

DOI: 10.11931/guihaia.gxzw202303016

林晨, 程卓, 龙春林, 2023. 青海热贡唐卡的生物文化初探 [J]. 广西植物, 43(8): 1457–1466.

LIN C., CHENG Z., LONG CL., 2023. Biocultural profiles of Qinghai Regong Thangka [J]. *Guihaia*, 43(8): 1457–1466.

青海热贡唐卡的生物文化初探

林 晨^{1,2,3}, 程 卓^{1,2,3}, 龙春林^{1,2,3,4*}

(1. 民族地区生态环境国家民委重点实验室(中央民族大学), 北京 100081; 2. 中央民族大学 生命与环境科学学院, 北京 100081; 3. 民族医药教育部重点实验室(中央民族大学), 北京 100081; 4. 中央民族大学国家安全研究院, 北京 100081)

摘 要: 生物多样性的减少不仅意味着基因、物种和生态系统的损失, 还威胁到人类文化的多样性。唐卡被誉为藏族传统文化的“百科全书”, 其内容涵盖了社会、历史、文化、宗教、医药等诸多方面。青海热贡唐卡作为唐卡的重要流派, 因生动细腻的形象描绘和大量自然景观的刻画而广为流传。该文将文献分析、作品分析与民族生物学实地调查等方法相结合, 从热贡唐卡(绘画唐卡)绘制所用到的生物材料和热贡唐卡画面内容所反映的生物形象两方面对其生物文化进行了研究。该研究揭示了热贡唐卡传统绘画工具和 12 种天然植物颜料的基源生物与制作工艺, 探讨了热贡唐卡作品中常出现的生物形象本源、来源及其文化功能, 阐释了热贡唐卡教海图中传递的生态理念。总体而言, 热贡唐卡取材于大自然, 其内容亦反哺大自然。未来, 应更加注重热贡唐卡的传统技艺及其生物多样性相关传统知识的保护与传承, 进一步发掘其传统知识传播和自然教育的潜能。

关键词: 热贡唐卡, 资源植物, 生物文化, 传统知识, 文化生态保护区

中图分类号: Q949 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3142(2023)08-1457-10

Biocultural profiles of Qinghai Regong Thangka

LIN Chen^{1,2,3}, CHENG Zhuo^{1,2,3}, LONG Chunlin^{1,2,3,4*}

(1. *Key Laboratory of Ecology and Environment in Minority Areas (Minzu University of China), National Ethnic Affairs Commission of China, Beijing 100081, China;* 2. *College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, Beijing 100081, China;* 3. *Key Laboratory of Ethnomedicine (Minzu University of China), Ministry of Education, Beijing 100081, China;* 4. *Institute of National Security Studies, Minzu University of China, Beijing 100081, China)*

Abstract: The loss of biodiversity not only means the loss of genes, species and ecosystems, but also threatens the human cultural diversity. Thangka is known as the ‘encyclopaedia’ of traditional Tibetan culture, covering social, historical, cultural, religious and medicinal aspects. Qinghai Regong Thangka is one of the most important sects of Thangka, and has vivid and delicate depiction of images, and the numerous depictions of natural landscapes. By combining the methods of literature analysis, work analysis and ethnobiological fieldwork, the biocultural aspects of Regong Thangka are studied in terms of the traditional knowledge related to biodiversity in the painting techniques of

收稿日期: 2023-06-13

基金项目: 国家自然科学基金(31761143001, 31870316); 中央民族大学项目(2023GJAQ09, 2022ZDPY10, 2020MDJC03)。

第一作者: 林晨(1996-), 硕士, 研究方向为生物文化多样性、生态学, (E-mail) lclc2020@yeah.net。

* 通信作者: 龙春林, 博士, 教授, 研究方向为民族植物学、生物多样性、植物种质资源, (E-mail) long.chunlin@muc.edu.cn。

Regong Thangka and the analysis of the connotation of biological images. The study revealed the biological origins and production processes of the traditional painting tools and 12 natural plant-derived pigments for Regong Thangka; explored the origins and functions of the biological images often found in the Thangka works; explained the ecological concepts conveyed from Regong Thangka. In general, Regong Thangkas are not only resulted from nature, but also provide feedbacks to nature in their content. In the future, we should pay attention to the protection and inheritance of the traditional skills and biodiversity related traditional knowledge of Regong Thangka, and further explore its functions of traditional knowledge dissemination and nature education.

Key words: Regong Thangka, economic plants, biological culture, traditional knowledge, eco-cultural protection area

自1992年6月以来,150多个国家在联合国环境与发展大会上签署了《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity, CBD),标志着保护生物多样性成为国际社会的共识。然而,生物多样性的减少不仅是基因、物种和生态系统的损失,还进一步影响到人类文化的多样性和特殊结构。这种文化多样性的存在以生物多样性为物质基础,其发展为生物多样性的保护与利用提供支持(龙春林和裴盛基,2003)。在全球范围内,民族文化多样性和优秀传统文化对生物多样性的正面影响始终占据主导地位(Maffi, 2005;裴盛基, 2011)。如何保护或恢复生物文化的价值和实践成果一直是生物文化多样性研究领域的重要课题(楚雅南等,2022)。事实证明,以世界经济变化为主的全球变化正在影响生物文化多样性的深刻变革。许多地区面临着生物多样性和文化多样性的双重丧失(Pretty et al., 2009)。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会形成的重要成果,即《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》,十分关注生物多样性相关传统知识,强调土著和地方社区及传统文化对生物多样性保护与持续利用的重要作用。因此,与生物相关的民族文化多样性,以及生物文化多样性的保护应该受到高度重视。

唐卡一词源自藏语“Tang ga”(Thangka)。其中“Tang”在藏语里有辽阔平原之意。“Tang ga”则比喻以大地为背景,描绘万物之情形(德拉才旦, 2015)。唐卡的创作主题涉及宗教、社会历史、生活习俗、藏医藏药、天文历法等诸多领域。在藏区几乎家家有唐卡,这种易于携带的卷轴画充分适宜过去漂泊不定的游牧生活,早期的民间艺人会拿着木条对唐卡所绘事物进行说唱(俗称“喇嘛玛尼”),对于藏族地区的自然、历史、文化、信仰、知识的理解与传播起着不可替代的重要作用。唐卡

