

从“十八描”看历代人物画线描的发展进程

邓 刚 程心颖

(西昌学院 艺术系,四川 西昌 615022)

【摘 要】线是中国画的主要表现语言,是中国古代传统绘画的主要表现手段,是中国人物画的基础。本文旨在通过对历代优秀艺术家创造的光辉灿烂的线描艺术及其优秀白描作品的论析,以便我们了解人物画线描的发展进程,把握各个历史时期线描的特点,为我们研究古代白描人物画提供一个有益的借鉴。

【关键词】线描;十八描;历代人物画;发展进程

【中图分类号】J212.25 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2007)01-0095-03

线是中国画的主要表现语言。几千年来,从原始人的岩画、彩陶图案、象形文字到现在的中国绘画,线的重要作用和神奇魅力丝毫未减。在人们长期的艺术实践中,中国画的线逐渐形成了一整套完备的程式,艺术形式不断完善并臻于成熟。人物画线条从“曹衣出水”、“吴带当风”到后来的“十八描”,被画家们用来表现不同的衣纹质感、不同的人物特征以及不同的环境氛围,当然其中必定寓含着画家的个性及主观的感受。中国画的线不是一般意义上的线,而是由特殊的用笔方法使之成为既能表现人物事物的造型结构,又能体现画家气质个性的载体,是具有丰富内涵与审美情趣的汉民族绘画的艺术语言。

描是国画线条的一种技法形式。而白描则是用单纯的墨线来勾画物象,不加任何色彩渲染的一种单色线描画。它是中国古代传统绘画的主要表现手段,是古代画家根据当时人物的衣着质地并结合个人的表现风格创造出来的主要用于描绘人物的一种绘画形式。在物象造型上,他们借助于线条的长短、粗细、轻重、刚柔、疾徐、畅涩、虚实、顿挫、浓淡、干湿等变化,在造型上既表现出形体的质量感、体积感和动态感,也表现出画面结构的层次和空间,让人们感受到中国画白描艺术所具有的线条美和装饰及其音乐般美妙的节奏和韵律。对中国画而言,无论是工笔还是写意,无论人物还是花鸟、山水,他们都是以线构成,因此白描人物画不仅可以独立存在,而且也是中国人物画的基础。

总结古代人物画创作的技法和经验,国画家和

美术理论家们归纳出十八种用于描绘人物衣纹的用笔法,称“十八描”。它们是:一、高古游丝描;二、琴弦描;三、铁线描;四、行云流水描;五、蚂蝗描;六、钉头鼠尾描;七、撇头描;八、混描;九、曹衣描;十、折芦描;十一、橄榄描;十二、枣核描;十三、柳叶描;十四、竹叶描;十五、战笔水纹描;十六、减笔描;十七、枯柴描;十八、蚯蚓描。人物画中的“十八描”是中国古代画家描绘人物衣服褶纹的基本方法。不同的衣纹笔法表现不同的人物体态和性格,如行云流水描表现的是神仙道士飘逸潇洒的衣纹特点;曹衣描表现的是受西域佛像雕塑影响,依附结构起伏变化的一种凝重而紧束的风格,其特点在于“画衣纹稠叠”,即衣纹稠叠如贴在身上一样,故有“曹衣出水”之说,主要用于对佛像人物的描绘上;高古游丝描、柳叶描适合表现宫廷仕女华贵典雅的绫罗绸缎服饰的柔软轻薄的质感;钉头鼠尾描多用于刻画英雄壮士、纠纠武夫、厉鬼凶神等粗犷威猛人物的形象;柴笔描、折芦描和减笔描则是后来兴起的小写意或写意人物常用的线描笔法。

“十八描”是中国历代画家对中国画技法的卓越贡献。他们应用“十八描”创造了光辉灿烂的别开生面的线描艺术,留下了无数优秀的白描作品,极大地丰富了中国画艺术的宝库。是其它画种无法取代的。下面我们就从几个时代的代表画家及其作品的论析入手,来理线描及人物画的发展脉络。

