On the Artistic Features of the Paintings in Tibetan Anduo District Sur les traits artistiques de peinture du district tibétain d'Anduo

論藏族安多地區繪畫的藝術特色

L i Yongbo

李永波

Received 12 March 2005; accepted 23 March 2005

Abstract: The art in Anduo district is an important part in Tibetan nationality. Meanwhile, it enjoys a local color because of its unique historical and geographical background, which can be regarded as 'a difference of the same kind'. The same kind refers to the Tibetan culture, which is made up of many differences. So when it comes to the differences, we should remember that there is something identical among them.

Keywords: National style, colorful

Résumé: La culture tibétaine dans cette région est dotée de singularité locale en raison de son contexte historique et géographique. On peut la considérer comme "la différence dans les similitudes": la similitude désigne la culture tibétaine. Pourtant, la similitude est composée par plusieurs différences (c'est à dire, la culture tibétaine dans de différentes régions). Donc, nous devons tenir compte du fait que la similitude existent entre les différences, quand nous traitons la différence.

Mots-clés: style éthnique, multicouleur

摘要: 安多地區的藝術,是藏族全民族文化的重要組成部分,同時,基於安多地區的史地背景,這裏的藏族文化必然會出現它的地區性特色。這可以看作是"同中之異"。"同"是指同是藏族文化。但是,"同"是由若干個"異"(即不同藏族地區的文化)共同構建的。因此,當我們看待"異"的時候,必須注意到"異中有同"。

關鍵詞: 民族風格: 色彩斑斕

安多,主要指甘肅、青海兩省的藏族地區,歷史上,這裏曾是吐蕃王朝的轄區。這裏經歷了歷史的變遷和發展,首先,佛教以藏傳佛教的形式在衛藏地區復興和發展,來自安多地區的佛教,是一支重要的力量,史稱"下路弘傳",形成了安多藏族文化高度發達且獨具特色的佛教文化中心。其次,還有一個明顯的特點,即這裏不僅是藏族主要的聚居區之一,同時,它又是一個著名的民族"走廊"。各民族在這裏雜居的歷史已逾千年,形成了安多地區藏族與各民族在文化上相互影響、吸收的歷史。

安多地區藏族繪畫,千百年來,經過廣大人 民群眾的辛勤努力和不斷探索,日臻完善,精美 絕頂。就其藝術特色,歸納起來,表現在如下幾個方面:

1. 強烈的宗教色彩和濃郁的民族風

格

縱觀藏族歷史,宗教伴隨著生活在雪域高原 的藏民族,渡過了漫長的歷史歲月,也正是通過 宗教的折射,使本民族的聰明才智、獨異的風尚 性情、瑰麗的文化藝術得到了充分的展示。當你 步入每個寺院的殿堂時,似闖進一個神奇浪漫的 藝術迷宮, 在那香煙繚繞、光線幽暗中, 各種充 滿神秘色彩的繪畫造型,令人驚歎,令人敬畏。 繪畫藝術大師們也儘量將佛教思想溶入繪畫作品 當中, 使這些作品盡最大的可能詮釋出人們的精 神世界。繪製過程中,不僅表現佛經中描繪的諸 佛以及菩薩, 更以大量的筆墨塑造藏族歷史生活 中所湧現出的高僧大德、偉人事蹟及施主信徒。 從宗教中走向生活,又從生活中走向宗教,依附 於宗教, 最終服務於僧俗民眾。從民族風格來講, 它從不同民族藝術中汲取它所需要的部分, 並溶 化到自身的發展中,從而形成了本民族獨特的藝 術風格。 藏傳佛教、敦煌以及印度佛教藝術,都 反映了以釋迦牟尼佛為主的佛教人物故事、護法 神和供養人的生活情景。但傳到各地區各民族又 受到各個民族和地區的文化影響。拿服飾來說, 印度是熱帶, 男女穿的很單薄, 特別是婦女, 都 披薄紗,看起來非常輕盈。這些自然地反映在佛 畫藝術上, 印度女神總是那樣婀娜多姿, 衣帶飄 逸,婆娑起舞的情景。敦煌繪畫藝術中的一部分 衣飾與印度大體相似。其原因是當時唐朝首都長 安氣候炎熱,人們穿得也很單薄。而居住在雪域 高原的藏族人民, 由於氣候寒冷, 衣著都很厚重。 這咱高寒山區的生活特點很自然反映在繪畫藝術 當中,表現傳統的衣飾莊重、服飾顏色較深。再 從人體上看, 印度人身材高細, 女性身材苗條秀 美,而藏族人體,大都粗壯結實,輪廓分明。現 實生活的事實, 必然反映到畫幅當中, 將本民族 的審美觀念,融匯到藝術作品上,而形成濃厚的 民族和地方特色。

