

论西藏传统壁画绘制方法概述

贡桑卓玛¹ 次仁卓嘎²

1 西藏自治区标准化研究所 2 西藏自治区产品质量监督检验所

DOI:10.12238/pe.v3i1.11382

[摘要] 西藏传统壁画作为西藏传统文化瑰宝与中华优秀传统文化重要部分,承载着雪域高原人民智慧,体现对美好生活向往。文章开篇界定壁画概念,追溯其“前世今生”,详述制作方法与工序,阐释壁画应展现的主要内容,旨在为西藏传统壁画绘制提供理论支撑,助力传统文化走向大众。

[关键词] 西藏传统壁画; 绘制; 方法

中图分类号: P283.3 文献标识码: A

On the Painting Methods of Xizang Traditional Murals

Gongsang Zhuoma¹ Ciren Zhuoga²

1 Xizang Institute of Standardization 2 Xizang Institute of the Product Quality Supervision and Inspection

[Abstract] As a treasure of Tibet's traditional culture and an important part of China's outstanding traditional culture, Tibetan traditional murals carry the wisdom of the people on the snow-covered plateau and reflect their yearning for a better life. At the beginning of the article, the concept of murals is defined, their "past and present" is traced back, the production methods and processes are elaborated in detail, and the main contents that should be presented in the murals are explained. The aim is to provide theoretical support for the drawing of Tibetan traditional murals and help traditional culture reach the general public.

[Key words] Tibetan traditional murals; drawing; methods

生活在雪域高原的藏族人凭借超凡智慧创造了光辉灿烂的“大小五明”文化,其中“艺术”范畴涵盖广泛,西藏传统绘画艺术不仅有唐卡,还包括寺庙、府第、宫殿等地的壁画,这些壁画是民族智慧结晶与重要非物质文化遗产,以丰富技法和题材展现西藏历史、宗教与社会生活。为传承发扬这一珍贵财富,需将积累的实践经验与诀窍传授给青年一代与科研工作者。

1 壁画的概念及其由来

壁画是以颜料在墙体或木板上绘制,用以表达特定内容的艺术形式。全球壁画类型多样,而西藏传统壁画在题材、类型及应用广泛性上独具特色。在雪域高原,自新石器时代起,人们就在石器、骨器、陶器等物品上绘制图案,当时绘画艺术已达较高水准。苯教文化盛行时期,相关绘画艺术有所发展,但壁画记述缺乏详细文献记载。公元前126年,西藏第一任赞普聂赤赞普修建雍布拉克,百姓在宫殿内部墙壁绘制其被封为赞普的过程,标志着西藏壁画艺术的起源。此后,西藏壁画艺术发展历程悠久,技法丰富多变,题材广泛,从宗教故事到历史传说、民俗生活,逐渐形成独特民族风格,如大昭寺壁画记录文成公主进藏传播盛唐文化,反映汉藏文化交流,是历史与艺术珍品。公元七世纪,松赞干布推广藏传佛教,修建众多寺庙,寺庙墙壁绘制大量藏传

佛教壁画,推动壁画绘制艺术空前发展。

2 相关绘制壁画的墙壁

处理墙壁是保证壁画质量的基础,墙面上的泥浆材质与光滑度至关重要。墙面上泥浆需分三层涂抹:首先用黏重的粘质土堵塞大缝隙,待其风干后上粗浆;粗浆由粗砂、粘质土混合而成,有时为防止墙面裂开,会加入秸秆或马兰草,为起硝盐作用,还会混入少量碾细的木炭,按粗砂3:2、黏土3:1的比例混合,泥浆上墙后用标尺板均匀磨平,等待风干;细浆选用流水经过处的细砂及巴嘎土,按细砂3:2、巴嘎土3:1的比例混合均匀后抹墙,厚度不宜太厚,需在墙面上多次打磨使其光滑如镜,且要防止干磨,因壁画绘制前需涂抹含胶涂料,干磨易使墙面吸水脱落。随着时代变迁与技术进步,水泥墙面虽常用,但绘制的壁画难持久、易变色、胶质易失效,出现黑斑、条纹乃至整体脱落,为传承先辈财富,建议采用传统工艺。位于青藏高原的寺庙和宫殿中,千年历史的西藏壁画保存完好,以独特艺术魅力与历史价值被誉为“西藏传统壁画”,享誉世界。

