

《八十七神仙卷》与《毗卢寺壁画》的造型解析

文 / 王剑武

【内容摘要】文章立足于中国绘画的精髓“骨法用笔”，即以不同的笔法变化表现对象的造型本质，对影响中国人物画造型的诸多元素进行解析。通过具体范例的分析与研究，让人们对中国人物画的笔法与造型惯例有一个系统、正确的认识。

【关键词】骨法用笔 造型观 形体空间

中图分类号：J2

文献标识码：A

本文通过分析中国人物画的具体案例，探索研究传统笔法惯例与造型特征。首先，剖析范例中以笔法来塑造对象形体结构的用笔特征，使人们对人物画中所具有瑰丽的形体与神出鬼没的用笔，有一个真正的认识；其次，对人物画如何以笔法来表现对象的形体空间进行解析，阐述中国人物画如何对对象的形体空间进行二维转换，这种转化的方式与方法也是中国画以笔法表现对象的造型惯例。

本文将在造型层面上解析“骨法用笔”，对用笔在进行结构、空间上的刻画进行阐述，通过《八十七神仙卷》《朝元仙仗图》《毗卢寺壁画》在“骨法用笔”上的差异，对比研究中国画的造型艺术规律。其中，《八十七神仙卷》与《朝元仙仗图》人物的组合与构图大致相同，两者之间的差异刚好提供了一个研究笔法与造型关系的绝佳案例。

一、《八十七神仙卷》的造型与笔法

《八十七神仙卷》的用笔遒劲有力而富有变化，线条极具弹性，具有“吴带当风”的用笔特点，此种用笔特点即“骨法用笔”。同一个造型，同一个形象，用不同的笔法表现，呈现的效果会完全不一样。对照宋武宗元的《朝元仙仗图》，不难发现用笔对造型与形式美感的影响。同一种笔法由不同的人来表现，效果也会不同，不同人的学识修养不同，用笔的趣味与功力也不一样。《八十七神仙卷》不改变人物造型和线条的组织，只是替换用笔的功力，由此可见“骨法用笔”的重要性，它在中国画里确实是起了“筋肉骨气”的作用。其气韵生动的人物，完全依赖于画家绵绵不绝的遒劲用笔：用笔一气呵成，且抑扬顿挫富于变化，线条不再是表现对象的外形特征，而是线条即形体，它的顿挫、提按已经隐入形体中，使观者忘记用笔而关注形象。

《朝元仙仗图》在用笔的自由度上还不能够和《八十七神仙卷》相比，《八十七神仙卷》中相同造型的对象，在《朝元仙仗图》中抽去“紧劲联绵”的“骨法用笔”之后，其用笔滞涩，行笔狐疑，

造型无味，画面的气韵顿时神消息散。《朝元仙仗图》以淡墨用笔，在脸、手部的结构处施以淡墨渲染，但其呈现的造型与体感还是比不上前者寥寥几笔的勾勒。二者之间的差异不仅在“骨法用笔”的功力上，用笔的转折和线条的组织上亦是相差甚远。以二者画幅左边第一、二位开路神将的造型分析为例，前图第一位开路神将左肩上三根转折的线条，就巧妙的暗示了肩膀的体积。但在《朝元仙仗图》同样的位置成为几根放射状的直线，不但没有表现出体积甚至破坏了线条的组织美感。第二位神将右肩上蜿蜒起伏、转折微妙的衣物饰带，在《朝元仙仗图》中却变为分割平均、扭捏的线条。《朝元仙仗图》在线的运用上有很多的不同之处，如在第二位神将右肩边缘处穿插着没有前后关系的线条，以及手腕处直行的袖口线条。这些都表明作者并没有解决用笔的造型观问题，遑论“骨法用笔”与“气韵生动”。

