

传承与创新

唐卡艺术

刘忠俊 / 著

四川美术出版社

唐卡
艺术

传承与创新

刘忠俊 / 著

四川美术出版社

刘忠俊，1976年出生于四川省甘孜藏族自治州泸定县。1998年参加工作，曾于甘孜州乡城县中学任教，后在甘孜藏画研究院、甘孜州文化馆从事藏族唐卡的研究和藏画创作。现任职于四川省美术家协会、四川美术馆，国家二级美术师、中国美术家协会会员、四川省美协理事、四川省直青联委员。

在民族绘画上，师从于第十世班禅大师的画师洛松向秋老师、著名藏族学者康·格桑益西老师，以及“噶玛嘎孜”唐卡画派传承人布根老师学习传统唐卡绘画。其创作的中国画作品融合了传统藏区审美，风格独特。多次参加国内、外展览并获奖。荣获“多彩中国梦——2014中国百家金陵画展（中国画）”金奖、“第八届四川省巴蜀文艺奖”金奖以及“四川美术创作奖”等。

撰写有《西藏绘画的山水嬗变》《唐卡中的汉风遗存》《尼瓦尔的唐卡传奇》等多篇论文在《中国美术》《国画家》等国家级艺术核心期刊上发表。出版有个人画集《雪域丹青·刘忠俊》。

图书在版编目（CIP）数据

唐卡艺术：传承与创新 / 刘忠俊著. -- 成都：四川美术出版社，2017.6
ISBN 978-7-5410-7432-5

I. ①唐… II. ①刘… III. ①唐卡—宗教艺术—研究
IV. ①J219

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第108192号

唐卡艺术——传承与创新

TANGKA YISHU CHUANCHENG YU CHUANGXIN

刘忠俊 著

出品人 马晓峰
责任编辑 陈晶 廖梦雪
校对 李颖
责任印制 黎伟
版式设计 赵理
出版发行 四川美术出版社
(成都市锦江区金石路239号)
成品尺寸 230mm×300mm
字数 200千
印张 10.75
印刷 雅昌文化(集团)有限公司
版次 2017年5月第1版
印次 2017年5月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5410-7432-5
定价 333.00元

编委会

总 顾 问

郑晓幸

顾 问

扎西旺堆 / 阿 鸽 / 梁时民 / 管芪桐 / 李兵 / 刘建刚 / 马晓峰 / 杨梁相

创作指导

李焕民 / 韩书力 / 洛松向秋 / 刘铁泉 / 朱建忠

学术指导

六世格达活佛 / 戈教云登嘉措 / 余友心 / 康·格桑益西 / 颜登泽仁 / 郑工 / 刘光灿

桑建国 / 祁恩进 / 陈百忠 / 于小冬 / 布根 / 李青棵 / 易生 / 扎西斑鸠 / 格绒追美

乔国金 / 杨永忠 / 汤 勇 / 龚仁军 / 方政和 / 便巴 / 甲央尼玛 / 拉巴次仁

装帧设计

汤 勇 / 赵 理

藏文翻译

俄 热

图片提供

洛松向秋 / 刘忠俊

摄 影

扎西次登 / 布琼 / 傅建军

学术推广

四川美术家协会民族民间美术艺委会 / 四川大学创意管理研究所

(注：编委成员排名以年龄为序)

目 录

序言：韩书力	7		
前言：梁时民	8		
第一章 唐卡溯源	14	第一节 唐卡的起源	
	18	第二节 画风的流变	
	27	第三节 画派的产生	
	37	综 述	
第二章 唐卡大观	44	第一节 唐卡的种类	
	48	第二节 内容与传承	
	49	第三节 工具材料	
	50	第四节 绘制仪轨	
	54	第五节 装裱悬挂	
	56	第六节 唐卡的审美	
第三章 风格探微	66	第一节 西藏绘画的山水嬗变	
	83	第二节 郎卡杰的风格与流派	
	97	第三节 唐卡中的汉风遗存	
	117	第四节 尼瓦尔的唐卡传奇	
第四章 分野与创新	134	第一节 西藏绘画的分野	
	155	第二节 新唐卡《格达活佛》	
	158	第三节 新唐卡《进藏途中》	
	163	第四节 唐卡对当代工笔画的影响	
后序 喜读《唐卡艺术》 余友心	170		
编后语·感恩	171		

