

Zwischen Tradition und Innovation: Die Übertragung der traditionellen tibetisch-buddhistischen Kunst in den Westen, ihre Weiterentwicklung und Rezeption im 20. und 21. Jahrhundert

Der tibetische Buddhismus verbreitet sich seit seiner gewaltvollen Zurückdrängung in Tibet durch das kommunistische China in der Mitte des 20. Jh. auch zunehmend im Westen. Durch die Diaspora der Tibeter auf der ganzen Welt gelangten die nahezu 1300 Jahre alten Lehren und Meditationspraktiken des Tibetischen Buddhismus sowie die damit eng verbundene sakrale Kunst auch zunehmend nach Europa, Russland und Amerika.

Um den Fortbestand dieses reichen religiösen und kulturellen Erbes für nachfolgende Generationen zu sichern, entstanden in den letzten 40 Jahren zahlreiche tibetisch-buddhistische Zentren, Klöster und Institutionen im Westen. Die derzeit im Exil lebenden Oberhäupter der vier großen Schulen des Tibetischen Buddhismus – Nyingma, Sakya, Kagyü und Gelug – lassen diese buddhistischen Einrichtungen von ‚authentischen‘ tibetischen Künstlern mit traditionellen buddhistischen Rollbildern (Tib. *thang ka*), Wandmalereien (Tib. *logs bris*) und Bronzen (Tib. *sku 'dra*) ausschmücken.

Seit den 1970er Jahren sind die letzten großen tibetischen Meisterkünstler der verschiedenen tibetisch-buddhistischen Kunsttraditionen, wie zum Beispiel die über 400 Jahre alte Karma Gardri-Maltradition, darum bemüht, deren Jahrhunderte alten künstlerischen Prinzipien und Regeln auch an westliche Künstlerinnen und Künstler weiterzugeben, damit diese nicht verloren gehen. Während im ‚alten‘ Tibet vor 1959 die Herstellung religiöser Kunst allein Männern vorbehalten war, ist es heute auch Frauen erlaubt, traditionelle buddhistische Kunst zu schaffen.

Nach wie vor orientieren sich die heutigen tibetisch-buddhistischen Künstlerinnen und Künstler an den mündlichen Anweisungen ihrer Lehrer, an schriftlichen Quellen und künstlerischen Vorlagen. Dank der Freiheit, die die Künstler zum Teil haben, finden durch die ‚Handschrift‘ der westlichen Künstlerinnen und Künstler auch zunehmend ‚westlich‘ geprägte Motive Eingang in die traditionelle tibetisch-buddhistische Kunst. Auf diese Weise kommt es nach und nach zu einer Anpassung dieser Kunst an neue kulturelle, soziale, politische und religiöse Umfelder und somit zu einer nachhaltigen Transformation.

Das hier vorgeschlagene, multidisziplinäre Forschungsprojekt setzt sich die Erforschung zeitgenössischer Kunstwerke der Karma Gardri-Kunsttradition zum Ziel, die von westlichen wie tibetischen Künstlerinnen und Künstlern hergestellt wurden. Unter Miteinbeziehung des aktuellen Forschungsdiskurses und basierend auf den bereits geleisteten Vorarbeiten der Antragstellerin sollen ausgewählte Malerinnen und Maler sowie Bildhauerinnen und Bildhauer zu verschiedenen Fragestellungen in Bezug auf die Tradierung dieser Kunst, die Quellen, die stilistische Weiterentwicklung im Westen und die Rolle der Künstlerinnen interviewt werden. Die von den Künstlern geschaffenen Thanqkas, Wandmalereien und Skulpturen sollen zudem fotografisch dokumentiert und anschließend analysiert und verglichen werden.

Between Tradition and Innovation: The Transfer of traditional Tibetan Buddhist Art to the West, its Development and Reception in the 20th and 21st Centuries

Since its violent repression in Tibet by Communist China in the middle of the 20th century, Tibetan Buddhism has increasingly spread to the West. As a result of the diaspora of the Tibetans all over the world, the almost 1300-year-old teachings and meditation practices of Tibetan Buddhism and the sacred art which is closely connected with it are also transmitted to Europe, Russia and America.

In order to ensure the continuity of this rich religious and cultural heritage for future generations, a great number of Tibetan Buddhist centres, monasteries and institutions has been established in the West over the past 40 years. The heads of the four major schools of Tibetan Buddhism – Nyingma, Sakya, Kagyu and Gelug – who are currently living in exile commission 'authentic' Tibetan artists to decorate these Buddhist places with traditional Tibetan Buddhist painted scrolls (Tib. *thang ka*), wall paintings (Tib. *log sbris*), and bronze sculptures (Tib. *sku 'dra*).

Since the 1970s, the last great Tibetan master artists of the various Tibetan Buddhist art traditions, such as the over 400-year-old Karma Gardri painting tradition, have endeavored to pass on their ancient principles and rules to western artists, so that they would not get lost. While in the 'old' Tibet before 1959 only men were allowed to produce religious art, the creation of traditional Buddhist art is also possible for women nowadays.

Today's traditional Tibetan Buddhist artists still keep to the oral instructions of their teachers, written sources and artistic models. Thanks to the artistic freedom that the artists partly have, the distinct style of western artists is increasingly finding its way into traditional Tibetan Buddhist art through motifs that are influenced by western cultures. In this way, a slow adaptation of this art to new cultural, social, political and religious backgrounds is taking place, which results in a transformation in the long run.

The multidisciplinary research project proposed here aims to explore contemporary artworks of the Karma Gardri art tradition created by western and Tibetan artists. Based on the current research discourse and the preliminary work that has already been completed by the applicant, selected painters and sculptors will be interviewed on various questions concerning the transmission of this art, the sources, the stylistic development in the West and the role of female artists. In addition, a photo documentary of the thangkas, wall paintings and sculptures created by the artists will be made and subsequently the works of art will be analysed and compared.