

# Discussion on the Procedures for Creating Tibetan Art Murals

Jiacuo

Xizang Vocational Technical College, Lhasa, Xizang, 850000, China

## Abstract

Mural art is an important part of Xizang art. Murals of Tibetan art occupy an important position in Tibetan culture. Murals with national characteristics are a treasure of Tibetan culture. But now, many murals have simplified the exquisite processes established by our ancestors, leading to the loss of the essence of mural painting. For this reason, the author, based on the knowledge imparted by his mentor and his own experience in learning painting art knowledge and painting murals for a long time, expounds how murals were formed, how to make walls for murals, how to write murals, and how to prepare and follow up before writing murals, and emphasizes the procedures for drawing traditional art murals in Xizang.

## Keywords

murals; walls; embosses paintings; brush painting

## 论绘制藏传艺术壁画的过程

加措

西藏职业技术学院, 中国·西藏 拉萨 850000

## 摘要

壁画艺术是西藏艺术的重要组成部分, 藏传艺术的壁画在藏族文化中占有重要的地位, 具有民族特色的壁画是藏族文化中的一块瑰宝。但现在, 许多壁画的绘制精简了祖先们创立的精湛工序, 从而导致绘制壁画精髓的流失。为此, 笔者根据恩师传授的知识与自己长期学习绘画艺术知识与绘制壁画的经验, 阐述壁画是如何形成的、如何制作绘成壁画的墙面、如何书写壁画及书写壁画前的准备与后续等作为主旨, 强调绘制西藏传统艺术壁画的过程。

## 关键词

壁画; 墙面; 凹凸图画; 针笔画

## 1 引言

聪明机智而淳朴善良的西藏祖先们, 在雪山环绕的青藏高原创造了威慑四方的小五明与大五明结合的十大文化。大五明之一的工巧学是藏区与众不同的各样绘画艺术汇聚一体的大型文化, 其分为身造、意造、心造等。而身造中的绘画艺术, 更是西藏文化的重要组成部分之一。由此, 西藏艺术文化成为祖国文库中不可缺少的无价之宝。

随着社会的发展, 西藏绘画艺术也在三大藏区不断得到发展, 成为西藏艺术文化精髓的壁画艺术更是难能可贵。

## 2 壁画与壁画的来源

壁画是以历史故事及王臣的功绩, 佛陀释迦牟尼的丰功伟绩等作为主要内容在寺庙的殿堂、大庄园的墙面、木制板等用各种颜料绘制图画的总称。壁画的内容非常丰富, 我们在世界各国都能见到。但没有一个国家的壁画能像藏族壁画

那样主题鲜明而内容丰富, 并把不同时代的社会生活与政治现象, 人民的风俗习惯等原汁原味地展现在大家面前。关于壁画是如何形成与传播的? 人们众说纷纭。而藏民认为, 壁画是在人类发展的历史长河中慢慢形成的, 可追溯到新石器时代壁画的萌芽期。那时人们在石器、骨器、瓷器等上绘制形形色色图案的同时, 青藏高原已有了绘画的习惯, 且有一定程度的绘制水平。据说在藏区盛行苯教时, 就出现了以习俗为内容的壁画。在公元前 126 年, 西藏第一赞普(聂赤)修建了有史以来西藏第一宫殿(雍布拉克), 并命当地绘画者在宫殿内的墙壁上绘制聂赤赞普历史。这给人们留下了在青藏高原是从聂赤赞普起, 首次在墙壁上成功绘制壁画的依据。从此每代赞普不仅继承了这一习俗, 还为之发扬光大。公元 7 世纪第 33 位赞普松赞干布在藏区第一次名正言顺地传播了佛教文化, 并修建了以大昭寺和昌珠寺为主的许多大小佛教寺庙, 还命当地的绘画者在每一寺庙的内墙上绘制以佛教内容为主的壁画, 从此绘制壁画的艺术得到了广泛传播。

