

Discussion on Line Drawing of Meticulous Figure

Na Hou

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 161000, China

Abstract

One of the prominent features of Chinese painting is the line modeling, which is the most basic element in painting, and does not reveal the color of painting, and occupies an important position in painting. In the history of Chinese painting, the Tang and Song Dynasties was a brilliant era for the development of line drawing painting. Wu Daozi, Li Gonglin and others played a vital role in the creation of line drawing painting. Line drawing has gone through thousands of years of development. From the dance painted pottery decorations of Yangshao culture in the Neolithic Age, to the water shield strips of Wu Daozi, the painting saint of the Tang Dynasty, to the creation of Li Gonglin, the line drawing master of the Song Dynasty, and some famous line drawing masters in the Ming Dynasty, it can be seen that the line drawing of Chinese painting has gradually developed more and more mature, featuring simplicity, rigorous modeling, vivid charm, and strong sense of form.

Keywords

fine brushwork; figure painting; white drawing; line drawing

浅谈工笔人物白描画

候娜

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 161000

摘要

中国画的显著特征之一就是以线造型,这种完全以线描来塑造物体的形体结构表现作为绘画中最基本的要素,且不渲染颜色的绘画手法,在绘画中占有重要的地位。在中国绘画史上,唐宋时期是白描绘画发展的辉煌时代,吴道子、李公麟等对于白描绘画的创作有着至关重要的作用。线描经历了千百年来发展过程,从新石器时代仰韶文化的舞蹈彩陶纹饰,到唐代画圣吴道子的莼菜条,再到宋代白描画大师李公麟的创作以及明代时期的一些著名的白描高手,可以看出,中国画线描逐渐发展的越来越成熟,具有单纯朴实,造型严谨,气韵生动,形式感强等特点。

关键词

工笔; 人物画; 白描; 线描

1 引言

中国工笔画内容广泛,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。由于后期的不断发展,各个时期的影响变化,以及文化的差异,工笔人物画的创作也逐渐走向成熟。工笔人物画创作都是与当时的时期整个文化背景交织在一起的,具有鲜明的历史性。工笔人物画早期样式有壁画、漆画、帛画等,绘画的种类不同,使用的绘画材料与最后产生的画面效果也大不相同。早期中国人物画在形式构造上都会有着比较明显的特征,就是简略^[1]。不少人物图像都呈现出一种平面单色,并且以线条作为主要的造型表现形式和简约的效果。

2 古代人物线描画发展概述

早在新石器时代的绘画艺术中,《舞蹈纹彩陶盆》内

壁的绘画样式似为舞蹈动作之意。单一的颜色与简单图样构造的表现与当时的时代背景有着关联^[2]。舞蹈对于原始初民来说,就是一种最自由的生活表达方式,通过舞蹈动作释放能量,并恍惚沉浸到由一种人类潜意识所激发创造的幻想世界中,这些舞蹈不仅生动的表现了当时的热烈景象,也传达出了他们内心的喜悦。伴随着时间的推移,早期社会也进入了文明时代,人物画也进入了一个新的历史时期。纵观绘画的整体格局来说,人物画占有着十分突出的位置。此时的先秦时期,山水画还没有产生,花鸟画还在于一个起步的阶段,只有人物画逐步确立起来^[3]。

战国时期楚墓中发现的人物帛画《人物龙凤图》可以说是最早的白描人物画,所表现的画面是向往升往仙境的情景,并对细节的描绘非常细致。整个画面都以墨笔线条的运转来表现画面的节奏韵律感。少量的黑白块来表现点、线、面的结合,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描述。墨线不仅生动地表现出女子的整体动态,也精细地刻画出画面上方凤鸟的生动感

【作者简介】候娜(1996-),女,中国黑龙江齐齐哈尔人,硕士,从事中国画工笔人物研究。

和灵活性。墨线的错落有致，虚实结合，精确地表现着画面的每一处。同一时期的帛画人物《人物御龙图》与上幅帛画相似，整体造型都是以侧面为主，身着长袍，墨线的婉转自如，灵活松动。用墨线所表达的人物衣着飘带皆向后拂动，荡漾出一派强烈的动感和气势。两幅帛画具有典型的意义，相比较而言，在表现不同物体时墨线也随之变化。例如龙凤的线条微粗而健挺，凤尾果断有力，与凤身翎毛翅羽形成疏密对比^[4]。在龙身用笔奔放，潇洒活脱，锋利而富有力量。两幅帛画作为人物画确立的标志，不仅是因为他们比较完整，而且也鲜明地反映了中国人物画的审美品格和审美特征。

