

略论唐代人物画成就

程心颖, 邓 刚

(西昌学院 艺术学院, 四川 西昌 615013)

【摘 要】唐代是中国古代绘画的全盛期。在唐代绘画中,人物画占主流地位。外来的佛教和佛画深刻地影响着唐代的绘画,无论是题材内容、表现技法,还是人物塑造、色彩运用,都发生了显著的变化。绘画题材除世俗的官僚贵族、宫廷仕女、凡夫俗子外,非尘世的佛、菩萨、天王等也大量出现。佛画的色彩被引进中国画人物画,一改往昔的古朴典雅而为富丽绚烂。唐代人物画空前繁荣,大师辈出,成就辉煌。

【关键词】唐代;人物画;成就

【中图分类号】J209.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2012)02-0106-03

1 引言

大唐王朝雄武强盛,生气勃勃,在政治、经济、军事、外交、文学、艺术等各方面无不表现出一种宏伟壮阔的时代精神。在中国历史上,唐代是一幅气势恢宏的画卷,而恢宏的画卷是要多彩的颜色去描绘的。正是佛教绘画绚丽缤纷色彩的传入,成全了唐代画家这一美好的梦想和愿望。从此,唐代的人物画便以其崭新的面貌和卓越的成就出现在中国美术史上。

有唐一代,寺院遍及全国,僧尼人数众多,佛教宗派林立,可谓超越六朝,盛况空前。它标志着佛教从两汉传入中国历经四、五个世纪的漫长岁月后,终于完成了它的“中国化”进程而成为名副其实的东方佛教。

外来的佛教和佛画深刻地影响着唐代的绘画,从此中国的人物画进入了一个新的发展时期。无论是题材内容、表现技法,还是人物塑造、色彩运用,都发生了显著的变化。绘画形式也多了起来,有寺庙壁画、石窟壁画、卷轴画、版画等。绘画题材除世俗的官僚贵族、宫廷仕女、凡夫俗子外,非尘世的佛、菩萨、天王等也大量出现。佛画的色彩被引进中国画人物画,画面一改往昔的古朴典雅而为富丽绚烂。“天竺遗法”的运用,使物象出现了明暗变化,呈现出立体感来。在华夏民族文化与外来佛教艺术的融合过程中,培育和造就了许多的人物画大师,如阎立本、吴道子、尉迟乙僧、张萱、周昉等等。其作品或以宗教人物争奇,或以宫廷仕女斗妍,总之代表了唐代人物画的最高成就。

2 唐代宗教人物画成就

唐代,佛教绘画向世俗化方向发展。当时凡从事绘画的艺术家几乎都能创作佛画,佛画一时成为热门画种。在西域佛画影响下,唐代宗教人物画的

发展步入了黄金时期。代表画家有阎立本、吴道子、尉迟乙僧等。本文主要从阎立本、吴道子的传世人物画来看唐代宗教人物画的成就。

阎立本是初唐高官出身(工部尚书、宰相)的宫廷画家。唐·张彦远《历代名画记》称其“有应务之才,兼能书画,朝廷号为丹青神化”。他工于写真,尤擅故事画,取材多为贵族、官宦以及宫廷历史事件。代表作有《步辇图》、《历代帝王图》等。

《步辇图》描绘的是贞观十五年(641)唐太宗接见吐蕃使者禄东赞的情景。画面设色深沉,富丽典雅,风格雄深朴实。图中礼官的红袍用朱砂平涂,衣纹线条用“凹凸法”,并用胭脂沿线条加以渲染;侍女的服装除敷以朱砂、石绿外,还用透明的草绿色略加映衬。作品在敷色上显见佛教绘画绚丽色彩的影响,画家用极热烈喜庆的笔调描绘了大国元首接见外宾的隆重礼仪。

《历代帝王图》刻画西汉至隋代的13位帝王。长卷中的每组人物都可以独立成画。画家力图通过外貌特征的刻画来展现他们各自不同的精神风貌及其天子威仪。画中帝王龙袍宽敞华贵,线条运转遒劲坚实,用工笔,设重色,脸部略施淡彩。画作笔墨精湛,传神写照,凸显了13个帝王各自不同的气质和性格,表现了画家刻画人物的深厚的艺术功力,标志着唐代人物画的重大成就。