按地理位置和主要艺术派系可分为卫藏地区勉唐画派、日喀则地区的钦泽画派、康巴地区的噶玛噶孜画派和安多地区的热贡画派。热贡唐卡起源于公元13世纪中后期(舒勇,1987),是目前传播范围最广、最受欢迎的唐卡流派之一。热贡唐卡的研究始于2000年以后,主要集中在热贡唐卡的历史源流和发展演化(戴嘉艳,2002;佐良,2003)、艺术特征及审美内涵(王小珺,2011;王余,2013)、绘制技艺和发展现状(吕霞,2009;高鹏杰,2015)等方面。然而,以往研究对热贡唐卡创作内容的分析及辐射影响研究不够深入,对天然矿植物颜料和绘画工具方面的传统知识记述不够具体详尽(杨建吾,2004;卓么措,2021)。尤其对于传统植物颜料的说法仍存在分歧。有些因仅以地方名或形态学描述而无法确定植物本源(乌苏容贵, 2009;阿旺晋美,2015),也有如用在水和云彩过渡色的植物颜料“莫洛”几近失传(满却顿智, 2016)。而上述方面对于热贡唐卡传统技艺的传承发展、生物文化内涵的深度挖掘意义重大。

本文首次将民族生物学研究方法运用于唐卡绘画领域研究。以热贡唐卡发源地同仁县下辖四庄(吾屯、年都乎、郭麻日、尕沙日)为研究区域,以寺院及民间唐卡画师及其彩绘唐卡作品为研究对象,将文献分析法、作品分析法和民族生物学实地调查相结合,拟探讨:(1)热贡唐卡绘制使用的传统绘画材料的生物联系;(2)热贡唐卡中常出现的植物符号本源及内涵;(3)热贡唐卡所表达主题与当地生态观形成的关联。

1 材料与方法

1.1 研究区域

青海省黄南藏族自治州同仁市地处青海省东

南部,是甘青川三省交汇的枢纽地带,也是青藏高原与黄土高原的过渡地带。隆务河自南向北纵贯同仁全境,形成东西部山区和中部河谷地带。境内最高海拔 4 767 m(阿米夏琼山峰),最低海拔 2 160 m(麻巴沟)。属大陆性高原凉温、冷温半干旱气候。作为青海省十大资源县之一,同仁不仅矿产资源分布广、品质高,还拥有香獐、羚羊在内的珍稀动物以及雪莲、冬虫夏草在内的药用植物 200 余种。区域内的少数民族占总人口的 90% 以上,以藏族为主,还包括土族、撒拉族等 17 个少数民族。在藏语里同仁被称为“热贡”,意为“梦想成真的金色谷地”。作为藏文化的源生地之一,同仁属于国家级文化生态保护区,是青海省唯一的国家级历史文化名城,拥有区(县)级以上非物质文化遗产 34 项,各类文物保护单位 41 处。其中,吾屯村被原文化部命名为“国家文化产业示范基地”“中国唐卡艺术之乡”,热贡画院被命名为全国第一批非物质文化遗产生产性保护示范基地,现有 13 家热贡艺术传习所。2009 年,包括热贡唐卡在内的“热贡艺术”被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

1.2 研究对象

热贡唐卡按材料和制作方法,可分为规唐(绸缎唐卡)、止唐(绘画唐卡)、珍珠唐卡三大类(马成俊,2005)。本次研究主要关注使用植矿物颜料绘制的止唐,重点关注传统绘画材料的生物来源和绘画内容常用的生物形象及其文化内涵。

1.3 研究方法

以“热贡唐卡”“热贡艺术”为主题,通过查阅相关资料,初步掌握了热贡唐卡的历史源流、发展历程、绘制技艺、艺术特色、代表性机构及艺人的基本信息,为开展实地调查打好基础。2022—2023 年期间,我们实地探访了同仁市及下属 4 个自然村(吾屯、年都乎、郭麻日、尕沙日)的 12 家唐卡传习所、热贡艺术博物馆以及热贡赞巴拉矿物质颜料研发基地。对包括 2 位国家级工艺大师、3 位省级工艺大师在内的 42 位热贡画师进行半结构式访谈和参与式调查。调查的信息包括传统绘画工具、颜料及传统绘画内容中的生物形象。通过与信息人访谈获得了热贡止唐颜料及工具中动植物来源的基本情况,随后在信息人带领下进行野外指认和凭证标本采集。通过室内标本鉴定和查阅《中国植物志》和 *Flora of China* 以及权威数据库(如 World Flora

Online, <http://www.worldfloraonline.org>)检索进一步验证其可靠性。对于热贡唐卡作品中描绘的生物形象,以现阶段出版的权威画册《百名当代热贡画师作品选》和实地调查中搜集到的热贡唐卡作品为范本,结合艺人口述和已有的文献记载对其来源和内涵进行核验和挖掘。

2 结果与分析

2.1 热贡止唐绘画材料

热贡止唐的传统绘画材料涉及的动植物来源十分丰富,且贯穿制作的全部环节。就天然颜料而言,植物颜料以草本、灌木为主,共计 16 科 16 属 16 种植物。除番红花(*Crocus sativus*)、姜黄(*Curcuma longa*)、茜草(*Rubia cordifolia*)、山矾(*Symplocos sumuntia*)从外采购外,其他植物颜料均从当地采集得到;就绘画工具而言,除刻金笔从外采购外,其他生物材料均来源于当地家畜(如牦牛、山羊等)或其他动物的皮毛以及常见的乔木枝干,由老一辈画师在特定月份收集动物毛发,或是秋季以后捡拾枯落的树枝亲手制作而成。

2.1.1 绘画颜料 热贡唐卡五大基础色为白色、石黄、大红、藏青和石绿。几类基础色互相调配,则有“色彩混合无尽时”的说法。热贡止唐颜料的原料按来源可分为矿物质颜料、植物颜料、金属颜料、宝石颜料、土质颜料五大类。其中,矿物、土质、宝石、金属颜料主要用于绘制包括背景在内的绝大部分区域。以金箔为主的金属颜料多用于勾线,植物颜料则作为半透明的过渡色以调和画面的立体感。