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。他善于用线描的形式来表现人物的动态与衣物的质感，他的线条运用被描写为磊落逸势，笔力劲怒，故称莼菜条，在画史上成为吴道子人物画标志性用线之一^[5]。绘画《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。吴道子运笔速度较快，从而使墨线显得极为流畅与奔放。吴道子的用笔得益于书法艺术，挺拔有力，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墨线为主，果断有力，绘画的生动性往往体现在衣纹的变化，墨线与墨线的交叉排列表现出衣物的整体走向，人物身着宽袖长袍，弧线可以表现衣物的柔软质感与随风飘动的感觉，带有直线的褶皱表现出衣物的质感偏硬，画面带有强烈的运动感，有着“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着明显不同，特别是人物头发与胡须的线条，疏密结合，以细线为主要的表现形式，表现出强烈的质感变化^[6]。对于不同人物形象的动态描绘，所绘制的细线条也有着明显的变化，根据画面的整体来把握，与动势相结合而成。线描的鲜明特点，不仅在于衣着动态的表现，“传神”也是极为重要的表现特征，简单的线描就能勾勒出人物的情感动态与内心感受，具有独特的视觉冲击。自此在扩展中国画线描表现力方面，吴道子为后期的绘画发展与壮大做出了重要的贡献。

4 宋代线描绘画

两宋时期，在宫廷中设立画院，绘画章法上注重理法，院体绘画形式达到了中国画的一座高峰。从整体上来看，宋代人物画从笔墨手法到风格样式都是丰富多彩，变化无穷的。院体画风和文人画风是贯穿于整个宋代人物画坛的。人物画的创作方式不仅继承唐代基础上继续发展，并且在许多方面也都进行了转变与创新，出现了更加独立完善的白描人物与潇洒的写意人物绘画形式，不仅在中国绘画史上有着重要的地位，绘画风格也一直在不断延续和发展。宋代时期的绘画在人物画创作方面的画家一直具有雄厚的实力，特别是在白描人物画创作中最著名的画家—李公麟^[7]。

李公麟是宋代文人画在实践中的有力的推行者，绘画技巧全面娴熟，样样精通。他的白描人物画多作于形象塑造，能绘画出不同地域，民族，阶层的突出特点，又勇于突破陈规，别创新样，在人物画的传统中开辟出一种新的境界^[8]。李公麟的绘画艺术及审美特征，使他的创作作品具有浓厚的文人趣味，但必须指出，李公麟的人物绘画与当时的一般文人画风还是有着不同样式，笔墨的运用相当严谨，注重对形象的刻画。他的绘画作品中最为杰出的是《五马图》，在“澄心堂纸”上所创作的白描绘画，表现的是五匹马的毛色状貌各不相同，每匹马的前面，各有一人牵牵站立。这幅作品上的人物和马，神气生动，动态自如，马的动态或静止，或徐行，并且五位牵马人的民族特色也真实传神，神采各异，富有特色。绘画画面具有“简易”和“平淡”的风格特点。颜色略微施染，主要的表现形式完全以“白描”手法进行绘制而成，由于主要的表现方式是以白描刻画对象，所以线描的表现也被大大的凸显出来。李公麟在运用线描对象上表现出娴熟的技巧能力和自由的意趣，画面中的人物造型形象生动，手与脚，身体的刻画也是微妙微翘，极为逼真。人物的衣着服装表现得更加飘逸自然，衣纹卷折曲叠，在线条的勾勒下丝丝入扣，线条的相似与人物对象融为一体，呼之欲出，表现出婉转而生动的感觉。这一单纯洗练、朴素优美的艺术形式，丰富了民族绘画的形式技巧，对于白描的形成和提高，李公麟有着重大贡献^[9]，如图1所示。