## 3 制作绘成壁画的墙壁

绘制一幅绚丽多彩壁画的关键在于墙面质量, 一堵好

【作者简介】加措(1978-), 男, 中国西藏山南人, 硕士, 讲师, 从事藏族唐卡理论研究和藏式装饰图案研究。

墙面是绘制壁画不可或缺的首要条件。制造一堵合格的墙面必须经过三道工序：

第一，在墙面的缝隙里塞上以活石灰石制成的泥巴，防止墙面出现裂缝，还要打磨平整。

第二，在平整的墙面上（泥巴半干半湿时）敷一层粗泥。粗泥是在制造细泥时用的砂石中选稍微粗糙的砂砾为原料（粗砂的三分之二与赛缝隙泥巴的三分之一混合），掺和些草料与石炭混合，防止墙面出现裂缝和黄水。敷好粗泥后必须用尺子衡量，再把墙面打磨平整。

第三，打磨好粗泥再敷上细泥，细泥是由山脚下流淌的小河边缘的沙子与白石灰制成。要再三筛选出最细微沙子的三分之二与白石灰的三分之一掺和，并搅拌均匀才能制成细泥。涂细泥时不能太厚也不可太薄，涂完后也要再三打磨成镜面般光滑，还要平整。

打磨时需要强调：不能干磨墙面。因绘画前须在墙面上依次涂上草料、橙黄色土、白漆、色漆、护色液等含有六种胶水的颜料，而且胶水一定要黏住墙面。可如今，有些人在由石头或水泥制成的墙面上绘制壁画。这样的壁画不久会发生变化，如胶水功能失效，壁画上有黑色的斑点、出现裂缝等。相比之下，我们祖辈们在修建的大小寺庙、宫殿与庄园内绘制的旧壁画，虽时隔千年，但依然栩栩如生地展现在世人面前。如今，祖先留给我们优秀的传统文化正吸引着国内外许多研究艺术的学者们和许多旅游者们的目光，并在世界各地流传着西藏传统壁画的奇妙。

#### 4 壁画绘制法

等候墙面风干后，依据传统风格，首先在硝石处涂上头道酒与胶水掺和的胶水，去除硝石的破坏，再用热胶水风干。胶水风干后用橙黄色土与胶水掺和涂在上面，然后用砂纸打磨平整；其次用白土料与胶水掺和的白漆涂上一层。此时白漆不能过浓，打磨平整后，为了方便涂颜料，需要用糍粑团粘净；再次在粉线头打个小石子，从墙面中央往下放，线头停止后，直接往下按，然后打基线，若要更细，那么就按照墙面基线打左右线，斜线打上下线，完成以上步骤后，就可以进行素描。

素描先用炭笔描写，之后用黑色的淡墨水勾勒。炭笔是由木材制成的，可利用山顶和屋顶的破旧旗杆，长度一寸，粗细像筷子，放在一个合适的铁桶里，用泥巴封好铁桶口（如有透风炭笔就会疏松，不便描画），放在火炉上烧红后立即埋在地下，冷却后炭笔就能使用。准备充足后绘制作品有：佛陀身像、历史传记、人类生活、吉祥图案等，要按照自己的传承来写。此外上师、本尊、佛陀、菩萨、勇士空行、空行母、护法神、守护神等，按照经书描写身像、尺度、基线都要准确无误。绘画顺序：佛教徒把释迦牟尼的身像作为主画，或者绘画欲界神时，按照每位神的现观描写：坐姿、手势、服饰、衣裳、肤色、法器。图画风格：绘画者施展所有技能，

让观众（无论是否见过佛像）真切感受佛陀显现在眼前而信心倍增，这起到了绘制壁画之作用。绘制佛陀身像的优劣与是否达到标准的功德和过患，在《善缘经》或《大方广菩萨文殊师利根本仪轨经》中有明确描述。历史和传记、体现人类生活等绘画应该是让人一看就明白的，使参观者能读懂绘画者的意蕴，达到两者产生共鸣的最高境界。供品与吉祥图也要展现其艺术风格，前后次序，风貌无误等效果。素描是一幅绘画作品的成败关键，因此必须有绘画大师来完成。

