

用谢赫六法浅析《捣练图》

王娜 郑培培

郑州商学院, 河南 郑州 450000

【摘要】:“谢赫六法”作为中国画欣赏和评鉴的重要原则和方法,在中国绘画中占有极为重要的地位,因此了解“六法”就十分必要。本文着重介绍“六法”,并用其原则对张萱的《捣练图》进行赏析。

【关键词】:谢赫六法;捣练图

1 谢赫六法

“谢赫六法”从命名方式便可看出此六法的提出者:即是谢赫。他在中国绘画史上地位显著:是声名在外的人物画家、美术理论家。他以肖像画和仕女画见长,特别是善画贵公子和闺房之秀。这与他细致而敏锐的观察力、极强的默写能力、深厚的绘画基础分不开。与此同时,他在理论方面的贡献更为突出,譬如他的著作《古画品录》(也有人认为是《画品》^[1]),从一定意义上构建了中国画理论的体系架构,提出了评、品画的艺术标准——“六法论”。

“六法论”顾名思义包括六个方面:分别是气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写六个方面:

1.1 气韵生动:

关于气韵生动有多种释义:第一种是“作品中弥漫着不同凡响的高雅之气”^[2];第二种是“指表现的目的,即人物画要以表现对象的精神状态与性格特征为主要目的”^[3];第三种是“要求画家吧人物的精神面貌生动的呈现出来。而气是人的生命力,与人的气质、个性等相关联,没有气就没有韵;而韵实质上是个人的才情、智慧等在人的生命、个性、气质上的表现”^[4]。

以上三种释义总某种意义上来说都没有很贴切,把气韵归结为“弥漫”、“高雅之气”、“目的”有些牵强,或者解释为以评人的要求来评画,又有些太过深刻。那么“气韵生动”应该怎样释义最合适呢?笔者认为就是指画面形象的精神气质,此气质要生动感人,活灵活现,简而言之就是“形神兼备”。故而一件优秀的中国画作品,必定兼具感染力、吸引力,让人对之迷之着迷和眷恋。譬如:郑板桥的《兰竹图》,所刻画出来竹子的气质吸引了无数画家争相学习和借鉴;八大山人的《群鸭图》,鸭子活灵活现、自由游行的状态跃然纸上,生动活泼,气韵油然而生。由此可见“气韵生动”的作品不仅要准确的描摹物象的外形轮廓,而且还要彰显出它的精神面貌和状态。达到神似,气韵生动也就不远了。因此,从某种意义上说也没有必要故意把“气韵生动”复杂化、难懂化,真正理解和实际应用就是最好的释义!

不少画家认为,缺少气韵的作品不能称之为画(画本身就是一种艺术感、气韵性的供人欣赏和养性的饰品)。当然,“气韵生动”并不是单独存在和孤立成林的,它作用的凸显和表现需要与其他“五法”紧密相连。例如气韵生动离不开“骨法用笔”,因为它是气韵生动在画面上体现和转化的桥梁。因此“骨法用笔”绘画技法的掌握情况就关系到最终作品的成品效果。

1.2 骨法用笔:

“骨法用笔”历来也是有多种释义:有的解释为“笔性”(笔墨形态,用来表达艺术家创作思想);有的说成是“笔墨”(用笔墨达到的一种效果);也有“用笔要有功力”;以上书法各有裨益,但又不全面和明确,笔者认同张彦远的观点,即:“古之画,或能移其形似,而尚其骨气,以形似之外求其画”;“形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔”,可见“用笔”的重要性。用笔强调手对笔的控制力度,使绘制出物象的线条有韧力、弹力等,给人一种鲜活生命感的体验,这是“用笔”!

用笔,即是中国画特有的笔墨技法;“骨法用笔”简而言之就是指用传统绘画的笔墨技法刻画出物象的形状、特点、精神气质等。“骨法”最早是一种相学的概念,后来至魏晋时变化成评品人物之风,多指风骨(形容人的刚正不阿、果敢傲气等性格特征),直至谢赫时“骨法”转向力度的方向。“骨法”原来泛指人物的外形特征,后来指一切描绘对象的轮廓。倘若我们把“气韵生动”理解为虚无、灵气、思想化的“神”层面,那么“骨法用笔”就对应着实在、接地气、具体化的“形”层面,两者是彼此互生和紧密联系的关系。因此,“形”的刻画和摹写需要借助笔墨的形式,但形的描摹仅仅是过程和手段,表现物象的“神”才是最终的目的和归宿,这与顾恺之追求的“以形写神”的绘画理念不谋而合。再一次强调了“骨法用笔”的基础性和实用性的根基地位。

1.3 应物象形:

“应物象形”就是画家在刻画对象时,既要顺应事物的本来面貌,用适当的造型手段把它表现出来(描绘事物要有一定的客观事物作为依托、凭借,不能不顾实际情况随意编造,就是客观

地反映事物,描绘对象),又要不完全照搬照抄物象的形状、轮廓。简而言之就是追求“形似”与“形不似”。故而,作为艺术家,可以在尊重客观事物的前提下进行适当、合理的取舍、夸张。这也是一种创作态度和方法。

