

点“睛”之笔

——浅析中国人物画“传神”

王 萌

重庆外语外事学院, 中国·重庆 404100

【摘要】眼睛被称为“心灵的窗户”,可见其存在的价值。据唐代张彦远《历代名画记张僧繇》载:张僧繇于金陵安乐寺,画四龙于壁,不点眼睛,每曰:“点之则飞去”。人以为诞,因点其一,须臾,雷电破壁,一龙乘云上天,不点睛者皆在。在古往今来的绘画创作中,“传神”是引起重点关注的一个问题。本文就关于描绘人物眼睛进行论述,说明“睛”、“神”在人物画中的重要性以及如何做到“以形传神”。

【关键词】中国画;眼睛;传神;生活

“画龙点睛”是一个古往今来人人皆知的传说,不难看出其所表达的对于眼睛在生活物上的重要性。画眼睛,是属于描绘脸部外貌的一部分,是“符号”也是“活物”,人物一刹那的内心活动,甚至其人生阅历,都能在眼神中反映出来,看人当看眼,看眼即看心。《太平御览》中云:顾虎头为人画扇,作嵇康、阮籍二人像却都不点眼睛,他说:“一点眼睛,便要说话。”这里的“说话”不是真的说话,是人物内心与外界开的一扇门,人物的心理活动很多都可以从眼神中反映出来,眼睛不仅能够“说话”,而且也会使画面中的人物鲜活起来。

1 古往今来的“点睛之笔”

一部好的电影能让人身临其境,一个好的演员能让人感同身受。而一幅好的绘画作品是可以让人感动的,世界名画《马拉之死》,以具体真实的细节刻画,描绘了马拉惨死在浴缸中的画面。马拉安详而又痛苦的表情,斜倚的躯体和无力的双手,在整个画面弥漫着一一种悲壮而又崇高的气节,感染着观者的情绪。

西画的表达是直接的、厚重的,而中国画却是委婉的、含蓄的,两者都能触动心弦,令人产生共鸣。中国古代人物画源远流长,迄今所知最早的独幅人物画已有两千多年的历史。人物画成熟于战国时期,在魏晋南北朝时期发展到了一个高峰。东晋画家顾恺之注重表现人物精神面貌,尤其是眼神的刻画。《洛神赋图卷》—“之建睹神”,画面描绘的是曹植在洛水河边与洛神初次相逢的场景,曹植在洛水河边不经意间发现了一位女神,担心惊动洛神,曹植用双手拦住欲上前的侍从们,目光中充满了初见洛神时的惊叹。顾恺之把一众侍者和曹植的目光处理成指向同一方向,眼神的表现很是巧妙,侍者垂目低视,唯独曹植目光远送,神情专注,刚好与洛神的视线遥遥相对。顾恺之利用形态与眼神,单单从一个画面中就很好地传达了人物的内心活动。后人诗赞此图:洛神赋,气象新,窈妃情,无限深;曹子建,欲断魂,神形备,妙绝伦。

在中国绘画体系中,肖像画是可以作为人物画的一个单独门类而存在。肖像画称作“写真”、“传神”、“写照”,也称作“传真”、“写神”、“传影”、“写像”等等。其中除了包含形貌的逼真相似之意,还要求表现对象的精神特征、生命气息,以达到传神的效果。“真”、“照”、“神”、“像”,透露了中国肖像画所侧重的因素,有可参照的真实人物,如用铜镜对照或河中取影般相像的意味,还要求“形神兼备”、“以形写神”,达到惟妙惟肖,透过外貌形象表

现对象的内在精神。

顾恺之认为“传神写照,正在阿堵中”。阿堵即眼睛,乃人之精气神所聚处。岁月几何、学识品格、职业秉性、身心康健皆可从目色中透出丝丝缕缕信息,想掩盖也掩盖不了。他提出“以形写神”,强调画家在反映客观现实时,不仅要追求外在形象逼真,更应追求内在精神本质的酷似。

