

顾恺之画作中的人物特点赏析

尹 婕 (山西师范大学 041000)

摘要：在东晋历史中，集大成者当属顾恺之，不论是在吟诗作赋上，还是书法上，都可以展现其独特一面，然而最能够代表顾恺之的，还是属在艺术绘画中的成就更胜一筹。通过观察研究顾恺之的画作，可以从中感悟到超脱人物形象之外的内在，这种高超的表达技巧，充分体现了顾恺之在这一领域的巨大贡献，并且为后世美术带来的深远影响。

关键词：顾恺之；人物特点；作品赏析

掀开历史长卷，在中国画进程中，人物画作为其中的一个分支，其实是在进入魏晋时期开始形成重要的时期，进而在隋唐时期进入鼎盛。这篇文章通过对顾恺之的主要画作的赏析，探究出其在人物特点的表达以及对后世的影响，从而进行学习。

一、顾恺之生平

顾恺之（约344年—405年），字长康，东晋无锡（今江苏无锡）人。顾恺之的多才多艺众所周知，被时人称为“才绝、画绝、痴绝”。他的画风格独特，被称为“顾家样”，人物清瘦俊秀，所谓“秀骨清像”，线条流畅，谓之“春蚕吐丝”。这就改变了汉代以宣扬礼教为主的风气，而反映了观察人物的新的方法和艺术表现的新的目的，即：离开礼教和政治而重视人物的言论丰采和才华。这表示绘画艺术视野的扩大；而这样就为我们在画作的表现上指向了新的方向，对人物的刻画从表面上升到内心情感的表达，从而完成人物的刻画。这一要求的理论支撑，我们在顾恺之的论作中不难发现，仔细品读其所写就能够领悟到应该在人物的表现时需要注意神态的描绘。

二、顾恺之主要作品赏析

《洛神赋图》一图作者依照著名的文学作品《洛神赋》的情节而创作描绘的作品。从图中能够观察到作者在一些树、石的刻画中，用笔细幼古朴，这些展现了早期山水画的特点。而在图中较为精彩的部分则是在人物的表现上，这是有一个故事串联起来的情景画，所以看似画面中在山水中散落的人，却是相互之间都有情节的发展，这就当属作者高超的技巧。图画中的洛神，亭亭玉立，一幅清新秀丽的姿态，在水面上徘徊，来回舞动，仙气十足，最后在洛神要离去时，曹植则懊恼思慕，仍泛舟于洛水之上，不肯离去。通过一幕幕亦真亦幻的刻画，能够通过画者对于人物的描绘而感受到曹植对洛神的敬仰与爱慕之情，感受于心。整幅作品在用色上明亮艳丽，每一根线条流畅流动，把人物与景色完美地结合。细细品读图画，人物的刻画无不精致，其中所想展现的古代所受宗教的束缚对情感的压制，男女之间情感不能自由地表达，遥遥相望，眼目含情不能说的痛苦，在画面的衬托下，生动地还原了《洛神赋》的情节，似乎游历其中。通过在人物之间穿插山峦、河流等自然景物，营造大自然的空旷感，可见顾恺之对自然的观察之细，之后再结合对人物的刻画，墨色的搭配以及色彩的融合，最终创作出的旷世之作，无人能及。

《女史箴图》现藏于英国大英博物馆。此图总的分为了十一个部分，其中各有不同，都是在讲述了一个故事，有点像是现在我们较为了解的故事插图一样，并且在图中还配有类似于劝诫之类的话语，用小楷书写。因为顾恺之生于江南的名门望族，家中的父辈都为官，其对那些大家族中的妇女和她们的生活都较为了解，对她们也能够进行细致的观察，所以展现在画面中的贵族妇女都是其最真实的描绘，可以看到她们在其时代背景中的对应身份地位的穿着打扮，从而更加深刻地感受到当时的生活。因此这幅图就是这一时期贵族妇女生活的真实写照，从她们时日里的基本生活为题材，选取最常见的场景，例如对镜梳妆、仕女的服侍等。衣饰的勾线飘逸潇洒，透过简单衣物的装饰能看到女子妙曼的身姿，再渲染上简单的色彩，人物仿佛被赋予了生命一

