

中国传统工艺美术图谱

觀音

黄劲 著

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP
福建美术出版社

中国
传统
工艺
美术
图谱

黄劲
著

观 音 菩 萨

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

观音／黄劲著．福州：福建美术出版社，

2010.10

(中国传统工艺美术图谱)

ISBN 978-7-5393-2423-4

I . ①观 ... II . ①黄 ... III . ①观音—佛像—中国—图
集 IV . ① B949.92-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 196190 号

中国传统工艺美术图谱——观音

※

黄 劲 著

出版发行：海峡出版发行集团

福建美术出版社

经 销：福建新华发行（集团）有限责任公司

印 刷：福建才子印务有限公司印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

版 次：2010 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5393-2423-4

定 价：25.00 元

观音文化与观音佛像线描创作初探

观音菩萨的圣号全称是“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨”。梵名意译有三：一曰“观音”；二曰“观自在”，意为洞察世界，无所不在，救拔众生，无所不能；三曰“观世音”，意为世上苦恼众生，若一心称菩萨名，菩萨即时观其音声，众生皆得解脱。

关于观音菩萨的身世，传统佛教有三种说法，基本涵盖了观音形象演变的三阶段：一是前佛教时期的牲身说，观音前身原系印度早期婆罗门教神话中的马，名曰“双马童”。它慈悲善良，神通广大，能使盲人双目复明，疾病缠身者康复，肢躯残缺者健全，不育女子生子等。公元前5世纪，释迦摩尼创建佛教后，大乘佛教将“双马童”观音正式定为佛教神殿慈悲菩萨，名为“马头观世音”；二是印度大乘佛教的男身说，到了公元1世纪前后，大乘佛教徒们考虑到诸菩萨皆人身，唯独观世音为畜身，便正式将“马头观音”改为男人身。于是观世音形象由此变成了“勇猛伟丈夫”之身了；三是中国佛教的女身说，两汉时期佛教传入中国，逐渐开始佛教中国化、民族化的进程。盛唐以后，相继成立了各种佛教宗派，对印度佛教的许多方面进行了改造，其中变化最大的就是对观音形象的改造。中国人按自己的意愿和审美情趣，塑造了许多富有华夏民族特色的女性观音形象，她端庄秀丽，慈眉善目，体态窈窕丰盈。而为了适应观音形象这一重大转变，在中国佛教史上出现了新的观音身世说——“女身说”。其最早的记载出自宋代朱巽《曲洎旧闻》。而对女性观音身世叙述最具体、最完整、最权威的，当

推宋末元初管道昇《观世音菩萨传略》。书中说：

“观音生西土，讳妙善，妙庄王之季女也。将笄，王以三女觅赘婿。长妙因，次妙缘顺旨，妙善以忤王被贬。后王病疮濒死，乃自幻形上奏：非至亲手眼不可疗。王以二女为至亲，宣取之，俱不用命，僧云：‘香山仙长济渡生灵，一启口必可得。’王使臣从仙长求，即自剜其两手眼付使臣持去。王服之而愈。往见仙长，果无手眼。呼天叩地，求为完之。少顷，仙长手眼已千数矣。于是叙父女之情，极欢，劝王修善，王从之。”后世中国流传的观音故事，皆以此为蓝本。

观音是一位大慈大悲救苦救难的菩萨，但凡众生遇难，只要口称观音菩萨名号求救，就能逢凶化吉，遇难呈祥。她神通广大，能以各种变化显身化身，现身说法，普渡众生。由于各教派不同，分别有密宗、天台宗之“六观音”，“七观音”，乃至“十五观音”、“三十三观音”之说。中国、日本佛教徒依据《普门品》所载三十三身而创作的“三十三观音”在民间流传最广，最著名。分别是：杨柳观音、龙头观音、持经观音、圆光观音、游戏观音、白衣观音、莲卧观音、泅见观音、施药观音、鱼篮观音、德王观音、水月观音、一叶观音、青颈观音、威德观音、延命观音、众宝观音、岩户观音、能静观音、阿耨观音、阿摩提观音、叶衣观音、琉璃观音、多罗尊观音、哈俐观音、六时观音、普慈观音、马郎妇观音、合掌观音、一如观音、不二观音、持莲观音、洒水观音等。在中国各地还有其他各种不同的观音法相，如鳌头观音、自在观音、渡海观音、长带观音、

