

浅析顾恺之的「传神写照」

□程元帅

摘要:顾恺之是魏晋时期的画家、绘画理论家、诗人,他的“传神写照”艺术表现语言对后世的影响深远。魏晋时期,玄学之风盛行,当时的胜流名士追求恬淡、寂寞的生活方式,力求获得秀骨清像的外在气质与恬静的内心。这既是当时的时代特征,又是时代的产物。人物画注重表现对象的气韵、思想意识以及人物微妙的情感变化,这就是顾恺之“传神写照”艺术表现语言的精髓所在,其对后来的绘画产生了深远的影响。顾恺之的代表性人物画作品众多,人们可以从中真切地感受到顾恺之“传神写照”艺术语言的魅力。当代画家在传承顾恺之技法时,要做到推陈出新,结合当代的绘画形式,形成符合当代审美特征的新的艺术语言。

关键词:顾恺之 传神 写照 人物画

顾恺之是魏晋时期的画家、绘画理论家、诗人。少年时期,顾恺之的艺术才能就已经被发掘,其也由此受到了士大夫的重视。在艺术创作上,顾恺之认为画人的难度是最大的,其次是画山水和动物,至于亭阁楼台之类都有固定的形态,虽然画起来有一定的难度,但是画面效果比较出色。顾恺之特别注重在创作中描绘人物的眼神,将画面中人物的精神通过眼睛显露出来,所谓“悟对通神,览之若面”。他特别注重人物的“传神”,认为绘画中人物的高矮胖瘦、样貌的美丽或丑陋对画面整体效果的影响不是很大。所谓“传神写照”,重点还是在于对眼睛的描绘上。画家应在强调绘画技法的重要性的同时,注重表现人物的内在气韵与思想精神,透过眼睛表现人物的独立人格。顾恺之的《论画》为国画的发展作出了杰出的贡献,其将对绘画的一般性论述提高至独立的理论认识高度,由此开拓了中国古代艺术理论研究的新领域,对后世也产生了深远影响。

魏晋时期是我国艺术发展历程中一个至关重要的阶段,这个时期,社会处于动荡的局面。虽然纷争不断、政局动荡,但是各民族之间的关系得到了发展,人们的思想也得到了解放,并在艺术方面取得了辉煌的成就。在此条件下,人们开始追求更高的艺术层次,推动绘画艺术获得了很大的发展,并呈现出兴盛、活跃的局面,艺术的种类与表现形式日渐丰富。顾恺之也是在此环境下,成为在中国绘画史上最早运用“传神”进行艺术评价与创作的人。魏晋时期,人们开始追求豁达、自由、放任的生活状态,由此便产生了冲破经学束缚的玄学。尽管玄学属于唯心主义,但是玄学也推动了当时人们的思想解放,对文学艺术的创作有了一定的影响。玄学之风的盛行,使当时的胜流名士追求恬淡、寂寞的生活方式,力求秀骨清像的外在气质与恬静的内心,这既是当时的时代特征,又是时代的产物。

魏晋时期,由于人们思想意识的解放,画家试图将哲学中的“形神论”渗入绘画艺术的层面,标志之一就是顾恺之在人物画领域提出的“传神写照”的艺术主张,他也将这一主张应用到自己的创作中。“传神写照”一词是记录于《世说新语》中的顾恺之对人物画创作思想的描述。

顾恺之的“传神写照”艺术表现语言的特色,是在绘画中注重表现人物的精神面貌、内心气质以及微妙的情感变化,他尤其注重对眼神的描绘。“传神写照”中的“写照”,是描绘人物的形体,“传神”是通过形表达人物眼睛中蕴藏的体现人物性格、精神

气质的神情。“照”是实际存在的,“神”则是虚无缥缈的,因此“神”必须通过“照”这一实物载体加以表现。人物画的“传神”,讲究刻画人物的内在气质、气韵以及思想意识,即“传神论”。一直到唐朝,“传神论”依旧被作为人物画的重要审美标准而存在。在作品《女史箴图》(图1、2)中,顾恺之根据自己的生活体验,着力刻画人物的生活状态与细节。画面中不同人物的眼睛、眉毛、嘴各具特色,他通过“传神写照”突出人物的性格,将眼睛刻画得更加生动,画面中人物之间的关系更加明确,故事情节根据人物之间眼神的交流展开。《洛神赋图》讲述了一个凄婉动人而又浪漫的人神相恋的爱情故事,抒发了画家的伤感情绪。画面中人物之间的关系是通过人物之间的眼神交流、情感交流加以展现的。在画面中,人们可以看到含情脉脉的洛神的依依不舍、流连忘返,眼神流露的惆怅之情与观者产生了共鸣,让人们感受到顾恺之“传神写照”的艺术特色。画卷一共分成三个部分,洛神与曹植的人物形象在全卷中不断出现,他们之间的眼神交流、情感动态被刻画得十分细腻,迂回活跃地再现了曹植与洛神纯美、感人、真诚的恋情。画面中,顾恺之将人物安排得疏密得当、有条有理,画面的安排趋于整体且相互融合,同时又区分故事情节,体现了画面的整体性、故事性、情节性,具有一种空间感。《列女仁智图》描绘了历史上那些足智多谋、有远见的妇女形象,画面安排得错落有致,人物之间的情感通过眼神加以传达。顾恺之在该作品中将“传神写照”发挥得淋漓尽致,通过人物的神情与身体动态,体现了人物的心思与故事情节。

