

写实因素在传统中国人物画中的体现

刘豫瑶

(河南地矿职业学院 河南 郑州 451464)

[摘要]中国人物画的发展有着几千年的绘画历史,这一绘画门类最早出现,在经历过后代古朝的不断发展和演变中发现,中国人物画是一种具有独特写实风格的绘画艺术。研究中发现中国传统人物画“写实”不是单纯精致描摹自然事物,而是对客观物象概括与提炼,表现对象最鲜明艺术特征,这是中国传统人物画绘画宗旨。在传统人物画创新上为突出人物画写实风格,使之具有中国传统特色又有时代内涵,借鉴吸收西方写实主义对中国人物造型的有益成分,把握中国人物画的造型的关键,继承发展不断注入新鲜力量。

[关键词]写实;传统艺术;人物画

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.187

一、中国人物绘画的形式语言

中国传统画多描绘与人有关的日常生活,无论自然环境和历史时代的发展,都紧紧围绕的人类的生活展开,从早期洞窟壁画记载狩猎、农耕到人物画鼎盛唐代虢国夫人游春图、韩熙载夜宴图等处处体现艺术的写实记录性,不自觉性的便形成一种写实的绘画手段和形式语言,并一直传承至今影响着当代国人艺术审美。绘画的形式语言也称之为艺术手段,中国传统人物画艺术语言十分的丰富多彩,绘画的形式语言有具有中国特色的线条、笔墨、色彩、神韵、绘画理论等。

(一) 造型

造型是通过物体形象被创造出来的,它是经过人肉眼所见,然后大脑归纳概括出的形象,它具有外在轮廓、内在结构和典型特征,在艺术上也是一种绘画手段,并是一切造型绘画的基础。早在中国,传统人物画多采用线条来描绘人物的五官、骨骼,衣纹等样式较为繁多,但是从这些复杂的线条来研究发现这种线在现实生活中几乎是不存在的,但欣赏时却不觉奇怪,为什么会出现这样的状况呢?原因在这些线的出现是来源于现实生活,画家发现并在大脑中进行概括、取舍、总结,然后用艺术的手段进行加工和处理,使在画面上出现并符合客观现实。而物体的外轮廓线又是通过压缩空间透视的立体感,在光线的照明下寻找出来的轮廓线,这些轮廓线,结构线,穿插线等都是符合人类生理视觉感受出现的,并不是凭空臆造的,所以它们具有现实性的存在和合理性的安排,这也是中国传统人物画造型当中独有的绘画形式,也较早的出现,并为后人娴熟运用。

(二) 线条之意蕴

沉静品味我国历代的优秀绘画作品中,总会让人脑海里浮想联翩出中国传统书画里优雅简洁的线条,看似轻松随意,但细细品味发现它有种意会不可言的独特魅力,不仔细揣摩就无法体会到它的韵律美。读前人作品可以体会到画家腕下运化出来的线条,那一点一画的意蕴,充分的表达出画家的个性风貌、情绪意蕴。线的抽象感是中国传统绘画所特有的,在早期的绘画作品中就有所体现,采用勾线填色。两宋画坛,院体画、文人画两种画风比较盛行,后宋元人物画发展也有创新。线条造型起源于中国绘画,它历经几千年的绘画历来得来,饱含着历代画家的艺术情感和绘画精髓,经过千锤百炼最后得成,是生活和绘画的最本质的部分,也是具体和抽象的结合。

(三) 设色论

中国历代留下来的优秀作品都用色十分的大胆,色彩高贵艳丽、庄重而典雅属于重彩的绘画,并且在远古时期的彩陶绘画就已表现出了相当复杂的色彩及搭配,初唐敦煌莫高窟的壁画和盛唐的仕女画都具有艳丽的色彩,我国的绘画艺术在色彩方面有较早的运用记载。谢赫,南齐理论家曾在

画论“六法”中提出“随类赋彩”观点,南宋宗炳《画山水序》提出“以色貌色”,二人较早认识到色彩在绘画中重要地位,其观点都认为色彩应随物体的形态特征,加以具体的艺术表现。“随类赋彩”要求要“随类”而不是单纯的“赋彩”,“类”指的是具体事物的固有本色,如红色的花在光影和环境这些主观因素作用下呈现出的色彩会偏紫或偏黄,在中国传统绘画中则会不考虑这些外在因素,绘出其客观的色彩,单纯用色,这也是中国绘画当中写实性的体现,抓住固有本质,客观看待。