吴道子是一位有多方面艺术才能的大家。作品大都以佛教故事为主题。吴画道释人物有着精熟的技巧。他改变佛教绘画的西域样式,将重点放在人物衣服上,用笔势圆转的“兰叶纹”描绘其衣褶,使之生发出一种迎风飘举的强烈动感,故被后人誉为“吴带当风”,“天衣飞扬,满壁风动”。吴道子以其独特的衣纹技法开创了传统佛教绘画的新样式,为唐代人物画作出了重要的贡献。

吴道子是享誉唐代的宗教寺观壁画大师。据有关记载,他一生创作寺观壁画300余幅,不仅多产,而且成就极大。最能代表吴道子宗教人物寺观壁画成就的是其传世的《天王送子图》。在用笔技法上,他突破传统的线描法,“将六朝以来的紧劲联绵线条一变而为提按明显,波折起伏,用笔轻重多变,劲力外张,赋予线条更强的运动感、节奏感和情感表现力,同时他也注意画面气氛的统一和运动感的表现,故有‘吴带当风’之称,和‘曹家样’的‘曹衣出水’即衣纹贴体形成对比”(宋·郭若虚《图画见闻志》卷一)。此画线条顿挫有力,粗细变化富于节奏感,人物衣纹飘带仿佛被微风吹拂,流动而飘逸。这种波折起伏、错落有致的“莼菜条”式的线描法,使人物顿然活脱起来,大有呼之欲出之势,足见吴道子高超的线描技巧和用笔风格。唐张怀瓘云:“吴生(道子)之画,下笔有神,是张僧繇后身也。”(《画断》)

在色彩运用上吴氏以淡彩代替重彩,主用焦墨线勾勒人物轮廓,然后在线的旁边用淡彩渲染,使之呈现出立体感。他肯定和发扬传统绘画中优秀的线描技法,又匠心独运地将外来佛画色彩寓浓于淡,“随类赋彩”,线条和色彩的表达炉火纯青,完美无瑕。至此,崭新的具有民族特色的宗教人物画完全成熟。吴道子所创造的宗教人物服饰的用线、用色新技法,被元汤垕称之为“吴装”。他豪放简淡的画风对后世的宗教人物画产生了重大的影响。

3 唐代宫廷人物画成就

反映宫廷贵族生活的人物画在南北朝时就已萌芽。唐代宫廷仕女人物画在继承南北朝宫廷人物画中得到了很好的发展。领军人物是张萱和周昉。

张萱是盛唐著名的人物画家。他生长在繁华的京都长安,后在宫中担任“史馆画直”即宫廷画师。由于长期生活在宫廷中,目睹耳闻,十分熟悉皇室贵族的奢侈豪华生活。他“工仕女人物……画妇人以朱晕耳根”(元·汤垕《画鉴》)。笔下的贵妇常画得丰颊腴体,衣饰华丽,充满雍容富贵之气。《宣和画谱》称其画“于贵公子与闺房之秀最工”。

代表作《虢国夫人游春图》是一幅典型的宫廷仕女工笔重彩画。画的是杨贵妃姐姐虢国夫人农历三月初三游春的场景。作者运用佛教绘画常用的浓丽色彩如石青、石绿、珊瑚红、朱砂、三青、三绿等来表现皇亲国戚的绮丽服装。还将矿物颜料和植物颜料调配成半透明融合色,以交混渲染的技法来表现宫廷贵妇肌肤的美感及服饰的质感,色彩华

艳,富于变化。画面人物形态雍容,骏马步伐轻快,一片愉快悠闲的郊游气氛。此画是成功运用多种色彩的名作。虽然画面上有十多种以上的佛画颜色,但作者却以描金的手法和高明的技巧去搭配它们。于人物的主次、色度的层次、色调的冷暖、色相的对比,墨色的浓淡、轻重、强弱、明暗,都作了极细腻、极精当的处理,殊为难得。

张萱的另一名作是描写贵族妇女制作绢丝场面的《捣练图》。画面有12个人物,她们或坐或立、或仰或俯,或持杵、或抽丝、或熨练,姿态各别,错落有致。作者按劳动工序将画面分为捣练、缝练、熨练等三个有机组成部分,我们不妨称之为“捣练三部曲”。在捣练劳作中,人物组合疏密有度,动作自然得体,细节刻画真实、细致、生动,富有宫廷劳动的生活气息。作品勾线工细严谨,着色仍以佛画的绚丽色彩如朱红、橘黄、石绿、靛蓝为主,色调亮丽,艳而不俗,显示出宫廷仕女的华贵优雅。其丰颊肥体的人物造型,代表了唐代仕女画的审美倾向。《捣练图》是一曲宫廷仕女劳动的颂歌。其思想性和艺术性完美统一,在古代宫廷仕女画中占有极重要的地位。

