

東方岩彩

创作工坊

李知宝

北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

李知宝简历

及卜·李知宝，瑶族，1952年生于湖南江华，1976年毕业于湖南师大美术系，2001年结业于文化部重彩高研班。

作品《待归图》、《草原纪事》、《驻藏大臣》、《远古时代的一个美好下午》等20余件作品先后入选国内重大专业性美展，并获金、银、铜等奖项多次。《美术》、《艺术家》（台湾）、《东方岩彩》、《美术观察》等十余家专业刊物曾作专题评介，《风筝》、《春花》、《盛世庆典》、《草原纪事》等作品被中国美术馆、广东省美术馆、关山月美术馆和西藏博物馆等重要机构收藏，《放飞吉祥》被《美术》杂志选登封面，出版有《当代名家技法解析—李知宝重彩人物》《及卜·李知宝西藏绘画作品》、《中国百杰画家李知宝作品选》等画册。

2001年被中国美协和中国少数民族美术促进会授予“民族杰出美术家”称号。现为中国美术家协会会员，中国岩彩艺术研究中心副主任，文化部重彩岩彩画高级研究班教授，陕西教育学院、西藏大学客座教授，西藏美协副主席，西藏书画院副院长，拉萨市文联主席，国家一级美术师。

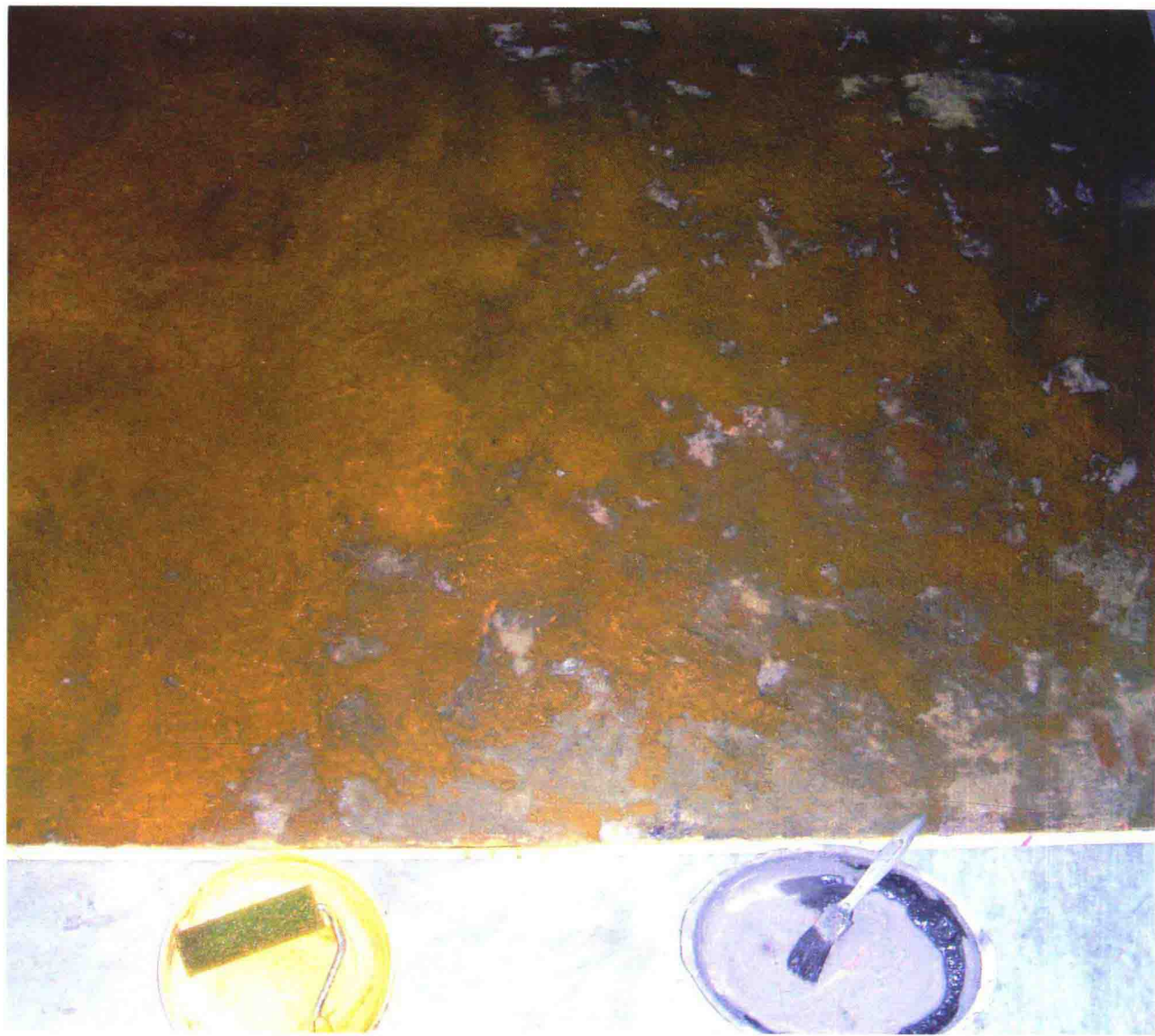
空行
作者：李知宝
材料：麻布 岩彩 箔
尺寸：120 × 150cm
年代：2007

