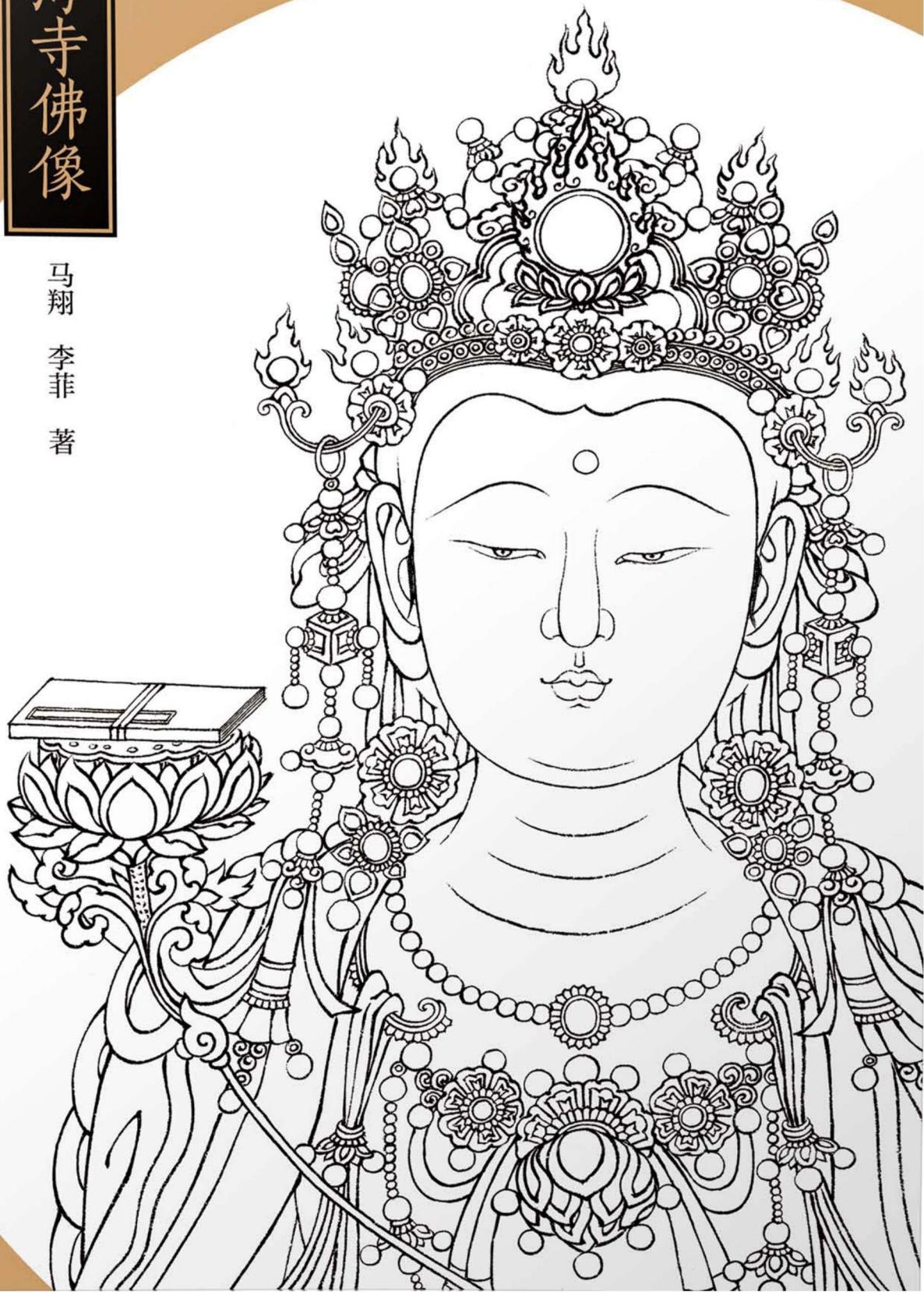

举一反三 画白描

J U Y I F A N S A N H U A B A I M I A O

法海寺佛像

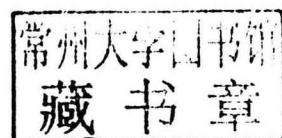
马翔 李菲 著

举一反三画白描

法海寺佛像

马翔
李菲
著

图书在版编目(C I P)数据

举一反三画白描·法海寺佛像 / 马翔, 李菲著. --
南昌 : 江西美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5480-5087-2
I. ①举… II. ①马… ②李… III. ①白描 - 佛像 -
国画技法 IV. ①J212.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第279222号

责任编辑: 方 姝 姚屹雯

责任印制: 张维波 谭 励

书籍设计: 韩 超 先峰設計

举一反三画白描·法海寺佛像

JUYIFANSANHUABAIMIAO · FAHAISIFOXIANG

著 者: 马 翔 李 菲

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E - mail: jxms@jxpp.com

邮 编: 330025

电 话: 0791 - 86566241

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江西省和平印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16

印 张: 6

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5480-5087-2

定 价: 25.00元

赣版权登字-06-2016-968

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、
复制或节录本书的任何部分。(© 版权所有, 侵权必究)

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

目录

概述	1
工具材料	4
基本用笔	5
画法步骤	7
作品范例 —— 佛像群组	11
《大梵天》	11
《大功德天》	16
《帝释天》	22
《菩提树神》	27
《鬼母子像》	30
《普贤菩萨》	33
《水月观音》	38
《文殊菩萨》	45
作品范例 —— 单体佛像	50

壹

概述

法海寺是明英宗朱祁镇的御用监太监李童的家庙，英宗亲赐“法海禅寺”匾额。位于北京西郊翠微山南麓，建于明正统四年（1439年），完成于正统八年（1443年）。明弘治十七年（1504年）至正德元年（1506年）曾进行过重修。寺院整体建筑包括大雄宝殿、伽蓝、祖师二堂、四天王殿、护法金刚殿、钟楼、鼓楼等，经历500年沧桑，现仅存大雄宝殿一处。法海寺大雄宝殿保存完好的壁画是我国罕见的，是由宫廷画师作为创作人主体的明代宫廷式样宗教壁画，艺术地位非常高。

