

中国画名家技法丛书

工笔佛道像 技法全解

刘志君 编绘

天津杨柳青画社

J212

903

中国画名家技法丛书

工笔佛道像技法全解

刘志君 编绘

天津杨柳青画社

刘志君艺术简历

刘志君，1957年生于天津，毕业于天津美术学院，现任天津致公画院副院长、天津书天艺苑美术馆艺术总监、《高端艺术》杂志副主编、天津市美术家协会会员、天津南开大学客座教授、天津理工大学艺术学院客座教授。

图书在版编目（C I P）数据
工笔佛道像技法全解 / 刘志君编绘. — 天津：
天津杨柳青画社，2013.10
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0165-2
I . ①工… II . ①刘… III . ①工笔画—佛
像—国画技法②道教—工笔画—人物画—国画技法
IV . ① J212.25
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第244709号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超
(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)
<http://www.ylqbook.com>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷
开本：1/8 787mm×1092mm 印张：7 ISBN 978-7-5547-0165-2
2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷
印数：1—4 000册 定价：42元
市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

佛道教绘画之概论	2
第一章 绘画工具材料准备	4
第二章 头部画法	6
1.《水星神像》头部	6
2.《南无观世音菩萨》头部	8
第三章 手部画法	10
第四章 作品画法步骤	12
1.《水星神像》	12
2.《观世音菩萨》	17
3.《观世音菩萨像》	23
4.《南无观世音菩萨》	29
5.《天官赐福》	35
6.《欢乐佛像》	41
第五章 作品欣赏	47

目 录

佛道教绘画之概论	2
第一章 绘画工具材料准备	4
第二章 头部画法	6
1.《水星神像》头部	6
2.《南无观世音菩萨》头部	8
第三章 手部画法	10
第四章 作品画法步骤	12
1.《水星神像》	12
2.《观世音菩萨》	17
3.《观世音菩萨像》	23
4.《南无观世音菩萨》	29
5.《天官赐福》	35
6.《欢乐佛像》	41
第五章 作品欣赏	47

佛道教绘画之概论

在中国的传统艺术中，无论是建筑、雕塑、绘画，凡是有高度代表性的艺术作品无不与佛教渊源深厚，其中，尤以佛教绘画在中国绘画史上具有举足轻重的地位。从东汉到六朝，佛教绘画不但成为整个中国艺术的主流，在六朝时候，凡从事绘画的艺术家几乎都能创作佛画，佛画已然是绘画艺术的中心。除此，享誉世界的敦煌、云冈、龙门、麦积山等石窟中的壁画，更在中国绘画史上留下光辉灿烂的一页。根据《历代名画记》记载，在西安、洛阳两地就有数百幅绘有极乐世界、地狱变相图以及佛陀、菩萨、罗汉、力士等图像的壁画。可惜，这类作品在今日中原的土地上已经荡然无存了，所幸在丝路途中的敦煌还保存了丰富的佛教壁画资料，这是一笔不可多得的艺术财富，它极大地丰富了中国绘画艺术。

一、佛教的传入与中国佛像艺术的起源

印度佛教的传入主要是通过丝绸之路逐步深入到中国内地的。最初传入的佛教与中国的本土文化是有矛盾的，它经过不断地适应和与中国文化相融合，才被人们所广泛接受。中国佛像受印度佛像影响最大的是“犍陀罗艺术”，犍陀罗艺术中的佛像有很明显的特征：身材匀称，佛与菩萨像一般都体型高大；前额较宽，鼻梁高挺，眉细而长，嘴唇薄，头发和髻分别呈波纹状和螺旋状；衣服及带饰都如印度人，衣服紧贴在身上。因此，中国佛像对其进行了吸收并加以演变。

二、中国佛像艺术的特点

佛教自传入中国以来，从各个方面对中国文化产生了影响，其中对中国古代佛像艺术的影响也是潜移默化的。佛像一般在两个场所，一是佛殿，二是石窟。魏晋南北朝时期的佛像和犍陀罗佛像一样，把佛及其弟子均塑造成亲切微笑的青年形象。原因是早期从印度传来的佛教，曾受到大约公元前1世纪时西方希腊雕刻艺术的影响。所雕刻的佛像、菩萨像，因面部像希腊人，甚至有的佛头像与希腊的太阳神阿波罗头像很相似。佛穿的袈裟很轻柔，而菩萨像则像腼腆的少女。

