

浅析青海塔尔寺酥油花艺术价值研究

鹿苏

青海师范大学，青海西宁，810016；

摘要：塔尔寺酥油花是藏传佛教中独有的供佛彩塑艺术，它是藏族艺人的心血结晶。酥油花是雕塑中的一个品种，被称作雕塑的艺术，是将浮雕艺术与圆雕艺术、面塑艺术与彩塑艺术集于一体，形成奇特的民族雕塑艺术，它塑造的故事打破时间和空间，围绕一个主题展开，包含花鸟和山石、房屋建筑以及各种人神，制作者将每个具体的故事相隔起来，进行装饰和丰富画面，酥油花也由此被称为“立体连环画”。

关键词：酥油花；色彩特征；图案艺术

DOI：10.69979/3041-0673.24.7.047

引言

藏传佛教胜地—塔尔寺，又称塔儿寺，创建于明嘉靖，在中国及世界享有盛名，酥油花，堆绣与寺内壁画被誉为“塔尔寺艺术三绝”，塔尔寺的酥油花在艺术上有着极高的价值，在藏族，汉族等多个民族文化的相互影响，在上下花院的历代艺僧的不断努力下，艺术水准不断提高。酥油花的影响力波及世界各国，在国内外，热贡酥油花艺术逐渐赢得了广泛的关注和赞誉，受到了越来越多的重视。在现代设计的实践中，如何在保持民族特色的同时，更好地适应当代人的生活方式，进而实现民族性和原真性的传承，并突破地域局限，成为了相关领域从业者共同追求的目标。本文旨在探讨热贡酥油花艺术的形式特点，深层次挖掘酥油花艺术元素内涵，使人们更加了解酥油花艺术，唤起人们对酥油花艺术的关注、保护与传承，使其更好地融入当代生活，激发其艺术活力，充分发挥文化资源的优势，满足人们日益增长的精神文化和物质文化需求。

1 塔尔寺酥油花艺术的文化传承

在当代社会，传统民族文化的传承越来越受到关注，人们愈加重视具有民族特色的艺术遗产在现代生活中的延续，强调民族文化独特的创新传承方式。酥油花艺术正是展现区域性民族特质的重要表现形式。青海是一个多民族聚集的地区，广袤的山川草原和丰富的多元文化孕育了独特的酥油花艺术。然而，近年来酥油花艺术的传承面临着日益严峻的挑战，随着老一代杰出艺术家的逐渐退出，艺术和文化的传承亟待通过多方努力进行延续。酥油花艺术是藏传佛教艺术的重要衍生形式，至今已有 700 多年的历史，被誉为“青藏高原上的一朵奇葩”和“我国民族艺术宝库中一颗璀璨的明珠”。在多种文化元素的交融与发展中，它逐渐形成了独特的艺术风格。

2 酥油花色彩艺术的视觉符号

2.1 藏族色彩对酥油花色彩的影响

酥油花是中华传统文化的一大瑰宝，是藏传佛教的典型代表。酥油花色彩明亮艳丽，追根溯源是藏族色彩对酥油花色彩的应用有着重要影响。藏族人民对大自然的崇拜与敬重使得他们在色彩语言中的表达更加具有浓厚的宗教氛围。