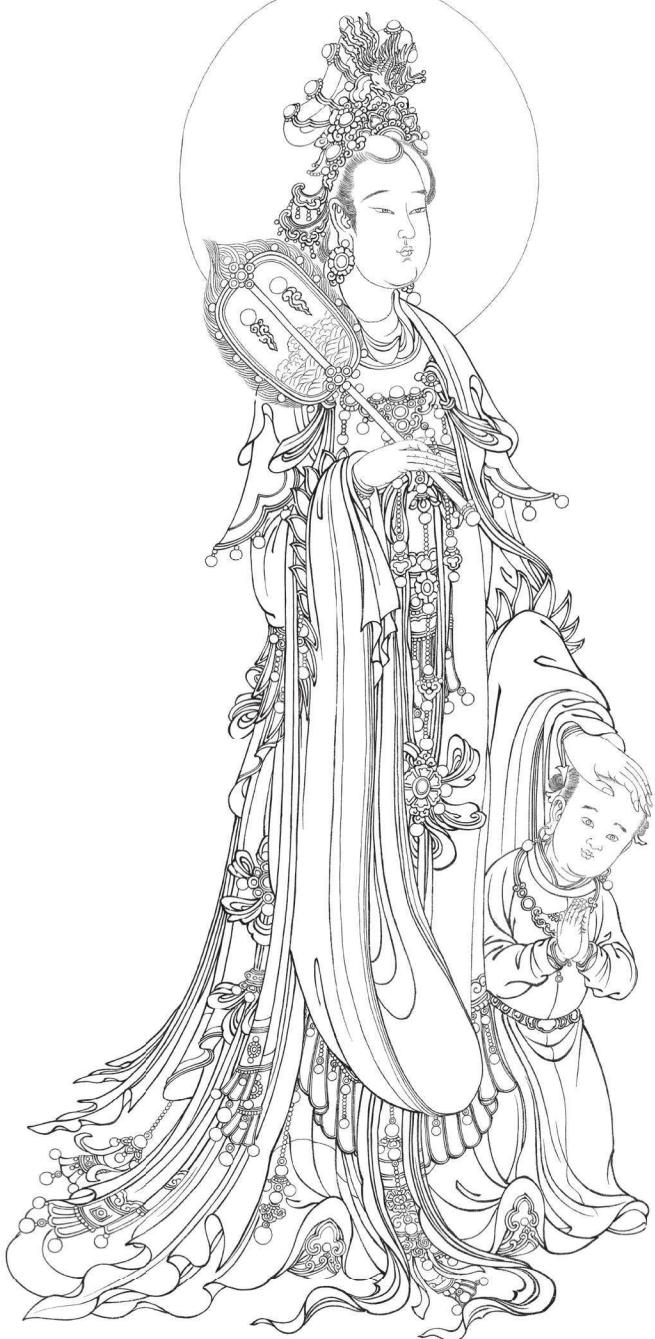
法海寺大雄宝殿内壁画分成三部分。一部分在殿前部，共六组，分上、中、下三层，上层为祥云，中间为佛国人物，下部为牡丹、莲花等各种花卉，面积60.72平方米。一部分在三世佛像龛背面，分三组，一组为水月观音，韦驮、善财童子、金毛吼、鹦鹉分列四隅，间以清泉、绿竹、牡丹为衬；一组为文殊菩萨，旁立青狮、驯狮人、信士，一组为普贤菩萨，有六牙白象、驯象人、信士相伴，水月观音居中，文殊、普贤居于左右，画面三等分，面积60.75平方米。一部分在大雄宝殿北壁（后壁）东西两侧面上，即法海寺主体壁画

“帝释梵天图”，“帝释梵天图”东侧由西向东包括大梵天与持珊瑚瓶、撑幡、捧盘三天女，持国天、增长天、大自在天及天女，功德天及天女、咒师、日天、摩利支天、地天及天女、水天、密迹金刚；西侧由东向西包括帝释天及持花钵、捧盘、撑幡三天女，多闻天、广目天、菩提树神及天女、辩才天、月天、诃利帝母及毕哩孕迦、风天、焰摩天、密迹金刚，面积 44.8 平方米。

法海寺壁画线条流畅，色彩浓丽，较多地使用朱砂、石青、石黄等矿物颜料，许多地方均使用了多层“叠晕”和“烘染”的手法，更增加了画面浓丽华贵的感觉。在人物的璎珞、钏镯、铠甲、兵器以及各处裙带上，又以细笔描金或沥粉贴金的手法层层叠加纹饰，辉煌灿烂，炫目生辉。碑记中叙述“象设庄严，悉涂金碧，光彩炳耀”，在国内现存的古壁画遗迹中，金碧辉煌的气氛到了这种程度的还是少见的。

南齐谢赫在其《画品》中提出“六法论”观点：一、气韵生动；二、骨法用笔；三、应物象形；四、随类赋彩；五、经营位置；六、传移模写。这是对中国绘画提出了六个审美标准和创作高度。其中的“骨法用笔”成为历代画家绘画的最基本要求。骨法用笔即以线造型，用线条来表达物象，线条的重要性被提高到了理论的高度，线条逐渐发展变化成为具有丰富内涵的艺术形式，以意用笔，笔到意到，笔落形出神现。唐代著名理论家张彦远《历代名画记》载：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归于用笔。”这种先“立意”后“归乎用笔”正是骨法用笔的体现。