送子观音、骑吼观音、不肯去观音、数珠手观音、空身观音、思惟观音、水吉祥观音，以及藏密所传红观音、白观音、四臂观音、莲花网目观音等不一而足。尽管观音法相千变万化，但她的慈悲、庄严、关爱、可亲的中国女性形象，体现了一种伟大的母爱情怀，为广大中国民众所喜爱，以至于西方人誉之为“东方的维纳斯”，中国的“圣母”等，成为众多观音法相的主流。观音菩萨日渐深入人心不仅被供奉于寺院庙堂之上，同时还被请进寻常百姓的千家万户。

观音信仰在中华大地普遍盛行，每年之中，中国佛教有三大观音纪念日：即农历二月十九日，为观音菩萨诞生日；农历六月十九日，为观音菩萨成道日；农历九月十九日，为观音菩萨涅槃日。在日本、韩国、朝鲜、越南、泰国、缅甸、新加坡等国以及全球有华人的地区均存在观音崇拜。

今天，观音菩萨仍深受广大民众的虔信和膜拜，继续展现她特有的魅力，其根本原因在于观音菩萨精神的深刻内涵：大慈与大悲。大慈与一切众生乐，大悲拔一切众生苦。她的慈是“无缘之慈”，即无附加条件，无其他要求的绝对慈爱；她的悲是“同体之悲”即无时间限制、无空间阻碍，不分贵贱贤愚，对一切众生的平等悲爱；这就是大爱。大爱的力量是无边的，只要有爱心，社会绝对是祥和的。印光大师呼吁世人：“以观音之心为心，以观音之事为事。”所谓观音之心，即为慈悲博爱之心；观音之事，即无私奉献，济世救人的一切善事。如果人人践行观音精神，大家都发慈悲之心，世界定会少些痛苦，多些关爱。行善利人，积福积德，在利他的同时，求得自我灵魂的净化与升华，这就是今天世人信仰、膜拜观音菩萨的真谛所在。

观音信仰日渐深入人心，早已超出了佛教范围，作为一种十分普遍的宗教文化现象，对中华

传统文化的许多方面都产生巨大的影响。为了弘扬观音精神，传播观音文化，为了促进海西工艺美术文化建设，推动观音菩萨这个佛教文化题材在雕刻工艺方面的繁荣发展，应福建美术出版社之约，编绘《中国传统工艺美术图谱——观音》。本书融合吸收从魏晋南北朝直到近代在泥塑、石雕、木雕，铜雕、壁画、卷轴、版画等多种形式观音造像精华，以白描手法重新构图、配景和描绘，为雕刻工艺塑造更加丰富的观音形象，提供必要的翔实的创作素材。

关于观音宝相的塑造高手名家，历代才人辈出、精品佳作不可胜数。撇开举世闻名的敦煌莫高窟中大量无名氏的作品不论，仅就有姓名可考的如唐吴道子、宋李公麟、贾师古、法常、元钱选、赵孟頫、张渥等，均是画史上显赫的大家，各有观音菩萨的创作见于记载或流传于后世。明代以后，道释人物画虽渐趋式微，但伴随着观音信仰的更加深入人心，观音宝相的创作仍代不乏人，如丁云鹏、文嘉、陈洪绶、石涛、金廷标、禹之鼎、丁观鹏、金农、罗聘、华岳、改琦、任伯年以及近现代大画家张大千、徐悲鸿、溥儒、齐白石等亦皆画过观音图，尽管他们笔墨特色各具、风格纷呈，但都为观音形象的塑造，线描技法的运用和探索，作出了历史的贡献，成为我国民族文化遗产的重要财富。

“文章千古事，得失寸心知”。就我绘制《中国传统工艺美术图谱——观音》的实践而言，也深刻体会到貌似简单的一幅幅观音线描作品，要成功塑造也绝非易事，它必须做好以下四方面工作：

一、做好画外工夫是观音线描创作的基础。

因为观音线描创作毕竟有别于其他题材的主题创作，他是属于佛学范畴的课题，属于以往较

少接触的陌生领域，所以，做好画外工夫尤为必要。我认为起码必须做好三方面的准备：1. 搜集并了解掌握与描绘观音形象有关的案头资料，其中包括佛典常识、观音故事，主题典故的来龙去脉等。2. 搜集历代有关观音形象塑造的文字、图片资料；熟悉各种观音的形态、神情、服饰特点、以及各种法器的名称、形状和相应配置等。3. 了解民众对观音形象的审美情趣，时代特点，为自己即将创作的观音形象，进行理想化的价值取向和风格定位。俗话说“工欲善其事，必先利其器”，只有预先做好画外工夫，才能做到成竹在胸，“心中有佛，下笔有神”。