佛教东来之初曾被视为一种神仙方术。经过百余年至汉末时，佛教与道教的区分仍不很明确。魏晋时，人们以老庄解释佛教，东晋以后佛学又与玄学趋于合流，深为士大夫们所欣赏。直到南北朝时期，佛教的独立地位连同它深入人心的精神文化影响便如日中天，形成了规模，促成了佛教艺术的第一次大繁荣。魏晋以来清淡成风，士族们不事生产，轻视劳动，以体态轻盈为修身宗旨，以秀骨清像为审美范式。如姚秦时期的麦积山石窟中的佛像表情刚健，线条分明，袒肩露胸。

唐承隋制，注意廉政、用贤，发展经济与加强教化并重，实行宽容开放的文化政策和宗教政策，佛教得到自由的发展，这就加强了其与世俗相互融合的趋势。佛教造像至五代两宋便开始民间化、世俗化。宋代佛教造像有新的意趣和风貌，特点就是观音菩萨的造像进入兴盛阶段。佛教造像随着时代发展和社会变迁，有各种不同的审美标准和美的理想，日趋注重表现现实人物的性

格和情态，丰富了佛教艺术反映现实的能力，以表现佛像超凡脱俗足以感人的内涵，这样才符合其独特的美学观念。

三、道教及道教绘画

将道教活动及其思想造型化的建筑、雕塑、绘画、书法和工艺美术，产生和发展于中国。道教渊源于中国原始社会的巫术，战国至秦汉时代的神仙方术和黄老之道，形成于东汉张陵时，以后与儒学、佛教长期斗争和融汇而发展，在中国思想史和宗教史上占有着重要的地位。纯道教绘画，不如佛教绘画那样有独立的体系和辉煌的成就。道教绘画主要是将道、气、虚、实、天、地、阴、阳等道教观念引入和渗透于世俗绘画中，以世俗绘画中的道教因素为特征。

道教绘画的早期作品，是在东汉魏晋时代的神兽镜上出现的天皇太帝(元始天尊的前身)、西王母、东王公等仙人玉女。另外，在山东、河南的画像石和画像砖上也出现了黄帝、老子、骑兽仙人、日月星辰、龙虎、凤凰、龟蛇等朴素的图像。它们均出自教理上未成熟的神仙故事。东晋画家顾恺之创作了以道教水神——洛神为画题的《洛神赋图》。南朝宋的宗炳还将嵩山、华山等神仙灵山的描法著于《画山水序》中，成为以后米芾、黄公望、石涛等人道教山水画的先驱。张彦远的《历代名画记》记录了盛唐道观壁画的情况。据其卷三称，活跃于长安的画坛巨匠吴道子曾在太清宫画绢本《玄元皇帝(太上老君)像》和在龙兴观画《明真经变图》，还在洛阳老君庙画《五圣图》。此外，

当时的道教画还有《甘泉宫图》、《五岳真形图》、《五行八卦二十八宿图》、《阴阳宅相图》、《大搜神芝图》、《老子黄庭经图》、《黄帝仆龙图》。北宋真宗大中祥符一至七年(1008~1014)，为了祭天书，在玉清昭应宫诏有以武宗元为首的许多画家进行壁画创作。传武宗元作的《朝元仙仗图》便是吴道子风格的白描画卷，表现神仙谒见元始天尊或玄元皇帝的仪仗式。永乐宫是在吕洞宾(纯阳帝君)的故宅遗址上建造的元代全真教道观，主要有三清殿壁画《诸天神众图》，在纯阳殿有表现吕洞宾传教活动的《神游显化图》，七真殿有表现全真教开山祖师王重阳生平的壁画。其中，《神游显化图》中有著名的《钟吕谈道图》、《八仙渡海图》，出现钟离权、张果老、韩湘子、李铁拐、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑等八仙。此外还有七真之一邱处机(长春真人)的版本画传《玄风庆会图》(1274年刊)。岱庙天贶殿中有《泰山神启骅回銮图》壁画。宋末元初有龚开以钟馗为题材的《中山出游图》(藏于华盛顿弗利尔美术馆)、元代颜辉作的《虾蟆铁拐图》(藏于日本京都知恩寺)。许多有名或无名的画家，都在道释画中寻找道教画题，道释画几乎成为中国人物画的代名词。

