

国画训练新编系列三

千姿百态 观音画谱

如一著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

观音画谱

如一著

千姿百态

国画训练新编系列三

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态观音画谱 / 如一 著. — 上海 : 上海书店出版社, 2016.5

(国画训练新编系列. 第3辑)

ISBN 978-7-5458-1266-4

I. ①千… II. ①如… III. ①观音—中国画—人物画—国画技法

IV. ① J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083070 号

千姿百态观音画谱

著 者 如 一

责任编辑 刁雅琳

策划编辑 包晨晖

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.co

印 刷 上海豪杰印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 3

版 次 2016 年 5 月第一版

印 次 2016 年 5 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-1266-4/J.329

定 价 25.00 元

观音画谱

千姿百态

国画训练新编系列三

如一著

概述

林瀚

佛教于东汉明帝时经丝绸之路正式传入我国，距今已有2000年的历史。观音是佛教中的菩萨，在大乘佛教中，菩萨的地位仅次于佛，他们“以智上求菩提（觉悟），以悲下化有情（众生）”，自利利他，普度众生。佛法传入中土后，信众从中选出了文殊、普贤、观音、地藏四大等觉菩萨（“等觉”等同于“佛”，辅助弘扬教法），并为他们分别建道场（五台山、峨眉山、普陀山、九华山），对他们进行单独供奉和膜拜。

观音在梵文佛经中称为“阿缚卢枳帝湿伐逻”（Avalokiteśvara），是阿弥陀佛座下的上首菩萨，与大势至菩萨一起，并称“西方三圣”。在多种佛经译著中，观音有不同的译名，如：光世音、观自在、观世音等。唐代时为避太宗李世民讳，将观世音简称为“观音”，老百姓也称之为“观音菩萨”“观音大士”“大悲”等。观音菩萨随类现身，应机说法，应化无方，有求必应。因而，观音也是中国民间信仰最众，最有影响的一位菩萨。

观音菩萨的原型是古印度的双马童神，后为佛教所吸纳。当初，观音菩萨的形象是英俊强壮的男相，唐代之前，观音像是留有两撇小胡子的（P34、P35）。随着佛教中国化的发展，观音形象也逐渐发生变化。在中国民间流传着妙庄王幼女妙善公主得道成观音的故事，加之观音慈悲和善，相貌俊俏，与中国传统观念中的慈母形象十分吻合，大约到了宋元时期，观音菩萨开始逐渐被转变成了温柔慈爱的女性形像（P36、P37）。

佛教在中国的传播并不单单依靠文字经典，更便于为广大百姓接受的是佛教艺术，如佛造像和经变故事绘画等。经过中国历代艺术家的精心创作，这些佛教艺术不仅为佛教在中国的普及和发展做出了不可磨灭的贡献，而且也成为中国美术史中一颗璀璨的艺术明珠。现存于世的敦煌莫高窟以及龙门、云冈、麦积山、大足、巩县、响堂山、灵寺、克孜尔、库车等石窟，山西开化寺、山东灵岩寺等遍布全国各地的大小寺院中的佛造像，以及大量的佛教经卷插图等，无不展现着中国古代佛教造像艺术的兴盛和辉煌。除了广大的民间艺人以外，中国历代杰出的美术家中，也有许多是佛教绘画的高手，如魏晋南北朝的曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇、曹仲达，唐代的阎立本、吴道子、王维，五代两宋的贯休、石恪、法常、梁楷，元明清的颜辉、丁云鹏、吴彬、丁观鹏、苏长春等。有些画家的佛造像作品已经失传，有些作品依然完好地保存在中外许多博物馆中。在流传下来的众多佛造像中，不乏观音画的精品佳作，这些历史上留给我们的珍贵作品，是当代学习观音绘画者的宝贵资料，需要我们去认真借鉴与继承。