“传神写照”是魏晋时期大众审美风尚的体现。魏晋时期流行的人物审美标准是“秀骨清像”,文人士大夫要做到清瘦却精神饱满,既要有英俊飘逸的外表,又要富有内涵,此乃之后为人们称道的“魏晋风度”。顾恺之的“传神写照”艺术语言是在这一条件下提出的,体现在人物画表现上,就是以洒脱的外形表达人物内在的精神气质。画面中人物的动态形象飘逸潇洒、气宇不凡,即“秀骨清像”。顾恺之的画作中有大量的同时代的人物肖像,其根据人物所处的环境与自身对生活体验的把握,以细小之处衬托画中对对象的动态特征与容貌,使画面生动、丰富、自然且贴近生活。《女史箴图》的《修容饰性》一段描绘了官中女子对镜梳妆打扮的动态,人物眼波流转,神情矜持。画中女子身着官廷贵族的华丽服饰,体现出当时社会的审美特点,折射出当时官中贵族女子的日常生活状态。作品旨在告诫官中女子除了要重视自己的外表,也要注重自己的品德修养,做到内外兼修。

顾恺之发展的“高古游丝描”用于表现人物形象,体现出用笔的力度,既清晰地表达出人物的内在结构,又注重用笔的力度

图1

图2

和法度。画面中刻画的人物形象,皆是画家在多方面地了解贵族生活与文人生活之后加以艺术创造而来的,线条富有节奏感和律动感,一气呵成、连绵不断,使人物动态更加自然、随意。气脉连绵不断的线条生动地刻画出衣服的质感,衣褶处的纹理晕染增强了质感的表现效果。在《洛神赋图》中,全图的线条循忽超逸,画家有力地控制线条的力度,使线条富有节奏感和韵律感。画家主要用线条刻画人物,线条纤细流畅,使用的色彩十分厚重、华丽。画中描绘的洛神有着拖地的衣袖、裙摆以及各色的裙带,随风舞动、仙气袅袅。人物有着美丽精致的面容、婀娜多姿的身段以及清新淡雅的气质,人们从画中可以感受到虚幻的美,画面描绘的场景俨然超然物外的人间仙境。画卷根据故事的发展加以描绘,画家将人物安排在自然山川之中,人物的服饰线条、远山、水中的波纹相互呼应,为画面营造了流转波动的旋律之美。在画面中,线条交错纵横,叠压疏密得当,动静结合,具有一定的空间感,透着灵动的气韵。

顾恺之“传神写照”艺术语言具有较高的艺术价值和深远的意义。在顾恺之之后,有关“形神论”的讨论不断地深入:表现在山水画创作中,要求画家要“写山水之神”;表现在花鸟画中,要求画家要表现出动植物旺盛的生命力,体现画家热爱自然和生命的炽热情感。顾恺之的“传神写照”对后来唐代的人物画发展产生了重要的影响。唐代吴道子、阎立本以及张萱、周昉深入研究“传神写照”的实质,试图将人物的动态行为通过眼神表达出来,此时,唐代的人物画也到达了发展的一个高峰期。如今,国内外也有不少学者深入地探讨顾恺之的“传神写照”,旨在让观者更加深刻地体会到画面人物的眼神中流露出的真实情感。当代画家也一直秉承着顾恺之的“传神写照”艺术思想进行的深入创作。

顾恺之的“传神写照”对后世绘画的影响十分深远。我国的绘画思想在顾恺之以后继续进步,不断地推陈出新,但基本上没有脱离顾恺之的“形神论”,且大多是在顾恺之“传神写照”艺术思想的推动下逐步发展起来的。他的艺术思想对后世有着重要的指导意义。如今,社会不断发展,但是艺术的实质未发生改变。当代的中国人物画家在创作过程中应追求“传神写照”的艺术效果,而这也是艺术的灵魂所在。

参考文献:

- [1]林溪.谈“画眼”.新闻与写作,1984(1).
- [2]樊波.中国人物画史.江西美术出版社,2018.
- [3]张法.中国美术史.四川人民出版社,2006.
- [4]罗淑敏.一画一世界:教你读懂中国.广西师范大学出版社,2012.
- [5]周积寅.中国画论辑要(增订本).江苏美术出版社,2005.
- [6]王世襄.中国画论研究.广西师范大学出版社,2013.
- [7]洪再新.中国美术史.中国美术学院出版社,2000.
- [8]廖明君,陈铮.顾恺之的“心眼”——陈铮博士访谈录.民族艺术,2014(2).
- [9]陈铮.顾恺之的“心灵之眼”.东南文化,2011(6).
- [10]林志军.“传神写照”小议中国人物画的写意造型观.群文天地,2011(3).
- [11]郭玫宗.中国画艺术赏析.中国纺织出版社,1998.
- [12]沈叔羊.谈中国画.人民美术出版社,1980.
- [13](南宋)刘义庆.世说新语.上海古籍出版社,2013.

(作者单位:北京服装学院)

编辑 张 瑞