

浅谈工笔人物白描画

□ 王思雨

摘要:中国传统工笔画艺术在每一个发展时期都会出现不同类型的白描绘画创作,它们继承和发展了传统,演变出许多现代白描技法,并留下了许多珍贵的资料和优秀的白描作品,具有着极高的审美价值,并且这些都是无法取代的。文章通过各个朝代中代表性的名人画家的出色作品来说明究竟什么是白描,白描又是如何形成各种特色并传承至今,这些看似简单的白描画稿,展示了中国画艺术的独有特点。通过研究各个朝代的白描绘画技法,是对传统白描线条艺术进行深入的研究、学习总结和系统把握,同时也对当代中国画理论的发展及创新具有十分深远的指导意义。

关键词:工笔人物画;白描;线描

1 概述:从古至今的工笔人物白描画

中国画坛的传统工笔画艺术可谓历史悠久,源远流长。在每一个发展时期都会出现几种不同艺术类型的白描绘画创作者,他们继承和发展了传统,并演变出许多现代白描技法,创造了很多独特的现代线描技艺,并留下了许多珍贵的资料和优秀的白描艺术作品,具有极高的审美价值,并且无法被取代。中国画技法多讲究传统线条及用笔,乃是因为中国画艺术是以传统线条造型方法为主。而工笔白描则完全不施颜色,用墨的线条来描绘物体。白描画法既是古代一种常用的绘画装饰技法,也是传统中国画中特有的基本艺术表现形式,在具体的绘画与创作应用中白描又同时可以兼为装裱画稿、底样、粉绘本稿等。中国工笔画的内容广泛,题材丰富。花卉植物与飞禽走兽都包括其中,而人物图像也只是其中的一类。工笔人物画的创作也因为后期的不断发展,以及各个时期的影响变化而逐渐成熟起来。工笔人物画的早期样式有壁画、漆画、帛画等,种类不同,使用的绘画材料与最后产生的画面效果也不相同。早期的人物画作品在画面形式、构造安排上往往都会有比较明显的美学特征,不少人物画像都能呈现出一种平面效果。白描画法是中國工笔画系列中一种比较重要的造型技法。它通常以简练的白描线条为主,用以概括确定作品的构图关系和把握所摹绘对象的基本表现形式。而现代工笔画技法对工笔画线条的表现方式则远不止是勾画和表现各种物象的具体形态,还必须有一定深度的艺术形式和美。线条表现力既是传统绘画体现中国画笔墨技巧的一种表现手段,同时也可以作为工笔画中一种较为特殊的艺术表现形式而存在。

2 古代人物线描画发展概述

早在新石器时代,绘画艺术——舞蹈纹彩陶盆内壁的绘画样式就似为物象跳舞动作之意。单一的颜色

与简单的图样构造的表现都与当时特定的文化时代背景紧密有关,舞蹈对于这些原始的初民种族来说,就是一种最原始自由的表现方式,通过舞蹈动作释放能量,并沉浸到一种由潜意识所激发创造的幻想世界中。自此社会进入了文明时代,人物画也进入了一个新的历史时期。从绘画的整体格局来说,人物画占有着十分突出的位置。先秦时期,还未产生山水画,花鸟画也还在起步的阶段,只有人物画逐步确立了起来。

已发现并出土的战国秦汉时期的楚墓遗址壁画中的战国帛彩画人物《人物龙凤帛画》,是在战国时期最早始见记载的一种战国白描人物画,就这种传统人物画法的特点而论,用墨线构成的双线来勾成轮廓,以线条为主体的画面框架下的平涂技法和设色法是这时期中国画最重要的特点之一。此幅画中主要想表现出的画面内容是人们心中向往升仙和向往西方极乐仙境的一种美好的人生情景,整个画面过程中画家都一直在努力以墨色线条的来回往复、运转变化来表现其节奏韵律感。通过少量的黑白色块来表现出点、线、面的有机结合,女子身着宽袖长裙,裙摆的线条流畅,很自然地表现出裙摆的飘逸感以及衣裙的花纹细节。墨线不仅生动地表现出女子的整体动态,也细致地刻画出画面上方凤鸟的生动感和灵活性。墨线错落有致,精确地表现画面的每一处。同一时期的帛画人物《人物御龙图》与上副帛画相似,整体造型都是以侧面为主,人物身着长袍,墨线婉转自如,灵活松动。用墨色线表达出来的是人物的衣着飘带皆向后飘拂,荡漾而出强烈的色彩和气势。两幅帛画均具有较典型的时代意义,相比较而言,在表现不同物体时墨线也会随之变化。而这两幅画可以看作是人物画确立的直接标志,是因为他们已经比较全面完整、鲜明深刻的形象反映出了传统工笔人物画特有的审美价值。