3 相关传统壁画绘制方法

墙漆完全风干后,依据祖传壁画画法:先用少量胶水混于酒浆涂抹在有硝石处,去除硝石;接着涂刷“匡当”热胶水,风干后涂黄土和胶水混合液,再次风干后用磨砂打磨墙面至光滑平

整；然后在白色涂料中混入胶水调至浓稠，涂刷墙面形成白底，白底风干后再次打磨。为便于上色，用糍粑对水搅匀后在墙面上按压、研磨、擦拭。之后，用细绳一端绑石块挂在墙面上方固定，沿绳画出纵向基线，再将细绳两端固定在墙面左右两侧，沿绳画出中间横向基线，依墙面面积需求，用细绳进一步分割画出其余基线，最后描绘壁画图案轮廓。

描绘图案轮廓时，先用炭笔绘制，再用稀墨叠补，便于后续改正、重修与调整图案位置。制作炭笔选用屋顶锦旗和神山上供神幡的枯枝，长约20厘米，粗细似筷，塞入钢管，两端用稠泥巴封好，放入火中烧至发红取出散热，打开钢管即可使用。绘制佛像、历史、传记、生活、吉祥等图案时，务必谨遵壁画画法，绘制顺序上佛教信众常先绘释迦牟尼佛，过程遵循不同画派独特画法，确保佛像形象、装饰、服饰、颜色、手持祥物精准无误，绘制时想象真佛显现，虔诚绘制。绘制历史和传记、体现生活等图案要清晰明了、生动形象、善恶易分，由老师或大师傅完成。绘制壁画和唐卡中的主供大佛常选吉日，条件允许还举行开光洗礼仪式，增添神圣庄严，开工时举办“开工宴”，施主敬献哈达、盛宴与礼物，底图绘制由高级画师完成。

底图绘制完成后进行凸纹泥浆绘制工序，绘制宝饰、器械、菩萨宝座、后帘吉祥巴扎等凸显图案，接着用针纹法在暗色底纹上针绘，先涂少量水，再用粗细适宜钢针轻轻绘制，针纹可使暗色底纹透过底色清晰可见，保护高级画师所绘底图，如今这一技巧濒临失传，期望青年画师传承。

完成上述工序后进行色泽调理工序，备齐基础色泽、分支色泽、胶水、清水、脏水等材料，色泽如同为底图装饰，调配不当会影响作品美观与质量，务必避免顺序颠倒、层位错乱、颜色深浅不当及刷漆失误等问题，色泽先后顺序有严格要求，如天、地、水、色彩类型等依次排列。传统唐卡绘制有单独用石青色画天空色彩习俗，石青色较粗糙，地表或草甸青蓝色也粗糙，在其他色彩着色前需用玉石或玛瑙打磨，打磨方法为先涂少量清水，再用玛瑙轻轻打磨，色彩选择依对象而异，天空用三青、雄黄、四青等，地表用头绿、三绿等，岩石用头绿、三青、四青及淡茶色组合，雪山用三青或石灰白，裸露砾石山用多种颜色，水体用三青、浅三青或深三青等。

随后进行染色处理，工序包括云彩类、花果类、火和风、背景色，穿戴的内衣色及边角等各处光泽保持色源适宜、色泽柔和，色源适中即油性区域保持油性、白色区域保持纯白、柔和色彩呈现淡淡柔和质感，涂彩板时每层上色及时完成，涂抹浓淡均匀，避免斑驳，制作肢体颜色参照老师秘诀与优秀上色方法，胶水浓度约一杯酸奶稠度，用柔软羊皮纸抹平、擦拭，再用白布擦净。

接着勾线，三青和白色部分用花青勾线，唐卡所用胭脂色勾线类壁画用墨汁勾线，肉勾用胭脂或墨汁，用胭脂勾线需涂完保护色后进行，勾线完成后用水色、云纹等用花青修饰，水中、草地、林中、雪山上动物用白色颜料绘制并逐一勾线。

完成上述步骤后涂护色液，胶水浓度适当调高，务必涂抹两次，当下部分画家草率涂抹护色液，违背师门规矩，影响艺术品位。此后，在草山、陶山岩石画小根或植物，用洋漆切和上色，绘制花蕾用金水，绘制金画依对象形神精心勾勒，遵循师长口诀，描金完成后镶宝石、贴金箔，早期用贴取的漆贴金箔，后多在青旗上贴，青旗干湿适宜，贴好后至少晾干十小时再喷金。