一 东晋

收稿日期 2007-03-14

作者简介:邓刚(1979-),男,助教,主要从事设计专业教学工作。

东晋最负盛名的大画家是顾恺之。他在继承前人线描的基础上,开拓了线描的新技法、新方向。晋以前的中国画家已善于用细线勾勒人物,而顾恺之则将这一技法推向极致,创造了“春蚕吐丝”的线型。这种线条均匀而有节奏,像春蚕吐丝一般连绵缠绕。它虽然与“屈铁盘丝”的铁线描同属一类型,但铁线描是刚中带柔,强调坚实挺拔,“春蚕吐丝”则是柔中带刚,强调自然流露,在雄劲而优美的线的运动中,具有一种连绵不断的婉畅的韵律。其杰作《洛神赋图》就很能代表他人物画的特点。画家以线描作为造型的手段,用“高古游丝描”的劲挺有力的细线来刻画人物形象、勾勒人物衣纹。紧劲连绵、循环不断的笔法,如风趋电疾、洒脱飘逸。人物五官描写细致入微,动态处理自然大方,衣纹组织疏密有致,衣服线条流畅飘举、优美生动。画家擅长用淡墨晕染增强质感,用浓色微加点缀来敷染人物容貌,并以人物面部的复杂表情,来隐现其内心的丰富情感,充满艺术魅力。构图笔迹周密,线条流畅,“如春蚕吐丝……如春云浮空,流水行地,皆出自然”(元汤 画鉴)。全图设色艳丽明快,线条准确,充满动感,富有诗意之美。

如果说汉代以前的绘画是把线条和色彩同时作为描绘人物的主要手段的话,那么到了东晋,绘画中的线条则已经产生了相对独立的审美意义。

二 唐代

唐代是中国线描人物画的繁荣时期。这一时期不仅人物画大家辈出,线描人物技法也得到了全面的发展。阎立本在《历代帝王图》中,以刚劲而厚实的长线恰当而真实地刻画出一批封建帝王充满个性特征的肖像画。张萱、周昉在他们的《捣练图》、《簪花仕女图》等作品中使用遒劲纤细的“铁线描”,生动地再现了唐代妇女“丰颐典丽、雍容华贵”的形象。

吴道子是盛唐“画圣”。他一生创作丰富,各种题材兼工而以宗教题材为主。吴道子画用笔遒劲,中锋圆转,线条富有粗细变化。由于注重用笔的顿挫,行笔的放纵,表现出来的衣襟有迎风飘举之感,所绘人物别具一格,形象生动,人称“吴家样”。吴道子在《送子天王图》中所塑造的天王、文臣、武将、神女、鬼怪等形象因其身份、个性、气质的不同,在用线上有粗细强弱之分,用笔上有提按顿挫之别,人物表

情亦随故事情节的变化而变化,他创造了一种波折起伏,错落有致的“莼菜条”式的描法,加强了物象的份量感和立体感,所画人物、衣袖、飘带,具有迎风起舞的动势,故有“吴带当风”之称,于是巧妙地表现出神女的纤巧灵秀之态,武将的孔武有力之形,对于神怪则采用了粗细变化较大的兰叶描,并傅以淡墨的渲染,突出了其身躯的魁伟健壮之感。

唐代人物白描的艺术成就还表现在民间画工创作的壁画中。这些壁画一般规模宏伟壮观,手法丰富多样。今天我们还可以从敦煌壁画、唐墓室壁画及藏经洞绢画中见到它们的风采。

三 宋代

宋代人物画能用简略的笔墨,描绘丰富的内容。画家们在人物性格的刻画上不仅注重人物形象的结构,而且更强调人物眉须神色的变化,从而使白描人物画的表现力更趋丰富、细腻、生动、深刻。此时代表画家李公麟在继承晋唐大师顾恺之和吴道子的基础上进一步发展了线描技法。他追求一种简洁而明快的表现手法。在绘画形式上他大力探索“白描”这种艺术语言,以浓淡、刚柔、粗细、虚实、轻重的线型作为造型媒介,以达到明洁、轻快、朴实、精美的格调,他的“铁线描”、“游丝描”节奏迂回荡漾,气息豪迈纵横,他用线既敛而放,含蓄刚劲,他的画往往只用几条起伏而有韵律感的墨线,就能把人物惟妙惟肖、栩栩如生地勾画出来。其《五马图》、《维摩诘图》充分展示了这位大师在白描人物画上的巨大成就。他创造的“扫去粉黛,淡毫轻墨”、“不施丹青而光彩照人”的白描画,把中国人物画推向了一个新的高度,并且为中国画开创了一个独立的新画种。