法海寺壁画的线条具有工丽谨严而兼奔放洒脱的特点。画家们具备高度熟练的技法，所用的线条基本上是“铁线”，间用“兰叶”和“钉头鼠尾”。因而在捕捉形象与刻画细节时得心应手，任意驰骋。高达 160 厘米的人物，长达 90 厘米的衣纹线条往往一气呵成，中间毫无停滞犹豫的痕迹；有时又是收敛得那样谨慎，轻描细染，在不足方寸之间镂绣出间不容发的花纹。同样是用线描出，铠甲显得凝重有力，而纱罗就显得飘飘欲飞；少女的脸，盛

开的莲花与天王、力士们的肌肉就俨然几样效果。针对不同的物象，有时势如离弦之箭、脱缰之马；有时又盘曲回旋，迟迟不前，用中锋和焦墨的时候较多；有时也用淡墨和偏锋。可以看出画家针对不同物象，有时以“五日一山，十日一水”的态度惨淡经营；有时又以“即兴”的态度一挥而就，总的来说，法海寺壁画的线是稳定简练、准确而有运动的感觉。这种绵长洒脱的线条，不仅显示了画家们的艺术修养，也体现了明代寺观壁画的传统和渊源。

本书为了方便广大艺术爱好者更直观的了解法海寺壁画的造型之准确，线条之精美，特选取法海寺壁画中具有代表意义的人物及场景，以白描的方式呈现给大家。希望大家在学习的过程中，能够更深刻地体会到线条的节奏、韵律、对称、均衡、连续、间隔、重叠、单独、粗细、疏密、反复、交叉、错综、变化等等，如何被集中和沉淀在线的律动中，使线条具有了丰富的含义和审美意趣。本书欣赏临习皆宜，绘画的关键处有局部放大，便于详细的研究学习。

工具材料

纸：宣纸产于安徽泾县，至今已有 1000 多年的悠久历史。史籍对宣纸的记载，最早见于唐。宣纸质地细薄、绵韧、洁白、紧密，以耐老化、拉力强及不变色为最大特色，有“千年寿纸”之称。

墨：墨的选择一般以油烟、漆烟为好，勾线时适合用油烟墨，如 101 油烟墨块，油烟墨是用桐油等油类烧烟制成，其黑色偏暖。松烟墨用松树枝烧烟制成，其黑色偏冷。松烟墨用于烘染仕女头发。最好不要用瓶装墨汁，如用墨汁，则须加水研磨后方可使用。

笔：法海寺壁画，线条长劲而流畅。应选用大狼毫、大衣纹、大红毛等笔肚丰盈，含墨量大的勾线笔，以便于画出完整流利的长线条。挑选毛笔时务必注意毛笔是否具有尖、齐、圆、健四大特点。尖：指笔锋尖如锥状；齐：笔锋撮平后，齐如刀切；圆：笔头圆浑饱满；健：笔锋挺立，富有弹性。具备以上四个特点的即是好毛笔。

砚：勾画白描线条当选歙砚。歙砚，我国四大名砚之一。因取石于古歙州（今歙县）的龙尾山，故称“歙砚”。歙砚石质坚韧，具有下墨快、不损笔锋、墨水不涸、洗之易净等特点，其中“坚润”二字体现了歙砚的特色。歙砚的品种繁多，其中以罗纹、眉子为上品。

基本用笔

勾线是工笔画中的关键步骤，因墨线在熟宣纸（绢）上无法修改，故勾线时要求态度严谨、造型准确、下笔肯定。

正确的线条来自于正确的执笔方法。执笔时讲究“五指齐力”“指实掌虚”，笔在手中进退自如，操作灵活。勾短线运指运腕，勾长线就要运肘运臂。在一根长而富有变化的线条里，需要画者协调指、腕、肘、臂这四个关键节点的用力方式。勾线练习非一朝一夕可以得圆满，应该当成日常功课勤加练习。