(四) 构图

中国传统绘画的构图样式多种多样,顾恺之称之为“置陈布势”,谢赫“六法论”中叫做“经营位置”,现代人们为了方便易懂多总结为虚实、疏密、留白、取舍、布局等,这样运用使得画面构图协调合理。值得一提的是中国传统绘画当中的“散点透视”规则,古人取自鸟瞰式的视角来进行描绘,看人面面俱到,看山从上往下的方式,这是出自天然的构图方式,不收束缚自由发挥,符合写实自然的规律,与西方严谨科学的焦点透视有较大的不同。

二、形神论的“写实观”

(一) 中西方写实观不同之处

生活中的“形”无处不在,“形”也无时无刻的反映生活,“形”对于绘画作品来说是必备的基础。早有中国古代理论家顾恺之提出“传神写照”的论点,谢赫也提出“应物像形”的绘画理论,说明古人早已发现造型对绘画的基础作用以及神韵的重要性。人的精神面貌、性格特征是通过“神”的描绘来表达的,注重神韵使画面达到传神的效果,北宋诗人苏轼诗中所提“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定知非诗人。诗画本一律,天工与清新。边鸾鸟雀写生,赵昌花传神。何如此两幅,疏淡含精匀。谁言一点红,解寄无边春¹。”这首诗意在说明诗与画的好坏不在于形似,在于能否传达、表现描绘事物美好的精神面貌。绘画不能单一要求形似,便是重形轻神,但也不能否定形的作用,“一点红”正是形的存在,是具有活性的,不是照搬自然的描绘,带有中国绘画味道的概括。所以绘画中的“神”是精骨,“形”是皮肉,内在与外在具备是作品的本质要求。中国几千年的传统绘画追求“形”与“神”也是对现实自然的写实描绘,万物的存在都具有生命力,不是脱离自然的个体,无论人还是物,他们本身都具有独特的神采。

西方写实主义要求描摹大自然和客观现实,运用理性和科学的手段来描摹客观对象,带有的客观性较强,而中国传统写实观不同于西方的现实主义,它带有人文精神在里面,就在造型上就更加追求“形神”赋予物生命,而万事万物的存在本身就具有生命感,在追求形似的基础上达到“神”的精神气质。这种“神韵”的表达也是画家内心的一种精神思想,最是难以捕捉也难以用语言来表达的,不同时代的写

实风格不同,例如早期魏晋南北朝的文人士大夫的绘画,如李公麟的《五马图》纯用墨色线条描绘人物和马的形象,画面简练、单纯、精骨,在线条的处理上也是骨法用笔遒劲有力;而唐代人物画喜好丰腴、健康、服饰富丽繁杂女性人物形象,也是大唐盛世的妇女生活的常态。在这两者之间对比,虽有较大不同但是都是个个历史时期的真实写照,写实性很强。

(二) 传统人物画中的写实性

自夏王朝建立起,中国原始社会美术也开始从萌芽时期向正规上发展,站上了文明发源的开端上,人作为文明发展的核心,智慧的超群意识也开始茁壮成长,对自然界万物发展产生前所未有的认识,尤其在美术方面,人类的自我创造也十分发达。最早人物的作品为战国人物帛画《龙凤人物图》《御龙图》,这两幅作品是这一时期最具典型代表的人物画,也是人物画的确立时期。之后人物画风开始盛行起来,在魏晋时期,由于社会政治的混乱、玄学思想的解放和文人士大夫的放任的行为,也促使了魏晋人物画风格带有感性的特征。到了隋唐五代,人物画的发展出现了重大发现,文化的融合出现了艺术的盛世,有争奇斗艳的人物画语言和风格形态,以及绘画理论较多的发展和完善。人物画一直持续发展到了宋代,人物画的发展出现了两种差别较大的风格,一种是以工整白描风格的人物画的倾向;另一种是潇洒泼墨人物画风格的倾向。到了元明清之后的人物画发展出现了多元化的风格,具有传统的绘画样式与西方的写实主义相结合,使中国人物画的内涵更加丰富。