序言

西藏传承千年的绘画艺术，在其悠久的历史长河里铸就了诸多艺术流派和辉煌文化高峰，这也是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。汉、藏两个民族在上千年的历史里，彼此相互影响、交织和融汇，成为文化交流的主律。

康巴高原正好位于汉、藏交汇之处，这里山川雄伟、江河奔流，画家刘忠俊就出生在这里。作为一名生长在民族地区的汉族人，虽然和自己的母体文化相距甚远，但是人杰地灵的康巴大地，却给了他学习藏文化的最佳福缘。小刘热爱这片文化沃土，他在生活中和康巴人民结下深厚的情谊，并有幸受到很多藏族画家的厚爱。包括著名美术理论家康·格桑益西教授、第十世班禅大师的画师洛松向秋先生以及唐卡“噶玛嘎孜画派”优秀传承人布根先生，他们都倾心指导这位汉族弟子学习传统唐卡绘画。小刘在老师们的无私培养下，虔诚地渐进入神秘绚烂的西藏美术殿堂。受益于这片热土的滋养，他对淳朴善良的藏族人民充满感激、对博大精深的藏文化充满兴趣、用自己手中的画笔来描绘和歌颂这神奇俊美的康藏大地。

我和小刘是从“和美西藏”画展开始相识，他的作品给我留下了深刻的印象。2012年，西藏自治区组织的“西藏和平解放60年·重大题材百幅新唐卡工程”开始实施，当时由西藏美协负责工程的组织工作。机缘巧合，小刘作为康巴画家代表来拉萨采风，我们便邀请他创作《格达活佛》和《进藏途中》两幅康区题材的新唐卡。西藏唐卡是神本主义的绘画，要将有着悠久历史传承的唐卡绘画推陈出新，并把当代新西藏、新生活、新观念、新面貌融入到样式化的艺术形式中，无疑是困难重重。画师必须要有高度的责任心和精湛的技艺，并且坚守“唯唐、唯新、唯美”的审美旨趣，还要对草图经过多次修改和完善，绘制过程更是要保有虔诚静谧的心境才能顺利完成。他创作的《格达活佛》是在保留了早期唐卡的构图元素和审美特质的基础上，巧妙地融入五世格达活佛的生平经历。其人物造型不仅符合传统唐卡绘画样式，还把格达活佛为国牺牲、沧桑无悔的精神表现的完美而得体。这幅新唐卡在绘画内容的变化和绘画形式不变之间找到了比较好的平衡点，因而得到了专家组的一致好评。

此后他又创作了新唐卡《进藏途中》，并在此基础上成功嬗变出具有唐卡审美特质的中国画作品《川藏公路》。这件作品巧妙融汇了汉、藏两个民族的艺术审美，为当代工笔画增加了新的风貌，实属难得。在全国展览中得到专家和观众的好评，荣获“中国百家金陵画展·金奖”和“第八届四川省巴蜀文艺奖·美术金奖”。这也奠定了他艺术创作的一个新起点，即在现实主义题材的绘画创作中，融合传统唐卡绘画的审美。这不仅让观众内容上领略雪域高原的神奇与壮美，更能从中品味出西藏文化从传统到当代、从神本主义到人本主义的无缝连接，也为当代西藏美术的创作路径提供了良好的和借鉴。

小刘在多年美术创作中，也对西藏美术理论特别是传统唐卡绘画做了认真学习、仔细研究，并在日积月累的梳理后逐渐写成这本书。这是淳朴善良的藏族老师们对他的无私教诲、这是康巴藏区给他的丰饶馈赠！小刘保有对艺术的赤子之心，保有对民族文化的热爱之情，得到了雪域人民的接纳和圣山神湖的眷顾。

我想起徐悲鸿先生倡导的“尽精微，致广大”，是希望美术工作者在专业中永无止境地追求精益求精，在人生中永无止境地追求更高的境界、更宽的视野、更大的胸怀。这也是我，一个同样热爱西藏美术、并以此为创作主旨的老画手对这位年青小伙的寄语吧。期待他继续潜心研究西藏文化精髓，创作出更多更好、融合汉藏审美的绘画作品。用自己的创作和理论研究为纽带，为推动汉藏文化交流、推动中华民族传统文化的创新性发展做出自己的努力！