用笔的方法可归纳为：中锋（笔锋在点画的中间运行，笔杆往往垂直，画出的线条深厚、沉稳，是工笔人物画中主要的勾线方法）、侧锋（即笔锋在点画的一侧运行，笔杆往往倾斜向一边，线条活泼多变）、逆锋（笔锋向前逆行）。视图中景物出笔方向和线条走势不同而灵活运用。但佛像绘画中很少会用到侧锋与逆锋，多是中锋走笔，画出的佛像人物端庄厚重，给人以严谨圣洁之感。

中锋

侧锋、逆锋

在动笔前我们应对画面中的用线用墨有整体评判，从不同的对象中寻找一种和谐又有变化的线条，间以粗细刚柔、干湿浓淡的关系，方可得到画面千

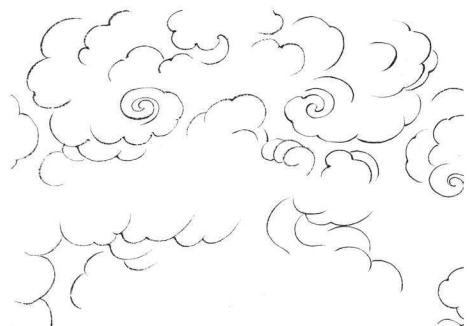
变化而依旧能够和谐统一的效果。如人物面部的线条与服装上用线可从质感或固有色等角度加以区别，可以是粗细之别，也可以有浓淡之分，但不宜对比太悬殊而难以统一。此外，对于背景中的各类景物线条处理也需有所不同，如水纹、云纹、山石草木等，在处理上也应当贴近质感，线条流畅。

面部人物线条

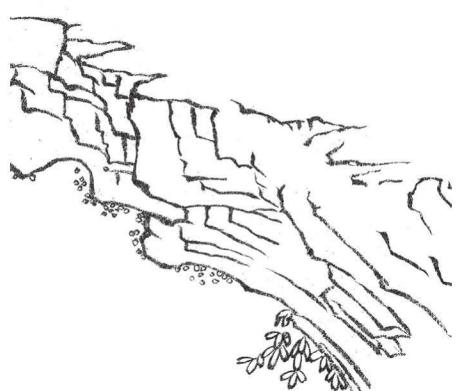
衣纹线条

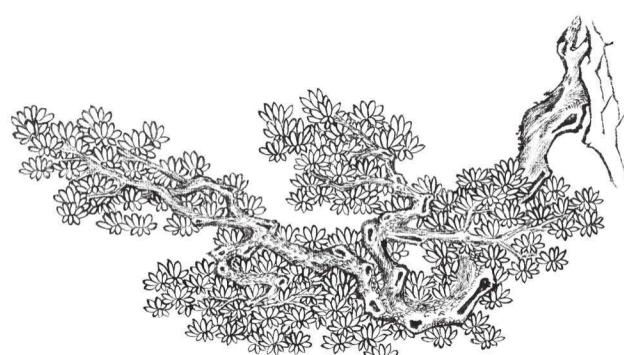
云纹线条

水纹线条

石纹线条

松柏线条

画法步骤

画法解析：

勾线可从人物的主要部位开始，也可从画面其他次要的部位开始，按个人习惯不分先后。勾眼、嘴、鼻等颜面五官部位的线须特别慎重，力求严谨到位。这些部位的形稍有偏差就会改变对象的神情，直接影响人物形象的塑造。