二、吸收民间艺术长处为我所用，是观音线描创作的根本。

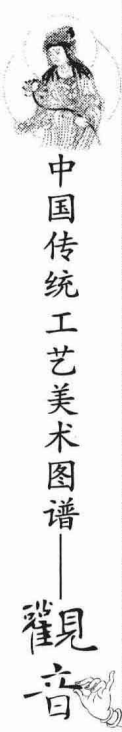
真正的艺术之美，代表人类造物的本质之美落在何方？在民间。如果说宫廷工艺所追求的是一种高贵雍容之美，文人士大夫美术表现的则是闲适淡雅之美，那么民间美术之美便是一种自然流露的纯真质朴之美，是劳动者淳朴之美的的心声。纵观观音宝相塑造的演变过程，就是观音形象从宫廷走向民间的过程，尤其是唐代贵族化的观音宝相和宋代市民化的观音宝相，在观音菩萨的造像史上更具有经典的意义。从神学的角度，她们都是以最大的世俗性认识了最高的神圣性；从美学的角度，她们又都是以最大的世俗性认识了真善美的永恒性。更何况我给绘制的《中国传统工艺美术图谱——观音》服务的对象就是民间雕刻工艺家的民间雕刻艺术，所以，更应当取材于民间，服务于民间。

那末，广泛吸收各种民间艺术的特长，为我所用，我认为起码有三大功用：1. 形式的借鉴，即在创作过程中，将适合观音形象塑造的民间图案纹饰，或造型形式吸收消化，作为一种创作素

材运用到线描创作中去，使之更富于民族民间特色。2. 将民间艺术的优秀传统，浓郁的装饰手法，特具匠心的造型形式，作为一种民族文化的营养，充实和丰富自己的思想情感与修养。3. 基因的承传，即民族与文化的基因在自己的精神追求与思维方式上得到全面的体现和继承，进而达到一种自由的，出神入化的境界。

三、神人合一、入心造境，是贯穿成功塑造观音形象的生命线。

表现观音法相慈悲、庄严、关爱、可亲，体现一种伟大母爱的光辉形象，本身就是一件极其严肃、认真、圣洁、虔诚的工作。我的体验以为“笔为心画”，如果作者没有一颗对观音菩萨崇敬、信仰之心，怎么能体现出观音的大慈大悲大爱的博大情怀和无私、无畏、圆通自在的精神特质呢？即使作者勉强勾勒出观音的形象，那也只是个躯壳，没有丝毫的情感生命可言。纵观历代名家绘制观音法相的成功作品，或其他诸如金童玉女、神仙星官、道释人物中有妇女形相者，貌虽端严，神必清古，自有威重俨然之色，使人见则肃恭，有归仰心。其中重要的一环奥妙，我以为就在于他们多以一种圣洁、恭敬、虔诚之心，沐手恭绘，努力达到一种“神人合一”的禅定状态，入心造境。清金农在《冬心画佛题记》云：“余年逾七十，世间一切妄念，种种不生，此身虽属秽浊，然日治清斋，每当平坦，十指新沐，熏以妙香，执笔敬写，极尽庄严。”由此可见作者对佛像给事恭敬，圣洁之一斑。又如明代丁云鹏《大士像册》16幅白衣观音，姿态不一，或缓行，或回顾，或逗鸟，或轻谈。其共同的神情，都是和善平易，完全是当时知识阶层心目中的普通闺阁仕女。据姜绍书《无声诗史》，称丁云鹏“画大士罗汉，功力深，神采焕发，展对间恍觉身入维摩室中，与诸佛菩

萨对话，眉睫鼻孔皆动。”

因此，我以为，要想成功塑造观音形象，同样必须有一颗对观音崇拜信仰的虔诚恭敬之心，借笔墨以为功德，因砚田而作福田，把绘制观音形象的经历，作为学习实践观音精神文化的全过程，从内心理解观音慈悲关爱的有情胸怀，无私无畏的奉献精神，和向往真、善、美的理想境界。