素描完成后需要进行凸文图画。凸文图画的对象是：珠宝首饰、一部分手持法器、法座、衬垫嵌珠花边等突出部分，凸文画完后才能用针笔。针笔画是在黑画文上用涂笔来沾点水，之后用细笔在黑画文上强度适当地写。写针笔画是为了黑画文上色后，还能清楚地显现黑画文，无需再用炭笔，能保留大师所写的素描原貌。现在青年绘画者在绘画时很少用针笔画，有的甚至连针笔画也没听说过；有些人很想用针笔画，可担心水泥墙面不能针画等缘故，传统手工针笔画面临失传险境。因此，真切地恳求绘画者与爱好者等，拿起针笔画，使其发扬光大。

颜色也有先后、上下、灰油、施润、平涂等顺序，因此不能错误。颜色的先后有天、地、水润色类、铜绿、青色、淡黄色、灰响铜、红响铜、那若类、紫色类、暗红色类、绿色类、绿色颜料、深绿色、蓝色、蓝色类、黄色、赤黄色、黄丹、朱砂色响铜、朱砂色、棕黄色类、肤色类、发色类、墨色类、凸文浆。传统唐卡没上色前必须用猫眼石磨光金粉画面。猫眼石磨光法应先用涂笔敷上一点水，然后用猫眼石慢慢打磨就行了。天的颜色用蓝色、里皮、青色等三个灰油，壁画时要湿泽就可以；地或草原颜色要做绿色、铜绿色湿泽就行了；石山的颜色用绿色、蓝色、青色、红暗色、灰油等按各自的用处；雪山的颜色用青色、灰色、白土粉湿泽；片壮石山的颜色用深绿色、铜绿或暗红色湿泽就行；水的颜色用蓝色、灰油；近处用蓝色油泽和蓝色里皮；远处用蓝色里皮和青色等按顺序湿泽；瀑布用比青色下较灰色等区别。

当墙面经过三道工序、用糍粑团粘净、用净布擦拭干净后，用蓝靛勾勒壁画上青蓝色与白土粉的界限。唐嘎嘉措为墨水勾勒法，肉勾可用胭脂红和墨水两种。但胭脂，红勾勒时须用护色液，勾勒成的水光、云雾蓝靛的颜料等弄稀后干磨。蓝靛涂完后，用白土粉或青灰色制造水泡，像鱼、天鹅、野鹿、鸟类、猴子、狮子等动物都要用白土粉来勾勒。勾勒是由蓝靛和墨水中掺和些许胶水，等干后才能使用，不然勾勒不出好壁画，涂上护色液。护色液要有一定浓度的胶水，涂两次后，才能涂颜料。再用朱红色对所画草山、荒山、山石上的花草树木进行调色。红、黄、白色的花朵用朱红干调，而花骨朵用金色调干。画完金色的条纹，对每条条纹进行猫睛石上光再贴金纸，贴金纸的干湿度要适中，经过十几个小时后擦拭干净。绘画先从佛陀脸部起，再开眼。画脸部和开眼在壁画中是极为重要的环节，能显示出慈悲为怀的佛陀、

护法神和本尊，不同人物等所富有的庄严。唐卡和壁画的开眼要选择吉日进行，条件允许可对佛进行加持和开光。

## 5 壁画内容

藏传壁画的内容主要反映了藏族历史、生活习俗、医学诊断、天文地理、佛陀释迦牟尼丰功伟绩、大善知识、八大藏戏等。壁画一般绘制在寺院神殿、正殿和佛殿，还在赞普宫殿和大户府邸。苯教各寺院会根据教义绘制壁画，各佛教寺庙内将释迦牟尼佛祖为主的十六罗汉和那兰陀寺大善知识者以及由此传承的藏族各志士，以及本尊护法根据佛教传承顺序进行绘制。例如，正殿金架棚的墙壁上应绘制佛祖释迦牟尼，尔后依次为弥勒佛尊者、文殊菩萨、陈那、龙树等传承师；在其下方为各自本尊。正殿内上方墙壁上十六罗汉像和二胜六严像环成一体；左右墙壁均绘制如意藤或十二功绩。除此之外，各流派将本流派的始祖功业绘制在其壁上。门口左右两边的墙壁绘制护法神；大门外侧绘制四大天王、六道生死轮回图、集幕、比丘十三器物、九识柱；还有恩深如海的师君三尊像、为追思译师而绘制的圣僧图、为遏抑不祥之风水绘制十相自在等。寺庙内黑色为底的墙壁，用金水或黄色颜料将众护法绘制在壁上。众护法的绘制分两类，一是将众护法身形、坐骑、法器整体绘制；二是除了体魄、法器、坐骑外，不正面绘制面庞和手脚的。