最后处理面部表情，以体现菩萨慈悲、本尊护法威武及不同人物、动物形态特征。

4 相关传统壁画中应体现的主要内容

西藏传统壁画内容丰富，涵盖藏区历史、风俗习惯等反映藏民生活的壁画，还有医学疗法、天文历算壁画，释迦牟尼佛传记，藏传佛教经典精髓，各大悲者神像，各上师活佛神像等。壁画常见于寺庙，皇宫与王府内也有分布，增添庄重神秘。苯教和佛教壁画内容不同，佛教寺庙壁画有以释迦牟尼佛为主的十六罗汉像、那烂陀大宗师及藏区各大圣者、各本尊护法神像，画师依藏传佛教传延顺序绘制，如在寺庙大殿天窗阁墙面绘释迦牟尼佛，依次绘至尊弥勒菩萨、至尊文殊佛、无著、龙树等上师，图案下绘本尊像，大殿正前墙面绘十六罗汉和二胜六庄严，左右墙面绘如意藤和十二宏化，殿门左右墙面绘护法神，殿门抱厦墙面绘四大天王、六道轮回图、比丘十三具、九住心、十相自在等图案，护法神殿墙面以黑色为基点，用黄金或金色绘护法神，有两种画法，还绘有酬补供物画作，寺庙建构、教派特色及显密宗差异决定壁画内容多样性，画师精心绘制上师、本尊、佛陀、大悲菩萨、空行母及护法神等神圣形象。无论是皇宫王府还是普通家院佛殿，宜绘佛教内容图案，客厅和卧室绘历史、吉祥图案，如和气四瑞、克逆战神、六长寿、八瑞物、吉祥八宝、五妙物、轮王七宝等，还可绘秀丽风景，大门内左右墙壁有绘虎豹鹏龙、蒙人驯虎、俞人牵象等图案习俗，展现壁画艺术魅力，愉悦人心。

5 壁画绘画的整体工序

壁画绘画整体工序分起始、中期、收尾三个阶段：

起始阶段：绘制前选良辰吉日，壁画主人与画师身披盛装，插五彩经幡旗、烧香，举行盛大开工庆典，摆美酒佳肴款待画师，依画师等级敬献哈达、赏金，壁画主人或工程负责人提出要求建议，负责绘画的高级画师说明工程实施法则，有名画师在墙壁绘草图（底图），之后画师可享受歌舞宴会，赤松德赞修建桑耶寺、德斯桑杰加措修建布达拉宫及五世达赖喇嘛灵塔传记中有开工仪式举办历史记载。

中期阶段：工程进展到中期，壁画绘画停工一天，主人或项目主管方宴请画师并付酬劳，广大信众自发捐献礼金、酒水，表达敬意与感激。

收尾阶段：绘画工程结束后，依画师技艺高低给予奖励盛会，如十三世达赖喇嘛委任乌钦画师、乌琼画师及普通画师不同待遇、名号等。

6 结语

传承并发扬祖辈创造的藏族传统壁画艺术意义重大，其作

品涵盖历史、宗教、民俗文化等,在科学研究、传统天文历算、藏医药学研究领域极具价值,是年轻壁画艺术家和研究者宝贵参考资料,值得传承弘扬。笔者在恩师赐教下,结合自身对西藏传统美学精髓汲取与绘画经验整理成文,因学识尚浅,内容难免有不足与错误,恳请读者及同行专家指正。

[参考文献]

[1]巴卧·祖拉陈瓦.贤者喜宴[M].北京:民族出版社,2006.

[2]丹巴饶丹.西藏绘画[M].北京:中国藏学出版社,2017.

[3]噶庆·洛桑彭措.藏传佛教唐卡绘画明鉴[M].西藏自治区:西藏藏文古籍出版社,2013.

[4]巴·赛囊.桑耶寺广志[M].北京:民族出版社,1980.

[5]第斯·桑杰嘉措.五世达赖喇嘛灵塔目录[M].西藏自治区:西藏人民出版社,1990.

[6]贡珠·云丹嘉措.知识总汇[M].四川:四川人民出版社,2019.

作者简介:

贡桑卓玛(1981—),女,藏族,西藏阿里人,硕士研究生,中级工程师,研究方向及从事工作:标准化研究。

次仁卓嘎(1987—),女,藏族,西藏昌都人,本科,中级工程师,研究方向及从事工作:标准化检验检测研究及检验检测。