

对陈洪绶人物画绘画技法的研究

◆常淑婷

(西北师范大学 甘肃省兰州市 730070)

摘要: 陈洪绶是明代杰出的人物画家,作品绘画风格超凡脱俗。重视对线条的运用,人物造型特点。他广纳百家之法,人物画多学前人,曾师法周昉、李公麟等,他不落窠臼,变革创新,形成了独特的绘画面貌,一定程度上开创了人物画创作的新风。由于陈洪绶在人物画方面取得了突出的成就,有典型的传统艺术的特征,将以陈洪绶的人物画作为研究的切入点,借助对他的人物画的艺术特色的研究,揭开传统中国人物画的面纱。

关键词: 绘画风格;表现手法;线条;人物画

一、引言

陈洪绶,字章侯,号老莲,浙江诸暨枫桥人,明末清初一位擅长人物、精工花鸟、兼能山水的画家,也是一位充溢着真挚情感的艺术大家。他与崔子忠齐名,号称“南陈北崔”,与蓝瑛、丁云鹏、吴彬合称“明末四大怪杰”。出身没落官宦之家的陈洪绶自幼喜欢绘画先后师从蓝瑛、孙杖、刘宗周等人,成年之后对人物画、山水画、花鸟画可谓样样精通。陈洪绶精研名家古法,深得传统经典之要,他是一位追求艺术创造的画家,竭力张扬个性,善于推陈出新,终于自成一派。

二、陈洪绶人物画的师承及绘画特征

(一) 师承

对于传承、融合和创新,在陈洪绶作品中体现的淋漓尽致,陈洪绶在学习传统艺术时能够赋予它新的解释。可以说陈洪绶的绘画极古,极新!早期对陈洪绶人物画影响最深的人要数李公麟了,他的作品在用线上讲究线条整而长,圆转而少方折。而陈洪绶在学习李公麟的同时,把握他的艺术精髓,并按照自己的见解,进行改造,从而形成了具有自己特色的绘画技法。

陈洪绶人物画造型上追求古意。重视对古人的传承,学习唐宋、东晋人物画。他从不拘泥于古法,而是在此基础上形成了自己的艺术风格。在技法上他传承并发展了周防样式,形成自己独特的风格。陈洪绶也是善用吴家样技巧的画家,衣纹形象是典型吴带当风的作法,描绘衣纹迎风飘散之感。

(二) 陈洪绶人物画绘画特征

1. 构图

陈洪绶作品的构图形式或简洁或繁复,依人物画来看可分为三种:

一、画面主角呈现,强调主角个性,主角作为单一个体在画面正中,背景素净,观者视点较易集中在主题上,这种表现方式常用于描绘小说中的插图人物。背景空白,构图单纯,表达直接,让观者一目了然。

二、主次相互呼应,产生视觉动势。构图人物与景物相互对应,形成简单的空间感,后面留白,无背景。陈洪绶的作品中很多都是这类构图,他能灵活地用布局取势的技巧,使作品表达的意境比较深远。

三、背景呈现,营造气氛,陈洪绶作品中有复杂背景的构图,时间感和空间感表现的比较完整,使观者有如身临其境。陈洪绶有些作品的色调被处理成重彩,强调画面的气势,丰富作品层次感。

2. 线条

陈洪绶的人物画非常重视线条的运用,早期以圆线为主,转折处见方,到中期笔法逐渐狂放,用线方折有力,晚期转向清圆细劲如春蚕吐丝。纵观陈洪绶的创作历程,他在不同时期以不同线质赋予作品新的风貌。

一、早期一钉头鼠尾描

陈洪绶在早期作品中多用钉头鼠尾描,用笔充满力度,起头与收尾的动作明确,用来表现重叠、褶皱的衣纹。用线特点明显,用笔较软。陈洪绶少年时期就懂得运用线的粗细浓淡辅助表现画面的层次感,随着年龄的增长和画技的提高,陈洪绶控制用线、用墨的浓淡来表现画面关系的能力增强,表达方式也趋于成熟平稳。