中国人物画在经过不断的发展中,风格基本都是以写实精神为主要文化特征的中国人物画。中国历代的写实绘画风格也在历朝作品当中有所体现,如隋唐的阎立本,他的绘画风格偏向于写实风格,他的人物造型十分写实、准确、生动,不是死板的描摹对象,而是在细致入微的观察之后再精生动传神的绘画,这很大的不同于初唐的瘦劲人物画风格,要求形神兼备。他的写实代表作有《步辇图》,画面讲述的是文成公主与吐蕃松赞干布联姻的故事,描绘了使者禄东赞拜见唐太宗的场面,画面情节完整人物描绘惟妙惟肖,通过人物的动作衣着环境,正面和侧面的刻画烘托不同的人物形象和精神面貌,将使者的尊敬和虔诚的心情通过弯腰低头的

图1 隋唐 阎立本《步辇图》

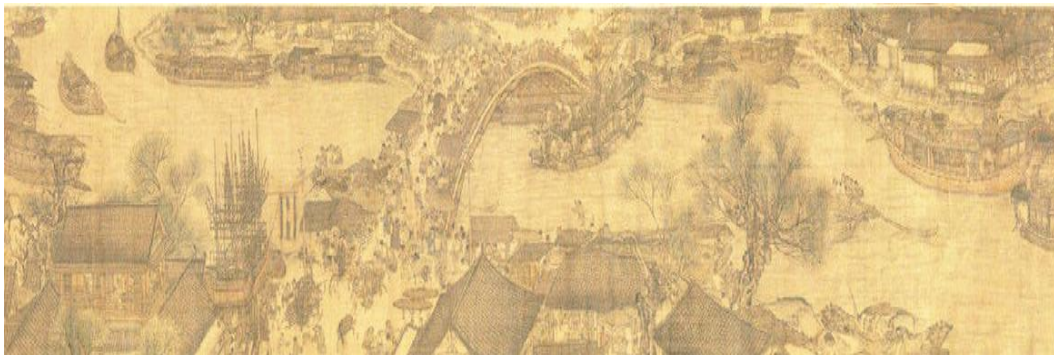

图2 宋代 张择端《清明上河图》

动作巧妙的表现出来,抓住人物的内心,有较强的写实性和真实性。此画也是当时历史资料的记载,从画面之外的历史价值上看它也具有实际客观性。

描绘皇宫贵族的绘画中具有写实性,在一些民间风俗画作品当中也可以看到写实风格,宋代风俗画家张择端的《清明上河图》。该画是宋代风俗画的典范作品,以宏大的构图形式描绘了繁华北宋汴京城内外的繁荣生活。采用全景式的构图,从画面情节发展可分为三个部分:开首为郊区野外稀疏景色;中段是以虹桥

为中心的汴河的船只运输、手工业、商业贸易活动等;后段是城门外街道纵横,商店毗邻,人口繁杂的热闹场面。张择端选取了繁华热闹的场景描绘了人物、商铺、建筑、山水等景色,采用散点透视的视角,众多景物安排合理又生动,具有强烈的生活气息和写实性,完全是生活的真实写照,该画的宏观描绘也是对画家概括能力的考验,张择端的《清明上河图》以一幅宋代生活的真实写照,写实中传神而生动,并也为后代所模仿和学习。

三、结语

从中国美术发展的历程来看,美术在不断的发展创新,人物作品中都透露着写实的绘画风格,可以从画中看出作者的审美情操以及艺术思想境界,并对人物绘画进行全面深入的了解,认真研究了写实绘画的本质,继承传统挖掘创新突出人物画写实的绘画风格,借鉴吸收写实主义对中国人物造型的有益成分,把握中国人物画的造型的关键,带有中国传统特色和时代内涵的新鲜力量,推动中国人物画更好的向前发展。

参考文献

- [1] 陈北复. 中国画研究[M]. 云南: 云南人民出版社, 1980.
- [2] 范达明. 美术评论与研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2010.
- [3] 黄复盛. 中西画论对比选解[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2012.
- [4] 洪再新. 中国美术史[M]. 北京: 中国美术学院出版社, 2002.
- [5] 胡经之. 西方文艺理论名著选编[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [6] 苏欣, 吴斌, 袁辉. 中国古代人物画风[M]. 重庆: 重庆出版社1994.

注释:

① 周积寅著,《中国画论辑要》,江苏美术出版社,2005年,第191页

作者简介:

刘豫瑶(1993—),女,河南省郑州市,河南大学研究生,河南地矿职业学院教师。研究方向:中国水墨人物画。