2. 多變的構圖形式和生動的人物造

型

在取景佈局上,以廣闊的視野鳥瞰全局,將景、物、人等有機地組合在畫面之中,在把握主題的前提下,儘量強調所表現的物件和層次關係,疏密得當,層次分明。內容決定構圖,以所表現的主要內容為中心點,形成群星圍月之勢,放射排列,達到畫面主次分明,飽滿均勻的效果。如佛本生故事唐卡,以佛釋迦牟尼為中心,諸佛聖環繞,燦爛群星,環抱著月亮。以主佛為中心左右上下形成對稱排列狀,如釋迦牟尼和弟子阿

難、迦葉圖, 宗喀巴師徒三尊圖等。諸佛不受主 次局限, 平行排列, 如拉蔔楞寺大經堂廂廊內的 佛本生故事, 將整個故事用連環畫的形式, 組成 巨幅畫廊。大多數作品以中心人物的動態、性格、 特點配以自然風光。如"米拉日巴"唐卡,構圖 清新簡略, 使人們看一眼就會沉浸在畫面中。整 個畫面以優美的高原風景為主,清澈的泉水從險 峻的山峰中瀉出,繞著山崖和草地,樹木在微風 中輕輕搖曳。米拉目巴尊者身披白色袈裟, 墊著 獸皮斜坐在百花盛開的草坪上,一付悠然自得的 學者形象, 與大自然景觀溶為一體, 給人們瀟灑 飄逸的感覺。重重的雲霧, 時隱時現在山峰, 弟 子們以不同的姿態在草地上傳播道歌,草地上點 綴了獵人、狗和鹿等,增加了畫面的生活情趣。 使構圖更富變化, 使觀者產生更多聯想。也有建 築為主的壁畫,如"拉卜楞寺全景圖、塔爾寺全 景圖、佐甯寺全景圖"等,這種採用鳥瞰全局的 散點透視圖法, 把建築的特徵結構充分表現出 來。自然科學人類學的六道輪回圖、香巴拉王國 等構圖更是變化無窮,從人類輪回,天堂地獄無 所不有,不僅給人以藝術享受,而且使人增長許 多知識。此外, 藏醫專用的人體脈絡、疾病原因 以及氣功圖更是構圖簡明, 內容豐富, 不僅是研 究藏醫的珍貴資料, 在藝術上也有很高的欣賞價 值。

3. 優美的線條藝術和絢麗的五彩世

界

這兩者之間的關係,正如旦巴繞丹畫師在其《藏族傳統繪畫》中所寫:

"形樣雖好色欠佳,

如同美女裝爛衣,

難見美體俊身天。

形次色佳何為用,

如同八旬塗脂粉,

何能打動君子情。"

不同顏色的變化反映不同的感覺。如:

"紅和桔紅色之王,

永恆不變顯威嚴,

青、藍美麗幸福家,

富饒、智慧者為伴,

親朋知友在其中,

暗色威武如武官,

有你黑來再加勁,

青徹三青如湖水,

不容讓巴來離間,

先行信使淡胭脂,

胭脂我也奔它方,

格西石黄待活佛, 土黄你把金墊當,

親朋副色之行為,

根據需要你去選,

煙色、雄黃油潤廚,

忠實幫廚暗翠綠,

色之天性從中明,

對君牢記在心中"。

這充分說明了不同的造型藝術, 把握其色彩 的搭配極為重要。安多藏族畫風,是基於"曼婁" 和後藏藏拉道畫風而產生的, 故其特點雍容華 貴, 富麗堂皇, 造型嚴謹, 用色強調對比, 善於 瀝粉堆金, 筆法細膩, 技法豐富全面, 層次鮮明。 用金獨到是一個猶為突出的特點。這在"熱貢藝 術"中顯得非常明顯。繪畫師們特別講究用金技 巧, 塑像重視塑金身, 即通體塗金粉, 繪畫同樣 講究繪金, 使作品金光閃耀, 極為高貴。如金盆 等器物上不加別的顏色,也能在金上繪製出金色 圖案來。凡塗有金色的雲紋旋花之處, 其中都隱 含著朵朵暗花, 這些暗花, 在燈光的反射下, 熠 熠閃光, 具有強烈的立體感。此外, 對其他顏色 的調配和選擇也十分考究, 如著色最多的是紅、 橙、綠、藍等顏色。從而使畫面更加豐富多姿而 感人。繪畫藝術大師們,不僅在人物造型上追求 完美的效果,而且在人體比例、解剖結構的準確 性達到了很高的水準,突出和發揮"線條"的表 現力,採用厚塗與點染相結合的手段,所塑造的 佛像比例匀稱, 形神兼備, 惟妙惟肖。線條的講 究與應用是繪畫藝術的主要手段。在每幅作品中 都有不同表現,有的剛勁有力,有的挺秀流利, 有的纖細繁複,有的樸素古掛。無論繪製壁畫、

唐卡, 還是其他工藝, 畫稿必須將白描勾得十分 具體以後才能敷色,人物肉體的勾畫根據人物的 表情、姿態、結構及膚色進行勾勒,幾乎看不出 毫痕。而衣紋卻隨肢體的起伏變化而轉折,以虛 實確定疏密關係。這無論在細密小型的唐卡還是 數丈的巨幅畫作, 勾勒線條都十分認真, 一絲不 苟,用色十分講究,顏料均系礦物或植物莖加工 而成,有透明和不透明兩種。礦物顏料有石青、 石綠、石黃、紅、黑、白等多種, 這些顏料加工 全是手工操作, 過程複雜, 顏料純度高, 品質穩 定,覆蓋力強,畫面效果十分厚重、豔麗。因而 保存千年而不變色,有的作品經幾百年還豔麗如 新。如拉蔔楞寺醫藥學院供奉的宇妥唐蔔和五世 達賴供奉過的幾幅佳作,已經數百年,而色調明 朗。在色彩應用上,固有的色和誇張色同時使用。 藍天、白雲、雪山、草地、鮮花、樹叢採用高原 強烈陽光下呈現出的固有色相,具有濃厚的高原 特點。將大自然賦予世間萬物的絢麗色彩,結合 畫師自己的主觀感受, 創造出獨特的色彩風格, 如同美麗的夢幻展現在人們面前, 使人們在繪畫 藝術中真正領略和步入到五彩繽紛、萬紫千紅的 色彩世界。

縱觀上述,安多地區藏族繪畫藝術,是本地區藏族人民在長期藝術實踐中,在繼承本民族傳統繪畫藝術的基礎上,與國內外各民族文化交流的輝煌成就,它在我國繪畫藝術的歷史發展進程中,貢獻很大。創造出的具有藏族獨特藝術風格和淳厚質樸的地方特色的藝術珍品,不僅體現了廣大人民群眾豐富的想像力和高超的工藝技能,也表現了超自然的神秘境界。如同璀燦耀眼的明珠,在藏族藝術寶庫中,放射著奇光異彩。

作者簡介: Li Yongbo (李永波),中國武漢科技學院藝術系。

通信地址:

Li Yongbo, Department of Art Studies, Wuhan University of Science and Engineering, Wuhan, Hubei, 430073, P.R. China.