四、以线写意，充分发挥线描功力，是观音形象成功塑造的灵魂。

关于“以线写意”，纵观中国画史上，从来没有经历过逼真描写、完美摹拟自然的阶段，不是抽象，也不是具象，而是“意象”。不管是工笔重彩，还是水墨写意都是写意。所谓“意”是主客观的结合，是情和景的交融，既是客观事物的描写，又是画家感情、修养的流露，“外师造化、中得心源”的体现；而所谓“写”，指的是书画同源，以书法的手段入画，尤其线描，在长期磨练，具有感情、性格的特征，是有生命的线。所以，如果说作者已经把握描写对象观音菩萨的精神物质，已经“心中有佛”“入心化境”达到“神人合一”的境界了。那末他必然下笔通神，得心应手，做到手到意到，意到而神备矣。这时，他勾勒的线条，张弛刚柔，变化有度；起承转合，井然有序；粗细黑白，主次分明；韵律节奏，酣畅淋漓。局部和整体的协调，内容与形式的统一，浪漫主义与现实主义的结合，理想化和社会化的和谐，多种线描的不同表现形式融为一体，它是作者对观音精神特质理想化的内心独白，如泣如诉；它是作者情感性格的外化，如诗如画。这样表现出来的观音佛像就可能达到形神兼备、气韵生动的境地。

以拙作中的“滴水观音”线描为例；形象以颈、腰、膝为支点作四段扭转，扭转的幅度不是太大，

但节律婉约，体现了观音的柔美平易。右手上抬，执杨柳枝，左手下垂，握净瓶，象征着甘露，慈爱普洒人间。天衣从头部经肩部，臀部下垂到莲座，纤柔的线条与丰满的躯体交缠交织；形成实体与镂空的错对比，以及节律的跳跃变化，过渡衔接十分自然生动。体面圆浑，富于肌肤的弹性，线条的流畅，富于丝绸的轻软感。点缀装饰精致，富于雕刻的韵味，多种多样的表现手法，和谐而统一，令人赏心悦目。

以南宋禅僧名家牧谿的代表作《白衣观音图》为例，画面上，白衣观音作农家妇女模样端坐于濒水的山崖蒲团上，仅以宝冠和项饰的点缀暗示了她的神圣身份。观音表情冷漠、镇静、神闲意定，仿佛只有轻微的鼻息隐约可闻。画法半工半写，寓严谨于奔放。眉眼、鼻翼及至嘴角的转折，均一笔不苟；用兰叶描勾勒的衣纹疏简阔略，温润柔和；山石的勾皴刚柔兼济、渲染浑厚而凝重。总体用墨较淡，仅右上角和左下角崖石间的数撇山草用浓墨，给人的感受是幽深朦胧，反衬出观音的洁白和澄明。看似晨曦初现，又似夕阳返照，这种令人捉摸不定的微妙时间差，加强了画面清静和心理定势。观音菩萨虽然默默无语，却体现了“无言胜有言”“大音希声”的禅境，从大寂寞、大孤独、大悲哀而后得大欢喜中体现观音菩萨的大智大勇、大慈大悲的精神境界。写景写情、写形写神、手法高明、无与伦比，无怪乎被誉为“历代观音画最具代表性的顶峰巨作”

我从浏览历代前贤的力作中，揣摩其佳妙之处，从而找到自己的差距和努力的方面。鉴于本人的学养不足，以上浅见，聊以代序。

黄 劲

谨识庚寅大暑

杨枝观音
三十三观音之一（位列第一）。亦称杨柳观音、柳叶观音。观音菩萨利乐众生，随顺众生，恰似杨柳随风飘洒，因而得名。

持经观音
三十三观音之一（位列第三）。又称读经观音。因观音手持经卷而得名。

游戏观音
三十三观音之一（位列第五）。因观音乘五色云作游戏坐，故名。

白衣观音
三十三观音之一（位列第六）。因观音常穿白衣，故名。又名白衣大士。白衣观音是中国寺院和民间佛教信仰者最喜爱供奉的观音圣相。

泂见观音

三十三观音之一（位列第八）。因其像坐在岩石上观赏瀑布而得名，因此又名观瀑观音。

鱼篮观音
三十三观音之一（位列第十）。因手持鱼篮而得名。

一叶观音

三十三观音之一（位列第十三）。因观音菩萨坐于一叶莲花之上而得名。

持莲观音
三十三观音之一（位列第三十二）。因手持莲花而得名。