周昉官至宣州长史,是继张萱之后中唐的一位著名人物画家。其画师承张萱但又有所变化。《历代名画记》谓其“初效张萱,后则小异,颇极风姿,全法衣冠,不近闾里,衣裳劲简,色彩柔丽”。周画以宗教人物、仕女及贵族肖像著称。他在绘制宗教壁画“水月观音”时,把菩萨、天女画得体态丰腴,容貌端庄,与现实生活中的妇女非常接近,呈现出一种世俗化的气象,后世称其为“水月菩萨体”,描绘形式被称为“周家样”。然而最能代表他绘画成就的却是他的宫廷仕女人物画。《画鉴》说:“周昉善画贵游人物……作仕女多秾丽丰肥,有富贵气……画子女为古今之冠。”

周昉熟悉宫廷上层贵族妇女生活,能够准确地把握她们的精神状态,在反映宫廷贵妇生活的深度上超过了同时代的其他画家。他的画不再是单纯的女性体态容貌的描绘,而更加注重揭示她们的内心世界。笔下的贵妇“媚色艳态”(宋·董道《广川画跋》),但画家却能将其内心的愁怨于阿堵中表现出来。代表作有《纨扇仕女图》和《簪花仕女图》等。

《纨扇仕女图》描绘秋日宫中刚睡醒的妃子和宫女们在院内纳凉的生活片断。人物布置疏密相间,情态迥异。画家巧妙地将人物置于凄清哀婉的氛围中,妃婢浓丽丰腴,手执纨扇倦容满面。画用“铁线纹”刻画仕女衣纹,“虚实转折”(清·方薰《山

静居画论》),曲尽其妙。设色上以色泽明丽的佛画色彩朱红、紫、石青、石绿为主,并配搭黑、白等素色来描绘贵妇的娇艳和宫装的绮错。作品以清秋、纨扇立意,以人物哀怨、落寞传神,情景交融,至为完美。

《簪花仕女图》也是描写宫廷妇女闲适生活的重彩画杰作。它图绘一群服饰华丽的宫廷贵妇在庭院散步、赏花的情景。画中贵妇发型高耸,面如满月,唇如樱花,体态丰盈,光彩照人。画家纯以佛画之朱砂、朱红、大红、胭脂等暖色系色彩来展现贵妇服饰的华丽,用金色点染步摇及发饰,并借助白色来晕染团花以烘托薄纱的质感及其肌肤的素艳,由是宫廷仕女的高贵气息油然而生。

周昉的宫廷仕女人物不像盛唐张萱的那么欢快愉悦,她们大都沉缅于一种百无聊赖、空虚寂寞的情绪中。周昉的高明之处,就在于能把隐藏在人物内心深处的微妙情感生动而传神地表达出来。

张萱、周昉皆擅画宫廷贵族妇女,在人物造型上有一些相似点:贵妇形象多曲眉宽颊、身段丰腴、雍容华丽,体现出盛唐“以丰肥为美”(宋·董道《广川画跋》)的审美特征。由于两人所处时代的不同,张萱生活在“安史之乱”以前,周昉生活在“安史之乱”以后,社会的兴衰变迁必然影响到他们的创作,以致出现题材、技法、敷色、风格等方面的差异。但是,他们所开创的工笔重彩仕女人物画却被后世继承和发扬,影响十分深远,不仅为五代、两宋的风俗画、人物故事画技法,而且还影响到日本、朝鲜等周边国家的绘画。

4 结语

唐代是中国古代绘画的全盛期,它为中国绘画史谱写了浓墨重彩的光辉篇章。在唐代绘画中,人物画占据着主流地位。画家们襟怀开阔,目光远大,既立足于传统,又借鉴于佛画,不断进取,锐意创新,极大地促进了唐代人物画的发展和进步。

佛教绘画色彩的引进与改造,本土色彩的开发与应用,不但推动了唐代绘画色彩学的发展,而且

为画家的创作提供了丰富的色彩来源。唐代人物画成就辉煌,色彩之功是不可磨灭的。

在用色上,画家们表现出明显的个体差异,但又各臻其妙。阎立本设色重西域佛画格调,浓重、富丽、典雅,沉着而有变化。吴道子用色不随流俗,呈现出新的风格即“吴装”风格。他画人物主用焦墨,“落笔雄劲而傅彩简淡”(宋·郭若虚《图画见闻志》卷一),在佛画浓重鲜艳色彩盛行的唐代画坛别树一帜。张萱、周昉则倾心于佛教壁画的华艳用色,仕女人物浓丽富贵而不俗气。