本书在发扬中国文化精神的基础上，对传统的佛道教人物画进行分析、研究，揭示佛道教人物工笔画的理论、观念、方法、技巧、程序、样式与标准，做到理法贯通，标准明确，方法有序，便于操作学习，为初学者了解佛道人物画提供了一个简单、明确的范本。

第一章 绘画工具材料准备

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器。”道出了人与自然共存，人类适应自然、改造自然的根本方式。绘画的材料与工具的置备和使用，又决定着中国绘事的过程和基本风格样式的形成和形态。

一、毛笔

古人用毛笔写字作画，不是只为学得一门“吃饭”成名的技艺，那样也决不会写好字、画好画。用毛笔写字本是中国人的一项高尚的文化修养，是陶冶情操，提高精神境界和审美水平的重要途径。传统称“书画同源”，即源于“一画”，而这“一画”无不源于毛笔。

毛笔是中国书画独有的基本工具，也是决定中国画风格样式的根本因素之一。毛笔有许多种，用处也有所不同。画佛像所用的毛笔基本上就是两种，一种是勾线笔，它的特点是，笔形细长，有弹性。毛笔大小根据画面的需要和线条粗细而定，最好是狼毫或是兼毫。市场上常见的勾线笔有紫毫须眉、红毛、衣纹、叶筋、点梅、勾线、兰竹等。第二种是染色笔，笔形是中短锋，羊毫或是兼毫即可，其特点是笔锋柔韧，含水量大。市场上常见的染色笔有：白云、头号毫提笔、排笔等。题字笔有：衣纹、小楷、七紫三羊等。其他有许多种毛笔可根据自己的喜好自行选择。

二、墨

画工笔佛像画所用的墨最好是手工研墨，它的好处是研出的墨细、墨色层次多，渲染时墨色不掉。为保证墨色正常，不能忽视磨墨的过程，传统的“轻磨墨，重膏笔”之说是道理的。无论用何种淡墨，均须一次磨成重墨，后注水调淡再用。

检查重墨的方法，可将磨好之墨液点于生宣纸上，以逆光看仍不透光为准。工笔画忌用“宿墨”，因隔夜之墨会腐败，故须每日重新洗砚磨墨，磨前必清洗砚台，除去剩墨或墨渣。现在为了方便，使用市场卖的品质好的瓶装墨也可以。如：“玄宗”、“樱花”、“红星墨”等。注意千万不要用普通的瓶装墨（如“一得阁”、“驼鸟”等），这些墨不能画工笔画，因为胶小或质差，在画完后染色时会掉墨，使画面很脏，无法渲染。

三、中国画颜色

水色：也称汗质颜料，以植物的各种色彩的浆汁为原料制成，也称有机颜料，包括化学合成的色素泡制、提炼而成的颜料。特点是色质透明，不须加胶，色性较为稳定，在水的溶释后与纸自然粘连，附着牢固，如胭脂、花青、藤黄、洋红（曙红）等。此类颜料与一般水彩颜料溶水性相同，色泽透明，故称透明色，亦称水色。

石色：也称矿质颜料（包括金属色）。此类是以不同色相的矿石、天然矿物质或人工矿物质及结晶体或土粉为原料，捣碎、磨细、漂净、泡制而成，又称无机颜料。具有不变色（天然色相）、不透明、富有遮盖性等特点，统称“石色”或“宝石色”（有些矿石，石色晶莹，矿质昂贵）。此类颜料须靠胶液或胶矾液调和黏固，如朱砂、朱磬、土红、石青、石绿、石黄、雄黄、赭石、白粉、蛤粉等，也因此类色与水粉颜料性能相同，亦称不透明色，统称石色。