热贡止唐至今仍被使用的植物颜料名单如表 1 所示。唐卡颜料的植物原料的加工步骤基本相似,多用明矾来脱色,主要经历采选、清洗、脱色、熬煮、过滤、蒸发、制丸等工序。其中,山矾叶需配合紫草茸(紫胶虫吸取寄主树液后分泌的紫色树脂)一起加工做胭脂色。红花在捣碎过滤后,还要用淘米水冲洗后蒸发制丸。全缘叶绿绒蒿(*Meconopsis integrifolia*)和番红花则取其利用部位充分阴干后放入颜料碗中蘸水即可使用。将油松(*Pinus tabulaeformis*)的树枝用大火烧干后,取最细腻的烟灰或酥油灯燃尽后的灯芯渣,加入牛皮胶手工磨制成丸即可得到黑色植物颜料。这种颜料具有无反光、色相深沉等诸多优点。

表 1 热贡止唐的天然植物颜料
Table 1 Plant-based pigments for Regong Thangka

科 Family	学名 Scientific name	习用名 Local name	利用部位 Part for use	颜色 Color	分布及来源 Distribution and origin
罂粟科 Papaveraceae	全缘叶绿绒蒿 <i>Meconopsis integrifolia</i>	Xi de	花瓣 Petal	淡黄色 Pale yellow	本地植物,常生于海拔 4 000~4 900 m 的山地草坡 Native plant, often found on grassy slopes at 4 000-4 900 m.
鸢尾科 Iridaceae	番红花 <i>Crocus sativus</i>	Ge gen	花柱 Style	黄色 Yellow	从西藏拉萨采购 Purchased from Lhasa, Tibet
胡颓子科 Elaeagnaceae	沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i>	Da ri	果皮 Peel	橘黄色 Orange	本地植物,常生于海拔 800~3 600 m 向阳的山峰、谷地、干涸河床地,多砾石或沙质土壤或黄土上 Native plant, often grow in sunny mountain crests, valleys, dry riverbeds, gravelly or sandy soils or loessat 800-3 600 m
茜草科 Rubiaceae	茜草 <i>Rubia cordifolia</i>	Ca	根 Root	红色 Red	本地植物,常生于疏林、林缘、灌丛或草地上 Native plant, often grow in sparse forests, forest margins, scrub or grasslands
芸香科 Rutaceae	黄檗 <i>Phellodendron amurense</i>	Ka jiu	树皮 Bark	淡绿色 Pale green	本地植物,常生于多山地杂木林中或山区河谷沿岸 Native plant, often grow in montane mixed woods or along mountainous river valleys
姜科 Zingiberaceae	姜黄 <i>Curcuma longa</i>	Ba la	根 Root	黄色 Yellow	从西藏拉萨采购 Purchased from Lhasa, Tibet
十字花科 Brassicaceae	菘蓝 <i>Isatis tinctoria</i>	Mo	叶 Leaf	蓝色 Blue	从西藏拉萨采购 Purchased from Lhasa, Tibet
松科 Pinaceae	油松 <i>Pinus tabuliformis</i>	Song dong wu	树枝 Branch	黑色 Black	本地植物,多在海拔 3 500~3 700 m 地带组成单纯林 Native plants, mostly forming simple forests at 3 500-3 700 m
菊科 Asteraceae	红花 <i>Carthamus tinctorius</i>	Ge ri gen	花瓣 Petal	红色 Red	本地植物,常生长在砂质土壤,部分庭院栽培 Native plants, often grow in sandy soils, also can be cultivated in gardens
山矾科 Symplocaceae	山矾 <i>Symplocos sumuntia</i>	Luo ma	叶 Leaf	胭脂色 Blush	从西藏拉萨采购 Purchased from Lhasa, Tibet
紫草科 Boraginaceae	紫草 <i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Jia ri jiu	根 Root	紫色 Purple	从西藏拉萨采购 Purchased from Lhasa, Tibet

注:习用名为藏语,用拼音标注。

Note: Local names in Tibetan (spelled in Pinyin).

2.1.2 绘画工具 热贡止唐的绘画工具主要包括画布与画框、辅助工具、画笔三类。其中,牦牛的牛骨或牛皮经浸泡、过滤、熬煮后制成的牛胶是常用的粘合剂。在画布制作和颜料制备中都必不可少。通过将牛胶(由牛骨或牛皮熬制而成)与高岭土混合涂抹在编织均匀、纹路清晰的白棉布上,再分别用鹅卵石(粗磨),碗边或海螺(细磨)反复打磨、晾干后制成的画布不仅能挂住质地厚重的颜料,还有利于长久的保存。而不同粒度或质地的颜料与牛胶的合理调配则是颜料持久上色的关键。制作好的画布用细棉线或麻绳(藏语译为“Jiang shi gu”)以“之”字形缝制在宽 1 cm、韧性强

的竹条画框(藏语译为“Jiang xin”)上,再用更粗的钢架或木条制成的外画框(藏语译为“Tang zhuo”)二次固定,如今也多用外画框直接固定(图 1:A)。

辅助工具可进一步分为准备工具、量度工具和护画工具。准备工具包括储存颜料的鹿皮袋(图 1:B)和磨制颜料的瓷质或石质的研磨罐(图 1:C)。其中,鹿皮因遮光、柔韧、透气的特点而被认为利于颜料的保存。度量工具包括木质圆规和用于定位(热贡画师称这一步骤为“取方”)的“头个”。“头个”由装满橙红色颜料的鹿皮口袋、一根长约 3 m 的细棉绳和系于一头的长木块组成。护

画工具包括护画垫(藏语译为“Le ze”)和清洁工具。护画垫多选用羊羔或水獭的皮毛与布面缝合成直径约 10 cm 的圆形垫片,另在布面中心作一小环便于执笔的小指穿入固定(图 1:D,E,F)。护画垫不仅能支撑手臂、减少绘制阻力,还避免了作画时因手部直接接触画面造成污损。清洁工具通常在唐卡填色完毕后使用,过去用青稞面与酥油和成糌粑团,现在多用更为细腻的面团在画布上提拉滚动蘸取浮散的颜料。

