

千姿百态

畫觀音

李一新 余宏达 编著



畫 观音

QIANZIBAITAI

千姿百态系列丛书

中国古代传统绘画艺术源远流长，它在一定程度上记录了华夏文明的发展、肇兴和繁荣。在大多数人眼中，这种“高雅的艺术”似乎只属于文人墨客，而事实上，广大人民群众才是这一传统艺术的真正缔造者和传播者。所以，为使这一传统艺术回归于民、造福于民，同时也为了满足广大热爱中国画的朋友们的精神文化需求，江西美术出版社特别策划推出了《千姿百态》系列丛书，这是一套专为喜爱及初学中国画的朋友们准备的技法参考书，丛书分四册：画观音、画仕女、画弥勒、画八仙。每册书中都有详尽的步骤解析、点评、范例，从基本绘画技法入手，深入浅出地讲解了绘画技法，非常适合国画初学者临习。



Contents

关于观音 / 1

绘画工具 / 2

第一章 整体步骤解析 / 3

第二章 局部步骤 / 6

头的绘画步骤 / 6

合掌手的绘画步骤 / 9

总摄千臂手的绘画步骤 / 10

旁牌手的绘画步骤 / 11

不退金轮手的绘画步骤 / 12

如意珠手的绘画步骤 / 13

月精摩尼手的绘画步骤 / 14

第三章 华盖及璎珞 / 15

华盖的绘画步骤 / 15

璎珞的绘画步骤 / 16

第四章 作品欣赏 / 17

第五章 素材 / 27



李一新, 1948 年出生于江西鄱阳, 1987 年于中央美术学院进修结业, 现为中国美术家协会会员, 江西省工艺美术大师。江西省书画院特邀画家。作品《踏青》、《江南四月》为中国美术馆收藏。



余宏达 (虹达、抱墨)

1977 年 11 月生于浙江杭州, 1993 年师从顾生岳先生学画至今。2002 年至 2006 年就读于中国美术学院中国画系人物画专业, 获学士学位、硕士学位。现为浙江画院专职画师、浙江省中国人物画研究会常务副秘书长、中国工笔画学会会员。

关于观音

观音菩萨，梵文 Avalokite vara，又作观世音菩萨、观自在菩萨、光世音菩萨等，从字面解释就是“观察(世间民众的)声音”的菩萨，是四大菩萨之一。他相貌端庄慈祥，经常手持净瓶杨柳，具有无量的智慧和神通，大慈大悲，普救人间疾苦。当人们遇到灾难时，只要念其名号，便前往救度，所以称观世音(详见《妙法莲华经观世音菩萨普门品》)。根据《法华经》，“若有众生多于淫欲，常念恭敬观世音菩萨，便得离欲。若多嗔恚，常念恭敬观世音菩萨，便得离嗔。若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴”。观音菩萨与文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨一起，被称为四大菩萨。观音菩萨在佛教诸菩萨中，位居各大菩萨之首，是我国佛教信徒最崇奉的菩萨，拥有的信徒最多，影响最大。

“千手观音”全称“千手千眼观世音菩萨”，又称“千眼千臂观世音菩萨”，是佛教六观音之一。千手观音最初的艺术形式是依据《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经变相》，即《千手眼大悲变相》制作的。一般千手观音的造型是两眼两手下，左右各具20只手、眼。一般是40臂，乘以25“有”(注：“有”即三界中25种众生生存的环境)，成1000之数。

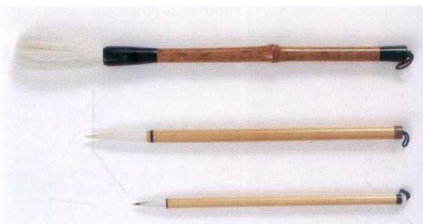
观世音是家喻户晓的菩萨，所谓“家家观世音，户户阿弥陀”，他以大悲行愿倒驾慈航，寻声救苦，能变32身，随缘示现。观世音菩萨的悲行心愿也是众生最高道德典范。我们在呼唤观世音菩萨时，也要向观世音菩萨学习，做到无我利他，以利益众生为己任，我们的行为尽量向观世音菩萨看齐，这样才是对观世音菩萨的诚敬，才能得到观世音菩萨的加持和庇护。画观世音菩萨也是这样，一定要有这份恭敬心，要尽量将自己平日坏习气除掉，心底清净，画前沐手清案，有了这个前提，才能做到心与观世音菩萨一致，才有可能画出与观世音菩萨内在精神相应的画面。