鼻子：注意体现空间结构。观察要细致，描写要概括，用笔要挺拔。女子人中一般不勾线，也可勾一根阴影较重的单线。老人根据需要可以有不同的表现。

眼睛：注意上实下虚。精确而不含糊。眉毛注意其走向。

嘴：中缝线要实，上下则虚。

脸：轮廓靠颧骨的位置而体现，下颌与颈部交接处不封口，体现结构即可。

耳朵：耳轮两条线有粗细变化。

下巴：注意虚实。

须发：用墨线勾须发。先将密集的须发分成几个大的块面，然后在块面中间逐渐增加与之平行的线条。待线条达到一定密度后可用淡墨渲染，以增加须发的厚度和蓬松感。最后再用浓淡墨线复勒和继续增加须发。女人头发用线要松，以轻为好，以显示女子娇柔婉转。男子须发需劲朗硬挺，体现男子阳刚气概。

鬓角：先染后勾。

手：注意结构，边缘线相交处要交代清楚。

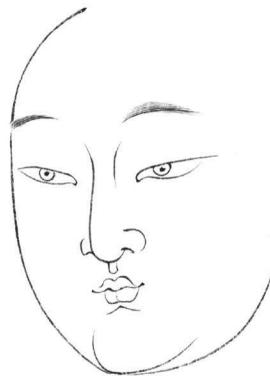
身躯：由实而虚，根据实际情况刻画。

衣物：可加点墨稍重一些。从衣领向下，注意起收笔。注意衣褶方向与人物动态互相之间的透视关系，光线的方向与阴影关系。

男像步骤图：

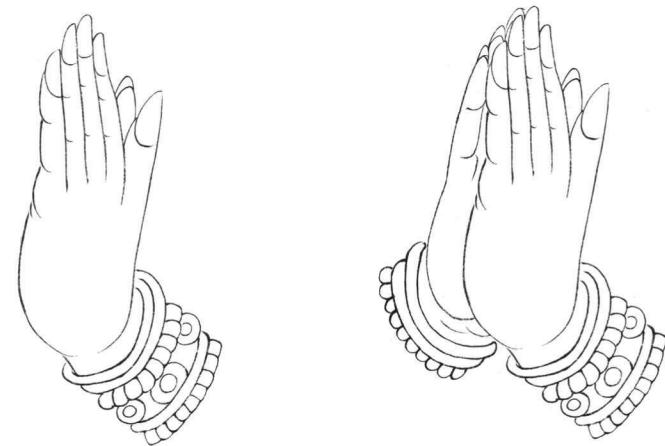

女像步骤图：

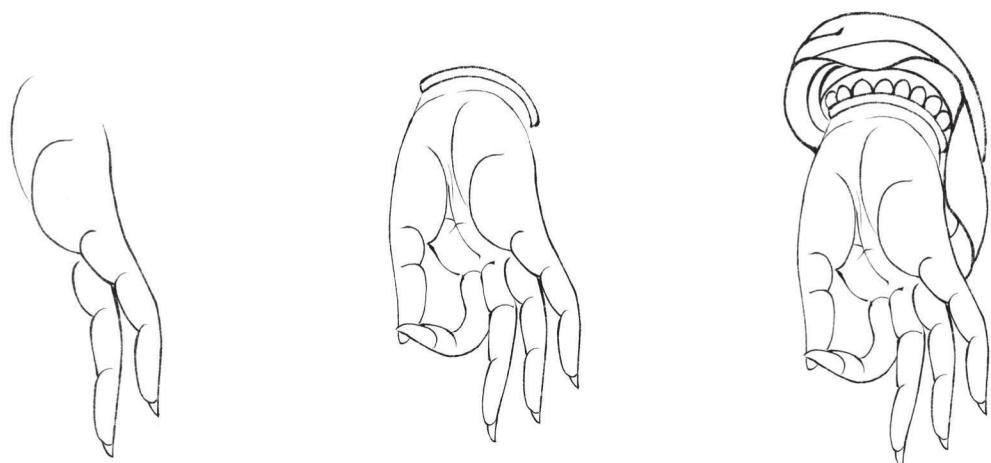

手势步骤图：

手势一：

手势二：

手势三：

伍

作品范例——佛像群组

《大梵天》

《大梵天》局部一

《大梵天》局部二