唐卡的画笔也取材于当地动植物手工制作,主要包括刻金笔、毛笔和炭笔三大类。毛笔根据不同功能又可分为填色的平涂笔、染色笔,绘制轮廓的勾线笔、描笔两类。毛笔由笔杆和笔毫组成。过去画师间流传“一匹马也不换一支好毛笔”的说法。热贡唐卡毛笔的笔杆一般选用野枸杞木(*Lycium chinense*)、柏树(*Cupressus funebris*)的茎干制作,当地画师认为这类木材可以吸汗,防止绘制时汗渍污染画布。笔毫通常在每年 3 月和 4 月牲畜脱毛的时间段进行收集,具体材料则根据画笔功能而有所区别。勾线笔和描笔通常要求毛峰长、笔形尖细、毛质硬挺且有弹性,热贡画师常选用成年健壮的猫背脊梁上的挺拔之毛或松鼠尾部的毛为材料(图 1:G);染色笔和平涂笔要求毛峰略长、笔形粗圆、毛质软硬适中,一般选用山羊面部较柔软的毛、羊背挺拔长毛、黑色牦牛背部粗毛制成(图 1:H);雕刻刀通常用来压金,要求硬度高,常选用玛瑙石、九眼石进行打磨(图 1:I)。炭笔制作一般选用白桦(*Betula platyphylla*)、青甘杨(*Populus przewalskii*)的枝干,经去皮修剪后放入焅锅真空烧制而成(图 1:J)。炭笔具有易上色、易擦拭的特点而被用作绘制底稿。

2.2 热贡唐卡中的生物形象

热贡唐卡中常见的生物形象从功能上可分为四类。第一类生物形象来自特定的故事,最常出现在佛陀、山神、护法的传记唐卡中。动物相关的形象常被抽象化处理。比如以动物特征赋予神的形象,或以当地的家畜、野生动物成为神的坐骑或手持物,更有不存在于现实,是人们发挥想象后的融合各种动物特征的“天界动物”。植物形象中最突出的代表是圣树。佛陀生平的每一个重要时刻都有相对应的树。热贡唐卡中最常出现的分别是与大黑天财神南亚起源相关的檀香、藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴出生传说中的暴马丁香

(*Syringa reticulata* subsp. *amurensis*)、释迦牟尼佛出生和涅槃传说相关的娑罗树(*Shorea robusta*) (俗称无忧树)、成道相关的菩提树(*Ficus religiosa*)。娑罗树燃烧过的树干或树脂可以作熏香。种子和果实用来制作灯油,也可用作香料或药用。草本类最常见的是吉祥草(*Reineckea carnea*),是传说释迦牟尼在菩提树下成道的席下之草。民间还将其入药,有润肺止咳的功效。粮食类的玉蜀黍(*Zea mays*)和稻(*Oryza sativa*)常作为增禄天母的手持物寓意繁荣与丰收。

除此之外,树的形象被用来当作叙事脉络的载体(俗称树喻图)。在曼唐《四部医典》的生命之树中(图 2),树干中的蓝、黄、白三色分别代表藏医体系中认为组成人体的三种因素“隆”“赤巴”“培根”,对应颜色的叶片则进一步指示某一因素主导下的身体状态、诊断方案 and 治疗方法(图 2)。

第二类形象常出现在知识型唐卡中,是对生物多样性相关传统知识的形象化记录。如曼唐《四部医典》中描绘了 900 多种天然药物的基源植物形态及其制备方案。以开篇《药王及药王城》为例,该图刻画了药师佛蓝琉璃光讲学的宫殿药王城(图 3)。宫殿内收集了各类宝物,四周的山上则遍布能治疗 404 种疾病的各种植物、动物和矿石类药物。殿南“频陀山”上生长着石榴(*Punica granatum*)、胡椒(*Piper nigrum*)、萆拔(*P. longum*)、辣椒(*Capsicum annuum*)等能治寒症的药物;殿北山上生长着檀香(*Santalum album*)、土沉香(*Aquilaria sinensis*)、山豆根(*Euchresta japonica*)等能治热症的药物;殿东“芳香山”上生长着诃子(*Terminalia chebula*),其根、枝、皮、叶、花、果均可治病;殿西“玛拉亚”山是遍布红花的平川和丘陵,山岩盛产石类药和盐类药和药水温泉。除此之外,药林树梢上有孔雀、鹦鹉等鸟类,树下有大象、熊、麝等可作为良药的动物在栖息。

第三类形象独立出现并具有更为普遍的象征意义。其中最为普遍的是莲(*Nelumbo nucifera*)。佛陀和菩萨都是坐立或站在莲座上,有的则是手持莲花。莲花代表出淤泥不染和清静自在的出世态度。热贡地区作为高原并不适宜莲花生长,莲的形象也逐渐演变为牡丹(*Paeonia × suffruticosa*)或菊花(*Chrysanthemum × morifolium*)样式,颜色多以浅红色和粉色为主。也出现用绿绒蒿属植物(*Meconopsis* Vig.) (俗称邬巴拉花)代替莲花的现

象。果实常作为供养品在热贡唐卡中出现。在热贡唐卡中以两组符号集合最具代表性。分别是“八瑞物”中的木橘(*Aegle marmelos*)、芥子和“五妙欲”中代表味的三类水果。其中,木橘(俗称孟加拉苹果)被视为万果中最为神圣的,常被描绘成带有奶嘴状的圆头并三个叶片托底。芥子分白芥子(*Sinapis alba*)、芸薹(*Brassica rapa* var. *oleifera*) (俗称黑芥子)两种,也被用来榨油和入药,寓意断灭一切不祥之兆。“五妙欲”中常罗列三个水果代表“味”。通常以代表“福禄寿”的梨属(*Pyrus* L.)、石榴(*Punica granatum*)、香橼(*Citrus medica*)的果实为蓝本进行抽象化创作。

第四类形象主要服务于风景装饰,对形象刻画不做严格要求,赋予了画师一定的想象空间。热贡唐卡中的林苑是指由包括香料树、果树在内的神树林与池塘、溪流等组成的自然景观带,常常穿插在画面的不同空间之间。林苑被认为是修行的绝佳背景,其中常见的树木种类包括竹亚科的植物因竹子空心而被视为一种放下自我执念的存在;菩提树充满了慈悲和智慧;檀香树香气远播,视为奇异;猴子和桃(*Prunus persica*)搭配也常代表修行之地。随着唐卡绘画风格的不断发展,树的形象得到不断丰富的时候,描绘也逐渐抽象化,甚至出现融合想象后的超现实存在。比如“如意宝树”就是以北木兰属(*Magnolia* L.)乔木为蓝本。其形象常被镶满金银珠宝,被认为是存在于天界的树木,寄托了人们对美好生活的祝福与期待。