从颗粒大小和遮盖性能上，一般把因颗粒细微而遮盖性能在石色、水色之间的颜色称为半透明色，如赭石、朱磬等颜色。

中国画颜料一般为两种，一种是袋装的中国画颜料，一种是石色（即矿物色）。一般的袋装中国画颜料特点是颜色多，使用方便，而石色的特点则是使用麻烦但色彩艳丽，保存时间长，不变色，特别是工笔重彩画经常使用。

在中国几千年的绘画中，基本上都是使用石色，但必须用胶来调和。现在由于用化学方法制作颜料，极少有人使用石色，但我们画工笔重彩画，还是使用石色为好。

四、纸

中国画的纸本，首选为宣纸，此纸因为独特的用材和制法成为世界纸张中独有的中国画画材。宣纸纸浆的主要材料是楮树皮，有人称青檀、构树，取其皮经煮、蒸、晾、晒，取其纤维制浆做纸。此浆纤维细韧坚实，具有拉力强、抗腐蚀、耐老化之优点。画工笔画经常使用的是熟宣或半生熟宣。如果有经验的画家，最好是自己用胶矾来矾纸，这样的纸比较好使；如果是初学者，可以在市场上买熟宣纸或是仿古熟宣纸即可。这可以根据自己的喜好而定。

五、矾纸

因胶矾后，纸的一次性沾湿的特别浸润性已不存在，便于绘制工笔重彩。一般可选用皮纸、麻纸，如市售的温州皮或高丽纸等。

如果想自己矾纸，胶矾液的调制方法如下：利用明胶的黏合性和明矾的敛固性，按一定比例使二者溶解后混合在一起，变成胶矾液。

化胶：把胶块用水溶化成液体。常用胶与矾的比例大概掌握在1：1的体积或重量均可。如取一两胶，可加2.5至3斤水，也须要根据冬夏季节气温和湿度作适当比例调整，即夏日矾多些，冬日胶多些。

为接近旧墙壁的效果，可先用纯胶矾液洒“矾点”（用手指弹或用排笔挥洒），然后再于仿旧胶矾液中适当配些白粉，以排笔均匀刷染，干后备用，具有近似画墙的肌理效果。

第二章 头部画法

头部是画人物的关键，头部画得好与坏直接影响整个人物画的整体效果，因此，现在就人物头像的画法及步骤做一示范。

1. 《水星神像》头部

步骤一 勾线：头部勾线要注意中锋用笔、虚实有序。

- ① 用中淡墨勾面部、眼、耳、鼻、口及外轮廓。
- ② 用重墨勾头发时要注意虚实变化，重下笔、轻收笔。
- ③ 用重墨勾圆时要中锋一次勾好，不要重复多次。
- ④ 用重墨勾服饰要坚挺。
- ⑤ 用重墨勾装饰结要有起伏、飘逸，松紧有度。