与佛教传播同时而来的佛教绘画对唐代的绘画艺术产生了重大影响。这种影响不仅表现在题材、内容上,还表现在技法、色彩上。对外开放,向佛教和佛教绘画学习,既显示了华夏民族勇于接纳外来文化的博大胸怀,又表现出古代画家洋为中用、思变求新的艺术精神。于是,唐代的中国画特别是人物画发生了巨大而深刻的变化。主要表现在:

①创作队伍的变化。两汉以前的绘画主体基本上是工匠(画匠),从魏晋至唐代就由具有较高文艺修养的文人士大夫画家取代了工匠的地位而成为创作的主力军。

②创作题材的变化。唐代绘画多以世俗的生活与人物为题材。自佛教入主中原以来,佛经故事、佛教人物便成为中国画人物画的重要题材和内容,画家们于此大展才华,创作了不少的经典作品。

③绘画技法的变化。西域“天竺遗法”的传入,丰富了中国传统绘画的技法。它的多层叠染、渲染、晕染的方法使物象呈现出明暗、阴阳变化的立体感来。较之传统的平涂法,前者更富艺术魅力。

④绘画色彩的变化。西来的佛画色彩语汇对原有的民族绘画色彩是一大补充,色彩由单调发展到繁丽,画面由单纯古朴变得绚烂多彩,极大地丰富了唐代人物画色彩的表现力,提升了唐代人物画的审美价值。

正是这些变化,才使得唐代的人物画走向繁荣和辉煌。其卓越成就将永远彪炳史册,光耀千秋。

注释及参考文献:

- [1]黄宗贤.中国美术史[M].重庆:西南师范大学出版社,1993.
- [2]宋·郭若虚.图画见闻志[M].南京:江苏美术出版社,2007.
- [3]英爱萍.中国绘画艺术[M].长春:时代文艺出版社,2007.
- [4]唐·张彦远.历代名画记[M].南京:江苏美术出版社,2007.
- [5]陈绶祥.隋唐绘画史[M].上海:人民美术出版社,2001.
- [6]清·方薰.山静居画论[M].杭州:西泠印社出版社,2009.

[5]曲宗湖,顾渊彦.大学体育课程改革[M].北京:人民体育出版社,2004:62-67.

Study on the Causes for the Lack of Interest in PE Lesson Among Female Students of Anhui's Higher Vocational Colleges and Countermeasures

PAN Shang-lian, ZHANG Wen-ying

(Department of Fundamental Courses, Anhui Business College of Vocational Technology, Wuhu, Anhui 241002)

Abstract: Using methods combining questionnaire, interview and literature study, this paper expounds the causes for the lack of interest in PE lesson among female students in Anhui's higher vocational colleges from the aspects of the female students' cognition to the body-building function of PE, the teaching content of PE lesson, teaching hardware, score evaluation standard, PE teachers' basic quality and so on and then advances some operable countermeasures against the phenomenon such as fostering the female students' thought of lifelong sports, providing more physical specialized courses reasonably, improving the sports environment, optimizing the score evaluation system of PE course and enhancing PE teachers' comprehensive quality so as to provide a reference to higher vocational colleges to strengthen their PE teaching on female students.

Key words: Anhui province; Female students in higher vocational colleges; lack of interest in PE course; Cause; Countermeasure

(上接108页)

A Simple Analysis about the Achievements of the Portraits in the Tang Dynasty

CHENG Xin-Ying, DENG Gang

(School of Art, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Traditional Chinese painting was in its prime in the Tang Dynasty. The figure painting occupied the major position in the paintings in the Tang Dynasty. And the endemic Buddhism and Buddhist paintings had profound effects on the paintings in the Tang Dynasty. So either the contest and the skills or the characterization and the application of colors have changed noticeably. The painting themes displayed not only bureaucrat's nobles, palace Maids and common people but also Buddha, Bdhisattoa and heaven kings. The colors of the Buddhist paintings were brought in by Chinese to draw Chinese figure paintings. So the gorgeous and splendid colors took place of the former simple and elegant colors. Since then the portraits in the Tang Dynasty reached unprecedented prosperity, a number of masters appeared and the greatest achievements had been reached.

Key words: Tang Dynasty; Figure painting; Achievements