2.3 热贡唐卡中的生态观

热贡唐卡中运用日常生活中的象征性场景引发人们对于生态伦理观念或宗教教义探讨和思考的绘画主题被称为教诲图。从本质上而言,教诲图所围绕的主题是关于人如何自处,如何与人相处,如何与自然共处并维护环境神圣性的深层次讨论。“六长寿图”是热贡唐卡中最常出现的教诲图故事题材之一。图中描绘了在南亚的“大乐林”中存在着六个长寿物,分别是长寿岩、长寿泉、长寿树、长寿兽、长寿鸟和长寿老人。这六种长寿之物因受到无量寿佛(Amitayus Buddha)的祝福而长存,它们相互协助共生,维持着自然的永续平衡(图4)。其中,山长寿代表大地,提供了万物生长的空间。水长寿代表水源,是一切生命的源泉。长寿树代表一切植物。雄鹿和雌鹿代表一切动物。仙鹤则是天空的代表,象征和平、欢乐与吉

祥。画面中的耄耋老人,看顾护佑着鹿鹤二兽,代表众生若能领悟自然之道,便能永处安乐之境。六长寿图至今受到人们的欢迎并被广泛运用在唐卡,寺院或私人宅院的壁画,甚至是民间剪纸作品中。六长寿图中不仅暗示了人们对美好环境的衡量标准,即好的环境应当是人与自然和谐共处,而且巧妙对应了生态学中对于物质循环的基本要素,起到了自然教育的作用。

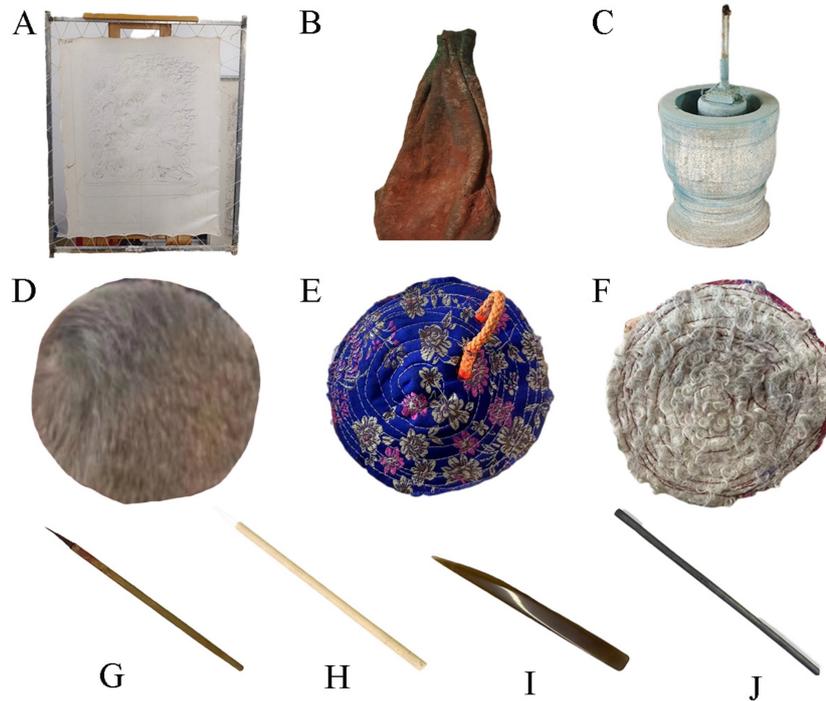
3 讨论

3.1 重视唐卡绘制技艺中的传统知识保护

唐卡被称为“带着镣铐的舞蹈”,原因在于唐卡对天然材料的选择和加工、绘画主题和技法都极其考究。如今,唐卡绘制的传统八大步骤(诵经、备料、绷制画布、绘画底稿、上色晕染、勾线、开脸、装裱)仍被热贡艺人遵守并继承,但年轻画师中由购买代替手工制作诸如画笔等画材工具的现象较为普遍。矿物颜料已基本实现规模化的加工生产,但植物颜料只有少部分极富经验的老画师掌握并加工。究其原因,一方面,近年来随着市场化和商品化的涌入,不乏有热贡唐卡艺人为追逐经济利益而放松了原有的标准,使得热贡唐卡的传承在制作工序及原料质量等方面受到挑战(卓玛措,2022)。另一方面,受同仁地区气候及自然地理条件的影响,生物原材料分布的范围和采集的时间都非常有限,考虑到收集和制作所要耗费的精力和成本,一些画师转而选择效果稍逊的替代方案。与此同时,唐卡艺人在绘画和传承中迎合市场需求的行为加剧了唐卡作品的同质化,使得唐卡艺术内在的传统性和多样性遭到反噬。然而,不论是绘制技艺中的生物多样性相关传统知识,还是丰富的主题内容都是长期实践得到的智慧结晶。因此,应加强对这类传统知识的抢救工作,进一步开展天然染料植物相关的种质资源调查、栽培育种、功能性成分分析(柴真真等,2017),助力唐卡绘制技艺中生物多样性相关传统知识的有效保护。

3.2 挖掘唐卡艺术的自然教育潜能

热贡唐卡中描绘的生物形象非常丰富,并具有多样的文化内涵。这种现象的出现主要受热贡唐卡的宗教属性及其发展的历史钩沉两方面影响。最初寺院佛堂是热贡唐卡发展的主要平台。

