

Research on the Artistic Creation of “Tibetan Incense” from the Perspective of Contemporary Art

Sonandajie

Art College of Tibet University, Lhasa, Tibet, 850000, China

Abstract

Tibetan people living on the Qinghai-Tibet Plateau, the roof of the world, have gradually formed a splendid incense culture in a long history. In the field of incense culture, Tibetan incense has much in common with other incense cultures, but it is unique in material selection, cultural connotation and significance to modern society, and contains rich artistic creation potential and inexhaustible creative source. Judging from the published research and creative achievements, there are relatively few works created in series with a single material, especially the attempts to systematically create contemporary art with Tibetan incense and spices as the core. Although a few artists in the field of contemporary art at home and abroad explore the use of spices as the main medium for artistic creation, on the whole, this art practice dominated by spices is still in the exploration stage and has not yet formed a broad trend. In view of this, this topic focuses on the understanding of Tibetan incense culture, the close relationship between Tibetan incense and life, and the combination of Tibetan incense materials and contemporary art.

Keywords

contemporary art; Tibetan incense; artistic creation

当代艺术视野下“藏香”的艺术创作研究

索南达杰

西藏大学艺术学院, 中国·西藏 拉萨 850000

摘要

生活在世界屋脊青藏高原上的藏族群体,在悠久的历史中渐渐形成了灿烂的香文化。在香文化领域中藏族香虽与其它地区的香文化有着许多共同之处,但在材料选取、文化内涵以及对现代社会的意义等方面具有独特性,蕴含着丰富的艺术创作潜力和取之不尽的创作源泉。从目前发表的研究和创作成果来看,以单一材质进行系列化创作的作品相对较少,尤其是以藏香和香料为核心进行系统化当代艺术创作的尝试更是屈指可数。虽然在国内外的当代艺术领域中,有少数艺术家探索以香料作为主要媒介进行艺术创作,但整体而言,这种以香料为主导的艺术实践仍处于探索阶段,尚未形成广泛的趋势。鉴于此,此课题聚焦于藏香文化的认识、藏香与生活的紧密联系,以及藏香的材料与当代艺术的结合,试图开拓较为完整的当代艺术创作。

关键词

当代艺术; 藏香; 艺术创作

1 关于藏香的认识

藏香文化作为青藏高原上独具特色的文化现象,是藏族人民在漫长历史进程中孕育并传承至今的重要非物质文化遗产。它不仅是一种与宗教、生活紧密相连的传统技艺,更是一种蕴含着深厚哲学思想、医学智慧和艺术价值的文化象征。藏香的制作与使用,广泛应用于藏族社会的宗教仪式、日常生活和医学保健等多个领域,成为藏族文化中不可或缺

的重要组成部分。

藏香的历史源远流长,至今尚未形成系统的研究成果。其研究范围极为广泛,在地理上从喜马拉雅文化圈起始跨越亚欧大陆,在时间维度上从远古时期延伸至今。这一研究领域涉及诸多方面,需要庞杂的文献史料、丰富的图像资料以及各类器具的考察,同时还需要借助考古学等多学科知识来构建其详细且准确的历史脉络。

2 地域分布

随着时代的发展和社会的进步,藏香逐渐走出藏区。由于地域的不同,藏香在制作工艺、原料选取、香气特点等方面存在着显著的差异。

从历史的宏观视角审视,藏族聚居区在地理空间维度

【基金项目】本文系西藏大学研究生“高水平人才培养计划”阶段性项目成果(项目编号:2022-GPS-S127)。

【作者简介】索南达杰(2000-),男,藏族,中国青海尖扎人,硕士,从事实验艺术研究。

上呈现出广袤无垠的特征。其地域范围广阔,地形地貌与气候条件等要素在不同区域展现出显著的差异性。具体而言,藏族长居地区涵盖了安多农牧文化带、卫藏河谷核心区以及阿里高原极地三大生态区,海拔从2200米至5200米,形成了完整的垂直气候谱系。长期以来,高原交通条件的限制使得各区域人民的生活习性呈现出鲜明的区域性特征。这种地理生态特征与历史交通阻隔效应相互作用,于诸多方面产生了不同程度的差异,从而塑造出具有区域特色的物质文化生产模式。

根据藏族传统地理分布划分方式,在西藏历史上的萨迦法王时期(元代)开始,藏族地区分为卫藏(包括拉萨、山南、日喀则、阿里、那曲)、康区(包括昌都、玉树、理塘、巴塘、甘孜)、安多(青海、甘南、阿坝)三大区域,本段沿用传统的分类方法,把藏香的地理分布和相关内容分别以此方式来进行阐述。

