

佛教壁画白描精选

雷鸣东 郭中强 / 绘图
李鸿安 雷 静 / 撰文

九州出版社

J222.7/150

2007

佛教道教图典：壁画白描精选

九州出版社

雷鸣东 郭中强 / 绘图

李鸿安 雷静 / 撰文

PDF
PDG

图书在版编目(CIP)数据

佛教道教图典:壁画白描精选/雷鸣东,郭中强 绘图.
北京:九州出版社,2007.9

ISBN 978-7-80195-712-2

I.佛… II.①雷…②郭… III.壁画—白描—作品集—
中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第134394号

佛教道教图典:壁画白描精选

作 者 雷鸣东 郭中强 绘图 李鸿安 雷 静 撰文
出 版 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)
发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市东方印刷厂
开 本 880 × 1230 毫米 16 开
印 张 12.625
字 数 20 千字
版 次 2007 年 10 月第 1 版
印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80195-712-2/J·63
定 价 28.00 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

雷鳴東郭中強
師生白描精選

劉大为題

中国美术家协会分党组书记、常务
副主席、著名画家刘大为先生题词。

自序

博大精深、源远流长的中国佛教和道教文化，是中华文化重要的组成部分；它那闪烁着深刻哲理光芒的思想，对人们生活的方方面面起着无可替代的警示作用，指导着人们的行为观念，影响着一代又一代人。在这种文化的熏陶和感染下，我怀着对宗教文化的一颗虔诚之心，和弟子郭中强联手，绘制了大量的佛教道教壁画白描作品。

佛学和道学文化对我的影响，可追溯到三十多年前。那时我和弟子郭中强就对佛教道教壁画产生了浓厚的兴趣。那美轮美奂的壁画艺术，画面内蕴藏的神秘传说有着无限的魅力，对我们产生了不可抗拒的吸引力。就这样，我们怀着虔诚崇敬之心寻访全国著名寺院道观，从敦煌莫高窟到洛阳云冈石窟，从北京法海寺到榆林石窟、永乐宫，从少林到武当……不顾旅途劳顿，风餐露宿。面对着一幅幅惟妙惟肖的经典壁画，体味着画中凝结的佛教道教精神文化，我们在惊叹和激情中，立即展开画板，专注走笔，如饥似渴地画起小样，仿佛进入到了壁画所描绘的场景中。本图典中的《千手千眼观音像》等一部分白描图就是那时候积累下来的。

本书中还有一些白描作品，是我们以前人（如金廷标、吴彬、许从龙）的绘画为蓝本进行的再度创作。比如《五百罗汉图》，历代摹本有多种，我们翻阅参考了传世摹本，反复对比，尽力张扬白描的艺术手法，线条的运用上更为丰富、有力、传神。

这种二度创作工作是十分艰苦的。我们忘不了在1987年临摹《八十七神仙卷》时，每天工作三个小时以上的辛劳，历经两个月完成此稿，汗水换来了成功和快乐。这幅画除了人物发髻和袖口用淡墨染一遍之外，全是由一根根线条组成，着力通过或雄健有力，或轻柔飘逸，或虚或实，或浓或淡的线条，来塑造画面上的一

切形象。

我深刻体会到，白描笔法是中国画的基础和灵魂。无论是画一个形象还是表达一个意象，功夫在笔力。中国画追求形神兼备、气韵传神的艺术境界，它必须以线条为基础构成绘画的艺术效果，从而使之更有感染力和震撼力。在创作过程中，画家的白描功力，是决定一幅作品表现力和生命力的最重要因素。中国画是写出来的，不是画出来的。所以，在创作每幅画时，我们着意把中国书法的技法融入笔端，使其彰显一种独具的魅力。

日积月累，我们师生以虔敬之心，用辛勤的汗水画出的宗教文化壁画白描画稿已达九尺之厚。其中许多作品曾陆续在中国美术家协会画展等全国性画展中展出过，并多次获奖；也曾在美国、日本、韩国、欧洲等几十个国家和地区举办画展展出，受到好评。有一些作品被大家收藏；有一些作品也进行了拍卖，我们临摹的《八十七神仙卷》，叫出了二十多万元的价位。

呈现在您面前的这本《佛教道教图典》，是从我们师生创作的壁画白描中精选出来汇集而成的。我们请中国美术家协会分党组书记、常务副主席刘大为先生为本书题词。

为了方便读者进一步理解这些白描作品，特请我的老友、艺术研究员李鸿安先生和我的女儿雷静对每一组白描图作一精略的文字说明，并从艺术的角度对这些白描图作出简当的批评。希望这些文字能对白描艺术爱好者有所启发，对读者朋友有所启迪。不当之处，敬请谅解。