在我们现实的理解中“物”的存在是因为“形”的存在而存在，在酥油花中我们看到了“色”的存在，而“物”才有了神的内涵。藏族人的色彩知觉在自然环境中得到认知与发展，色彩知觉除了在物理的感官层面上，还体现在色彩给人的心理感受，心理对周围环境的感受又全然寄托在生活的自然空间之中。雪域高原是藏族人民日益生长的自然环境，在这种特殊的环境中每年仅有两个月可以见到色彩丰富的自然世界，一年四季多数时间都在土地灰黄、白雪皑皑中度过，然而在这个雪域高原上四季的阳光却十分充沛，当阳光洒向大地时，宽阔无垠的大地就有了丰富的色彩变化，光影的交叠产生了高色调的色彩效果。高纯度的自然色彩展现在了世间万物之上，纯净而艳丽的自然色彩变化形成了藏民独特的色彩审美取向。在藏族人的宗教信仰中，对自然的崇拜造就了藏族人的色彩视知觉，他们一直以自然色彩解读宇宙万物。他们向蓝天、白云、太阳、黄土、绿水这些自然物祈福生灵，由此对应蓝、白、红、黄、绿五色经幡。更多的通过自然中的视觉感受去理解色彩，应用色彩，这样才能更加真实和准确，这个世界因为有了光的照射变得五颜六色，才有了万物的生长和生命的延续。当这种认识上升到某种意识的象征意义上，就会认为人类世界与神灵世界在某种意义上融为一个整体。

从美学角度去研究藏族色彩的原理，藏民族对自然色彩的模仿和提炼，再进行探索和创新，使他们掌握了使用和驾

驭色彩的规律，这种规律就是从自然中提取，到生活中应用的过程，在这一过程中体现着人民的智慧心灵。

2.2 酥油花色彩之间的组合

酥油花五彩斑斓的色彩是在青藏高原中提取而来的。对于制作酥油花的颜料选用是十分谨慎的，常规的颜色如靛蓝，水墨等颜料的特性如何，是否能够完全达到色彩的极致美，是否能够体现出众僧对佛祖神人的崇拜与敬畏之情，用那些唾手可得颜料塑造酥油花是极为不严肃的态度。他们认为，雪域高原是人们世世代代生活的地方，大山的灵气全汇于此地，人们得到大山的庇佑，所以只有从山上获取到的颜料才是上等珍贵的最佳贡品。要历经千辛万苦才能取得丰富多彩的颜料，有白色的珍珠，绿色的翡翠，黄色的黄金，红色的玛瑙，黑色的木炭，珍贵的颜料确保酥油花永不褪色，在调配时还会按比例掺入牛羊的胆汁，不仅起到粘合性增强的作用，而且使颜色更加艳丽。

酥油花的色彩组合通常是经过精心考虑和搭配的，以达到艺术品位和符合文化传统的作用。酥油花的设色以红、黄、蓝三原色和黑、白两中性色为主，这些色彩组合不仅仅是视觉上的享受，还常常蕴含着深刻的文化寓意。红色：红色通常代表热情、活力和吉祥，在佛教中代表着权力和权威，也代表谦虚，胸怀大爱。在酥油花中，红色常用于描绘花瓣、叶子和整体的装饰图案，以增加作品的生动感。蓝色：蓝色通常象征着宁静、清凉和智慧，也象征着勇敢和正义，在酥油花中，蓝色常用于描绘天空、水流等自然元素，也可能用于强调佛教中的一些特殊寓意。白色：白色往往代表纯洁、清净和无瑕，白色常与善良、温和与慈悲、圣洁、祥和、美好的事物联想到一起。在酥油花中，白色常用于描绘花瓣、花蕊等部分，也可能在整体作品中用以平衡其他色彩。黄色：黄色通常是富饶、幸福和光明的象征，代表了光明和希望，在酥油花中，黄色可以用于描绘花朵、叶子，也可能用于创造金黄色的光辉效果。绿色：绿色代表生机、希望和自然，也象征着救苦救难，功业和威猛，在酥油花中，绿色常用于描绘植物的叶子、草地等，增加整体作品的生动感。金色和银色：金色和银色常用于点缀和装饰，赋予作品更高的贵气感和庄重感。藏族艺术家擅长通过色彩的对比与调和，创造出整体色彩的和谐与统一。这种色彩的组合不仅展现了视觉上的美感，还从另一角度反映了藏族人民的性格特点和民族审美价值，如耿直、忠厚、勇敢与深沉的民族个性。