到了南北朝东晋时期,人物画的发展日趋成熟。这里的代表大师是顾恺之,他的传世模本,是以人物形象

为主体创作的长篇记叙文手卷《女史简图》。也是当时的世人可能看到过的中国最早创作的写实人物题材的卷轴画卷。作品特别注重笔墨刻画和人物神态,用直线笔法把过去笨拙和简单的线条发展成圆润挺秀,刻画人物入木三分。

3 盛唐时期人物线描画

在唐代绘画中,吴道子是最伟大的画家,也是中国绘画史上继顾恺之后最杰出的人物画家。他善于通过线描写实的种种特殊形式来较为准确地表现出人物内心细微的心理动态,他特别擅长运用灵活笔法技巧来描写人物的磊落逸势,笔力劲怒,故称莼菜条。《送子天王图》为纯白描创作,主要的人物形象也明显带有当时唐人的仪容风范。吴道子用笔的速度明显较快,从而使线描字显得极为生动流畅而奔放。吴道子的用笔得益于书法艺术,而且还极富变化,画面用线粗细错落有序,虚实结合,在衣着转折处都以粗线为主,果断有力。线与线之间的交叉表现了衣物运动的整体走向,人物身着白色宽袖长袍,弧线表现出衣物表面的细腻柔软质感与随风飘动的轻盈感觉,带有直线的褶皱表现了衣物面料的质感略偏松硬,画面上有很强烈的运动感,有着类似“天衣飞扬,满壁风动”“下笔有神”的效果。面部细节的线条表现与衣纹褶皱有明显的不同,特别是头发与胡须的线条,疏密结合,以细线为主,表现出强烈的质感变化,对不同人物形象的动态描绘,所绘制的细线条会有明显的变化,根据对画面的整体把握与动势相结合而成。线描的鲜明特点,不仅在于衣着动态表现,“传神”也是极为重要的,简单的线描就能勾勒出人物的情感动态,具有独特的视觉感受。在扩展中国画线描表现力方面,吴道子做出了重要的贡献。

4 宋代线描绘画

两宋时期,宋朝宫廷开始设立私人画院,绘画方法上也开始注重传统绘画方法,院体绘画已经代表了古代中国画发展史的最后一座技术高峰。从艺术的整体发展上来看,宋代的工笔人物画风格从整体的笔墨手法上到局部的风格样式上都是极为丰富多彩、浓墨重彩的。而院体画风和文人画风一直贯穿于整个宋代宫廷人物画坛。人物画作品的后期创作在继承唐代风格的基础上还继续深入发展,许多工笔人物画也都进行了较大的转变,出现了一系列更加完整独立的白描人物作品和更为潇洒细腻的工笔写意人物,不仅在中国绘画发展史上有着很重要的地位,而且绘画风格也一直在不断地延续和发展。宋代致力于人物画创作的画家一直具有着雄厚的实力,特别是在白描人物创作中最著名的画家——李公麟。

李公麟是中国宋代文人画技法在社会实践发展中一位有力的推行者,绘画技巧全面而娴熟,样样精通。他所描绘的传统白描人物画,笔墨多过人物形象的塑造,能将各个不同时代、不同民族、不同阶层的审美特征充分地表现出来,又在人物画传统中勇于突破陈规陋习、另辟蹊径、开拓新境界。

李公麟时期的文人绘画注重艺术审美的表现形式,使他们的人物画作品具有较浓厚的中国文人画趣味,但这里必须首先指出的是,李公麟时期的人物画法,在笔墨结构的运用上相当细致严谨,注重人物内心刻画的具体形象方面,与当时一般的中国传统文人画风相比,有很大的区别。他一生的绘画作品中表现最为杰出的一幅是《五马图》,在“澄心堂纸”的基础上运用他独立创作的白描画技法,表现出来的是五匹马的毛色、状貌各不相同,每匹马前面,各有一人牵挚。这幅画上出场的只有五个小人物和五匹马,神气而又生动,马儿们各自行走或动态或静止、或缓慢地徐行,并且对其中五位驯马人的民族特色动作的描述也同样都比较真实而且传神,各有特色。画面具有“简易”“平淡”的风格特点。稍施点染,主要人物形象的具体表现形式几乎都是以白描手法来进行具体的绘制,由于是以白描手法的方式直接进行人物对象的描绘,所以线描人物的主要艺术表现形式特点自然也会被凸显出来。李公麟在如何巧妙地运用线描表现绘画对象的技巧问题上表现出了他本人精湛娴熟的高超技巧能力和潇洒自由的独特艺术意趣,画面中各种栩栩如生的人物造型均十分形象生动,手与脚,身体的刻画也是惟妙惟肖,逼真至极。人物服饰的表现更是飘逸自然,衣纹的卷曲,在线条的勾勒下显得丝丝入扣,线条的雷同与人物对象浑然一体,呼之欲出,令人心驰神往。

