

晴画风

弘扬三门峡精神、三门峡书画院晋京展
hong yang san men xia jing shen, san men xia shu hua yuan pu jing zhan

传神写照

作者：周乾华

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-05-11 17:41

“写”是写意人物画最主要的特点，也是观照中国画的关键点。中国画以书法艺术为基础展开对“形”“神”“意”的探究。人物画一出现就以线为表现手段，与“写”紧密地结合在一起——“写其形，写其神，写其意”。中国人物画在秦汉以前就确立了“写”这一主线，其后，“写”又有唐宋元时期与印度佛教的融合，以及明朝至今与西方文化的碰撞。有意思的是，每一次和外来文化交融，便巩固和加强了对“写”的认识，扩充并提升了“写”的内涵。比如禅宗介入书画以后，大大解放了写意人物画对“线”的运用，使“写”成为了一种内在的精神。石恪、梁楷、牧溪、因陀罗、梵因等人物画家出现后，庄子梦想“解衣磅礴”的“真画者”变成了现实；书法里纯粹的写意状态——“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”——在人物画里有了印证。

“写”至少包含了“书法式书写”和“写的态度”两层意思。

书法式书写就是要以书法对点画的要求来衡量画里的点画，它包含两方面的内容。一方面要关注的点画质量。衡量线条的高品质就是要使线条具有丰富的内涵：要含蓄，要有弹性，要有力量感，要自然，要有想象力，要有动感等。另一方面要书写流畅，连贯。要做到这一点就要关注笔势：“笔有顺有逆，法用循环，起承转合，始一笔。有一笔起，积千万笔，仍是一笔。”（黄宾虹语）

写意人物画独特的造型里有一种“写”的态度，“写”的意识。“以形写神”，“传神写照”，“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”可见“形”与“神”是通过“用笔”（写）来达到“传神”目的的，从顾恺之到吴道子，从石恪到梁楷，从唐寅到黄慎、闵贞等，历代人物画大家都重视“以形‘写’神”，具体体现在以下几个方面。

一、以线为基本表现手段，因为线造型可以充分发挥“写”的主动性。在创造形的时候，画家首要考虑的是这个形是否便于“写”，什么样的形便于用什么样的线型来表现。我们可以从“十八描”里清楚地看到线条与形的关系。有重视形体写意而对线条写形关注较少的高古游丝描，铁线描，譬如顾恺之的画《洛神赋图》，《女史箴图》；稍多提按的兰叶描，折芦描，如唐寅的《吹箫仕女图》《秋风纨扇图》等；更加放纵的减笔描，柴笔描等如石恪的《五祖调心图》，梁楷的《李白行吟图》。很显然，线型改变了，形也跟着要改变。试想一下用顾恺之的高古游丝描来画梁楷的“六祖撕经图”是什么样子呢？！

而且写意人物画中非常讲究笔型线性，当第一笔写下之后就限定了第二笔、第三笔，乃至最后一笔的大小、方向、形状等等。借用书论的一句话来说比较形象：“一点为一字之规，一字为一行之规，一行为终篇之准。”一生二，二生三，如此这般笔笔“生”成。譬如梁楷的撕经图，六祖撕经时动作很大，须发怒张。脸部表情虽然寥寥数笔，但极其精微、准确、传神。两臂线条刷扫而出，有挥动之感。身上的线条顿挫牵带，笔笔分明，极具阳刚之美。我们在读画时，眼睛随着线条的起止牵引，随势生发，由六祖的头部而颈，而左臂，而右臂；而背、腰、跨、脚，而经卷，通体连贯，一气呵成！

二、不以形似为目的，讲求神韵，讲求意境。写意人物画采用的是意象造型，是画家在客观物像的启发与召唤下创造的形象。顾长康画裴叔则，颊上益三毛。人问其故，顾曰：“裴楷俊朗有识具，正此是其识具。”看画者寻之，定觉益三毛如有神明，殊胜未安时。这则故事可以看作意象造型的范例，

“画”是种创造，讲求“神似”。另外，古人作写意人物画时有一种“默识心记”的本领，韩熙载夜宴图就是南唐画家顾闳中默画出来的。画家所作的形象是心像，是在与对象的交谈沟通观察后创造出来的形象。这样“提纯”出的形象必然是去除了芜杂部分，最能表现对象精神内质的形象。我们可以想见那时画家“九朽一罢”苦心孤诣的造型探求，既得会心后一挥而就的畅快淋漓。现在的画家大多借助照片与图片资料来创作，人物造型越来越准了，但越来越不“似”对象了。这是因为写意人物画里要传递两种“神”：传所绘对象的“神”；另一方面是借对象的形传画家的“神”。意象造型要求画家对客观形象有极强的理解力和形象提炼能力，画家的造诣修养都表现在所创造的形里面。造型里的“写”与用笔的“写”是同步的，“骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”