绘画工具

笔

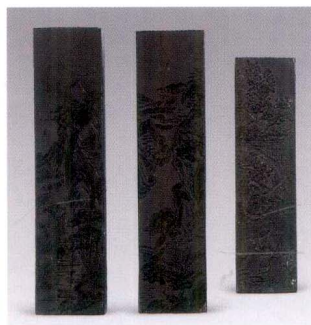
铅笔：选用4B 铅笔一支作为起形时用笔，此笔质地较软，便于修改。

毛笔：中国的书法和绘画，都是与毛笔的使用分不开的。在临摹《千手观音》时，需准备衣纹笔两支，用于勾线；大中小号白云笔各一支，主要用于细部的敷色；大中号排笔各一支，主要为了给画面上底色之用。



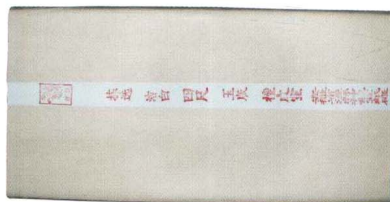
墨

中国画的用墨很有讲究，分“油烟”和“松烟”两种。中国画的墨，一般是加工制成的墨锭，我们现在有多种书画用墨汁，如“中华墨汁”、“一得阁”、“曹素功”等，可以代墨使用。



纸

纸之表面有光滑和粗涩之分；古今名纸，如澄心堂纸（密如玺）、玉板宣（柔韧、耐久），莫不以品质著称。本册书中的《千手观音》选择了皮宣做画纸材料，皮宣虽然也属生宣范畴，但较之生宣多一份严谨，而比熟宣多一点灵动。另外它粗糙的表面能增强画面的厚重感。



颜料

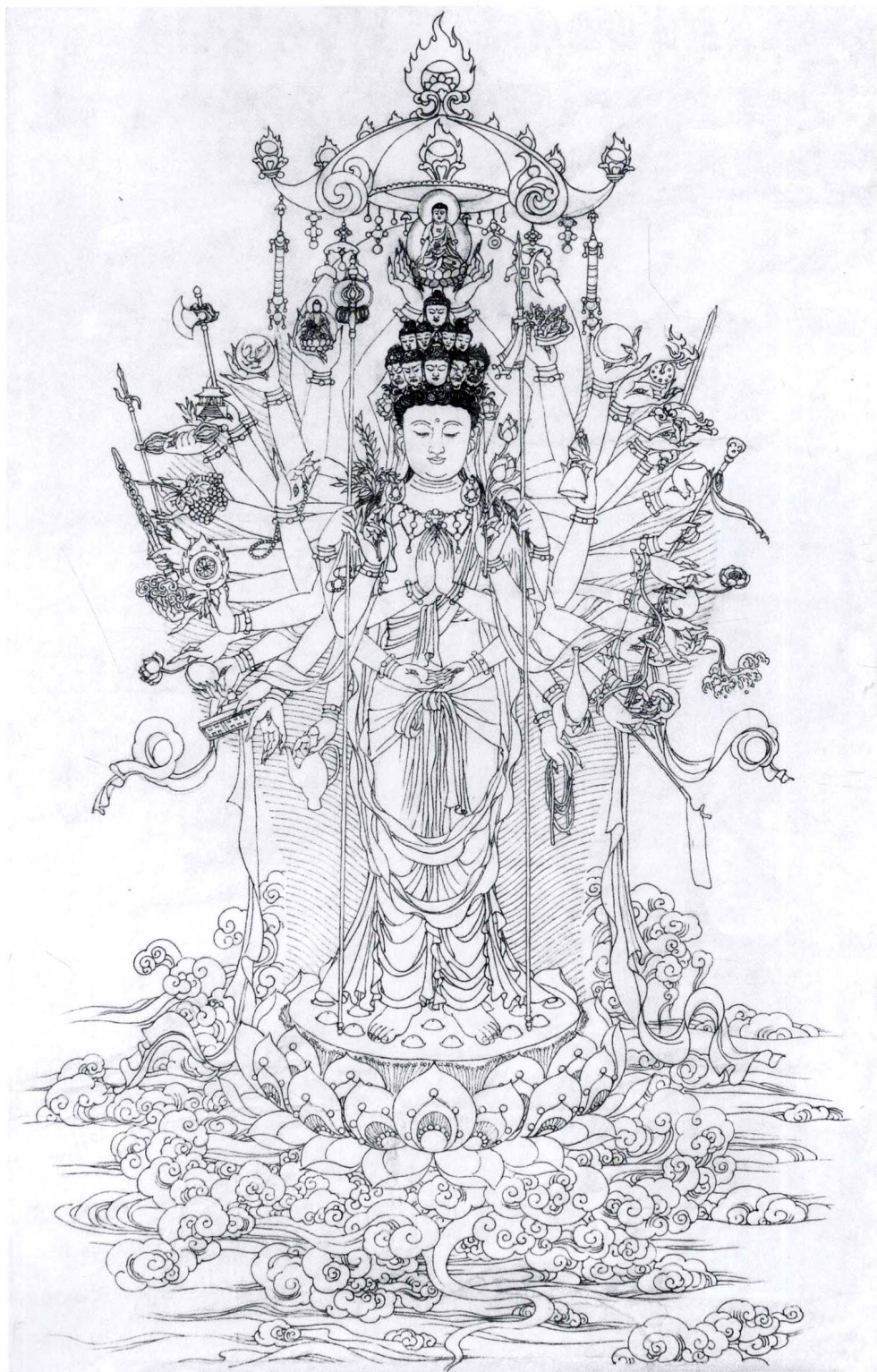
传统的中国画颜料，一般分成矿物颜料与植物颜料两大类。矿物颜料的显著特点是不易褪色、色彩鲜艳，植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的，颜色透明。其制品有膏状的、粉状的、胶片状的、锡管状的（12色盒装），《千手观音》中选取的是12色锡管盒装颜料和块状颜料两种。