是为序。

雷鸣东

2007年9月12日

于北京三乐庐

目 录

自序

释迦牟尼佛像	1
观音菩萨像	5
千手千眼观音像	7
文殊菩萨像·文殊变	10
普贤菩萨像·普贤变	13
白描罗汉图	16
五百罗汉图 (不带背景)	18
五百罗汉图 (带背景)	69
维摩演教图	142
十六罗汉图	145
十八罗汉图	149
七佛图	151
四大天王像	154
五方佛像	159
帝释梵天图	165
番王礼佛图	168
八十七神仙卷	170
朝元图	176
大傩图	186
附件: 雷鸣东常用印	189
郭中强常用印	192

释 迦 牟 尼 佛 像

佛教的创始人释迦牟尼，原是古印度北部迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）的王子，他的父亲净饭王对他寄予厚望，希望他能继承王位。可是，他有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼，舍弃王族优越的生活条件，告别妻子和孩子，抛弃万贯家产，离开宫殿，成为身无分文的苦行者，一心一意地去寻求真谛。有一天，他走到一棵枝叶繁茂的毕钵罗树下，拾了一些草叶，铺了一个座位，面向东方，盘腿静坐。当时发下誓愿：我若不能证到无上正觉，宁让此身粉碎，永不起此座！终于，在十二月初八日的凌晨，他大彻大悟了。他断除了各种无明烦恼，觉悟到宇宙人生的实相，形成了自己独特的观察和分析事物的观念，获得根本解脱证悟。在后来的四十多年中，他游遍印度北方和中部恒河流域一带，宣讲他的新人生观，赢得了数以万计的皈依者。他的弟子很多，据传有阿罗汉五百人，其中著名者有十人。公元前483年，年届八十岁的佛祖释迦牟尼，在拘尸那迦城逝世。

这一组禅画中佛祖上身斜披一件百衲衣，下身穿裙，端坐在莲花宝座上；两足相互交叉，置于左右股上，脚心向上，为跏趺坐；右手下垂，左手自然弯曲，置于足上，掌心向上；发髻是细密而卷曲的螺发，眉心正中有一白毫，眉眼细长，脸部表情柔而安详，面相丰满而不呆板，容貌端庄而秀丽，透视出温柔娴静的性格。

此组白描作品，轮廓清纯疏朗，线条流畅，飘逸飞动，刻画形象，形神兼备。作者描绘的是神像，可佛祖身上透露了几多人气，堪称白描绘画的上乘之作。

释迦牟尼佛像（一）

释迦牟尼佛像（二）（局部）

观 音 菩 萨 像

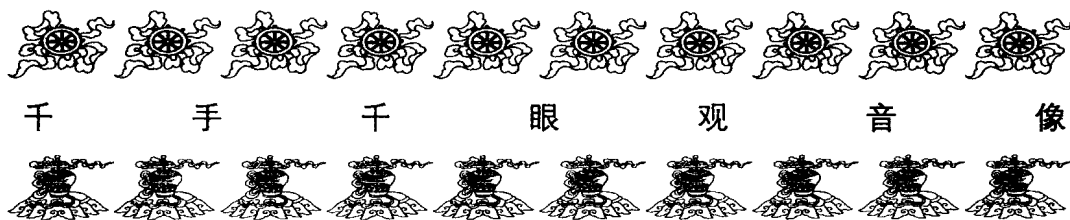

菩萨地位高于罗汉，次于佛。“家家弥陀佛，户户观世音”。菩萨很多，中国民间最相信的是的观音菩萨、文殊菩萨、地藏菩萨、普贤菩萨四大菩萨，观音菩萨居于首位。观音菩萨是最具中国特色的菩萨。中国百姓对观音菩萨的信仰度，远远高于其他诸神。观音菩萨被佛教奉为普度众生的智者，而民间尊之为救苦救难的大救星。

纯以线条勾勒的绘画，谓之“白描”。本册白描作品的作者，把白描笔法烂熟于心，巧施于手，流于笔端。从观音菩萨飘逸、清韵的形象看，作者用笔细勾面目与手部的轮廓，运用线条似信手画来，磊磊纵逸。线条转折，宛若绕指，饶有奇趣；笔笔运势，行如流云，不失法度。

自从佛教传入中国之后，千姿百态的观音菩萨的画像，数不胜数，各种流派风格的菩萨禅画，不胜枚举。而这幅用白描笔法所绘制的观音菩萨像，不落俗套，别具一格。那清隽的线条，醇老的墨色，秀逸中稍透劲力，淡雅中饱有间蕴。把众生心中的观音菩萨，惟妙惟肖地勾画出来了，把众生所敬慕的菩萨心肠，真真切切地表现出来了。让人似乎看到画家以多行善事、传播善心的古道热肠，推出了一尊众生所喜闻乐见的白描观音菩萨像。