扎西德勒！

韩书力 / 2017年2月3日 拉萨

| 闪光的行程

读万卷书，书中一日能行千里。行万里路，路上一念千卷阅尽。一位画者，执笔而行，到高山，到天之蓝处；到宗教，到云之至白；到民间，到烟火之低；到内心，到生命亮处。追问，溯源寻本，求索一种最合适的语言来诉说灵魂的感动，也来倾听上苍的回应。知行合一，行深智远。这是没有极限确定的量，是没有定位克制的轨迹，这是闪光的行程，这就是来自雪域高原的刘忠俊。

藏地云低，却有格桑长开。草芥清寒，唯折柴枝为画。筚路蓝缕而来，早年虽无华服名堂之旅，而另辟蹊径，竟结缘神域描摹，研习丹青质朴，去杂陈，直达艺术内核而叩问。以其冰雪聪明，得窥藏族传统绘画之最佳视角，实践糅杂，别开生面。入大学时，幸得藏族美学理论家康·格桑益西教授启蒙，又开始了藏族美术的系统学习，层层丰满，而灵性如加双翼，猎猎振翅，只待一冲。此后，忠俊隐于藏区基层。在那里，美丽的景致总能与美丽的内心相不辜负，神赐甘孜于忠俊，亦是神赐忠俊于甘孜，物质与精神，皆可成淬炼，看似苦修，谁知其中之快乐。其间，藏地醇美的民间美术与画师为忠俊提供了艺术不可枯竭的源泉。这个积淀的过程是康巴高原对忠俊悄然汇聚的基石，也是忠俊个人应该的因果福泽。

2003年，忠俊受著名藏族画家洛松向秋先生的激赏恩遇，进入甘孜藏画研究院跟随向秋老师学习新藏画创作。这段时间，他对藏族历史与文化进行了更谦恭认真的触摸，藏文化的博大精深给他带来了一波接一波的震撼与感动，灵感频发，他创作了《藏汉茶源》《茶马古道的回声》《岁月如歌》等许多优秀作品。这些作品安静又立体地展现了万物平凡中的神性光芒。

刘忠俊，一个青年，一颗蓬勃的赤子心，一个天人合一的思考者、践行者、开拓者。2009年，他再接再厉，又创作了融入西藏审美的山水画作品《青藏高原》，这幅画气势恢宏，绚丽浑厚，是夜色中繁星齐来，朝阳下大地开悟。这幅画，是一次新尝试，也是一次惊动。正因此，他转向了重彩山水绘画。创作了包括《再见香格里拉》《光明生于黑暗》《白狼羌地》在内的大量作品。这些画是厚重与轻盈的结合，是水与火神奇的共处，是传统的手伸进现代与未来，掏出血脉里怀旧与崭新的激动，捧给你与我。

有时忽然感觉，一些遥远的行程会是一个圆，巨大的圆，圆满的圆。从2012年开始，刘忠俊重新回归藏族民间绘画，继续深入学习“噶玛嘎孜画派”传统唐卡技法。无论是班禅画师洛松向秋还是优秀的民间画师布根、颜登泽仁

等，无不对这位汉族弟子悉心指导、精心培养。此后，忠俊在对唐卡的学习过程中层层领悟：绘制唐卡虽耗时费力，但也是一种修行，心趋于静，向之善，感之恩。真实可感，让人明白生活中何为可为，何为不可为。在画的过程中，画家慢慢清晰了理想，明确了信仰，也累积了静穆与庄重之感，这些精神的力量投射到画面上，就是“灵气”。同年，“西藏百幅新唐卡工程”组委会邀请忠俊创作新唐卡作品。他创作的《格达活佛》在继承传统唐卡的构图、色彩和审美特质的基础上，把五世格达活佛的生平经历巧妙融入。画面中格达活佛的造型既符合传统西藏唐卡绘画的样式，又把格达活佛为国为民、坚毅勇敢的精神表达得逼真传神，跃然纸上。