步骤二 底色平染：给头部上颜色基本上是四步，即：染、分、罩、开。

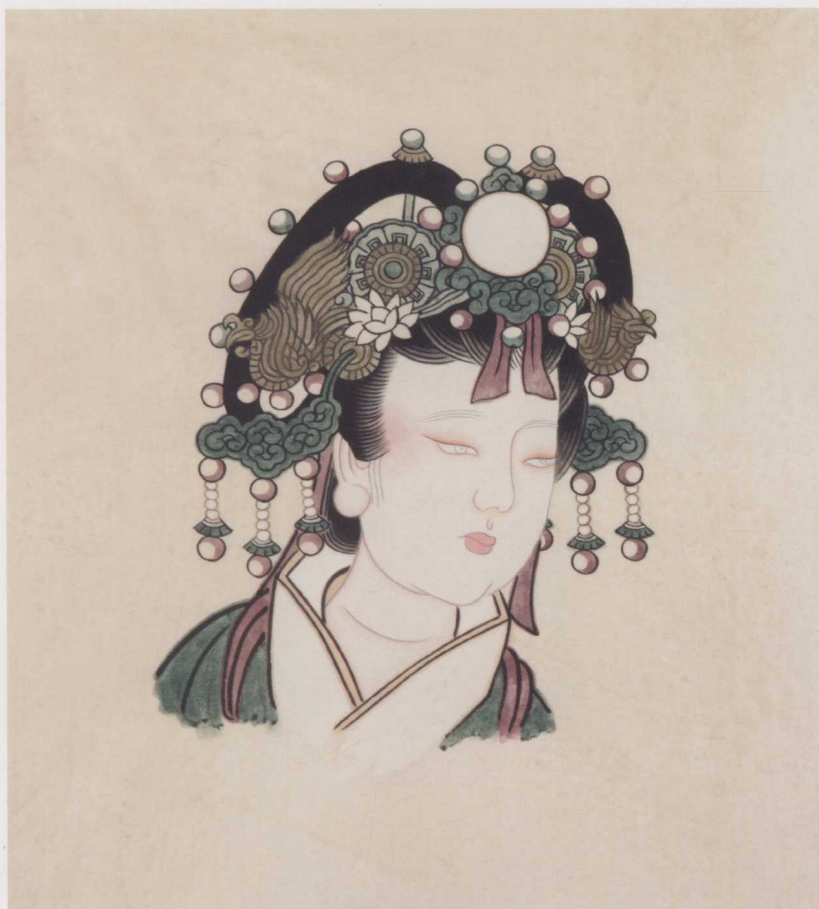
- ① 首先是用中墨将头发染黑，千万不要用重墨一次把头发染好，这样染的头发会很死板，没有蓬松感，染头发应先用中墨平染，靠近面部的头发要用清水笔分染多次，由重至淡，染头发用墨由淡入深，最少三至五遍。
- ② 用白粉加土黄平染面部，与头发接处用清水笔分染，让其衔接自然，平染衣领内外。
- ③ 用胭脂加少许墨平染发结及装饰结（即凡是朱砂色都