第一章 整体步骤解析 (李一新 绘)



铅笔稿：先在草稿上用铅笔勾出整体造型，细节部分不可忽略，一张准确的初稿是一幅作品的基本前提。勾画时注意衣纹的穿插关系，手的造型要优美，可略有夸张。



线描稿：将初稿拷贝到皮宣纸上，先用铅笔轻轻勾出轮廓，再用勾线笔勾形，注意脸部、手部及胳膊用墨笔淡，笔力柔和，其余部分如衣纹、莲台等，用墨要稍重，中锋用笔，线条潇洒肯定，忌描。



完成稿：整张纸用赭石，朱砂，藤黄为主加少量墨，花青再加适量水调成一种暖灰色，用大号与排笔刷底色。脸部、手部用赭石、朱磬加少量墨渲染，渲染时注意水、墨、颜料的比例，忌脏，灰，花。

第二章 局部步骤

头的绘画步骤

1. 首先在铅笔稿纸上画好观音及十一面形象，形象要尽量画得庄严。这一步非常重要，是全幅的关键所在，因此得多花时间反复调整。



2. 将铅笔稿拷贝在正稿纸上后，选2号小工笔，中锋用笔细心将轮廓勾画好。注意行笔起落，精准优美的线条是成功的良好基础。

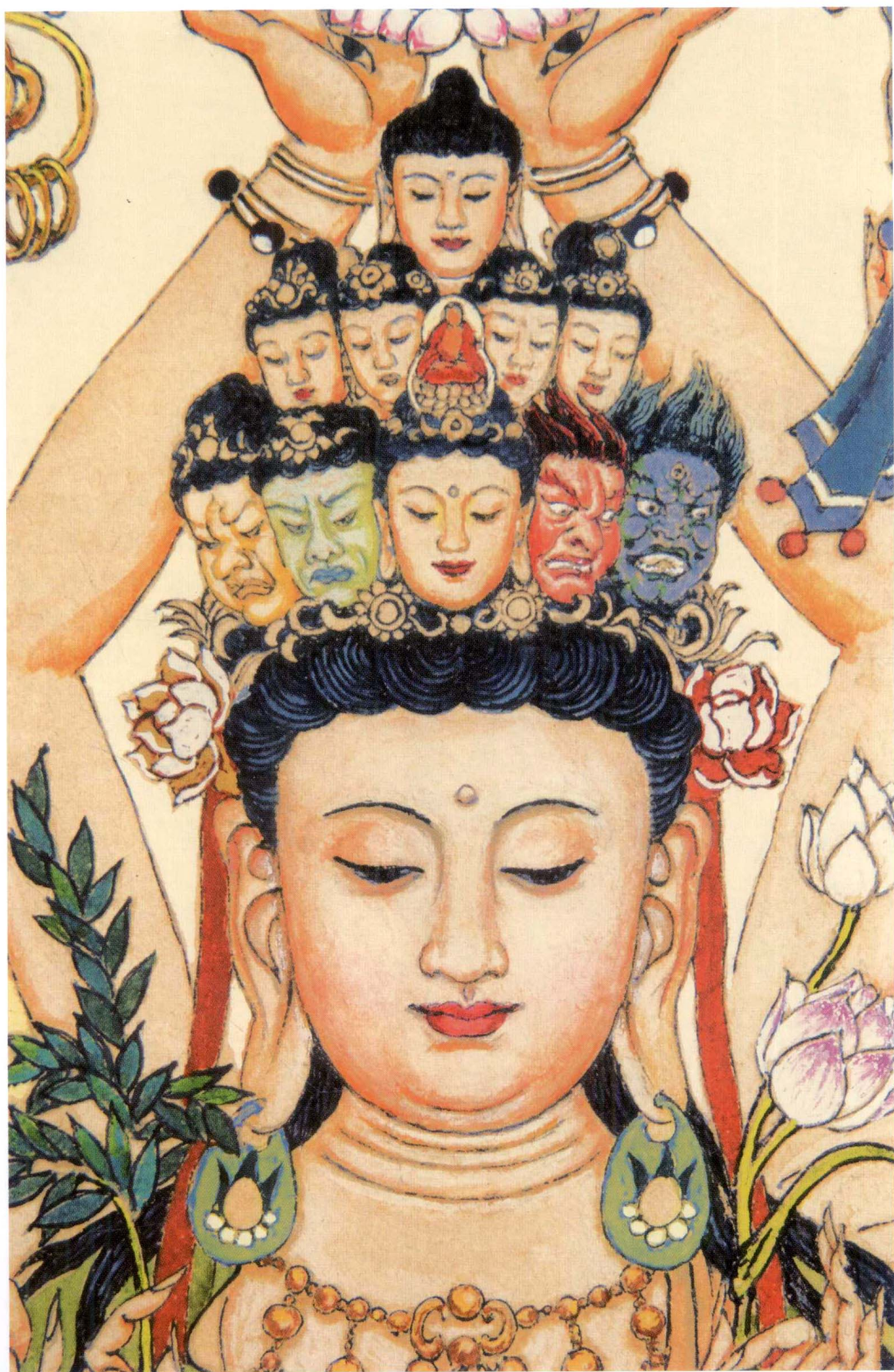




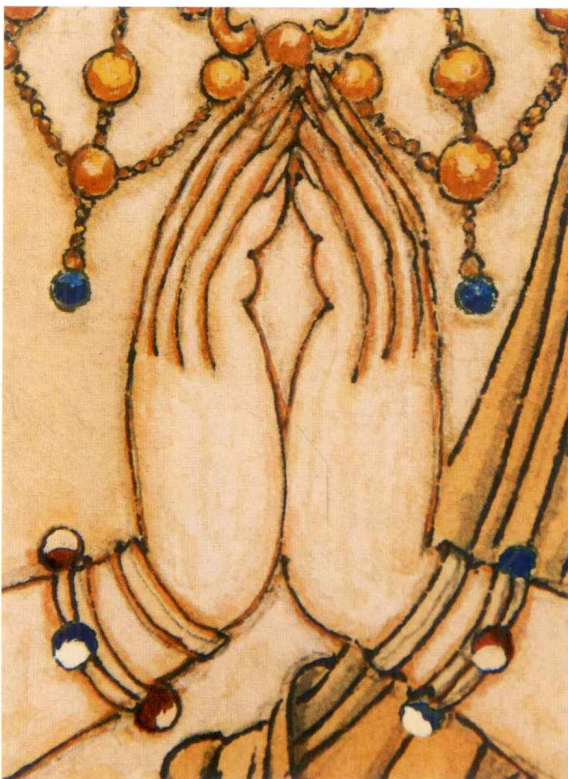
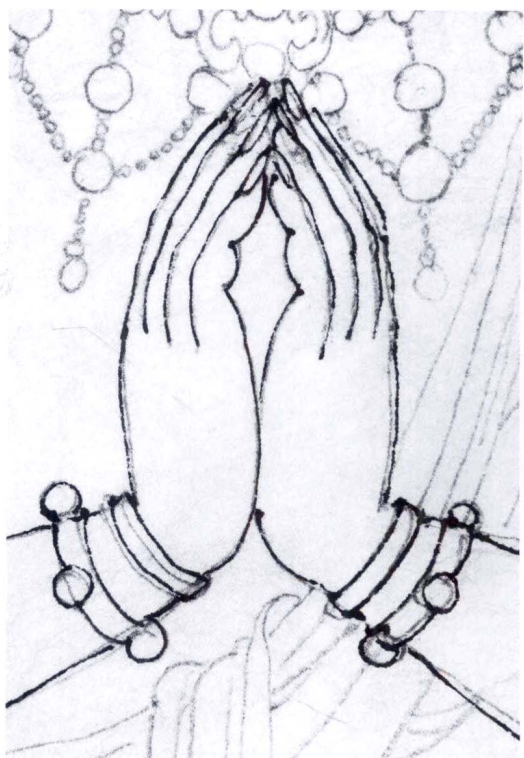
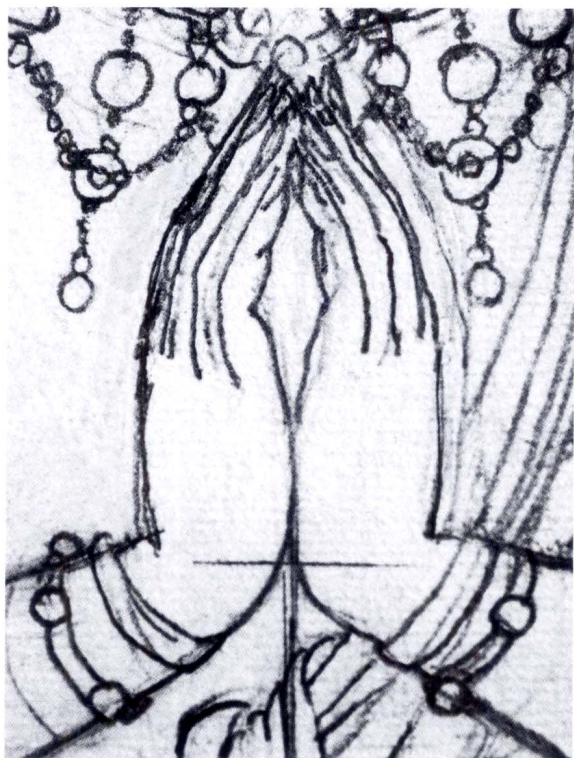
3. 选用赭石、朱磬、藤黄等，根据不同部位灵活调配，画出面部结构部分，这时用色宜薄宜透明。