不管是宫殿、府邸、还是一般人家，在放置佛像、佛经、佛塔的佛堂和另行宗教仪轨之地，应绘制具有佛教教义内涵的壁画。在正厅和内室应以历史和各种具有吉祥寓意的壁画为首选。

## 6 如何举行仪式的三步骤

这三个步骤为：如何举行揭幕、摆宴、闭幕等仪式。

需要选择星辰对应极佳的日子举行揭幕仪式，施主和画师们穿着盛装挂经幡、煨桑。画家们享用人参果饭等美味佳肴，并按不同的衔级敬献哈达和赠品。施主或作坊总负责人做及时竣工演讲，画技精湛的画师确保有利星座的典礼仪式，之后宴请画师们，组织歌舞等活动。这些习俗早在赤松德赞修建桑耶寺时的历史和第司桑杰嘉措修建的红宫和世界一级灵塔的书目中就有详细记载。信教群众给画师们敬上酥油茶和红包，还有自由玩乐的习俗。酬劳酒也叫散工宴，

这是壁画制作结束时，根据画师技术进行嘉奖的活动。对于有特殊技艺的画师和舞者给予不同的职位和封号。第十三世达赖喇嘛亲自选拔免派大师傅益西嘉措给予孜仲勒参巴（原西藏地方政府五品僧俗官）职位，给予免派的画家大师傅次仁加吴崇多职位。与此同时，第十世班禅上半生给予扎西伦布寺谢巴康村的免萨派画师大师傅曲达勒参巴职位，给予免萨派的画师大师傅西洛仲科（原西藏地方政府下级俗官）职位。

## 7 培养继承者和未来发展

祖辈们创造的古传统壁画，被称为世界藏传作品。这些壁画不仅显现本民族特色，而且被认定为系统学科较全面的重点绘画艺术。从作品内容，可以研究历史和宗教民俗文化等众多学科，还极具天文历算和医学诊断等研究的珍贵参考价值。

世界上许多人被藏传壁画艺术所吸引，如今对藏传壁画绘制的墙面、使用和绘制壁画的方法、颜料和内容研究人士不断增多。世界艺术舞台上藏传壁画艺术的价值在不断增强，这个等同于珍宝的艺术，确实让我们感到自豪。对藏传绘画艺术保护、继承和发展，第十世班禅给他的近侍绘画者——笔者上师葛庆洛桑平措赐教语：如今新文化快速发展，在本民族传统藏族文化和技术等衰退现象不断突出的这个时代，我们的关注度还不足。例如，对于绘制佛像来说，只发扬了获苏的绘制方法，没能采取发展藏传文化绘画分支唐卡和壁画的方法，刺绣和蓝德更为罕见。因此，嘴庆你要培养众多学生，传播和发展绘画技术。此前，拉卜楞寺的大画师们依据古时藏派的绘制法而制作的“样本书”如果找不到，赶快重新编写有利于下一代的尺度图样本。如能编好该书，那我们本民族的传统技术就不会衰退。所以，系统学好藏传艺术是继承和发展优秀文化的基础。

### 参考文献

- [1] 董春玲.西藏传统壁画绘制工艺研究[J].西部皮革,2020,42(5):53-54.
- [2] 杨中林.丽江永宁扎美寺强巴殿壁画艺术研究[D].昆明:云南艺术学院,2021.
- [3] 李宇田.呼和浩特古代壁画发展演变及其艺术特征[D].长沙:湖南师范大学,2020.