A. 画框; B. 鹿皮袋; C. 研磨罐; D. 水獭毛护手垫内面; E. 护手垫背面; F. 羊羔毛护手垫内面; G. 勾线笔; H. 涂色笔; I. 雕刻刀; J. 炭笔。

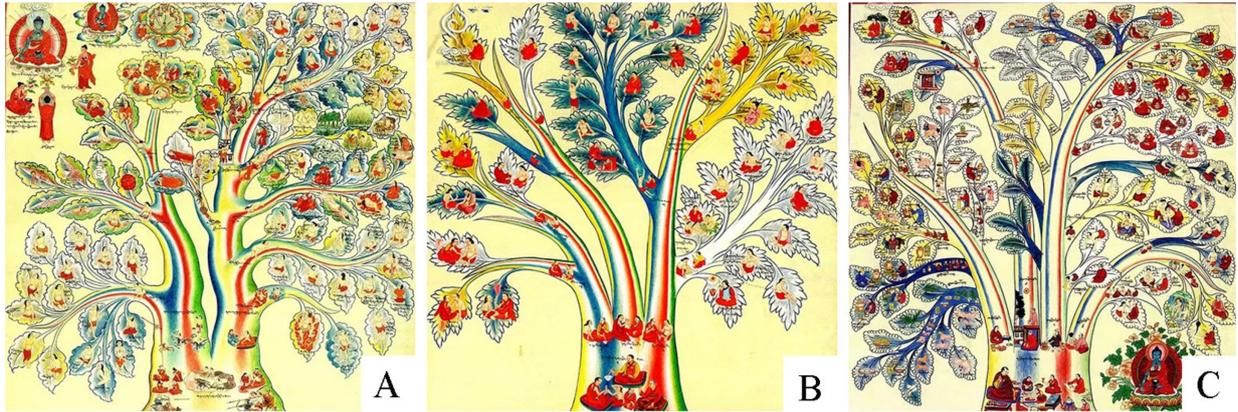
A. Picture frames; B. Deerskin pouch; C. Grinding tank; D. Inner face of otter fur hand pad; E. Outside of hand pad; F. Inner face of lamb wool hand pad; G. Outlining pen; H. Coloring pen; I. Carving knife; J. Charcoal.

图 1 热贡唐卡的传统绘画工具(图片来源:同仁市吾屯村、年都乎村、郭麻日村。拍摄者:林晨。拍摄时间:2023年2月)

Fig. 1 Traditional painting tools of the Regong Thangka (Photographed by LIN Chen, February 2023, in Wutun, Nianduhu, and Guomari villages of Tongren City)

直到 1959 年宗教改革,大量僧人还俗,热贡唐卡开始在民间发展,创作群体进一步扩大(李元元,2018)。画师们前往中国汉地、中国西藏、尼泊尔、蒙古等地区广泛游学,不断丰富热贡唐卡的绘画题材并促进热贡画风的形成(陈乃华,2013)。比如热贡唐卡中常常选用生长于热带的菩提树、娑罗树的形象绘制佛陀的树下坐像(Bill, 2014; 慕容,2017)。这主要来源于南亚的“圣树崇拜”文化,以及苯教为主的万物有灵信仰中认为树木汇聚天地精华、供养众多生命而具有崇高地位(罗简和朱明健,2016)。莲花作为著名的佛教植物,衍生出菊花、牡丹、绿绒蒿属等热贡地区本土化的形象改造(高金玉,2022),使人们感到更加亲切,更容易接受和理解唐卡所传递的理念。而这些生物符号的象征含义所引发的崇拜或敬畏心理,从科学的观点看或许无法解释或支持,但它却作为一种人类社会中的客观存在,深刻影响着人们对于

自然景观和其他生命体的认知态度和保护行动(刘宏茂等,2001;黄娇丽等,2021)。在热贡的民间本土信仰中,最为普遍的是以阿尼夏琼为核心的分布在隆务河流域的上部江什加至下部麻巴之间的神山信仰体系。同仁周边的每个村落都为自己信仰的神山修建庙宇,绘制唐卡、壁画和塑像(周毛和扎西南杰,2020)。唐卡中的山神多有自己的坐骑,常见的坐骑包括马、山羊一类的家畜,也有马鹿、野牦牛等当地常见的野生动物或在此基础上经想象渲染的独特形象。山神所执宝瓶不断涌出宝珠、甘露,象征自然资源和财富的增长。在当地百姓看来,山神就好比人间的农牧主:高山平原、森林草地是他的牧场,野生动物是他的坐骑和牲畜,狼是看管牧场的守卫,等等。生活中的一切生产资料都在山神那里得到映照。山神掌握着一方土地的天气、资源和财富而具有崇高的地位。每当人们瞻仰山神唐卡,念诵祷文时,也逐渐对与

A. 身体的正常状态和病因之树; B. 诊断方法之树; C. 治疗方法之树。

A. Tree of normal states of the body and causes of disease; B. Tree of diagnostic methods; C. Tree of therapeutic methods.

图 2 曼唐中的三棵生命树(图片来源:青海省藏文化博物馆。拍摄者:林晨。拍摄时间:2023年1月)

Fig. 2 Three trees of life in Man Thangka (Photographed by LIN Chen, January 2023, in Qinghai Tibetan Culture Museum)

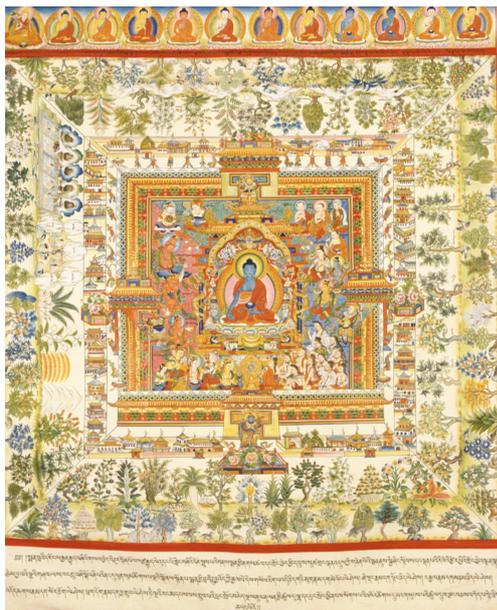

图 3 药师佛及药王城(图片来源:青海省藏文化博物馆。拍摄者:林晨。拍摄时间:2023年1月)

Fig. 3 Medicine Buddha and the City of Medicine
(Photographed by LIN Chen, January 2023, in
Qinghai Tibetan Culture Museum)