《八十七神仙卷》在造型与用笔上具有飘逸洒脱、流畅不拘的线描风格，而《朝元仙仗图》的画家亦步亦趋的行笔状态，导致笔法拘谨、线条滞涩，以致形神俱失。《八十七神仙卷》的艺术魅力绝不止于用笔，在“气韵生动”与“骨法用笔”之下，是它处理对象的结构、形体时所运用的造型观，画家对具体的五官解剖、结构的造型特征研究得非常透彻，具有强烈的形体观念。

张彦远曾形容张僧繇、吴道子的笔不周而意周之妙：“又问余曰：夫运思精深者，笔迹周密，其有笔不周者，谓之如何？余对曰：顾、陆之神不可见其盼际，所谓笔迹周密也。张、吴之妙，笔才一二，像已应焉，离披点画，时见缺落，此虽笔不周而意周也”^①，此处用来形容《八十七神仙卷》可以说非常的妥贴。具体分析“骨法用笔”在《八十七神仙卷》中的运用：在第二位天神头部造型的刻画上，与《朝元仙仗图》使用浓、淡墨交替的用笔，以及对结构部位的精细渲染来表现对象不同，只用有限的几笔表现出对象完整的形体体感与神采。仔细观察头部的几笔刻画，无论是眉弓周围的用笔还是下颌骨几处果断的转折，皆是遵循人体结构和体积空间的造型原则，而“骨法用笔”是包裹在形体之上的。这种高超的

作者简介：王剑武，中国美术学院影视与动画艺术学院副教授，研究方向：中国画人物。

“骨法用笔”，不是简单迁想妙得所能得到的，它是“六法俱全，万象必尽，神人假手，穷极造化”^②时的“运思挥毫，意不在于画，故得于画”^③得来的。《八十七神仙卷》具有“六法备呈”的特征，是“气韵生动”和“骨法用笔”合一的神来之作。

二、《毗卢寺壁画》的造型与笔法

在解析《八十七神仙卷》的造型语言特征时，可以对照明代的《毗卢寺壁画》。后者画面虽然设色浓郁，却无法掩盖满壁遒劲的笔法。人物的造型奇特而有意味，对结构特征刻画得入木三分，画家注重对形体体感的表现，对五官结构的染法更是精细入微。可以选择其中典型的形象，通过对照二者在刻画头部结构、形体时使用的笔法，解析我国人物画以“骨法用笔”，以线条来塑造对象结构、形体空间的造型艺术特征。

观《八十七神仙卷》第二位神将的头部，其帽檐的用笔在额头中部的转折表明头部的体积从侧面转向正面。对照《毗卢寺壁画》大殿东北壁左侧的金刚头部额结节的描绘，同样也是额头的体积从正面转向侧面的分界点。画家对体积的交代毫不含糊，往往一笔绘出：神将头部的左眼眶尽处的线条似乎是上眼皮用笔的延长线，实际上是上眼眶体积结构的结束处，它在眼眶尽处的转折，表明眼眶下部的体积在越过眉弓后转向上部。结合额头的体积，它是一个梯形的几何形体，画家对体积结构的观念驾轻就熟，笔无妄下。鼻梁骨处的线条起笔果断，方正地转折至鼻球再至鼻底，用笔一气呵成；而鼻翼处的用笔方圆结合，用笔凝重，以简练的线条概括地勾勒出鼻子的形体特征。颈部与头部交界的地方中锋与侧锋互用，转换巧妙，生动描绘出下颌骨的形体。

二图对人物耳部的刻画同样精美绝伦，对内、外耳轮的结构穿插关系更是前后有序、一丝不苟。第二神将外耳轮的外形用笔，从起笔至耳轮结节处的转折，再至耳垂处的形体变化，无不表现清楚。下巴以饱满的线条一笔带出，它的两处转折也是下巴体积转折处，表现出下巴饱满的形体。在下巴下面的一笔，微妙而准确地描绘出了脖子的体积。对于下巴体积的描绘，在《毗卢寺壁画》的金刚头部可以看得更加具体，它的两处额结节隆起的体积其实是下巴的上下体积的转折，也是正面与侧面的体积转折的地方，耳垂下的用笔似乎并不经意，却有力地勾勒出颧骨的结构特征。《毗卢寺壁画》的人物头部皆有略微的墨色渲染，使对象头部的结构与形体感更加突出。它的基本渲染规律是依着勾勒的线条去渲染，如勾勒眉弓和颧骨线条以及头部的整体外形；但也有根据结构与形体的需求，如下巴的额结节处的高染。这种染法突出了形体的体积感，使脸部的线条皆依附在形体之上。