《十七神仙卷》是北宋武宗元的代表作。此卷描绘了八十七位神仙,画中人物组织工整细密,神仙排列疏密有致,前后错落、层次分明;人物发髻细匀,表情宁静,动态转换,顾盼呼应、生动自然。画家利用衣纹的向后飘动、幡旗的微向前倾和飘带的迎风飞扬来表达徐徐前进的状态。人物衣纹以密密排列的长线组成,丰富中有变化,飘扬处见沉着。整幅画卷像一江流动的春水,似一天飘逸的云霞,灵动和谐,给人以美的享受。

四 元代

文人画飞速发展。由于民族和阶级矛盾日益深化,这时的人物画走入低谷。像唐宋那样反映现实社会的风俗画越来越少了,唯有民间画工仍不倦地从事着壁画的创作,名作有山西芮城的《永乐宫壁画》、三清殿中的《朝元图》等。它们继承和发展了唐吴道子和宋武宗元的画风,构图饱满,场面壮观,人物造型生动,线条流畅、挺劲有力、设色浓重绚丽,具有浓郁的装饰趣味。

明清时期由于社会因素,文人画相对有所发展。人物画虽不如山水、花鸟之繁盛,但仍有所成就,亦出现了大师级的画家。它们继承前代传统,或白描、或工笔、或水墨点染、或用线质朴。

这个大师就是陈洪绶。陈氏擅于提炼形象,既着意人物形体的夸张,又重视人物神情的传达,且表达含蓄,用线尤其简洁质朴,有独特的金石味。他的人物画从临摹李公麟开始,并广泛学习古人,多方吸取营养,最后形成自己的风格。其人物画早年多用细笔,晚年则转为粗笔。人物画造型,特点鲜明:画

男人,气宇轩昂;绘妇女,纤腰细项;在衣纹处理上,具有极强的装饰效果。绘画题材多取自本朝故事、历史传说或神仙佛道,从中产生出不少的白描人物的杰作,如《屈子行吟图》、《归来去辞图》等。

任伯年是我国近代绘画史上的杰出画家之一。作品具有鲜明的个性、独特的风格。他的《群仙祝寿图》是一件场景阔大、气势恢弘的组画。全图有十六个人物,分布在每一幅画上,少则一人,多则六人,每幅人物按照不同环境进行不同的安排配置,分则独立成画,合则浑然一体。其构思精巧、前后呼应、疏密有度、一丝不苟。

总的来说,以“十八描”为主要表现手法的白描人物画经历了漫长的发展历程,从战国秦汉的帛画开始就已成为中国画中的一个独立的画种。历代白描人物画风格繁富,流派众多,具有极高的艺术价值和审美价值,是我们中华民族文化的瑰宝。今天,我们应该很好地继承这一优秀的文化遗产,继往开来,将传统的白描人物画推向一个更高更新的阶段。

参考文献:

- [1] 柒万里著. 仕女白描画谱[M]. 广西: 广西美术出版社, 1995.
- [2] 宫建华著. 写实的线描——重彩人物画技法[M]. 黑龙江: 黑龙江美术出版社, 2000.
- [3] 黄宗贤编著. 中国美术史纲要[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1993.

View on the Development Process of Line Drawing of Figure Paintings of Past Dynasties through “Eighteen Line Drawings”

DENG Gang, CHENG Xin - ying

(Art Department, Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: Lines are the major expressive language of Chinese painting, the main expressive technique of China's ancient traditional painting, and the foundation of Chinese figure painting. Through the analysis of line drawings and excellent paintings with line drawing in the traditional ink and brush style, this article aims to let us understand the development process of figure painting and master the characteristics of line drawings of each historical period, then offers a beneficial reference to us for studying ancient figure paintings with line drawing in the traditional ink and brush style.

Key words: Line drawing; Eighteen line drawings; Figure paintings of past dynasties; Development process
(责任编辑 张荣萍)