4. 用白色调朱砂、藤黄、赭石及少量花青和微量黑色调出略带灰色的皮肤色。



5. 最后用赭石、藤黄、朱磬等调合成暖而沉的颜色调整结构。顶上十面有的因基色不同所用颜色随机变化，以暗部偏暖，亮部偏冷为妥。



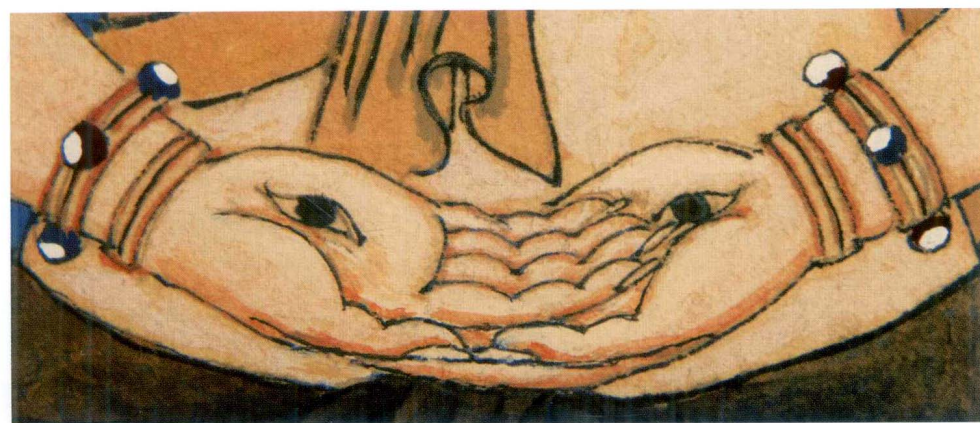
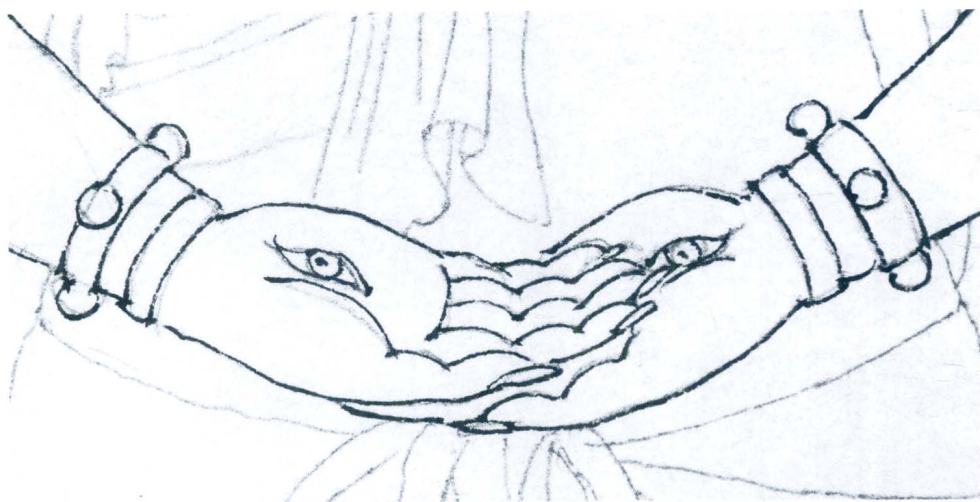
1 2
3