图1 《五马图》局部（李公麟）

《免胄图》描写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，但线条的表现与《五马图》有着明显的差别。虽然也是以白描方式创作而成，但是笔法用笔却刚健雄壮，运行线条时可见方折，笔迹繁密，造型奇特，场面宏大壮观。在线条的粗细变化中，有一种舒展自如的感受。可以说，从画圣吴道子的白描到李公麟的白描有一个转变和提升的过程，这是一种独特的审美趣味和风格的提升。苏轼曾说“绚烂之极，归于平淡”。这一时期的绘画成果对后来成熟风格的影响都值得高度重视。

5 明代人物线描画的创作

在明代时期，白描传统的绘画得到了进一步的发展。明代由于社会的因素，人物画以继承前代传统为主，题材多以士大夫与仕女居多。明代时期的许多著名人物画家都是白描高手。擅长绘画山水创作的吴伟，笔法更逸，气魄更大，用笔横涂直抹，随意似若^[10]。但他却精于白描人物创作，能够抓住人物形象的瞬息变化，具有很高的艺术成就。他的作品《武陵春图》《歌舞图》都是以接近白描的手法绘制完成的。《武陵春图》以朴素淡雅的线描手法，描绘出封建社会中，对于爱情至死不渝的下层女子的悲惨遭遇，表达出了深切的同情。“白描”构成了吴伟人物画风格的一个重要特点。

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，人物形象造型奇特，性格突出，与白描相结合，善于提炼形象，又重视神情，出神入化，富有装饰性。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人物与整体的关系的把握，以及审美趣味的表现，达到了很高的艺术效果。线条的把握流畅舒展自然，多以婉转自如来表达线条，与前代传统白描画有着明显不同，不成方圆，以轻盈柔美的线条表现画面，他绘制的很多精美的版画插图实际上就是“白描”的另一种表达方式。他的不同时期绘画风格也有着明显变化，青年时期刚健挺拔，顿挫强烈，《九歌图》《屈子行吟图》等作品都明显地体现了这一风格；中年时期严谨缜密；

壮年时期在自然的变化和推进中，也逐渐淡化了早期的刚健之气，更加趋于坚韧^[11]。有时设色简淡古雅，具有装饰趣味。

明代时期对于“白描”的形成也有着重大的发展成果，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“线”的魅力。

中国绘画最大的特色就是以线造型，线是中国画的精华，它赋予了画家无限的可能性，它也是中国画灵魂所在，符合传统绘画的美的形式。“白描”古称“粉本”“白画”，白描画作为起初的创作画稿出现，运用纯墨色线条勾勒出对象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。历代艺术家对于线描都进行了艰辛的艺术创作，每一时期都会有不同的形式出现，并且继承传统，发展着白描技法，创造了光辉灿烂的线描艺术，留下了许多的优秀的白描艺术作品，具有极高的审美价值，并且这都是无法取代的^[12]。所以，对于白描线条的深入研究、学习和把握，对中国画发展创新具有重大的意义。

参考文献

- [1] 陈艺.以李公麟的《免胄图》为例,谈谈宋代人物白描画的新发展[J].美苑,2013(2):70-73.
- [2] 樊波.中国人物画史[M].南昌:江西美术出版社,2018.
- [3] 中央美术学院美术史系中国美术史教研室.中国美术简史[M].北京:中国青年出版社,2010.
- [4] 《中国美术史及作品鉴赏》编写组.中国美术史及作品鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2001.
- [5] 李方惠.工笔人物画技法[M].天津:天津人民美术出版社,2007.
- [6] 赵亮.论线描在中国画教学中的作用[J].美术教育研究,2013(24).
- [7] 张小磊.浅谈宋代白描人物画[J].艺术鉴赏,2017(7).
- [8] 石以品.穷神之艺不妨贤—李公麟绘画研究[D].上海:上海大学,2015.
- [9] 李莹.浅谈白描人物画中衣纹的表现方法[J].美术大观,2009(7):214-215.
- [10] 张省.线的意志—白描画论稿[J].美术大观,2007(9).
- [11] 林宜耕.工笔人物画技法[M].重庆:西南师范大学出版社,2010.
- [12] 王德年.中国人物画技法[M].重庆:西南师范大学出版社,2005.