样，纵观整幅图，可以看到整体运用的皆是细线勾勒，柔绵中又带有一点劲细，充分展示了贵族妇女的雍容华贵之姿。顾恺之在这幅图中所采用的高古游丝描的手法，为原本宁静、典雅画面增添了一丝活泼，使画者的思想情感的得到了完美地呈现，并且令画作得到了升华。这种手法是人物画在这一时期的重大突破，为后世带来了不同的作画风格，成为学习临摹人物画的范本。

《列女传》一图共绘有28个形色各异的人物，分为八段来进行描述，这幅图也是根据由一部著作而描绘，其中同样附有文字以及对人物标注了身份。从这幅图中能够深切的体会到顾恺之所提出的在绘画上“以形写神”、“悟对通神”的要求，通过“铁线描”的画法，把人物的面部表情刻画的淋漓尽致，在衣褶处稍加晕染的方法，使每一部分的情节都显得生动。尤其是在刻画卫灵公与夫人相对这一幕中，能够让人从中看出卫灵公对夫人识别贤德的明智表示惊艳，而又似乎故作镇定的掩饰，这样别致画面的展现，则都归功于顾恺之对于人物细节的抓捕与刻画。

《斫琴图》亦是一幅在人物神态描绘上颇为传神的画作，此图中为我们展现的是这一时期的文人士制琴的场景。图画中共有或坐或站立的14个人物，每一个人都有其专注的事物。从左至右有在断板，在调弦，在试琴，也有在一旁观看指挥，尤其在画面的右上方的一人，在顾恺之的刻画下，他格外的专注于自己的工作，可谓是“传神写照”的完美表现。

三、画作中的人物特点成因

顾恺之的生活多接触的是官僚阶层，而自身也同样在其年轻的时候参加过军，这些都是为其后来的创作提供了丰富素材的根源。而顾恺之又在绘画这一领域从小就表现有独特的天赋，加之其勤奋好学，努力用功，不仅是在绘画上造艺非凡，他还钻研诗词歌赋，同样有自己独到的见解。因此在曹植的《洛神赋》阅读下，他结合自己专长，令其不仅仅展现在文字上，而是转变成为活灵活现的《洛神赋图》，可见其视野的广泛，将艺术立足于生活中。这些就为绘画的领域打开了一个更广阔的天地，把诗情画意的故事情节，利用传神写意的刻画，提升视觉的感悟。

从我国的历史的演变中来剖析顾恺之所处的魏晋这一时期，能够总结得到这是一个突破自我认知，打开宗教的束缚，接纳外来宗教的融入的思想自由时期，尤其是在文学艺术上，充分地张扬个性，向往追求真性情。处于这样环境下的顾恺之，对上层社会的认知和了解，同样是对在艺术上有高度自由地向往，渴望思想的了解，促成了人物画在表现上过度为简而精的一个层次。

四、结语

通过对顾恺之画作的分析，其在人物画的表现刻画中，不仅仅停留于表面，剖析人物的特点，心理，相互之间的结合，创作出了展示个性的一面的经典作品，形成具有指导实践意义的典范。立足在如今的社会中，扎根生活，建立对这一时期画作的认识，传达出立于画作之上的精神内涵。我们应当充分理解古人的画作，从中感悟出作者想要表达的思想，转换角度，融入自己的想法，刻画有思想的画作。

参考文献：

- [1]葛路.中国画论史[M].北京:北京大学出版社,2009.
- [2]薛永年,邵严.中国绘画的历史与审美鉴赏[M].北京:中国人民大学出版社,2000.
- [3]杨臣彬.顾恺之传世画名迹[M].天津:天津人民美术出版社,1992.

作者简介：

尹婕(1994.4-)，女，汉，河南省南阳市，硕士研究生，研究方向：中国画研究。