合掌手的绘画步骤

1. 两掌相合，指实掌虚，两手对称。用铅笔在草图纸上勾出你需要的轮廓。

2. 把画好的铅笔稿拷贝在画纸上，然后用2号小笔，中锋小心描出。注意用笔提顿，线条优美有弹性。

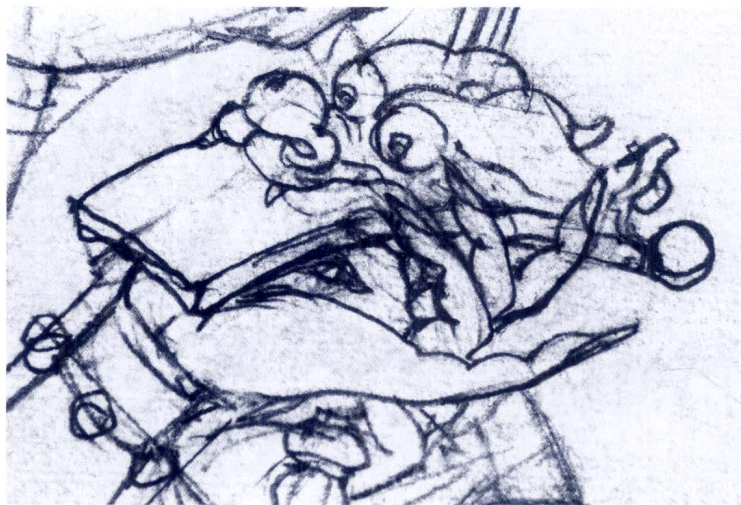
3. 先用赭石调朱磬、藤黄加少量石绿染手的结构部分，注意用水适量，避免渗出形外。然后用白色调朱砂、藤黄加少量花青和微量黑色涂染整个手作为基本色。最后用赭石调整手的结构和线条。