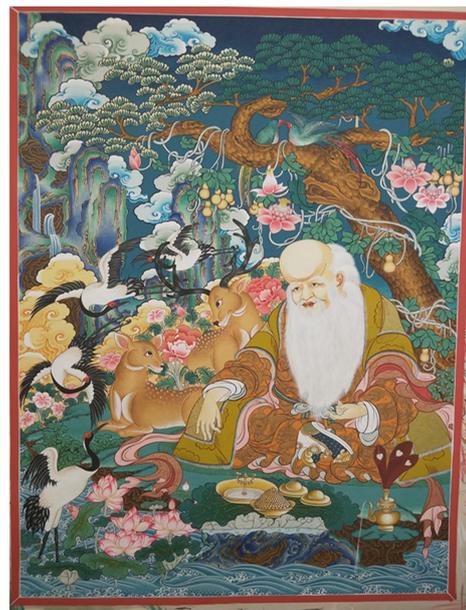

图 4 六长寿图(图片来源:热贡菩提画苑。拍摄者:林晨。拍摄时间:2023年3月)

Fig. 4 Six longevity picture (Photographed by
LIN Chen, March 2023, in Regong
Bodhi Painting Studio)

神灵一同出现的动物及其自然景观了然于心。当在外遇到野生动物时,自然产生恭敬的心理而不随意猎杀;经过高山峡谷,原始森林时,也不高声喧哗,不随意掘土挖地、破坏植被,也不能把垃圾带到山上或把山上的自然资源轻易带回家。热贡

画师在每次采集颜料和绘制唐卡前,都会举行煨桑仪式,以示恭敬。每年的热贡六月会,平日供养于山神庙内的山神唐卡会被请出接收供养。山脉真实存在,而庙内的山神唐卡、塑像和壁画等又赋予其神圣而又独特的面貌,并由此发展为以寺院

和神山为中心向周围辐射的民间生态保护圈和生态禁忌文化系统。热贡唐卡的内容创作者正是通过这种方式创造了一个既融合传统认知,又符合热贡本土文化背景的、更具象征性的环境来唤起人们呵护自然环境和珍爱其他生命。

4 结论

热贡唐卡的绘画材料皆取材于自然。传统绘画工具和颜料全部来源于天然动物、植物和矿物。与此同时,自然之形还以多种方式投射到热贡唐卡的内容创作中:与生物相关的传统知识通过唐卡得以形象化表达,以自然景观为圣境背景,借自然之形构筑叙事脉络,赋予生物以独特内涵,或直接通过寓言故事传递生态伦理观。总的来说,热贡唐卡无论从制作材料还是表达内容上,都呈现出与自然万物的多样联系。作为了解青藏高原和藏族传统生态观的重要窗口,唐卡通过直观的图像进行表达,跨越了不同民族间的语言隔阂,以明艳纯粹的色彩和具有浓厚象征意味的图案营造出超脱于现实世界的圣境景象,传递了天人合一的美好愿望,并成为传统知识传播和教化民众的重要媒介。与此同时,作为民间信仰符号的热贡唐卡以包容多元的形象呈现着生物、环境与文化的交融,通过共同的信仰将周边不同地区、不同民族的人们集成为一个更大的社会单元,以“生态文明、五谷丰登、安居乐业”为共同的祈愿。包括热贡在内的藏传佛教信仰地区具有深厚而广泛的群众基础,是传播知识、开启代际教育的良好媒介。未来仍要重视热贡唐卡传统工艺与开放创新齐头并进,并进一步挖掘文化内涵。与此同时,我们也应珍惜这份人类艺术与哲学的智慧结晶,将其充分运用到自然教育当中,并应用于筑牢中华民族共同体意识领域。在今后开展生态保护和文化遗产工作中,应纳入生物多样性相关传统文化的考虑,将政策与本土观念融合,更好地发挥传统知识和文化在生态保护及未来环境教育工作中的积极作用。

致谢 衷心感谢热贡地区包括印巴、扎西尖措、完德扎西、多吉、更太、久美三宝、才让当周、增太才让等 42 位画师分享的知识,感谢龙树画苑、青海省藏文化博物馆、塔尔寺、热贡藏文化博物馆工作人员提供的宝贵信息和图片资料。

参考文献:

- Awangjinmei, 2015. Highland rainbow-traditional Tibetan natural mineral and vegetable pigments[J]. Chin Nat Exhib, 24(4): 94-95. [阿旺晋美, 2015. 雪域彩虹—藏族传统天然矿、植物颜料[J]. 中国民族博览, 24(4): 94-95.]
- BILL R, 2014. The handbook of Tibetan Buddhist symbols [M]. Translated by XIANG HQ. Beijing: China Tibetan Studies Press: 87. [罗伯特·比尔, 2014. 藏传佛教象征符号与器物图解[M]. 向红茄译. 北京: 中国藏学出版社: 87.]
- CHU YN, LIN C, MAO WH, et al., 2022. New progress in biocultural diversity studies [J]. Biodivers Sci, 30(10): 22463. [楚雅南, 林晨, 毛文慧, 等, 2022. 生物文化多样性研究新进展[J]. 生物多样性, 30(10): 22463.]
- CHEN NH, 2013. The anonymous; Regong Thangka painters research [M]. Beijing: World Book Publishing Company: 131. [陈乃华, 2013. 无名的造神者·热贡唐卡艺人研究[M]. 北京: 世界图书出版公司: 131.]
- CHAI ZZ, WANG C, WANG YH, 2017. Field survey on the dye plants used by Dai people in Xishuangbanna [J]. Guihaia, 37(1): 56-63. [柴真真, 王趁, 王雨华, 2017. 西双版纳傣族传统染料植物的调查研究[J]. 广西植物, 37(1): 56-63.]
- Delacaidan, 2015. The meaning and etymology of the word 'Tang-ga' [J]. Tibetan Art Study, (3): 37-45. [德拉才旦, 2015. “唐卡”一词的文化含义与语源解读[J]. 西藏艺术研究, (3): 37-45.]
- DAI JY, 2002. The elementary study to the origin and spread of Regong arts [J]. Qinghai J Ethnol, 30(1): 50-53. [戴嘉艳, 2002. 热贡艺术源流浅探[J]. 青海民族研究, 30(1): 50-53.]
- GAO PJ, 2015. Tibetan haze-a survey of the history and craftsmanship of Qinghai's Regong Thangka [J]. Nat Arts, 31(6): 78-83. [高鹏杰, 2015. 藏地霞光—青海热贡唐卡历史与工艺调查[J]. 民族艺术, 31(6): 78-83.]
- GAO JY, 2022. Tracing the origin and evolution of the image of the “lotus flower” [J]. Res Chin Fine Arts, 14(2): 68-78. [高金玉, 2022. “化生—莲花”图像溯源及演变[J]. 中国美术研究, 14(2): 68-78.]
- HUANG JL, HUANG K, TANG JM, et al., 2021. Nat folk plant worship culture and biodiversity conservation in Baise [J]. Guihaia, 41(11): 1827-1838. [黄娇丽, 黄珂, 唐健民, 等, 2021. 百色地区民族民间植物崇拜文化与生物多样性保护[J]. 广西植物, 41(11): 1827-1838.]
- LI YY, 2018. Between sutra and market: a research on Thangka cultural industry and development of national community at Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture in Qinghai