2.1 卫藏地区

卫藏(“卫”意为“中央”或“中心”,指的是前藏地区,即拉萨及其周边地区。“藏”指的是后藏地区,以日喀则为中心。在藏文文献中“卫藏”不仅是地理概念,也代表了西藏的传统权力中心和文化根基。)作为藏香的发源地之一,其分布广泛且历史悠久。在拉萨、日喀则、山南、阿里等地区的寺庙和民间、藏医院都有制作藏香的传统。其中,尼木藏香、直贡梯寺藏香、敏珠林寺和札什伦布寺等寺院,还有热振寺藏医院藏香以其精湛的工艺和独特的配方而闻名。

追溯历史,吞米·桑布扎对印度熏香的基础加以改进,创造出了独特的藏香。尼木县吞巴镇为藏香的发源地,其“水磨”藏香制作技艺传承长达1300多年。据吞巴镇当地人口述,吞巴镇大部分柏木都是从林芝运输过来。如今,尼木藏香在传承中不断地发展,呈现出蓬勃的生机。

直贡梯寺的藏香配方传承自龙树菩萨[1](约公元150~公元250年),并且,第25代直贡法王仁增曲扎对直贡藏香的配方进行了进一步改良,2008年6月,直贡藏香制作技艺被列为国家级非物质文化遗产名录,成为国家重点保护的非物质文化遗产项目之一,这无疑为直贡梯寺藏香的传承与发展提供了更为有力的保障和支持。

敏珠林寺藏香的配方和制作工艺为该寺创建者德达岭巴(公元1646-1714)所著的《熏香制作工艺之如意树芳香》[2]为主。德达岭巴是一位学识渊博的学者,尤其在医学方面,他撰写的《蓝琉璃》是一部重要的藏医著作。他在传统藏香的基础上,将多种名贵的藏药和香草及印度出产的檀木加入藏香,制成敏珠林寺特有的名贵藏香,在甘丹颇章时期,受到当时的布达拉宫和噶厦政府官员的青睐。

如今,藏香则融合了不同地域的特色,具有尼木藏香为主,还有楚布藏香、萨迦八思巴藏香、优敏芭藏香等。

2.2 康区

康巴地区的藏香,甘孜州噶陀寺、宗萨寺堪称主要产

出地中的翘楚。此外,德格印经院、白玉寺等寺院也拥有完备且独具特色的藏香配方与制作工艺。在这片广袤的地域中,众多地方虽传承着古老的藏香制作技艺,然而其制作配方与工艺却犹如神秘的宝藏,鲜少有详细的文献记载或确切的来源说明。

回溯至12世纪,噶玛巴·让迥多吉(公元1284-1339年)于康区类乌齐创建了噶玛拉登寺,并精心撰写了《摘自时轮金刚的熏香制作》。这部著作犹如藏香制作领域的璀璨明珠,以详尽的表格形式,分类明晰地阐述了藏香制作过程中各类药材的独特配料与精准配方。它宛如一盏明灯,为周边地区的藏香制作照亮了前行的道路,提供了无可比拟的权威性指导与珍贵借鉴。

2.3 安多地区

在安多地区目前有塔尔寺藏医院制作的藏香、隆务大寺藏香、拉卜楞古藏香、拉卜楞阿热医药藏香,还有以传统手工的方式制作的仁青藏香等其他个体经营的小微企业在制作藏香。据说,塔尔寺藏医院以宿喀·娘尼多吉(公元1439—1475)所著的《千万舍利》为主,制作出吉供香、二十九味熏香等,隆务大寺、拉卜楞寺院根据藏族五明文化中的工巧明和医方明原理,经成就者和诸位名师的传承经验及一生刻苦钻研而配制各种藏香,另外,四川阿坝马尔康藏香主要依据《四部医典》《熏香配方一百》等传统医学经典著作选取原料,多采用天然的珍贵药材及香草。在安多地区大部分藏香的生产已采用现代机械设备进行批量制造。高效的流水线作业使得藏香的产量大幅提升,能够满足市场日益增长的需求。然而,这也导致了传统手工制作藏香的方式逐渐式微,如今在安多地区很少能见到完全依赖手工技艺制作的藏香。