《空行》创作说明

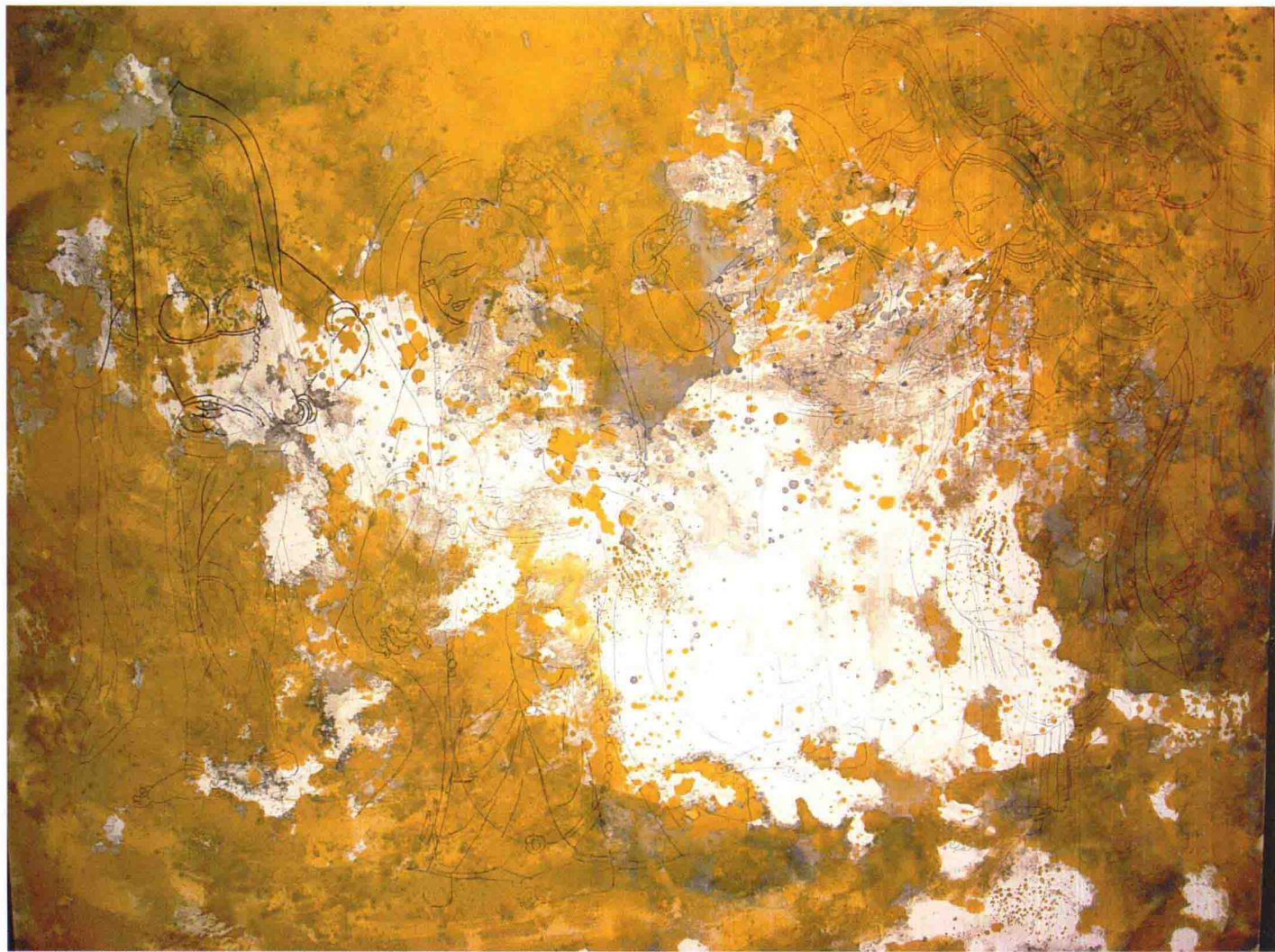
对于佛教的其他派别来说，金刚乘密教更加重视阴阳性力的平衡，重视女性神灵。密教仪式不仅接纳女神，而且女神在其仪轨中具有决定性的作用。密教的女神其象征意义也发生了很大的变化，她们是作为佛徒求得解脱而必须摒弃的死亡和烦恼的象征，这些女神逐渐被认为是通往佛法之路的向导和证得顿悟的帮手。这些女神中最重要的一类就是空行母。