每年正月十五，塔尔寺都会为佛祖献上酥油花，这些酥油花呈现为一系列成组的雕塑，形式各异、创意丰富，展示

了卓越的工艺水平。其色彩鲜艳、内容多样，常见翠绿和玫瑰红的搭配，藏族艺人喜欢使用饱和且艳丽的色彩进行装饰。花朵通常由红色酥油塑造，花蕊用黄色点缀，叶片用绿色塑成，白色酥油则用于云彩的表现，整个作品色彩鲜明、层次分明、栩栩如生。

早期传统佛教在用色上，常常使用大红大白大绿的配色，对比度、明度上都十分夸张，并且喜欢用很粗的线条去描绘，给人强烈的视觉冲击。受汉文化影响之后的酥油花色彩与此相反，色彩感受更加柔和细腻，线条流畅，粗细得当，艺僧们精细制作，常常使用金线描绘装饰富丽堂皇的法衣甚至连人物的皮肤细纹，衣物褶皱都描绘的细致入微。

3 酥油花图案艺术的视觉符号

3.1 酥油花图案布局结构变化

酥油花的构图常常具有层次感和对称美，各个元素错落有致，通过大小、形状、颜色、位置的组合去实现，并且构图丰满，突出主题，超越时间与空间。在整体布局上，艺僧们常运用散点透视法，并在局部采用焦点透视，通过三维视觉的立体原理，使得经变、佛教经典以及历史人文故事等场景得以生动、真实地再现，尤其在群体塑像中，人物形象栩栩如生，充满了逼真的视觉效果。1980年代创作的酥油花《文成公主进藏图》是一幅宏大的艺术作品，表现了精心设计的构图和细腻的人物塑造。以禄东赞进长安求亲的历史事件为起点，作品通过时间的脉络将多个情节巧妙地交织，呈现出一组雕塑群。整个作品通过丰富的细节、鲜艳的色彩和层次分明的形式，突破了时空的界限，营造了一个生动、富有象征意义的史诗场景。酥油花的传承艺僧需要学习基础的技艺教程，由高级艺僧亲指导，《造像度量经》、《色彩学》、《智者绘图法》之类最基础的知识。雄厚的理论来自佛教美术实践，又为新的创作实践奠定了坚实的基础。

塔尔寺酥油花艺术不空的构图，意为方寸皆有，在一个有限的空间中容纳极多的艺术内容。将佛、菩萨、金刚天王等各类人物造像，灵活地置放在树木山林、盆景花卉、亭台楼阁中，再点缀有飞禽走兽、花鸟虫鱼等元素组成丰富的情景，形成完整的立体画面。这些元素相互融合，独特而美丽，构图布局处理紧凑，杂而有序并突出主题。

3.2 酥油花雕塑图案的审美构成

原始自然崇拜（植物崇拜）藏族佛教对酥油花图案的影响。花卉图案可以分为花卉具象形态和花卉抽象形态装饰。具象花卉装饰图案在藏传佛教寺院中最常见的是莲花，它象

征修得正果和终极目标。众多世界文明将莲花视为神圣的象征，并将其融入到自己的艺术之众，莲花出淤泥而不染表达了佛教纯净断灭的象征。因此，在酥油花艺术中我们可以经常的看到莲花的雕塑绘制，是一种精神上的纯洁象征。除了与佛教信仰有关的莲花图案之外，还有牡丹图案、石榴图案、梅花壮图等，这些装饰通常情况下都是以具象形式呈现的，具有很强的装饰性。植物图案在酥油花油塑中最常用的是卷草纹，多取忍冬、牡丹等卷草图案，运用抽象变形的方法，使其造型体态优美典雅。

在信仰深厚的藏区，神灵被视为至高无上的存在，他们的崇敬与依赖在艺术创作中得到了充分的体现。艺术家们通过神化、夸张、甚至美化或丑化的方式，塑造出各式各样的人物和神仙形象，旨在传达不同的精神象征与深刻的宗教内涵。他们不仅注重外表的真实，更加讲究对象的特征与情感。