总的来说,由于当地的文化传统、自然资源以及制作人的经验与传承,各地区的配方各有特色,不尽相同。而且政府积极扶持藏香业发展,提供政策支持,在保证原料品质的基础上增加了产量,出现了集体经济模式和现代公司企业模式,这些对促进当地的经济发展和农牧民增收中发挥了十分重要的作用。

3 当代艺术视野下关于藏香的艺术创作实践

从艺术创作的本源维度审视,创作者的内心体验与情感感悟是艺术实践的原初动力[3]。在此基础上,深入至对藏香物质本身的理性思考层面,能够发现藏香在日常生活与文化遗产的漫长历程中,积累了丰富的经验,并形成了多元化的应用方式。倘若转换传统的认知视角与思维观念,对藏香的形态特征、色彩变化、烟雾飘散的动态轨迹以及残留香味的层次变化等视觉与嗅觉元素进行深入剖析与创新性解读,无疑能够挖掘出藏香在当代艺术创作中尚未被充分发掘的巨大潜能。这将为当代艺术创作开拓出无尽的创新可能性与多元表现形式,进而推动当代艺术在跨文化、跨领域的多

元融合进程中不断发展与演变,为艺术实践的理论与实践探索提供新的范式与路径。

以下为艺术创作部分。

3.1 《175CM》

在该作品中,创作者计划以藏香为媒介,制作24条与自身年龄相等数量、长度为1.75米的“自塑像”版本。创作者将采用绿色线,以传统藏香的捆绑方式将这24条藏香捆绑在一起。在藏族传统天文历算中,土、水、火、风四大元素分别是黄、蓝、红、绿颜色来对应。因为笔者出生于庚辰龙年,对应的颜色为绿色,所以作品中运用的绿线,在某种意义上对这一作品既有着天文历算的意义,又蕴含着一种保护和限制,尝试以传统内涵为根基,以当代方式创造“自塑像”的艺术理念。此件“自塑像”并不具备传统绘画或雕塑所具有的写实化的真实人体样貌,但是如同承载生命的肉体身躯一般,呈现出易毁的脆弱特质,成为另一种形式的“自塑像”。(见图1)

图1《175CM》创作年份2023 尺寸:175CM*6CM 材料:藏香、线 2024

3.2 《香遇》

此方案借鉴了汉代宫廷熏笼的理念与形态。熏笼是历朝历代的熏衣物件,巧妙融合大昭寺出品的藏香与母亲衣物,通过独特的嗅觉体验,为母亲搭建一条通往圣地的精神纽带。

实施过程分为两个阶段:首先,将大昭寺特制藏香置于熏笼中点燃,上方覆盖母亲日常衣物,让衣物充分浸润藏香特有的气息;随后,将熏染后的衣物带回青海家中,让母亲穿上此衣服,通过母亲的嗅觉体验,引导母亲在精神层面

感知大昭寺乃至西藏的圣洁氛围。这种独特的感官体验计划,旨在为母亲创造一种身临其境的朝圣感受机会。(见图2)

图2《香遇》尺寸:120CM*70CM 材料:香炉、藏香、竹条、毛衣 2024

以上的作品以藏香为艺术创作媒介,创造出富有深意的艺术体验。将个人经历、文化背景与艺术创作相结合,引发人们对社会现象和生命意义的深刻思考。同时,基于考察和艺术创作所得的经验,更加深入地认识到香文化的丰富内涵和独特价值。

4 结语

本研究以藏香文化为核心,深入探讨了藏香、地域分布,并结合当代艺术创作的实践,探索了藏香在当代艺术语境中的表现形式与价值意义。通过将藏香传统材质与当代艺术语言相结合,艺术家能够在全球化语境中构建一种具有时代特点的本土性表达,从而摆脱同质化倾向,创造出既根植于本土文化又具有国际视野的作品。此外,个人的生活经历是艺术创作永不枯竭的源泉,艺术家的生命历程蕴含着最具真实感与清晰度的社会生活图景。善用个体的生命感受,能够为艺术创作注入独特的情感力量与思想深度。例如,在西藏的生活体验、对藏香文化的观察与思考,都可以转化为创作中的精神内核,使作品既具有个人化的叙事视角,又能够引发广泛的文化共鸣。

参考文献

- [1] 龙叔:《藏香》(第211卷),那塘版《丹珠尔》
- [2] 提吾玛·旦曾平措等著;次仁达杰,平措丹增整理:《藏香制作技艺文献选编》[M],拉萨:西藏藏文古籍出版社,2023年5月,第200页
- [3] 边巴琼达.西藏题材绘画艺术中的粗犷审美创作范式研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2017,32(02)