要平染胭脂加墨的底色）。

- ④ 用赭石加少许墨平染衣领上口。

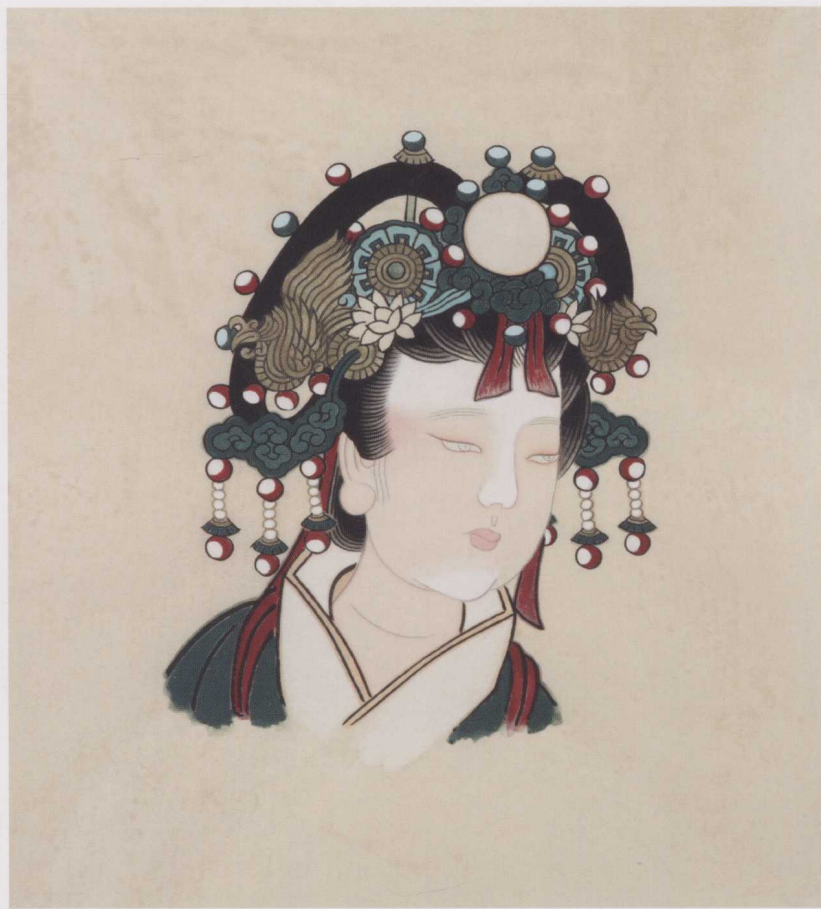
步骤三

- ① 用花青加少许藤黄的深绿色染衣服、云纹冠角、云纹装饰及绿珠。
- ② 用花青加藤黄调成淡绿色平染头饰内部淡绿色部分及钗杆。
- ③ 用土黄加墨加赭石平染金饰及装饰物中的金色部分（注意不要太浓，太浓容易将墨线覆盖）。

步骤四 分染：分染是用两支笔，一支是有颜色笔，一支是清水笔。用清水笔将有颜色笔画的部分由深至淡染开，这就是分染。

- ① 用淡朱磬加少许胭脂分染上下眼睑、鼻子暗部及耳垂部分。
- ② 用淡赭石沿轮廓及结构向内处分染，下额部分是由上向下分染。
- ③ 用曙红分染面颊处（位置以上至眼眉下至颧骨为最好）及嘴唇。

步骤五 罩染。

- ① 淡朱磬及淡藤黄加白粉调成肉色（以白色为主）罩染面部。
- ② 注意在与头发连接处用清水笔染开。
- ③ 用头绿罩染头饰部分，云纹装饰及云纹冠角，绿珠及佩环、衣服等。
- ④ 用三绿罩染头饰部分及绿珠。
- ⑤ 用朱砂罩染装饰结带、前后头结及红珠。
- ⑥ 用白色加少许土黄分染出三白（额头、鼻子、下额为三白），平染红珠的白色面。

步骤六 开脸：开脸是画头部的重点，也是这张画成败的关键，因此必须要细致、小心，只能画好不能画坏，而且画完后不能涂改。

- ① 用中淡墨勾眼球、眼眉、鼻、耳、嘴及外轮廓。
- ② 用赭石沿中淡墨线罩染并按结构用清水笔分染开。
- ③ 用重墨画上下眼睑、眼球、眼眉。
- ④ 用淡曙红加淡胭脂罩染嘴唇。
- ⑤ 用金色沿一面墨线勾所有金饰及金色部分。
- ⑥ 用胭脂加曙红加白平染头花。

步骤一 勾线：头部勾线要注意中锋用笔、虚实有序。

- ① 用中淡墨勾眼、耳、鼻、口、外轮廓及头纱、衣服等。
- ② 用重墨勾头发，注意接脸部的头发要有虚实，重下轻收。
- ③ 用重墨勾头饰及配饰。

步骤二 平染底色：给头部上颜色分为四步，即：染、分、罩、开。

- ① 用中墨平染头发，要多次渲染，由浅入深最少三至五遍。
- ② 染头发与脸部接处要由深至淡分染。
- ③ 用白色加少许土黄平染脸、白纱部分。注意与头发接处用清水笔分染，使其衔接自然。
- ④ 用胭脂加少许墨平染头饰佛像衣服及红珠。

步骤三

- ① 用花青加藤黄（调成草绿色）染绿珠。
- ② 用花青平染头饰佛像背景。
- ③ 用土黄加墨加赭石（调成假金色）平染头饰及颈部装饰。

步骤四 分染。

- ① 用淡朱磬加少许胭脂分染上下眼睑、鼻子暗部及耳垂部分。
- ② 用淡赭石沿轮廓向内处分染，下额部分应向下分染。
- ③ 用曙红分染面颊两侧及嘴唇。

步骤五 罩染。

- ① 用淡朱磬加淡藤黄加白粉调成肉色（以白粉为主）罩染面部及头饰佛像面部。
- ② 在罩染头发与脸部衔接处用清水笔分染开，使其衔接自然。
- ③ 用白色加少许土黄染出三白（即额头、鼻子、下额三部分）。
- ④ 用朱砂罩染头饰、佛像衣服及红珠。
- ⑤ 用头绿、三绿罩染绿珠。
- ⑥ 用三青罩染头饰中佛像背景。