《免胄图》描写了唐代名将郭子仪不穿甲胄,只身单骑与回纥可汗相见的场面。画面上人物众多且生动传神,线条流畅,但线条表现与《五马图》有明显的差别。虽也是用白描手法进行创作,但用笔刚劲有力,行线时可见方折,字迹繁密,形制奇特,场面宏大壮观。在粗细变化的线条中,透着一股舒展自如的气息。从画圣吴道子的白描到李公麟的白描,可以说是一种审美情趣的提升,是一种格调的提升,也是一个蜕变和提升的过程。苏轼曾言“极尽绚烂,归于平淡”。这是单纯而洗练、朴素和优美的传统艺术表现形式,对白描技法的形成和完善有着重大历史贡献,所以这一时期许多绘画研究成果及其后来的风格演变都值得学术界引起高度重视。

5 明代人物线描画的创作

在明代时期,白描传统绘画得到了进一步发展。明

代由于社会因素,人物画以继承前代传统为主,题材多以士大夫与仕女居多。明代许多著名的人物画家都是白描高手。擅长山水创作的吴伟,笔法更劲逸,气魄也更大,用笔横涂直抹,随意似若。但他精于人物刻画,艺术成就颇高,在白描人物的创作上颇有建树。作品《武陵春图》《歌舞图》均为其绘制完成,艺术手法与白描风格较为接近。“白描”构成了吴伟最重要的人物画风特征。

明晚期,陈洪绶形成了独特的艺术风格,与其他人创作的人物不同,他的人物形象造型奇特与白描相结合,善于提炼形象,又重视神情,出神入化。用线方面简练流畅,有独特的金石味,他的绘画线条以“易圆以方,易整以散”的装饰手法来描绘人物形象,称得上是人物画史上的变形主义。他的人物画注重造型上对人物与整体的关系把握,以及审美趣味的表现,达到了很高的艺术效果。线条节奏的准确把握力求流畅与舒展,多是以婉转和自如来表达线条,与中国前代版画的传统黑白描画技法有着明显之不同,不成方圆,以一种轻盈与柔美的线条来表现整个画面,他自己绘制完成的很多幅精美的黑白版画插图实际上也是“白描”的另一种艺术表达方式。

明代时期对“白描”的形成也有着重大的贡献,经历了反复磨炼,达到一个成熟的水平,白描的表现灵动婉转,简率流畅,从很多方面显示出了“线”的魅力。

6 结语

中国绘画最大的特色之一就是讲究以线造型,它也恰恰是古代中国画的灵魂精髓所在。“白描”源于“白画”,是运用纯墨色线条来勾勒出形象并且不施染颜色的绘画手法。白描作为一门独立的绘画科目,在美术史上有着重要的地位,具有承上启下的作用。历代艺术家几乎都对传统线描艺术付出了许多艰辛与努力,而传统白描艺术形式的研究创作,在每一个发展时期都出现几种不同艺术类型的白描绘画创作形式,并演变出许多现代白描技法,创造和发展出了很多优秀的现代线描艺术,具有着极高的审美价值。因此,深入研究、学

习总结、系统把握传统白描线条的艺术,对当代中国画的理论发展和创新等方面的指导意义也是非常深远的。

在工笔画的创作中,画家通过对现实的取材在头脑构思之后展现给观者一幅富有意境的作品,在艺术传达时往往会融入现代题材来表达内心感情。如宋代工笔画的取材就受到当时的社会背景和人们思想观念的影响,而唐代则是当时最昌盛的国家,受到西域的影响,工笔画则是偏向西域的风格。正是因为受到不同朝代背景的影响,中国工笔白描画法才一步一步变迁而来,并受到当时的朝代变迁所影响而产生了无数的风格。

线条的变化,始终是构成整个画面变化的内在艺术精华,传统工笔画艺术在展现各项实际的艺术实践创作时,仍需要我们融入当代中国画技法作品特有的笔墨意境和谐美,通过艺术画面情景交融使作品的主题内涵更加生动与鲜活,因此我们今后在工笔人物画的写生与创作实践环节过程中要注意对传统工笔画画面的整体营造。作为中国的新一代画家,在进行作品构思创新与立意创造过程的同时,要深刻理解现代中国画的意境美和情感美,这也是我们必须学习探索的内容和今后应更加注重探讨的许多新问题。

参考文献

- [1]张炬.北宋书论与画论比较研究[D].长春:吉林大学,2013.
- [2]樊波.中国人物画史[M].南昌:江西美术出版社,2018.
- [3]李方惠.工笔人物画技法[M].天津:天津人民美术出版社,2007.
- [4]赵亮.论线描在中国画教学中的作用[J].美术教育研究,2013(24):88.
- [5]陈艺.以李公麟的《免胄图》为例,谈谈宋代白描人物画的新发展[J].美苑,2013(2):70.
- [6]张省.线的意志——白描画论稿[J].美术大观,2007(9):36.
- [7]张小磊.浅谈宋代白描人物画[J].艺术评鉴,2017(8):65.
- [8]石以品.穷神之艺不妨贤[D].上海:上海大学,2015.

(作者单位:哈尔滨师范大学)