

赏析“铁线描”在现代绘画中的神韵

黄海蓉 沈丽燕

(南通职业大学艺术学院, 江苏南通 22600)

摘要: 国画工笔注重细腻入微的描绘, 从事工笔画创作的人常常以勾线为乐, 尽情享受在细腻线条勾勒中所带来的愉悦与满足之感。线条是绘画中最重要的表现手法, 它不仅是一种基本的描绘方法, 而且也是一种独特的艺术语言。中国画的白描技法, 被称为国画十八描, 主要是指人物画的线条用笔技巧。但在花鸟绘画、山水绘画中均有展现。线绘轮廓, 乃中国传统绘画特色, 用线的精髓堪称一绝。其中的铁线描技法, 凌厉强劲, 不见柔弱之感。仿佛铁骨铮铮, 展现出独特的韵味和艺术魅力。本文便追本溯源, 从铁线描的起源, 发展, 运用, 再到现代绘画, 探索铁线描的变迁和升华, 领略这种精湛技艺的独特神韵。

关键词: 十八描; 铁线描; 现代绘画作品

一、白描技法

(一) 国画十八描

中国画源远流长, 也是在长期的发展过程中逐渐形成的特有技法。以线造型成了中国传统绘画的特色, 不管是惟妙惟肖的人物画, 还是写意奔放的山水画、细致入微的花鸟画, 都少不了以线勾勒物象。古代的画师们匠心独运, 把各种线描形式概括成了十八种技法, 美其名曰: “国画十八描”。这些线描的方法, 作为绘画的基本程式总结, 用来传授线描技法。一代一代, 独领风骚, 故有吴道子“吴带当风”、曹仲达“曹衣出水”等描法。十八描是中国传统的线描, 分别有高古游丝描、琴弦描、蚯蚓描、铁线描等18种样式。每一种技法样式都有各自特点和特定场景的表现。工笔画中的勾线白描尤为重要, 不论哪种线描都是突出“写”字, 我们会看到每一条线条都充满了书法的气韵。仅仅是白描, 不施丹青, 却能光彩照人了, 这就是媚骨天成之章法。到了现当代, 线条的形态随着画者、观者的审美变化, 随着时代的变化, 又开发出多种形态各异的线条。但万变不离其宗, 我们练习好基本的线条, 其他的线条也就运筹帷幄了。十八描的技法各有千秋, 共同构成了国画丰富多样的线条世界。

我们在绘画的同时也会惊奇地发现, 线条的变化和中国的书法也有着一脉相承的联系, 我们看到中国的书法, 也是类似于线条的艺术, 单纯的黑白线条间隙, 通过节奏、方圆、疏密来分割白色宣纸的空间, 形成了不同的美感, 和我们的绘画线条有异曲同工之妙。这也许就是老祖宗的审美的绝伦之处。

(二) 铁线描的创立

铁线描, 产生于魏晋隋唐之际。最常见的是出现在中国古代人物衣服的褶纹画法上。铁线描画粗布麻衣纹理、山石纹路、剑麻树干松针等特别合适, 其线条外形状如铁丝, 故名铁线描。它的技法苍劲有力, 如遒劲的枝干, 均匀又流畅。由铁线描勾勒成形的衣纹线条常常稠叠一起, 又有下坠之感, 透出一种古典、朴素又溢满典雅的神韵。清·王瀛: “用中锋圆劲之笔描写, 没有丝毫柔弱之迹, 方为合作。”来形容。从绘画作品来看, 代表人物顾恺之、阎立本、李公麟、尉迟乙僧等画家在作品中的铁线描刚劲飘逸、形神兼备, 屈铁盘丝, 展现了铁线描技法各自独特的魅力。

(三) 铁线描的发展

在唐代, 由于佛教的兴盛, 铁线描也发展迅猛, 多以壁画形式出现, 佛教题材尤为突出。其代表人物: 顾恺之的《女史箴图》、阎立本的《晋武帝司马炎》, 笔法细腻得如春蚕吐丝, 把铁线描的循环婉转之美体现得淋漓尽致、精妙绝伦。在明代万历年间, 铁线描技法得到了广泛的应用和发展。其青花的绘画经过三个阶段的发展, 铁线描法得到充分发展, 变得细劲有力、清雅秀美。绘画者们运笔缓慢而稳健, 线条变化小而流畅, 具有很高的艺术鉴赏性。其独具特色的线条和绘画风格, 对后世绘画产生了深远的影响。万历年间的陶瓷, 不管在大英博物馆、还是在故宫博物院,