步骤六 开脸：开脸是画头的关键，一定要下笔果断、大胆心细，一次成功，不可涂改。

- ① 用中淡墨勾眼、鼻、耳、嘴及外轮廓。
- ② 用淡赭石沿中淡墨线罩染并按结构用清水笔分染。
- ③ 用重墨画上下眼睑、眼球、眼眉。
- ④ 用淡曙红加淡胭脂平染嘴唇。
- ⑤ 用金色沿头饰、金饰品墨线勾一遍。

第三章 手部画法

“画人难画手”，手是人物画中很重要的部分，因此，必须把人物的手画好。

步骤一 勾线：手部勾线要有虚有实，要有起伏，以线存形。

① 用中淡墨勾手的部分，按结构要有起落笔，使其自然、生动。

② 用重墨勾手饰及衣服，与手的线有一个强烈的对比。

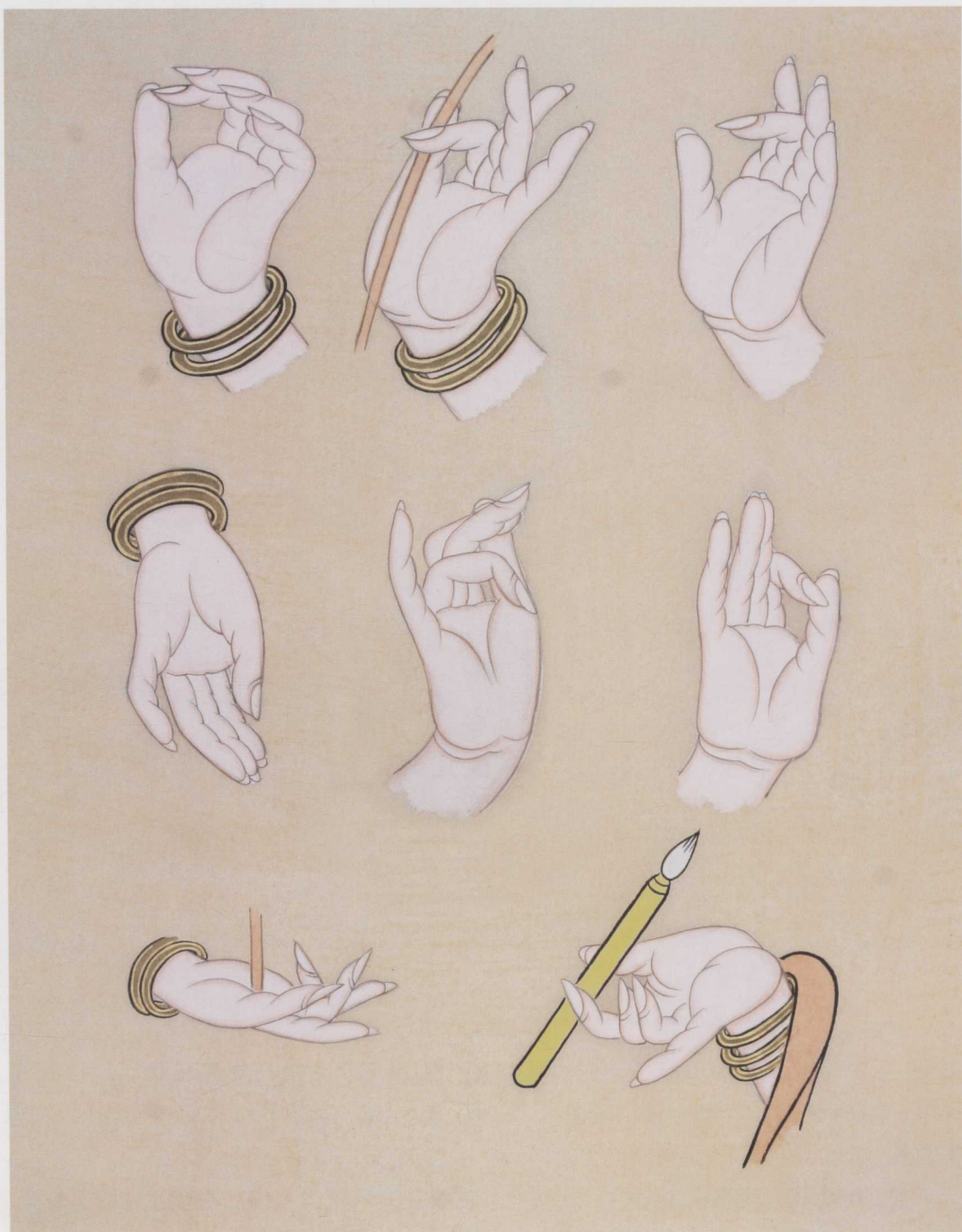
步骤二 平染：用白粉加土黄压线平染，注意染白色不要太厚，但要染均匀。

步骤三 分染：用朱磬按结构分染，如果有的地方感觉染得不够可以再染，直至满意为止。

步骤四 罩染：用朱磬加藤黄加白调成肉色（以白为主）罩染手部，注意罩染时颜色不要太厚，要看清染的部分，要保持有一定的起伏。

步骤五 开：“开”是最后一步，是十分重要的，要一气呵成，注意起伏虚实。

- ① 用中淡墨按结构勾一遍手。
- ② 赭石沿勾的墨线再复勾一遍，这一遍的线要比中淡墨线粗一些。用清水笔分染出结构。
- ③ 用淡墨加土黄填染手饰。
- ④ 用金线勾一遍金饰。
- ⑤ 用赭石染衣袖。
- ⑥ 用藤黄加白染笔杆。

第四章 作品画法步骤

1. 《水星神像》