唐代是中国绘画史上一个昌盛的时代,人物画家涌现出了吴道子、阎立本、张萱等,创造了“吴带当风”、“疏体”、“铁线描”、“仕女画”等艺术风格。阎立本笔力圆劲雄浑,尤精肖像,擅长于刻画人物性格,作《历代帝王图》。选取从西汉至隋朝13位帝王,有残暴昏庸之君,也有千古之明主。阎立本通过对各个帝王不同的面部表情的刻画揭示出他们不同的内心世界和性格特征。明君与昏君是有所区别的,明君开国创业,是有所作为的帝王,阎立本着力表现他们各自不同的性格和共有的气质不凡、端庄威严的气概。如刘秀被描绘成神情坚定,双目刚毅,两眉舒展的形象;曹丕目光敏锐逼人,嘴角微闭;刘备双眉紧锁,表情忧郁;孙权温文儒雅,细目圆脸,嘴角含笑;司马炎目光坚定有力,威武神气。那些昏庸无能或残暴的君王,阎立本则着重描绘他们的软弱无力、刚愎自用的一面,突出表现委琐散漫的气质。如杨坚双唇紧闭、眼神深沉,透露出其内心好猜忌的性格;陈叔宝双眼乏神、性格软弱,是昏庸亡国之君。阎立本通过眼睛的形状特征的细微差别,表现这些帝王的心理状态与性格特征,以及人物的内心世界。

言语的交流也许仅仅存在于表面,但是眼神的交流确是一种心灵沟通。《秋冥》是现代工笔人物画家何家英的代表作,画家描绘了一幅身着白衣在一片桦树林里席地而坐,头枕双臂,侧脸凝视,静静地望着某处,已然出神的年轻女子。没有情绪、没有内容的眼神描绘正是进入冥想状态的真实神态,瞬间静下来,陷入难得的空灵状态。张大千先生曾说过,成功作品的魅力在于能使画中人与看画人之间产生深情切意而画我两忘,何家英的这幅《秋冥》正是做到了这点。

2 如何做到“传神”

笔墨如何能够传神?几千年来画家们一直探索这个问题,东晋顾恺之《论画》云:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙中得也。”人物的各种形神状态,不仅仅是一个外在形象,更应拥有自己的思想,并且一直进行着各种复杂的思想活动,所以人物神情变化是极其丰富和微妙的。

一个人的神态是寄宿于一个形体之中，形体运动中的神态，是一种内心思想活动的直接反应，只要学会观察，把内心和外形的形态两个方面联系起来分析，就不难理解形神的关系。

描绘对象，不应当求太像，也不应当故意求不像。求它像，画当然不如摄影；若求它不像，那又何必画它呢？所以一定要在像与不像之间，得到传神超物的趣味。这便是绘画的艺术，也就是古人所说的“遗貌取神”。

2.1 在“细微处”做文章

徐沁曾强调：“造微入妙，形模为先”。根据这一思想，沈宗骞一再强调审美创造过程中先要细心地观察“形”的微妙变化，反复“约量”、反复“期酌”对象的描写与刻画，做到准确无误的表达，则“神自来矣”，“神理当无不得矣”。

传世的画作之所以百看不厌，经得起细看，就是因为这些作品在“细微之处”大做文章，在虚处、白处苦苦经营，而在实处就更是功到笔来、兴来之墨，挥洒自如。在这里，我想说的细微之处也就是被称为心灵窗户的眼睛。眼睛是人类从外界获得信息，然后传达思想的一个重要武器。我们常说，看一个人不是看表面而是用心去看的，而眼睛正好是一个人思想、情绪的传播器，嘴巴可以说谎，精明的人可以做到面不改色，但是眼睛里的内容是真实的，是一种内在的东西。

中国传统绘画讲究的就是含蓄地表达，五官中最能表现画面中人物内心世界的就是点睛，这也是最难的一笔。古往今来的画家们对眼睛的描绘也是下了一番苦功夫的，《午息图》为张大千先生传世仕女画中最具盛名之作，画中除了画面布局有独到之处外，最吸引人的就是图中仕女含情脉脉的双眼。在《张大千谈艺录》有一段关于画眼睛的描述，“画眼睛时，先描出眼眶，再勾出瞳人的轮廓，用淡墨渲染二三次，再用浓墨重勾一遍。传神的关键重在随人的位置，也就是视线的方向要对正面，尤其是在画仕女时，要使画中人物顾盼生姿，又要随你从哪一个角度来看，都是像在脉脉含情地望着你。你在右边她看着你，你在左边她也看着你，正面就更是不用说了，就算将画面倒转过来，旋转一百八十度或者九十度，她仍旧是在看着你。画面中人物的眼神与看画人的眼神，彼此息息相通。洛神赋中所说的“神光离合”也就是这个意思了。