2013年开始，刘忠俊用一年半的时间，深挖题材、反复酝酿，并在巨大的感动中创作出带着浓郁唐卡审美的中国画作品《川藏公路》。画面通篇朱砂红绵绵不绝，奠定了作品表情基调，这种民族色彩是整个中华的文化庄严之色，也是厚重里闪烁的吉祥之光。大山巍峨擎天，撑起时空里所有的苦难与希冀。山脚雪地上，军民汇聚，挽留一朵矫健的花，他本应该怒放盛开，却为了人民的事业在山谷中追风而去，把芳香留在这片土地。画面表达画家心中大美，大美言说时代大爱。该作品讴歌了当年十八军修筑川藏公路时，所散发出人性中那悲壮的牺牲精神！多少人把青春和生命献给这片土地，这是中华民族自强不息、百折不挠的民族魂。这不仅是对高原日新月异生活的感激与礼赞，更是画家本人向那些为了民族建设而献出青春和生命的人民脊梁奉上的最为深情深刻的感激和悼念！所以，它打动了我们。这幅画荣获“中国百家金陵画展·金奖”和“第八届四川省巴蜀文艺奖·美术金奖”、以及“四川美术创作奖”等许多奖项，也是近几年来四川国画届取得的优秀成绩。《川藏公路》吸取了汉藏文化艺术的元素，将西方写实造型和东方平面绘画相统一，既具有民族色彩又具有当代审美。这个从传统唐卡中蜕变出的绘画风格，蕴含着蓬勃强大的精神力量，这也是刘忠俊艺术创作成熟的标志。

现在，我们又惊喜地看到这本《唐卡艺术》。在这本著述里，集萃着刘忠俊多年来对中华民族优秀传统文化的热爱，特别是对西藏唐卡艺术的研究和梳理。作为一名从事藏族美术的汉族画家来说，这样的梳理可能是艰难的，但更是可贵的。每一个优秀的艺术家，无不都是在孤独中追求理想的践行者。正因如此，才会怒放出感人至深的艺术之花。艺术是需要行深的，人生亦如是！刘忠俊对绘画艺术有着赤子之心，让他如信徒般虔诚地对待自己思想隧道里的真善美。此外，他还用真挚、诚恳、友爱，在汉藏民族之间搭起一座桥梁，使文化对接，使友谊交融！

梁时民 /
2017年2月27日 成都

第一章

唐卡溯源

《释迦牟尼》 勉唐画派 大昭寺藏

第一节 唐卡的起源

唐卡^①起源于7世纪前后，在一千三百多年的历史里，它是在学习、借鉴印度、尼泊尔、中原、克什米尔等地美术的基础上，融合了佛教文化及藏区独有的苯教文化和本民族审美而形成的。它具有典型的藏族文化特征，集宗教艺术、风土人情、人文地理为一体，形成了一个庞大的文化载体。直到今天，唐卡都以它独特的文化魅力在全世界有着深远的影响。兴许一幅因缘具足的唐卡，其装裱方式借鉴汉地卷轴，故藏语“唐卡”意即“卷轴画”。当下语境，唐卡定义为“主要在藏区传承发展，以表现藏教题材和西藏文化为主的布面重彩卷轴画”。

一、唐卡起源于西藏说

关于唐卡起源的说法有很多种，有些学者认为唐卡起源于西藏本土。西藏有一个“日姆”的民间传说：很久以前有个放羊的小孩叫“阿嘎”，他爱用木炭在石板上图绘天地万物。有一次草地上出现了彩虹，阿嘎惊喜地发现彩虹下有一位美丽的姑娘，于是阿嘎情不自禁就去追求她。可是他每往前走一步，那姑娘就往后退一步，最后消失于彩虹之中。阿嘎爱上了这位姑娘，他用木炭在石板上画出姑娘的肖像。但当手触摸画面时，木炭就会掉落。所以阿嘎就用坚硬的工具在石板上刻划出图像，这样姑娘的情影就不会消失了。有邻居看见石板上的女孩肖像，就问是谁？阿嘎回答说“日吉普姆”意即“神山的女儿”。邻居到处宣扬这件神奇的事，但他没能记住“日吉普姆”这个名字，于是说：“阿嘎家里有件很神奇的‘日姆’……”。流传到现在，藏语“日姆”就是“绘画”的意思。