观音能随缘应化，寻声救苦救难，随三界六道不同情况和需要而变化成适宜的形象和身份，所以有多种化身。天台宗的六观音是：大悲、大慈、师子无畏、大梵

深远、大光普照、天人丈夫；密宗的六观音是：千手千眼、圣、马头、十一面、准胝、如意轮。《妙法莲华经·普门品》载，观世音有三十三种化身，如：佛身、梵王身、长者身、比丘身、长者妇女身、童男身等。与此相应，又有三十三尊观世音之说，即：不空绢索、不空钩、耶输陀罗、如意轮、圆满意愿大随求、利乐金刚、丰财、大吉大明等形象，这些多为密宗题材。还有一类三十三观音，是唐宋以来汉化佛教艺术家与中国民间艺人共同创作的形象，如：杨柳观音、送子观音、水月观音、宝相观音、游戏观音、鱼篮观音、马郎妇观音、洒水观音、泅见观音等。尽管经典依据不多，但已为中国老百姓所喜闻乐见，广泛流传。

尽管观音形象千姿百态，但是，我们在画观音像时还是应该遵循一定的法度。首先，要画出观音端庄、善良、慈悲的母仪气质；另外，还要突出观音的姿态、手印、饰、手持法器、坐骑等典型特征（这些典型特征将在书中结合画面加以介绍）。当然，在不失法度的前提下，每位画家还可根据自己对佛教的感悟，自己的艺术表现特长，塑造出富有鲜明个性的观音形象。比如，有的丰腴富态，有的优雅靓丽，还有的把观音塑造成民间村妇的形象；擅长山水画的画家，往往把观音置于青山绿水之间，让观音走下仙界，进入民间，拉近了菩萨与民众的距离，老百姓随时可以向观音菩萨表达自己的祈愿与诉求。

绘制观音画与一般仕女画不同之处，在于画者的心境。佛教里讲发心，讲修心修行。历代有成就的佛画家无不是佛教的忠实信众。画家首先要有一颗虔诚的心，并且在日常生活中修学菩萨行自利利他，以和谐正义、大爱慈悲之心去关怀生命世界，以无所欲求、感恩知足、静平和之心去抵制浮躁、贪欲甚至损人利己等社会恶习。只有在艺术上固守精神的一方净土，一花一世界，一叶一如来，以自心的清静世界去契合法界的华藏世界，方可达到心在画中，画在心中，心中有佛，佛中有心，心心相印，心画一如的境界，画出的观音才能如离南海，似现真身。

画家如一居士，近年来与佛结缘，潜心学习佛法经文义理，认真品味大乘佛法的般若智慧，用她的画笔来记录自己的感悟和心得。每次作画前，她总是先洒扫居室，整理画案，沐浴清静身心，焚上一炷檀香，打开舒缓的佛乐，平心静气小事禅坐，让自己的心灵慢慢进入佛境，然后铺纸研墨，开始作画。

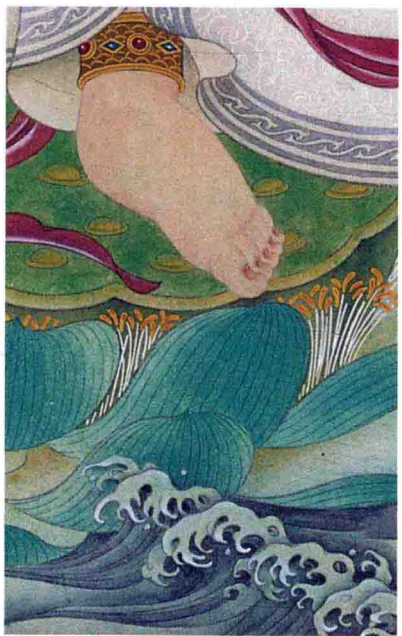
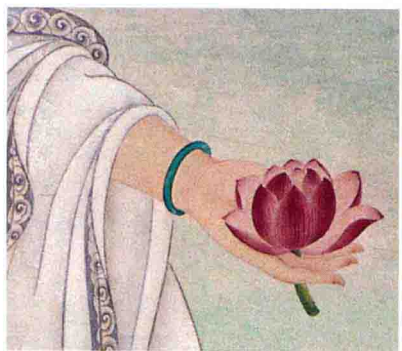
正如听一首好的音乐，打动我们的并不是音符的高低、长短和快慢本身，而是这些音乐要素营造出的情绪和情感。观看如一笔下的观音佛祖造像，我们已经注意不到线条、色彩以及人物的比例、结构等绘画构成，而似乎感觉到梵音、仙雾萦绕在我们周围，端庄慈祥、济渡众生的观音大士就坐在不远处，或向我们款款走来。她那双充满智慧并微微下视的眸子，早已看到人们的所想所求，并随时准备为人们排忧解难……如一的观音画已经进入禅境，这也是画家多年刻苦修学佛法所取得的正果。