水星神像位于永乐宫三清殿北壁东墙上方众神之中，是道教五行神像之一水星的形象神。水星神据道教规范，作文书女人像，头戴猿冠，亦属生肖猴神位。持笔回眸，似觅句（或稍思）待书，神态清灵静穆，形象聪慧慈祥，头结双环高髻，佩戴双凤云角“猿猴”中心冠，故又称为“猴神”。

《水星神像》造型生动，线条紧劲灵动、凝重畅达，动态含蓄谐调，面容淑美内向，肤色白皙，衣饰色调青绿平和，用色厚重明朗，勾填充实精密，是一幅优秀的元代工笔重彩肖像画，是研究唐、宋、元人物画宝贵的范本。

步骤一 勾线：《水星神像》的线描最能代表永乐宫壁画的线形风格，用笔圆浑，中锋铁线，流畅而稳健，起落通达，虚实有序，结构明确，气意质重，质地鲜明，行笔匀速，涩而不滞。藏锋与出锋得当，多藏锋起笔，中锋匀行，收笔自然，使形体完整。

- ① 用笔同时注意区别墨色，凡肌肉、皮肤及淡色服饰等均以中淡墨勾线，其余均以重墨勾出。
- ② 画中下方光环为下排人物的神仙光环，环内线也均以淡墨勾之。
- ③ 染墨，勾线后进行染墨，以重墨在发髻和服饰需要处渲染，发际晕开。

步骤二 铺染底色，以相应的水色平染需要的色块。

- ① 花青、草绿（以花青色为主，加藤黄、淡墨）过线（宽出半线）平染上衣色块。
- ② 头饰绿色部分、云纹装饰物、云纹冠角、绿珠佩环及花钿等仍以冷草绿色平染底色。
- ③ 胭脂加少许墨，平染装饰结带，包括前头结、后发结、领及胸结等。
- ④ 胸下圆环内笼罩部分均减为淡墨及淡色，故底色以前色减半（淡）铺染之。
- ⑤ 淡胭脂色平染花钿等饰物底色（均压线）。
- ⑥ 以白色加少许土黄平染面部、手部及领和袖口边图案底色。
- ⑦ 用赭石平染袖衬、手持木杆。