二、中期一铁线描法

陈洪绶中期的线型比较硬朗,以“铁线描法”为主,人物造型强调转折,注重人物神态刻画。此阶段的作品风格分为两种,

第一种是以《水浒叶子》为代表,在四十幅《水浒叶子》中,有三十六幅是运用方折硬朗的线条来表现的。这种以方为主的线条表现手法,非常适合表现水浒人物的性格特征。这样的线型语言跌宕起伏,给人以刚毅之感。第二种陈洪绶在创作中用笔加入圆线,中锋运笔。这个时期作品的线条被简化,衣纹变化偏少,通常会在延伸的直线尾端急转成方折。

三、晚期一高古游丝描

陈洪绶的书法与绘画相互影响、促进的关键,在线型语言方面,在他的作品中,绘画的线与书法的线从韵味到结构完全通透,线型语言造型的诸多优势被发挥到了极致。陈洪绶晚期的人物画线型语言以清圆细劲,圆润舒展为主,多用“高古游丝”之法,整体造型风格趋向浑团匀润,自成一格。线型语言如春蚕吐丝,似游云流水。人物造型也形随意变,夸张而不失度。

四、陈洪绶人物画的表现形式

1. 人物画的设色

陈洪绶的画中“惜色如金”。陈洪绶人物画多数设色淡雅,也有部分重彩,在重彩画中他非常喜欢用朱砂,大片红色的使用能使画面看上去更富贵。陈洪绶的人物画造型古出,画面的精神气韵很大一部分来自于画面的用线。这些设色大胆又离奇,但是丝毫没感到突兀,反而因为这样的用色使画面更加的加重了古韵。陈洪绶用娴熟的艺术技巧和非凡的艺术天分成就了自己的人物画风。

2. 人物造型大胆

陈洪绶人物画中的人物外轮廓常被他处理为近似三角形,使得人物造型典雅沉稳。此外,陈洪绶在对人物造型处理的时候,会在人物衣袖袖口或是出脚处向右或左绘制出夸张的尖角,给观众带来了极强的视觉冲击力。这种夸大人物的头部,相对减少身体比重,着重刻画人物神情的手法,使得人物更加生动传神,并赋予人物一定的色彩和抽象性。此外,陈洪绶还对人物的动作进行夸张扭曲,使人物的动势增强,人物造型因此呈现出扭而挺的状态,视觉冲击力增强。

五、陈洪绶人物画的线描特色

陈洪绶作品线条细匀刚性,善用小笔。在勾画面容轮廓和须发时,都下笔不急速的溜过,而衣纹描法,多用钉头鼠尾,即下笔重而有力,其锋坚利;在长笔转折变化的时候,笔的提、按缓而不滞。陈洪绶在博采众家之长的基础上确立自己的方向,建立了属于自己的白描风格。可以说陈洪绶是继李公麟之后,又一个将线描升华为一种具有独立审美意义的艺术形式的大师。

陈洪绶作品运笔细劲流畅,转折和缓急轻重的变化,内含苍道刚劲之利。陈洪绶大部分作品用线清圆细劲,细弱游丝,作品多用中锋工整的笔钩出。尤其是在他晚期作品的时候,画面用线多以工整为主。刚毫中锋钩出细而有力的线条,多转折而较迟缓和,无论是面容或衣纹,都看得出每笔之中,有富于意趣的变化。

六、陈洪绶人物画对后世的影响

陈洪绶的人物画造型语言拓宽了中国人物画的表现力,更新了人物画创作中线型语言图式的作用,使绘画语言表现运用,激升到了一个新的层面。陈洪绶独特的人物画造型语言极具写意精神,其创作所涉及的人、物、景各类造型,均并不限于“形似”,而是运用方圆、刚柔图式融合变化的绘画语言表现,极大地拓展了传统中国画“写”的品质,以彰显自己强烈的艺术表现意欲。他在人物画造型语言方面的独到建树,为后来者提供了崭新的绘画创作图式参照,并产生了巨大的影响力。

参考文献:

- [1]《陈洪绶书画集》.中国民族摄影艺术出版社,2003.
- [2]袁沙,《陈洪绶研究》.人民美术出版社,2004.
- [3]陈传席,《明末怪杰——陈洪绶生涯和艺术》.浙江人民美术出版社,1992.
- [4]单国强,《明代绘画史》.人民美术出版社,2001.
- [5]李维琨,《中国巨匠美术丛书——陈洪绶》.北京文物出版社,1998.

作者简介: 常淑婷,女,1998年9月,民族:汉,山东济宁人,西北师范大学,研究方向:环境艺术设计。