中，不断以新的成果来充实其内容、丰富其内涵、增加其要素，甚至重组传统的功能结构，使之成为具有崭新形态的、与我们的时代相适应并反映历史走向的新传统，从而把传世

^① 金元浦：《转向：处于现代与后现代之间——兼论贝斯特·凯尔纳的〈后现代转向〉》，《第六期中国现代化研究论坛论文集》，2008。