翎毛走兽也常用于装饰中，主要有三类，一类是藏族传统意义上的翎毛走兽形象，如猕猴、牦牛等。第二类是深受汉族地区传统文化影响的翎毛走兽形象，如龙凤、麒麟。第三类是受佛教文化影响的走兽形象，如大象、狮子、琼钦鸟等，充分表达了藏族人民内心人与自然和谐共生的美好愿景。

3.3 酥油花表现媒介的选择

酥油是藏族人民在佛事活动以及日常生活中必不可少的物品，也是藏族人民用来做糟粑食品、酥油茶、酥油花的原料。天然酥油的是从牛、羊乳中精心提炼出来的一种洁白的油脂为天然固态酥油，加入各色天然颜料调制而成，色彩柔和美丽清秀、利于雕琢精细，雕塑的效果形象更加逼真、赏心悦目。汉民族曾在魏晋时期就有用小麦面粉，塑做祭品的风俗，并且一直延续到今天。然而在当时西藏只有青稞植物，西藏特产青稞缺乏粘性，塑性差，不易制作精美细致的酥油花艺术品，改用质地细腻而粘性强的酥油进行这种艺术品的塑造，而后进行改进加入面粉，使得塑造材料更加有利于酥油花的制作。

酥油的发明是藏族人民的智慧结晶，结合雪域高原的地域特点，从动物奶中提取的优质酥油，可以为人民提供身体所需营养物质，也可以用酥油捏塑各种形状乃至酥油花的制造，这是藏民的首创而非汉族。酥油花在佛事活动中是必不可少的贡品，人们对酥油进行转换，使之称为酥油花的特殊原料，酥油花不仅是藏民最喜爱的食物，其中还蕴含了藏民族的文化内涵。

4 结语

酥油花的塑造技艺经过一代又一代艺僧的传承创新，酥油花艺术逐渐熠熠生辉，它散发出的独特艺术特质让很多艺术家不顾艰难险阻，克服重重困难，坚持来到雪域高原上领略酥油花的无限魅力。这件独具东方特色的艺术瑰宝，在艺术世界中摇曳生姿。塔尔寺的酥油花在艺僧的极致追求下做的更加完美，这份传承展现了藏族人民对宗教事物的热爱和虔诚信仰。酥油花作为一种独特的文化遗产，吸引着游客和收藏家，有助于维持相关传统手工艺的生存和发展。

参考文献

- [1] 秦永章. 青海塔尔寺的酥油花艺术[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2007(02): 130-134. DOI: 10.15970/j.cnki.1005-8575.2007.02.024.
 - [2] 司博仑. 谈塔尔寺酥油花的艺术特色[J]. 大众文艺, 2018(06): 91-92.
 - [3] 高洋, 钱皓. 论塔尔寺的色彩特征及文化内涵[J]. 美与时代(上), 2018(03): 38-40. DOI: 10.16129/j.cnki.mysds.2018.03.013.
 - [4] 赵宗福. 塔尔寺酥油花散论[J]. 民族艺术, 2000(02): 164-172. DOI: 10.16564/j.cnki.1003-2568.2000.02.022.
 - [5] 青海热贡艺术元素及其在当代室内设计中的应用原则与策略
 - [6] 姜媛元(导师: 王军); 西安建筑科技大学, 硕士(专业: 建筑与土木工程); 2017
 - [7] 藏传佛教信仰影响下藏地视觉语言研究——以甘南州拉卜楞寺地区为例
杨茜(导师: 张大鲁); 苏州大学, 硕士(专业: 艺术设计); 2014.
 - [8] 青海塔尔寺酥油花艺术探析
雷琳; 《贵州民族研究》; 2014-09-12
 - [9] 藏传佛教信仰影响下藏地视觉语言研究——以甘南州拉卜楞寺地区为例
杨茜(导师: 张大鲁); 苏州大学, 硕士(专业: 艺术设计); 2014
- 作者简介: 鹿苏, 2000, 10, 09, 女, 汉, 山东菏泽人, 研究生, 青海师范大学, 研究方向, 艺术学理论。