画家如一从其多年所作观音画中挑选出部分作品编成此册，目的是想同与佛画有缘的朋友做一个交流，并衷心希望见到这些观音画的朋友，都能生起一份欢喜心，生起一念的善心善行，去利益更多的人。果能如愿，善哉，善哉。

圣观音

圣观音为观音的正体，又称正观音，一面两臂标准形体，一般为中年妇女形象，皮肤白皙丰腴，双目微下视，法相美丽庄严。结跏趺坐（或站）于莲台上，即两脚脚背分别置于相对的股上，两脚心朝天。手中持莲花或杨枝，或结印相（本图观音左手托净瓶，右手结执莲华印），头戴化佛宝冠，挂璎珞，戴腕钏。

施乐观音

或立或坐于莲座上，左手持莲花或如意宝珠，造型比较随意自在。可以随人的心愿而得到幸福和快乐。

持莲观音

头戴凤冠，容貌白皙温柔，手持莲花、莲瓣，足蹬双莲，驾于云海。左手持莲，莲花意喻不受污染，超凡脱俗，追求到达清净无碍的境界。右手持花瓣作打开姿势，代表观音用大慈悲的功德和智慧，替众生解除无始劫以来的无名烦恼和业障。

五子观音

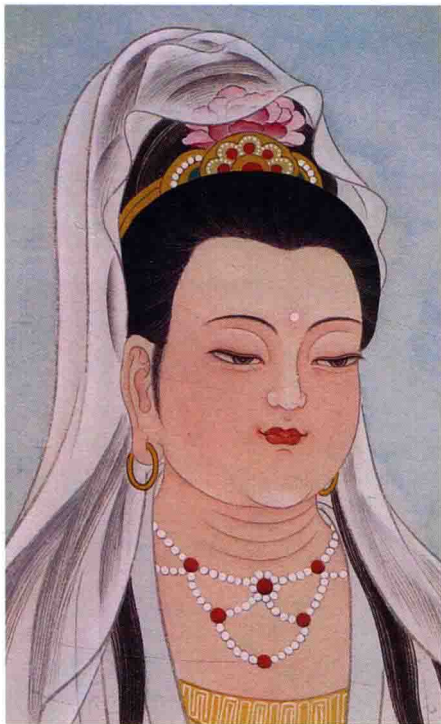
流行于民间的一种观音艺术形象。此图观音坐莲花中乘祥云而来，左手似打开莲花的手势，右手下垂置于膝上；五个童子在莲瓣间或立或坐，手拿象征五福的吉祥物。据《书经·洪范》所载，五种福德是指“长寿、富贵、康宁、好德、善终”，画中五童子也象征着五种福德。凡人要修得五福，须用佛教的菩萨行践行到日常生活中去。

送子观音

民间观音画中较多的一种艺术形象。菩萨着素服，佩红色彩带，手抱系红肚兜拿玉如意的小童，乘祥云飘然而至。《普门品》里说若有女人设欲求男，礼拜供养观世音菩萨，便得福德智慧之男；设欲求女，便得端正有相之女。中国民间受“传宗接代”传统观念影响，为求子而供奉者盛。