三、写意人物画里的情绪也是影响造型与用笔的重要因素。每一笔是情绪，每一个造型也是情绪，同一个画家在不同的情绪下画出的形象也必然不同。“喜气写兰，怒气写竹”正好说明情绪影响画画状态。书论里也有“五合五乖”^①影响书家情绪，“工画者多善书”，想是画家多有体悟吧。然而，需要指出的是，情绪与理性在画画过程中是兼而有之的，互为消长的，情绪多些，或理性多些，我们可以从画面中品读出来。比如梁楷的罗汉图，布袋和尚图，泼墨仙人图，三幅图中的笔型不同，用笔速度不同，传递的气氛也不同，我们可以想见画家画画时不同的心态和情绪。画家画罗汉图时的恭谨严肃，笔头透出的是一份静穆。很显然这是比较理性的写意画。布袋和尚憨态可掬，画家在刻画完头肩后，画衣服与布袋时则大笔挥扫，仿佛笔笔带着喜悦。这种画擒纵有度，在“收”“放”之间。泼墨仙人图则以“放”为主，难度最大。这种大写意人物画最容易给人一种随便涂抹的错觉。细细品读就会发现粗头乱服之中，笔墨嵌接非常严谨，笔致非常讲究，粗放而不粗率，看似漫不经心的点画完全在画家的操控之中。当然，每一笔都在计算之内的写意人物画是不可想象的。画家在落笔之后必然是随势生发，因势利导的。画的过程中有很多偶然因素会出乎画家意料，比如情绪波动，材料不称手等，这时候就要考量画家才能和修养等综合素质了。这种情况最具挑战性：要么功亏一篑；要么一幅佳作问世。这也是写意人物画魅力独具的地方。

上文从笔要“写”，形要“写”，情绪也要“写”来谈，但为什么要“写”呢？我想是因为我们骨子里“道”的哲学思想在主导着我们的审美。“道”将纷繁复杂的宇宙万物归结为简明的“阴”“阳”两个字。“一阴一阳谓之道”。书法和中国画里面黑色的墨与白色的纸分别指向“阴阳”，一黑一白，一阴一阳。这就使得写意人物画在技术上力求简，材料上也求简。中国画在材料上“简”到排除诸色，只用“水”和“墨”。与此相应的技术方面必然以“简”为指归，“简”到只用一个“写”字，形态上“简”到一笔不多一笔不少，甚至“一笔不可移易”的最纯粹的状态。画家凭借对技术技巧的驾驭，用最简单的工具，用最为简省的笔墨，表达丰满的人物形象，传达最丰富的情感。‘负阴以抱阳’是写意人物画的整体观，而“写”是激活“阴”“阳”的枢纽。中国画讲究一幅画就是一个独立自足的小宇宙，画中的任何部分都须放在整体中观看，不能割裂。画中的形象是画的部分，画中的空白同样是画不可分割的部分。“无画处皆成妙境”，“计白以当黑”，“虚实以相生”，“当其无，有之用”，都足以说明历代画家对“负形空间”（无画处）的重视。当蘸墨的笔点向素洁的白纸时，随着“写”的时间和空间动作，牵引着“阴”“阳”交互转换，“黑”“白”开始流动起来了。一幅画中充分“激活”了画面空白部分，才能让人觉得圆融饱满，有“画外之想”。

“写”是“技”，也是通向“道”的津梁。

综上所述，写意人物画是通过“写”来主导造型。“写”是造型的途径，也是完成造型的方法，在“写”的过程中表达画家对生活的体验，传承“写”的精神。我们把握住“写”这条主线，不论是整理画家个案、探讨风格演变、梳理画史，还是解答被弄得玄而又玄的“气韵”等问题，都可以清晰地发现它的脉络。在艺术多元的今天，锻炼造型的方法手段也从单一的书法造型训练变得多样，素描，速写，油画，水彩画等等都可以成为有效的造型手法。在多元化了的艺术环境里再重新认识“写”的意义就变得很特别了。

我以为只有坚持“写”的精神，立定了“主心骨”才谈得上广采博收。丰富和发展写意人物画。

参考文献：

[1]芥子园画谱[M].北京：人民美术出版社.

[2]苦瓜和尚语录[M].上海书画出版社.

[3]吕凤子.中国画法研究[M].上海：上海人民美术出版社，1989.

[4]张安治，寿崇德著.中国画家丛书之吕凤子[M].上海：上海人民美术出版社，1988.

[5]潘修范.中国画家丛书之梁楷[M].上海：上海人民美术出版社，1988.

[6]孙祖白.中国画家丛书之米芾米友仁[M].上海：上海人民美术出版社，1982.

- [7]陈金陵. 中国画家丛书之罗两峰[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1981.
- [8]黄宾虹画语录[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1978.
- [9]张彦远. 历代名画记[M]. 北京: 人民美术出版社, 2005.
- [10]陈滞冬. 陈子庄谈艺录[M]. 郑州:河南美术出版社,1998.
- [11]刘墨. 书法与其他艺术[M]. 沈阳:辽宁美术出版社,2002.
- [12]巫鸿. 美术史十议[M]. 上海:上海三联出版社,2008.
- [13]林木. 明清文人画新潮[M]. 上海:上海人民美术出版社,1993.
- [14]钟跃英. 气韵论[M]. 上海:上海人民美术出版社,2000.
- [15]邱振中. 笔法与章法[M]. 上海: 上海书画出版社, 2003.
- [16]沃兴华. 书法技法通论[M]. 上海:上海人民美术出版社,2001.
- [17]许洪流. 技与道——中国书法笔法论[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.
- [18]浙江美术学院研究生论文选[M]. 1991

作者系南京艺术学院美术学专业
中国画人物方向研究生在读