综观二图，传统人物画家对人体的解剖、结构有深入的研究，对形体空间的关系有正确认识。在线的应用上不是简单的描绘轮廓，而是结合“骨法用笔”，以用笔的轻重与抑扬顿挫来表现对象的结构特征。他们绘制的线条是与对象的形体、结构相溶，具有不可剥离的特征。《毗卢寺壁画》另一个用笔的艺术特色，就是运

用各种不同的笔法表现对象，有中锋、侧锋，有中锋转侧锋，也有侧锋转中锋，有厚重用笔，也有纤细用笔。其丰富的笔法不同于《八十七神仙卷》遒劲的线条，也不同于以长线条为特色的《永乐宫壁画》。观其东北壁所绘的金刚等众，表现金刚形体的用笔生动、变化多端，行笔流畅而沉稳，具有凝重的线条美感。同时，使用各种笔法表现对象不同的部位，如金刚身上石绿色饰带的线条为中锋用笔，行笔上下均匀，饱满厚重；而包着右肩膀衣纹的用笔有收、有放，提、按得法。这两处衣纹的描法虽然有变化，但二者是统一在一种笔法之下，即以中锋用笔为主，线条均匀流畅而富有刚劲。金刚杵上包裹布袋的用笔却以侧锋为主，笔法以钉头鼠尾描为主，线条的穿插虽然密集但关系处理明确，用笔的收放轻松自如；腰下饰带的用笔更是中、侧锋互用，笔法之间的转换巧妙，看似信手挥洒的行笔，实际上用笔的粗细对比安排得当。胡须毛发的用笔是起笔轻收笔亦轻，有“虬须云鬓，数尺飞动，毛根出肉，力健有馀”^④的风致，把毛发飘逸的特征生动刻画出来。

金刚的身后背景处理上，画家以繁衬托疏，以淡烘托浓。如左上方的线条，无论是云彩还是饰带的用笔，都是行笔纤细且组织繁密的，正好衬托出前景以厚重、疏朗用笔的主体人物——所以气韵雄壮，几不容于缣素，笔迹磊落，遂恣意于墙壁，其细画又甚稠密，此神异也^⑤。《毗卢寺壁画》以粗细、疏密的笔法来刻画复杂的对象，它以厚重的用笔来突出主体，以线条组织的繁、疏对比来衬托对象，使“骨法用笔”在线的运用上不但具有巧妙、变化多端、直观的视觉效果，而且丰富了用笔的表现技法。

结语

本文通过对上述作品的研究与分析，不难得出我国的人物画所具有的笔法造型的特征。即以笔法的变化塑造和表现对象的形体与结构，并且成功地把对象的形体空间关系，通过用笔上的表现转移到画面上。“骨法用笔”在此处不仅作为笔法所必备的基础，它还被拓展到画面的构成形式里。以不同的笔法来表现不同的对象，拓展了用笔的表现功能，它使中国画的“骨法用笔”不再是表现对象形体的工具，而是成为表现画面时所运用的构成元素。即以“用笔”的不同形态、不同质感的组合来构成画面，使得笔与墨本身就具有替代对象的功能。这种由“骨法用笔”延伸得来的笔墨的表现功能，使写意画的出现成为可能；而这种笔法造型上的特征，也是中国绘画可以长盛不衰的内在原因。

注释：

- ①②④⑤王伯敏，任道斌画学集成[M].石家庄：河北美术出版社，2002：111，106。
③张彦远.历代名画记(卷二)[M].北京：人民美术出版社，2004：24。

(责任编辑：张斐然)