1.4 随类赋彩:

“随类赋彩”就是指如何对绘画作品进行上色处理了。其中“类”指“种类”、“品类”,即是“物”的分类。根据“物”的不同,选择色彩也会相应的不一样。例如:中国画的色彩与西方油画是不同的,中国画喜欢用固有色(即物体本来的颜色),虽然也讲究一定的变化(墨分五色),但色彩的变化和选择上相对较小。

1.5 经营位置:

“经营位置”主要涉及的是指构图。不论中国画,还是西方画;不论古画,还是现代画,构图都是重要的思考点。经营是指合理、巧妙、精致的设计和布局画面的构图,根据画面主题、题材、内容的需要,安排调置形象,即战术策略中的“谋篇布局”,来展示作品的整体效果。中国画更是讲究画面构图的经营,它要包括主体和次体的关系、前后的呼应选择、物体的虚实表现、画面整体繁简的分布、物体与物体之间的疏密和藏露、高低错落及参差效果的构建等。

1.6 传移模写:

“传移模写”指的是在绘画的创作阶段要特别注意的两点:就是指写生和临摹。写生包括对真人、真物、真景进行写生;临摹包括对古代作品、现代作品、绘画大师的作品等进行临摹。这是一种不断创新、向生活和自然学习的态度和方法,也是继承传统的精华的学习方法。

2 张萱《捣练图》

《捣练图》是唐代画家张萱的作品,在绘画史上占有非常重要的地位。接下来用谢赫的六法去分析这幅《捣练图》。

首先,画面描绘的是妇女捣练、缝衣的场面,动作生动而自然。在同一个习作中的人,因年纪、阶层、分工的不同,在动作与面部表情上存在微妙差异,进而表现出人物的特点。人物塑造逼真,刻画细腻流畅,展现了当时人物造型的特征,这是画家熟悉生活、认真观察的结果。这就需要六法中的“传移模写”、“应参考文献:

[1] 赵保国,《谢赫六法辨析》,新乡学院学报,第22卷第2期,2008年4月。

[2] 了庐、凌利中,《历代中国画论通解》[M],上海画报出版社,2006年。

[3] 王进,《中国美术史》[M],上海人民美术出版社,1989年。

[4] 李泽厚、刘刚纪,《中国美学史》[M],安徽文艺出版社,1999年。

物象形”有非常好的理解和掌握,才能从生活中细致观察、凝练,把人物形象刻画到如此境地!

其次,从“气韵生动”、“骨法用笔”这个层面分析。画面在刻画熨练妇女时微微的表情变化,精致的妆容;在绢下天真的女孩,以及畏热而回首的煽火女童,都极尽生动。画家表现妇女活动时一方面重视人物形象的塑造,另一方面注意刻画人物的气质、精神状态等,让画面描绘的内容更具有生活气息,活灵活现,似乎是一个个活生生的人物悠然自得的在你面前从事这些工作一样。这就体现了谢赫六法中的“气韵生动”,不仅塑造了人物的体态特征,而且着重刻画了各个人物的神态,折射出了她们的内心、气质等。“气韵生动”刻画的生动而自然,必然少不了“骨法用笔”的加持,否则没有办法把心中所想、所思完美的转化成可视的画面形象。

然后从“经营位置”来浅析《捣练图》:画面设计了12个人物形象,按照制作流程分为三组。第一组:安排4人捣练;第二组:设计2人,1人做于地板上理线,另1人在板凳上;第三组是剩下6人共同组成的熨烫情节,其中一个淘气、可爱的小女孩,在布底下跑来跑去。这样画面就被画家分成“4”、“2”、“6”的人物数量,在视觉和份额上产生疏密得当、高低起伏,引领观者顺着画家的意图和设计欣赏完他的作品,这就是“经营位置”的神奇效果和预期。

最后从“随类赋彩”来分析:画家在细劲圆浑、刚柔相济的墨线勾勒出的人物形象上用柔和鲜艳的重色,完成人物的设色。在欣赏“捣练图”画作的时候,会深深的被其设色所吸引,画面色彩清新、活泼,给人一种轻松的、愉快的画面氛围。例如:最后一组劳动场景的设色就非常漂亮和讲究,最右侧的女生是一橘色的披肩和蓝色的裙子为主要的色彩搭配(使用补色),与这组煽火的女孩人物形象设色做了一个呼应(以大面积蓝色配以小块的橙色);这组中间的人物形象则以白色和橙色为主要的色彩,使中间的色彩清新明亮,画面冷暖分布合理,在视觉上给人赏心悦目的感受。整个作品的设色精巧、别致,给人心悦诚服、百看不厌的心理感受!

用谢赫的六法浅析完《捣练图》图之后,越发感觉到“六法”在鉴赏绘画作品时的重要性,也更加被张萱的画技所折服。他塑造出的人物形象或端庄、或调皮,或者体态丰盈、或者娇小可爱,在配上无与伦比的设色,真是精品无疑!