由于历史和民族的原因，西藏绘画中没有内地汉文化中的仕女图之类的人物造型，而藏传佛教绘画中的这些神女，空行母的优美造像却正好弥补了西藏绘画中缺失的“仕女”部分。我钟情于这些“空行母”的造像，于是，便时常将她们升华为古代雪域美人的形象用以表现西藏古人的世俗生活，以求表达我对古代生活在雪域净土上的人们的一种向往和景仰。

这张画我选择金色的黄土作主要颜料。我觉得黄土既是一种自然资源，也是一种文化资源，同时也就构成了艺术创作的材料来源。而摒弃固有色观念，不仅是西藏古代壁画大师们创造的一种绘画方式，同时也是当代世界绘画凝炼出的一种魅力无穷的艺术语言。因而，这种以同类色控制画面色调的图式也就显得更具当代性、绘画性和富有亲和力。

步骤一：用明胶和矾水将画布做“熟”，这种布可用全棉的，也可用麻布或麻纸。因作者工作在西藏，考虑到运输方面的因素，麻纸不便折卷，故只能优先选择麻布作为承载物。在有条件的地方，还是以麻纸为最佳选择。制做底子要分好几次涂刷，直至将布面刷白，将纱孔填平为止。干后刷上瓦黑、焦枯茶之类水干色。

步骤二：用采自喜马拉雅山一带的黄泥厚薄不等地涂刷画布，然后用自来水冲洗，让画面掉落一些颜色，露出部分白底。干后将画稿拷贝上去。注意泥性色彩不可涂得太厚，以免色彩干裂脱落。