这个传说暗合了青藏高原上的远古美术，在西藏日土县任姆栋遗址发现新石器时期的岩画，就是使用坚硬材质在岩石表面来刻画图像的。从这些岩画上我们可以看出，西藏美术所具备的两个艺术基因：一是以线造形的方式，二是装饰性的画风。这两个基因至今还在唐卡中保留着。【图1】

第二，唐卡起源于西藏的另一论据，就是在原始苯教的各种仪式中出现的旗幡画，旗幡画可视作为唐卡的前身。

第三，据五世达赖所著《大昭寺目录》一书记载“法王松赞干布用自己的鼻血绘制了一幅拉姆神像。后来祭巴万户长时期，果竹西活佛在塑造拉姆神像时，作为神像的核心藏于神像的腹内。”这是关于西藏绘画最早的史料记载。【图2】

$\frac{1}{2}$ | 3

1. 西藏阿里任姆栋岩画（新石器时代）
2. 望果节的祈丰仪式队伍前面高高挑起的唐卡
3. 《王子贡日贡赞像》 布达拉宫法王洞内 7世纪

4. 汉代帛画和西藏旗幡画的比较

5. 《婆罗门吉祥怙主》 黑底唐卡 萨迦寺藏

二、唐卡起源于古印度说

1. 传说释迦牟尼悟道成佛后，身上散发出耀眼的光芒，故常人无法从光芒中看清他的容貌。当释迦牟尼路过水池时，水里的倒影减弱了光的强度，“工巧天”毗首羯摩便根据这个倒影画了佛祖的第一幅画像，这张画被称为“水捞画”。

2. 有学者认为：早期唐卡的棋盘排列构图是建立在石窟设计图的基础上。因为开凿石窟需要画设计图，设计图上色以后变成绘画了，所以佛教绘画很有可能起源于古代印度石窟的设计图稿。

3. 据史料记载，在佛陀寂灭五百年后，生活在古印度迦毗罗卫国蓝毗尼^②的尼瓦尔族开始绘制佛像，产生了流传甚广的“波哇”布画艺术，这种绘画艺术极大地影响了后来西藏唐卡的发展。到了后弘初期，阿底峡尊者派人从印度超戒寺迎请三幅布画到卫藏，作为藏地佛教绘画的范本。早期西藏佛教题材的绘画，大都由古印度和尼泊尔的画师绘制的。所以以意大利学者杜齐为代表的学术界认为：早期唐卡和壁画带有明显的南亚绘画风格，因此唐卡起源于古印度。

三、唐卡起源于中原说

文成公主联姻松赞干布以及汉藏商贸往来，让大量的中原先进的农业和手工业技术带入到西藏。包括：纸张制作、布料织品制作、竹木器等都为唐卡的产生提供了物质条件。其次，中原已经出现了成熟的布上绘画技术、装裱工艺以及毛笔的制作使用，这些也为唐卡的发展奠定了基础。所以，中原绘画对西藏唐卡的发展影响深远。在布达拉宫法王洞里，绘制于7世纪的《王子贡日贡赞像》^③，从线描到施色都具有明显的中原绘画特征。再加之中原有着历史更为久远的旗幡画传统，这和吐蕃时期、敦煌时期的旗幡画都非常接近，所以也有学者认为唐卡起源于中原。【图4】

各种起源众说纷纭，但是经过对西藏美术大量的研究，我们得出这样一个相对客观的结论：古印度的布画、尼泊尔的“波哇”艺术以及中原的文化都对西藏唐卡的初始和形成，产生过重大影响、有着密不可分的关联。自7世纪以来，在一千多年的历史长河里，藏族艺术家们善于把印度、中国大陆和尼泊尔等地的艺术特点进行研究解剖、吸收，最后创出了自己的独特的唐卡艺术，唐卡的体系逐步得到了完善。它除了“卷轴画像”的含义之外，一幅唐卡既包括了画像的部分，也包括了材料、装帧、悬挂等。充分表现了它鲜明的民族性和地域特色，不再是印度和中原文化的简单移植或翻版。它应该是印度文化和中原文明共同作用于雪域高原，藏民族对宗教的认知和对艺术的审美，经过碰撞、取舍、融合而逐渐形成藏族独特艺术表现形式。【图5】