其精湛的工艺、独特的图案都是馆中瑰宝。清代铁线描瓷器的数量更为惊人, 尤其是在雍正年间, 绘画作品在风格上更加的精美绝伦, 器型也变得丰富, 拓展到香炉、茶壶、笔洗、碗碟等。铁线描工艺和纹样炉火纯青, 秀外慧中。这样的瓷器珍品难觅踪迹。这也真正体现了画家们对线条的极致追求, 也为后世艺术家们提供了丰富的创作灵感。

二、铁线描

(一) 传统铁线描

铁线描是中国画的一种笔法。在中国古代绘画中占有重要地位, 历代都有艺术家运用此技法创作出许多经典作品, 如山西芮城的《永乐宫壁画》、顾恺之的《洛神赋图》、唐代阎立本的《凌烟阁功臣二十四人图》, 清代上官周《晚笑堂画传》, 还有近代潘玉良的《月夜琴声》、胡也佛的《采荔图》、丁绍光的《母爱》等。

铁线描独具魅力, 它独有的特点是: 第一, 在笔法的运用上, 它使用中锋运笔, 圆劲有力的笔法铿锵有力, 画出的线条粗细均匀, 表现出一种坚韧有力的质感; 第二, 在形态的表现上, 它线条形态特显, 犹如根根铁丝, 方直挺劲, 行笔凝重, 转折处又坚硬有力, 显示出一种秩序感和纪律性; 第三, 在适用的题材上: 铁线描多适合于表现较为庄重的题材, 如宗教人物、历史场景等, 能够凸显出人物或物体的稳重和威严; 第四, 在技巧方法上: 绘画时, 尽量控制好笔尖上的力度, 力度要均匀, 不要忽轻忽重, 先以淡墨勾出衣纹轮廓, 然后用较深的墨色结合线面来破染, 形成墨色层次的递进变化, 以增强绘画作品的立体感和质感。

(二) 改良升华铁线游丝法

铁线游丝法是铁线描的升华, 是一项绝活技艺, 绝对独领风骚。铁线, 线条挺拔刚劲, 虽细但不弱; 游丝, 是赞美其线条空灵飘逸。它通常用来描绘人物的头发、胡须等细节的极细线条。这轻盈流畅的线条如果被画家把握得精准到位, 定会将人物的神韵刻画的丝丝入扣、栩栩如生。这就非常考究绘画者的深厚功底。现代的绘画作品大师, 我们欣赏詹忠效、胡也佛、丁绍光的作品。就拿国内著名的海上画家胡也佛先生, 他的铁线游丝技法, 如同游丝一般轻盈, 又不失刚劲和坚韧。他笔下的每一根线条像是精心雕琢过的, 被张大千称为“铁线游丝”。他所绘画的仕女图更是一绝, 闭月羞花、婀娜多姿, 让众多艺术家们望尘莫及, 而让他家喻户晓的确是因为他绘制的金瓶梅绘画, 据说所有的金瓶梅版本里面, 胡也佛的是最经典的存在。他的作品因其精湛的技艺和独特的风格, 被业内人士誉为海内一绝, 他自己也被誉为画坛“微雕大师”。

詹忠效, 旅美著名画家, 致力于毛笔线描的研究。其精湛的线描作品, 多次在国内、国际参展和获奖, 继之出版了个人线描专著《詹忠效线描画选》, 从而奠定他在现代中国线描人物画卷中的重要位置, 被誉为“中国人物画白描领域的代表人物”。詹忠效的线描, 继承传统, 与时俱进, 具有独特个性的“詹衣描”的形成, 主要是从传统的铁线描演化而来的, 在他孜孜不倦的探索和实践下, 所绘的线条舒畅宁静、流动活泼, 刚劲屈铁、明快