当今人们相互最好的祝愿就是“心想事成”，谁能真的让人做到这样呢？“千手千眼观音”。千手千眼观音是佛教密宗中最重要的菩萨之一，流传着十分动人的传说。

据佛教经典记载，观音菩萨在过去无量亿劫中，跟随千光王静住如来修行菩萨道，有一次听千光王静住佛讲经后，发誓要利益安乐众生，不度尽众生誓不成佛。可是，当他用无量劫的时间度众生无数时，惊诧地发现地狱众生丝毫没有减少。他悲叹自己的力量和智慧是如此微弱，并怀疑自己的誓言。激奋之下，他顷刻间身体炸裂，即刻凭借着尚存的力量和信念，向众佛祈求，帮助自己还愿。众佛被其大善所动，尽力加持，观音菩萨被炸碎的身体，又顿然聚拢成形，并且全身长出千只手，每一只手中长一只眼，成了千手千眼观世音菩萨。

佛教传入中原后，中国人根据自己的理念和习俗，对千手千眼观音有了新的诠释，出现了新版本。传说很久以前，妙庄王有三个女儿，大女和二女出嫁后，三女不愿择婿嫁人，执意出家为尼。庄王一怒之下把她赶出了王宫。三女出家法号妙善，她潜心修行，终成正果，成为菩萨。这时，庄王得一怪病，百医无效，危在旦夕。一游方郎中到官中献上一药方，须要亲生女的手眼才可治好。但大女、二女以各种理由推托，三女妙善闻信，即断手刖眼，献给父亲。庄王服之即愈，后来得知是三女的孝心所致，痛心疾首，吁叩天地，请求上天还给三女手眼。玉帝大为感动，下令为其复原“全手全眼”。但传令仙官误将“全”字传为“千”字，妙善菩萨便成了“千手千眼观音菩萨”了。

不管哪种版本，其主题都是“善”。千手能遍护众生，没有她做不成的事，千眼能遍观世间，没她看不透的物。“千手千眼观音”大慈大悲、法力无边。佛界宣称，敬奉千手千眼观音菩萨，可得到息灾、增益、敬爱、降伏四种成就之法。

这两幅白描画运用的线条虽千变万化，但笔笔有交代，线线缜密稳重，妙理蕴含其中，别出一格。由此我们体会到画家良善的心境和超脱的境界。

作者以莫高窟第三窟元代《千手千眼观音》为摹本，调动了“兰叶描”、“折芦描”、“行云流水描”及“铁线描”等多种白描技法，捕捉住人物最本质的特征，把千手千眼观音佛大慈大悲的向善神韵，淋漓尽致地再现出来了。正因为如此，这两幅用良苦之心绘制的白描画，具有很高的审美价值和魅力。

千手千眼观音像

文殊菩萨像 · 文殊变

文殊菩萨，是佛陀的大弟子，在佛经中是释迦牟尼佛的胁侍菩萨，智慧和辩才都是第一。文殊菩萨专司智慧，大乘佛教称之为“智慧第一”，在佛教图像中，常与“德行第一”的普贤菩萨并列在释迦牟尼佛两旁，合称“华严三圣”。

这里的《文殊变》是敦煌壁画。敦煌石窟中的经变壁画，题材多样，大都是场面宏大，结构严谨，绚丽多彩。“经变”，就是佛教经典中的“变现”，也叫“变相”。每一“变”中，含若干个“品”，每个“品”都是一个完整的故事。《文殊变》展现了文殊师利及其侍众在五台山道场的形象。文殊师利菩萨丰腴、俊雅、坚毅、沉静，手持如意，安详地坐在青狮上。青狮足踏红莲，步伐劲健。“昆仑奴”为文殊师利牵狮。文殊菩萨身边还有头戴通天冠、身穿大袖皂袍的帝释天，有捧持财宝的毗那夜叉，有像道教中“铁拐李”的婆藪仙。他们个个神情怡然、悠然自得，疏疏落落、飘飘荡荡，汇成了渡海行列。众神的背后则是秀丽的山川，茫茫的云海构成的神秘世界。

强调线描造型，是白描艺术手法的基本特征。这两幅白描画的作者巧妙而准确地再现了原画作的意境：运用“铁线描”的艺术笔触，刻画的人物，富有丰满和弹性的肌体，使人物形象有着娴雅清淡中不失华丽之气势；运用“折芦描”把衣服画得自然流畅，转折有致；运用“兰叶描”使线条连绵多变，富有韵律；而“流水描”的笔法，表现出丝绸衣衫的光滑，如行云流水；“游丝描”手法把人物头发画得飞举飘扬，使人物顿然着上了一种特有的灵气和神韵。作者用线条所勾画出的大幅山水风光背景，更体现了“咫尺之图，写千里之景”的优美意境。如此等等，所有这些线描艺术表现方法的运用，显得是如此疏朗清晰，通达流畅，似让人看到作者力握一管之毫，灵巧百变，一气呵成，笔走龙蛇、出神入化创作的场景。