水月观音

三十三身观音中的辟支佛身形，一般以一轮圆月为背景，观音菩萨结跏趺坐或自在坐于一池碧波边的岩石上，美丽的观音菩萨静观水中月影，给人一种空灵、静谧之感。这也是佛教中所讲的水中之月如幻如化，色即是空，空即是色的深刻意义。辟支佛，又称“缘觉”或“独觉”，是凭借自身的因缘和智慧，或依十二因缘的道理而修行的悟道者。

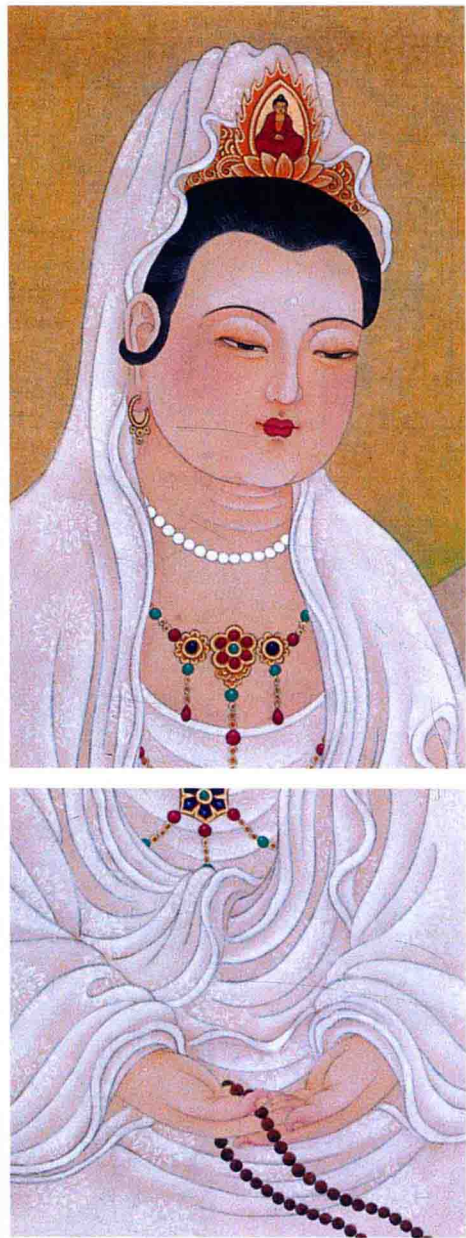
大悲观音

又称“千手千眼观音”。大悲观音的圣像有多种，如：二、四、十二、十八、三十八、四十二、七十四臂等形象，这幅是简化形式。每只手持不同法器，如：宝剑、宝瓶、杨枝、白拂、紫莲、金刚轮等；有不同的结印，如：顶上化佛、化宫殿、甘露大圆满合掌手等不同的手印。这些表示着观音有无量的法门普度众生。

合掌观音

三十三观音的婆罗门形象。一般表现为坐于七宝莲台上，双手作合掌印（双手合十于胸前，示万法归于一心，也象征成佛者的佛性或希望成佛的菩提心）；裸上身，披绶带，饰金色化佛宝冠、璎珞、臂钏、腕钏。

禅定观音

民间的艺术形象。观音结跏趺坐于草叶上，香炉升起袅袅轻烟，结禅定印（双手相对，仰放在膝上至脐下一带，两拇指的指端相接，右手需置于左手之上，古印度人认为右手清净，左手不净，应以清净之手压住不净之手，以达到身体总体的清净），念珠挂手，呈一种身心安静、专一愉悦的禅定状态。

托莲观音

观音左手托莲花，右手施无畏印（屈臂上举于胸前，掌心向外，五指自然舒展。此印相有使众生安心，无所畏惧之意，表示佛陀救济众生的大慈心愿）。

洒水观音

又称“滴水观音”。一般表现为一手执净瓶，一手持柳枝，呈洒水形象；或立或坐于莲花上。瓶中甘露可祛除众生的病苦、烦恼和灾难，也能除灭人心中的仇恨和贪婪。