- Province [M]. Beijing: The Ethnic Publishing House: 54. [李元元, 2018. 经堂与市场之间—青海黄南藏族自治州唐卡文化产业与民族社区发展研究[M]. 北京: 民族出版社: 54.]
- LONG CL, PEI SJ, 2003. Cultural diversity promotes conservation and application of biological diversity[J]. Acta Bot Yunnan, 25(Suppl. XIV): 11-22. [龙春林, 裴盛基, 2003. 文化多样性促进生物多样性的保护与利用[J]. 云南植物研究, 25(增刊 XIV): 11-22.]
- LÜ X, 2009. The Tus culture space and folk oral inheritance art [J]. J Qinghai Minzu Univ (Soc Sci Ed), 35(4): 161-166. [吕霞, 2009. 热贡唐卡及其技艺传承述略[J]. 青海民族学院学报(社会科学版), 35(4): 161-166.]
- LUO J, ZHU MJ, 2016. Early Indian Buddhism symbol pattern [J]. Des Res, 6(2): 83-87. [罗简, 朱明健, 2017. 印度早期佛教的象征图样[J]. 设计艺术研究, 6(2): 83-87.]
- LIU HM, XU ZF, DUAN QW, et al., 2001. An approach to conserve plant diversity through Dai nationality religious beliefs in Xishuangbanna [J]. Guihaia, 21(2): 173-176. [刘宏茂, 许再富, 段其武, 等, 2001. 运用傣族的传统信仰保护西双版纳植物多样性的探讨[J]. 广西植物, 21(2): 173-176.]
- MAFFI L, 2005. Linguistic, cultural, and biological diversity [J]. Ann Rev Anthropol, 34(1): 599-617.
- Manquedunzhi, 2016. The hidden history of images — an oral survey of Regong Thangka and its Artists [M]. Shanghai: Shanghai University Press: 237. [满却顿智, 2016. 图像中隐藏的历史——热贡唐卡及艺人口述考察[M]. 上海: 上海大学出版社: 237.]
- MA CJ, 2005. Regong arts [M]. Hangzhou: Zhejiang People's Press: 82. [马成俊, 2005. 热贡艺术[M]. 杭州: 浙江人民出版社: 82.]
- MO R, 2017. Discernment of Buddhism sacred trees [J]. Chin Horticult Abstr, 33(8): 214-217. [慕容, 2017. 佛教圣树的辨析[J]. 中国园艺文摘, 33(8): 214-217.]
- PEI SJ, 2011. Traditional culture and biodiversity conservation [J]. Bull Chin Acad Sci, 26(2): 190-196. [裴盛基, 2011. 民族文化与生物多样性保护[J]. 中国科学院院刊, 26(2): 190-196.]
- PRETTY J, ADAMS B, BERKES F, et al., 2009. The intersections of biological diversity and cultural diversity: towards integration [J]. Conserv Soc, 7(2): 100-112.
- SHU Y, 1987. Research of Regong arts [J]. Art Res, 4(16): 69-75. [舒勇, 1987. 热贡艺术研究[J]. 美术研究, 4(16): 69-75.]
- WANG Y, 2013. The aesthetic orientation of colour in Regong Thangka [J]. Hubei Inst Fine Arts J, 16(4): 75-77. [王余, 2013. 热贡唐卡艺术的色彩审美取向[J]. 湖北美术学院学报, 16(4): 75-77.]
- WANG XJ, 2011. The pigment selection and features of Regong Thangka [J]. J Tibet Univ (Soc Sci Ed), 26(1): 145-151. [王小珺, 2011. 试论热贡唐卡的颜料选配与造型特色[J]. 西藏大学学报(社会科学版), 26(1): 145-151.]
- Wusuronggui, 2009. A preliminary discussion on the color and pigment of Thangka [J]. J Inn Mongol Arts Univ, 6(1): 56-58. [乌苏荣贵, 2009. 浅论唐卡的色彩及颜料[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 6(1): 56-58.]
- YANG JW, 2004. Tibetan Buddhism customs and colour concepts [J]. Tibetan Art Study, (3): 61-71. [杨健吾, 2004. 藏传佛教的色彩观念和习俗[J]. 西藏艺术研究, (3): 61-71.]
- ZUO L, 2003. The origins and current status of Regong arts [J]. Art Obs, 23(1): 95-98. [佐良, 2003. 热贡艺术的源流与现状[J]. 美术观察, 23(1): 95-98.]
- Zhuomacuo, 2022. A discussion on the relationship between Regong Thangka and the cultural industry [J]. Tibetan Study, 193(2): 7. [卓玛措, 2022. 热贡唐卡艺术与文化产业发展的关系[J]. 西藏研究, 193(2): 7.]
- Zhuomecuo, 2021. Heritage and innovation in the traditional craft of Regong Thangka [J]. Qinghai Sci Technol, 28(1): 51-54. [卓么措, 2021. 热贡唐卡传统工艺的传承与创新[J]. 青海科技, 28(1): 51-54.]
- ZHOU M, Zhaxinanjie, 2020. Narration and cultural order in Thangka of mountain deities [J]. Qinghai J Ethnol, 31(1): 184-189. [周毛, 扎西南杰, 2020. 山神唐卡中的图像叙事与文化秩序[J]. 青海民族研究, 31(1): 184-189.]

(责任编辑 周翠鸣)