总摄千臂手的绘画步骤（同9页）

知识点：

总摄千臂手——咒曰：摩婆利胜羯罗（原字有口字旁）夜（谓上同下合不思議德皆我慈悲性中所生成，一切功德自在成就，遍照法界也）。若为能伏三千大千世界怨魔者，以此手眼。

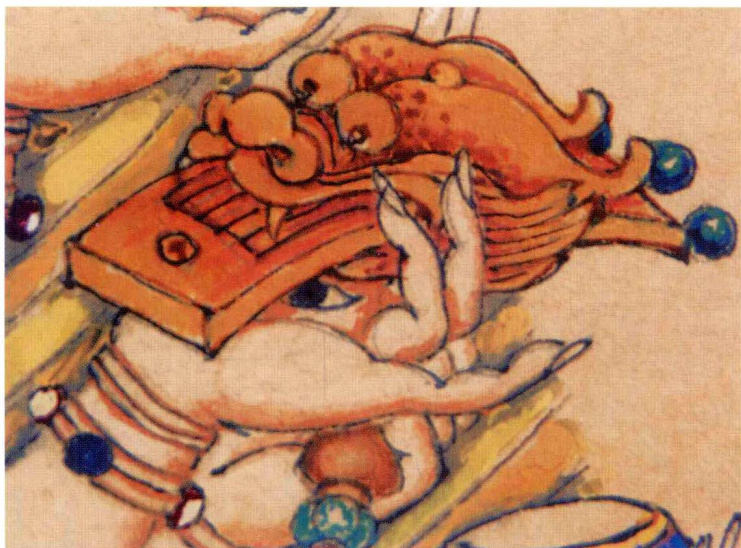


旁牌手的绘画步骤

1. 在画法器时务必依据最正规的佛教图片资料，不可随意想象，本画所有法器均选自《大悲心咒像解》。在草图上用铅笔按要求画出旁牌手法器。



2. 把它拷贝在正稿纸上后，同样取小工笔用中锋画好。

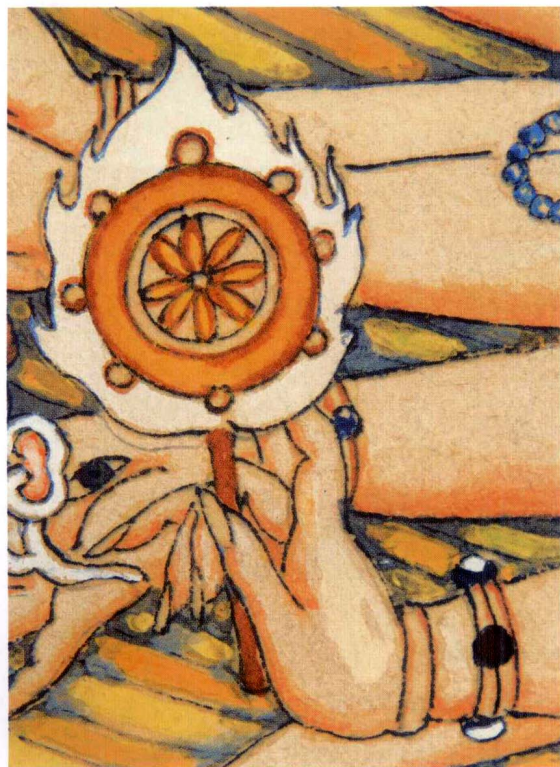
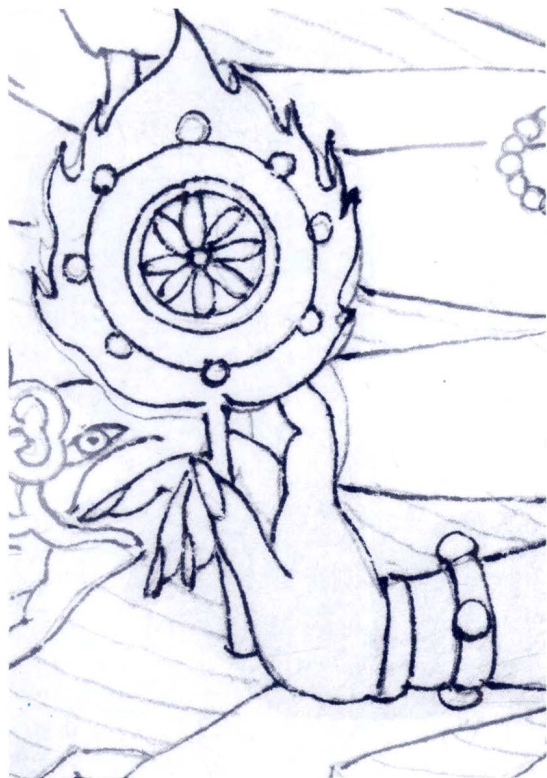
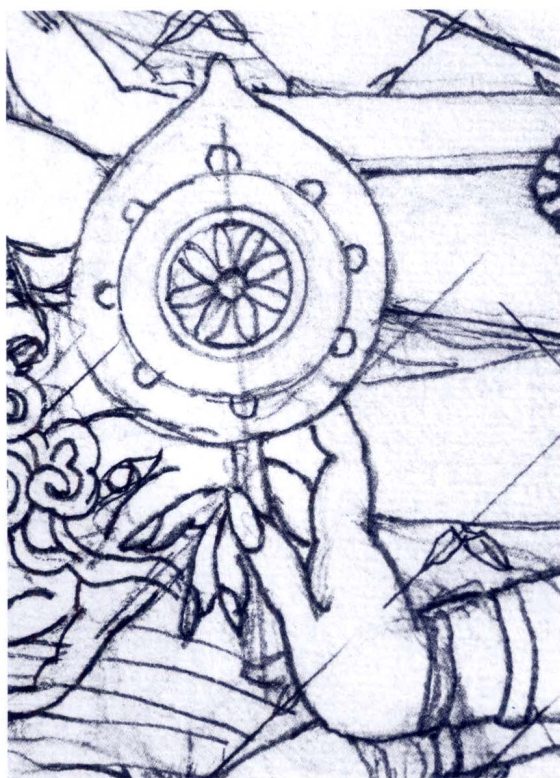


3. 用小羊毫调合赭石加强结构，再用白色调赭石、藤黄和少量朱磬，最后再用赭石调整结构。

知识点：

旁牌手——“若为辟除一切虎狼豺豹诸恶兽者，当于旁牌手。”