步骤三：勾轮廓。用墨和岩岱赭擦出衣纹结构，在适当的地方添画树木，以丰富画面并完善构图。树的造型要与人物造型吻合，使其具有一种装饰效果。

步骤四：用深色挤出人物轮廓并拓展画面空间。

步骤五：用黄泥、深钴蓝描绘画面，让画面色彩有些冷暖变化，用
蛤白画人物面部和衣饰、树叶，不断调整画面。

步骤六：加贴银箔，以增强画面的“岩彩”感觉。

步骤七：用群青和深钴蓝、赭石擦染头巾、衣饰。

步骤八：将白色延伸至人物头部，以形成云烟缥缈的效果，并注意保留画面的笔触和色斑。

步骤九：充分利用原有底色，其它颜色要适可而止。作为主角的腿部则尽量画得比其他配角的充分些。

步骤十：仔细对照一下最初的画面，应尽最大可能地保留原有的色彩效果，亦即充分利用原有底色，而又表达出色彩和谐与精神和谐的统一。

有鸟飞过

作者：李知宝

材料：麻布 岩彩 箔

尺寸：80 × 60cm

年代：2007

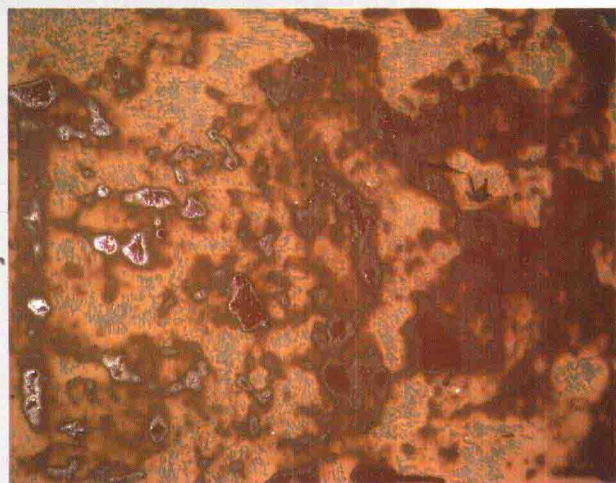
《有鸟飞过》创作说明

“岩彩画”顾名思义，其独树一帜的特色应是岩彩材质色泽晶莹沉稳。朴厚中蕴含华贵气质之魅力以及相应完美的表现形式的建立。由于藏传佛教绘画本身就是长期大量地使用矿物色作画的“本土”，这给我们向传统学习使用“岩彩”提供了丰富的范本。作者在融合藏传佛教绘画的文化传统与审美意识及传承藏传佛教绘画传统样式的画材和审美表现特性的同时，强调了当代前卫的制作方式，使其具有一种现代绘画的审美特点，甚至大胆借用了当代西方视觉艺术的材料造型因素，以综合材料的表现方式，特别是把握好具有现代感的材质肌理的表现技巧和注入中国本土飞动性气韵的审美表现，使之与当代审美趣味和谐，从而推动岩彩画艺术的创新和更广泛、更深入的传播和拓展。

《有鸟飞过》一画，作者使用了粗铜粉、银箔、铝箔和泥土及天然矿物色中的真银体等材料。

步骤一：用红蓝系列中的水干色随意泼洒画面，使之形成丰富的肌理底色。这一过程只是随意为之，并没有预先设计的色稿，如果这一底色能达到意想不到的效果，则可在其干后直接上稿作画。

步骤二：底色的结果不太理想，冷暖对比太过强烈。于是，作者用在成都杜甫当年吟诗处获取的泥土将画面薄薄地铺了一层，使下层的底色约隐约现地透露出来，干后用赭色类天然矿物色调大量水分泼洒画面，以避免色彩板结。

步骤三：在画面上贴上金属箔，并用发硬的旧油画笔将箔擦碎。干后上画稿，用墨汁或其它黑色勾线。线条可随意勾出，不必讲究“功力”。然后在衣物、头发、背景等处涂抹一些铜末，使画面具有一种坚硬感及浮雕感。

步骤四：借用国画的技法用墨汁在衣纹等处干擦及渲染结构，注意笔触的松动感，不需要像作工笔画似地“三矾九染”，两三遍即成。

步骤五：用赭色及胭脂类调鼠黑等水干色继续擦染衣物、头发等处，使黑色成为底色，让红、赭、黑三色相互交错，以丰富色层。