有力。他的线条强调弹性的韵味，具有很强的生命张力，慢慢地他的作品变得有风格、有内涵，有调性。他主要通过线条之间的粗细、轻重、刚柔、虚实等变化，再经过用节奏韵律感强的较密集的长短线，穿插交错、疏密聚散，造成人物活跃在画面上，非常灵动，具有生命力同时彰显强烈的艺术魅力，被冯远等艺术大家称之为——“詹衣描”。

三、现代绘画作品中铁线描的韵味

(一) 铁线描在现代线描画中的升华——以线为舟，铁画银钩的詹忠效。

铁线描在现代绘画中的改良与升华。以线为舟，铁画银钩，以连环画家詹忠效的白描插图为例。以线描精美著称的詹忠效老师，出道于20世纪70年代，他的连环画堪称一绝，吸取了传统铁线描的精髓，又融入了个人特色，一番创新和突破后，一出手就展现出及其成熟凝练的个人风格，是中国人物画白描领域的一面旗帜。他的连环画代表作品《弧光闪闪》，是70年代的经典之作，塑造的人物立体丰满，环境气氛的渲染和场景刻画很真实。他为长篇小说《晋阳秋》作的插图，曾经在全国书籍装帧艺术展览中荣获一等奖。《吉鸿昌就义前后》《灿烂的星辰》《来自东方的绘画》等，都是詹老师的优秀代表作。詹忠效老师对于白描的执着研究，是源于他对千百年来，以一根线就创造了绘画历史的深深崇敬。他认为白描作品具有单纯、清丽、典雅的风格，绘画者用由表及里的观察能力，把抽象与具体融于一体的造型语言，概括而简洁的艺术手法，他对中国文化这种传统技法欣赏和折服，所以他也会在线描领域继续深耕下去。

(二) 铁线描在现代线描画中的升华——铁线游丝，一霎清明雨的卢延光。

铁线游丝，一霎清明雨，从卢延光的作品看铁线描的变迁。卢延光的作品，不管连环画还是山水画，都极富装饰效果。他的连环画，梦幻般的流动线条，一气呵成，好似飞快切换的场景，点线面的交融，轮廓的起伏和节奏的韵律，显得大气磅礴。虽是黑白颜色，却用巧妙的构图和精妙的笔法，显露出脂粉的明媚和金戈铁马来气息；构图上不拘泥于时间和场景的真实，动静结合之间，流畅悦目，轻松自然。点、线、面块的疏密之间，构成黑白灰的节奏关系，画面有时疏可走马、有时密不透风，虚实掩映之间，做到笔笔到位，秩序分明，方寸黑白相间，细致入微、环环相扣。在大的节奏上又快不含糊，让人于工整里觉出一种节奏上的动感。因此清晰醒目，对比强烈，“中间色”丰富。他的硬笔描线，饱满圆润，游若蛟龙，线的韵律感很强，装饰中的圈圈点点，可以看出对包豪斯的构成等舶来艺术特色的借鉴。卢老师突破传统的用笔，大胆的革新，有意的融入全新技法，不受地域和国界的局限，再基于民族艺术精神熏陶，汇合中外文化，这样发展起来的绘画风格，与众不同别有雅韵。卢延光的作品《长生殿》《桃花扇》《关汉卿》，是连环画的标杆之作。他将中国流传千年的白描技法与西方平面构成的装饰风格相结合，开创了独树一帜的新古典主义绘画风格，对于针管笔、钢笔风格的插画有很多借鉴技巧。

卢老师笔下的仕女图力避明清人物画的衰弱感，注重线的速度与节奏，使用“铁线游丝描”的坚韧线条、“行云流水描”的昂扬节奏，表现人物的美感。线条潇洒俊逸，疏密有度，构图既有现代设计感，又兼具传统哲学里的高级留白，每一幅的画面都颇有张力。长生殿，桃花扇的插画堪称一绝。中国一百帝王图，线条细腻流畅，画面黑白灰层次分明，装饰元素中的中式纹样和线条的流畅度值得我们学习。画面中大面积留白后，使视觉中心集中在人物上。后期他的山水创作，独特的笔触、深刻的艺术感悟，也取得了不俗的成绩。