——引自《大悲心陀罗尼经》



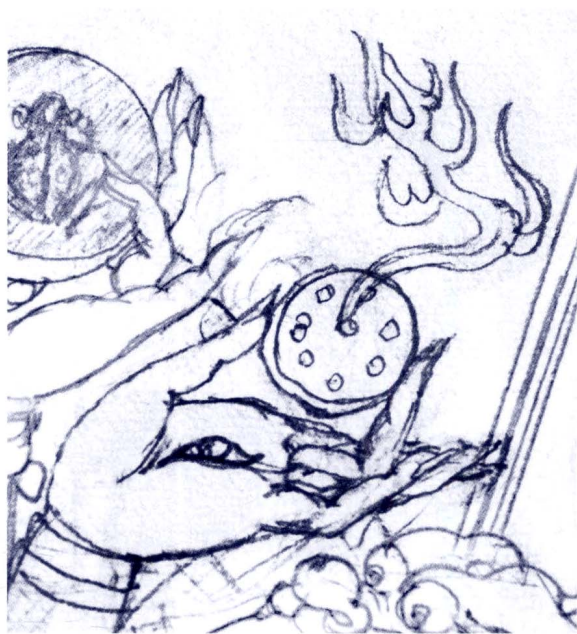
1 | 2
3 |

不退金轮手的绘画步骤（同11页）

知识点：

不退金轮手——“若为从今身至佛身，菩提心常不退转者，当于不退金轮手。”

——引自《大悲心陀罗尼经》



$\frac{1}{3} \mid \frac{2}{3}$

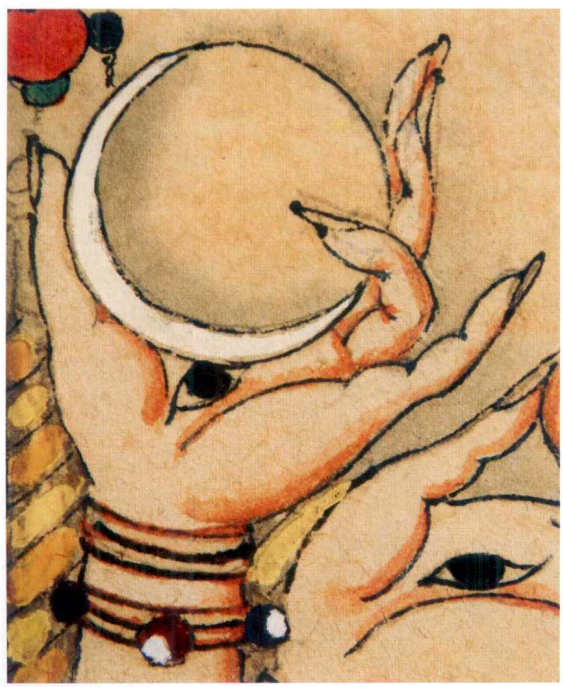
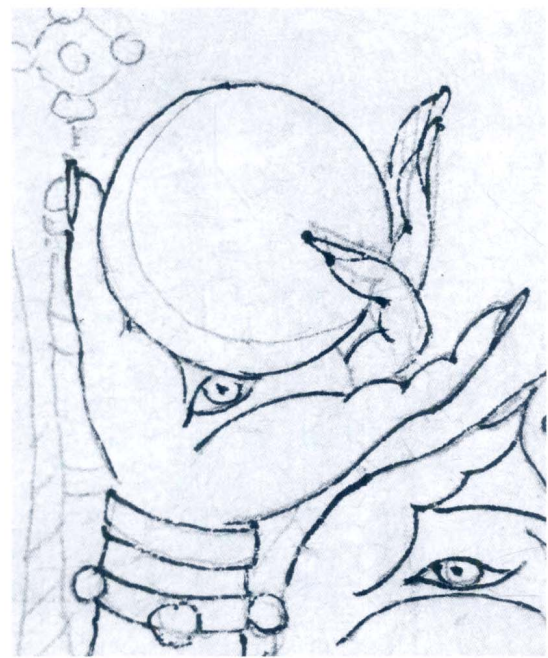


如意珠手的绘画步骤（同11页）

知识点：

如意珠手——“若为福饶种种珍宝资具者，当于如意珠手。”

——引自《大悲心陀罗尼经》



$\frac{1}{3} \frac{2}{3}$

月精摩尼手的绘画步骤（同 11 页）

知识点：

月精摩尼手——“若为热毒病求清凉者，当于月精摩尼手。”

——引自《大悲心陀罗尼经》