2.2 贴近生活，重视写生

游历不但是绘画资料的源泉，并且可以窥探宇宙万物的全貌，养成广阔的心胸，所以行万里路是必需的。——《画说》

“艺术，来源于生活并高于生活。”从艺术实践来看，传统绘画中最先发达并受到重视的就是“写生”艺术，这从原始陶器和原始岩上面所刻画鱼、羊等形象可以得知。张大千先生曾说过：“石涛的画，无不是来自生活而法度严谨，无一不新颖奇妙而另辟蹊径。”这里的“生活”就是身边的事物，指和人们生活相关的一切。艺术因为来自生活，从生活中获取的内容、笔墨、情意、境界和布局，也当然会得到充满生命力的艺术作品。假如那些古往今来的艺术家们没有了生活的观察，

不从“生活”中来，不饱游名山大川，不时刻注意观察、体会身边发生的一切事物，那就不可能得到广泛的画题和画材。即使画了一些事物、人物，也不可能得到生动感人、“活生生”的效果，也不可能把画中的物画得“生而活”。只有来源于生活，才能画得“生”“活”。

说到“生活化”，标志性的一位国画家——齐白石。他四十岁后，曾五次出远门游历大江南北，饱览祖国河山，丰富见识，助长技艺。他曾对门生自豪的说：“我绝不画我没见过的东西。”胸中富丘壑，腕底有鬼神。齐白石以自然为师，“要写生而后写意，写生小稿写意而后复写生，自能形神俱见。”从生活中来，贴近自然，感受自然，是他一生不懈的追求。我们可以从齐白石留下的很多画稿里看出，他所绘制的均是身边小物，他善于观察生活、积累素材。养成了把写生时的印象和感受用寥寥数笔记录在写生小稿上的习惯，正因为如此，他的作品才富有生活的味道，拥有生命力。齐白石告诫门生“多写生”“多钻研”，他曾对学生说：“你画鸡，毛病在缺少写生的工夫。我对鸡仔细观察和研究的时间比画鸡的时间多得多，所以才能有神。”

画山水的人，必须要多游历，“行万里路”有了丰富的经历，把游览过的名山大川熟熟的牢记在心里，记在纸上。然后，在画起画来才可以做到形象多变、造型新颖、生动感人，才能让观画之人有无限遐想，仿佛身临其境。同样，画人物的人，除了要仔细观察所描绘对象的外在形象，更应了解此人的身份，地位，学识，所生活的环境，进而与此人进行交谈，了解他的思想，内心的情感。在作画时，更应关注人物当时的心情，这些在画面上的表现可以体现在人物的外在动态上，但那是远远不够的。要进一步抓住人物的面部表情，特别是双眼的神韵，那是“神”的直接体现。这也就是“写生”，“写”是指写字或者作画，是描摹：“生”是指活生生的人物。那么，“写生”就是要把自然界活生生的事物写下来的意思。

写生一直都是中国画的传统，古代很多名画家都是要写生的，只是表现的方式不一样。写生，是一种亲近自然的方式，一是可以收集创作素材、“资料”；二是艺术游记；三是得到了真真切切自然地陶冶；四是练练笔墨的功夫；五是在实景中获取大自然创造的构图、布局。

做到以上两点，学会观察，重视写生，在细微处最文章，就能得到“点睛”之法，在研究创作过程中应观察感受更仔细些，思考更加深入一些，以“神”如手，抒发出“韵”，以形传神，自然会有一种自然超脱而又能摄取对象气骨和神韵的佳作。

参考文献：

- [1]《张大千谈艺录》2007 河南美术出版社。
- [2]《画说》明代莫是龙。
- [3]《写照传神：晋唐肖像画研究》周晋2008中国美术出版社。
- [4]《洛神赋》曹植。