(三) 铁线描在现代线描画中的升华——铁线银丝，中华仕女第一人的胡也佛

胡也佛，擅作仕女图，他为了画好各类仕女，苦练线条。他

练线条的方法是画各种各样的圆：正圆、椭圆、弧线，不但要求一气呵成，而且笔笔均匀有力。这就造就了胡也佛的线条功夫，他的线条是海内一绝，其笔下仕女的衣纹线条似为丝革织物，轮廓分明，裙裾线条柔和如水，上下衣裙多为素色，反衬头上精巧的簪花与腰间腰封的艳丽华贵。多中锋用笔，流畅有力，行云流水，背景配色清雅靓丽。他的工笔仕女画风靡20世纪40年代的上海滩，张大千自认为画不出胡也佛笔下仕女的那股媚韵。张大千第一次见大师“媚韵之作”拍手叫绝，直叹“自弗不如”。胡老师代表作有《红楼梦》《杨家将》《三国演义》《打金枝》等，他的线条功夫，至今仍是海内一绝，极具个人辨识度，杂而不乱，细而不断，用笔特别的洒脱自如。虽然画稿中的人物比例并不完全合乎常理的比例，但却极具舞台张力，表现的灵动而隽永。

(四) 铁线描在现代线描画中的升华——站在东方，看西方日出的丁绍光

用中国文化，画一场奇迹的丁绍光大师。丁绍光老师的艺术创作，真正体现了：各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。他的作品融合了东方古典主义、西方现代艺术的特色，以世界古老文明为灵感源泉，用未来和谐主义加以诠释，表现出对人类共同理想境界的追慕与神往。丁绍光老师，是云南画派的代表人物，他大力弘扬和传播中华传统艺术，他的作品以独特的艺术语言，表现人性的纯真和自然的宁静。他的作品中遒劲有力的铁线描贯穿之中，不论是植物还是人物，造型多以金色或银色铁线描统一勾勒，结构上严谨工整，繁而不杂，更多的是想表达一种生命的宁静感。他的作品《母性》体现了母爱的真谛，被联合国全球发行，《田园风光》《版纳晨曦》更具有地方特色。作为“云南画派”的画家，在意境的装饰创造过程里，他贴近生活，把真实揉进画作；将云南人物、风土人情、民族服饰为题材，诗意一样的画境中体现华夏之唯美，中国传统的线描技法贯穿其中，传达给西方，让世界认知中国。丁绍光先生有言：“如果是让他把画出来的线落在纸面上，这线是可以力透纸背的。”这种“铁线描”，在丁绍光老师的画作中，对解决人物造型，强调画家非常个性化的情感起到了不可低估的作用。他的沥粉贴金装饰画，唯美重彩。钢丝般匀称的线条，斑斓典雅的色彩，优美夸张的造型，鲜明的文化符号，集装饰画与重彩画于一身，散发出强烈的艺术魅力。

除了以上几个优秀的铁线描代表人物，还有叶毓中的《李白与杜甫》，画出了大唐的氛围，对黑白灰把控的很到位，线条的运用，把腹有诗书气自华的李白与大庇天下寒士俱欢颜的杜甫描绘得非常生动。颜梅华、颜志强父子，他们不仅辛勤躬耕连坛多载，且作品量多质优，几乎每一部作品都是精耕细作，大国工匠从不敷衍了事。他们的作品，风格独特，画风雄健大气，运笔洒脱自如，既接地气，又充满中国传统绘画的艺术情调。颜梅华父子笔下的“鸿门宴”，各个形象鲜明生动，栩栩如生，人物都在他们的笔下活了！他们真正地把中国传统的线描呈现到让人赏心悦目、流连忘返的境界。

线描，围绕形势产生，又因精神文化得以升华。对于中国的传统线描满怀敬佩之情，每一种线描技法都是深邃的智慧沉淀。中国画的线条具有了中国人的特定基因，形成了独一份的审美价值和文化价值。它奠定了我们的文化自信，让我们一起守住中国画的生命之线。

参考文献：

- [1] 刘园. 线描艺术的魅力——李公麟白描艺术脉络梳理与探究[J]. 艺术市场, 2021, (08): 112-113.
- [2] 张敏. 和而不同兼容并蓄的中国线描艺术[J]. 中国艺术家, 2020, (02): 19-20.
- [3] 赵轩. 浅谈永乐宫壁画的线描艺术[J]. 文艺生活·文艺理论, 2019, 000(001): 169-170.