

浅析人物画中情绪的表达方式——以《送子天王图》和《洛神赋图》为例

侯娅忠

(宁夏大学 宁夏银川市 835000)

摘要: 本论文深入分析了两幅著名人物画作品《送子天王图》和《洛神赋图》中情绪的表达方式。总结了人物画中情绪表达的多样性,讲述了不同情绪中不同的表现方式,以达到不同的视觉效果,强调了线条的表现方式和眼神对于情感表达的重要性,除此之外还有环境以及人物的姿态都能表现人物不同的情绪,使画面中人物情绪多变,手法不同显得画面更加丰富多彩。

关键词: 人物画 ; 情绪表达 ; 《送子天王图》; 《洛神赋图》

一、《送子天王图》和《洛神赋图》中的人物情绪表达

(一) 画面中人物情绪表现方式

情绪是人类情感的体现,面部表情是情绪最直接的表达方式。通过观察人物的眼睛、眉毛、嘴巴等细微之处,我们可以窥见他们内心的情感波澜。此外,人物的姿态与动作也是情感的重要载体。最后线条和构图也是表达情绪的重要一环,画家通过线条的运用和构图的设计来表现人物情绪。

(二) 《送子天王图》和《洛神赋图》不同的情绪种类

“情绪”是主体对周围现实及对自我本身的感受、体验的总和,现代心理学的研究成果表明:情绪对于行为过程有着至关重要的影响。¹人物情绪种类繁多,但是大致可以分为两类,一种是平稳的情绪,一种是激动的情绪。

平稳的情绪在《送子天王图》和《洛神赋图》中均有表现,但是他们表现的方面又有不同,《送子天王图》中,平稳的情绪有平静、好奇、赞赏,而《洛神赋图》中有专注、庄严、悲伤、平静、不舍等。

在《送子天王图》中依靠孩童与净饭王的互动来表现。平静、专注等状态具体取决于人物之间的联系和面部表情的微妙差异。《洛神赋图》中不舍的场景,人物的面部眉毛下垂加以表现难过,并通过与洛神的关系以及故事情节来表现不舍的感情。其次,人物的姿态和动作也能反映其情绪状态。

激动的情绪在《送子天王图》和《洛神赋图》中均有表现,但是他们表现的方面又有不同,《送子天王图》中,激动的情绪有方寸大乱、紧张、怒目而视,而《洛神赋图》中有悲伤等。

除此之外,画家也会通过构图来表达自己的激动情绪。比如在一些画作中,画家会选择较为紧凑的构图来表现紧张的气氛。

二、平稳情绪的表达方式

(一) 微小的面部及姿态变化

在平稳的情绪中,人物的面部表情和姿态幅度都会相应变得更小,相比在正常情绪下,显得更加柔和。平静的表情主要体现在《送子天王图》中,而《送子天王图》中有九位人物面中表情平稳,释迦牟尼刚刚来到世上,对周围的一切充满好奇,而文臣、侍女以及释迦牟尼的母亲摩耶夫人表情平静。

摩耶夫人双手笼袖,仪态端庄,面带微笑注视前方,望着眼前的天王,这里女性的眉毛表现与第一位文臣具有不同之处,第一位文臣的眉毛眉尾逐渐变粗,而女性的眉毛收尾都是逐渐变细,加以显示出女性的细腻柔美。其中人物之间的互动也是

情绪表达的重要方式。净饭王与孩子之间展现出了亲昵的互动。

²父亲轻轻的抱着孩子,摩耶夫人陪同在身边,一家三口表达出家庭的温馨和团结净饭王一家三口表现出温馨的场面,侍女在后面研磨而文臣执笔写字,记录着眼前发生的一切,画面紧紧的联合在一起,使得更加紧凑,渲染出平淡和谐的氛围。

《洛神赋》根据曹植的《洛神赋图》而作,除此之外,还继承了《诗经·汉广》的思想主旨,并引用了《诗经·汉广》中“游女”的典故:“从南湘之二妃,携汉滨之游女。”³《洛神赋图》随着画面的不断展开,使人们得情感思绪不知不觉跟着故事情节跌宕起伏,将每个画面串联起来,在情感体验上得到一种升华。《洛神赋图》将《洛神赋》中的缘来时的欢喜,缘灭时的失落,与缘去时的惆怅等内容生动地展现在我们眼前,故事情节跌宕起伏,让人回味无穷。⁴画面中的人物平稳的有十二个人,其中人物情绪主要通过女性的面部表情来传达情绪。⁵画面更注重人物的眼神描绘,人物目视前方,眉毛舒畅,眼尾上挑,望着所要注意的事物,其专注感的来源与人物面部舒展,眉毛微微上扬,给人以认真的感受。

由于这幅作品的主题是讲述了曹植与洛神的故事,人物眼神因情节需要而有所不同。在洛神与曹植有互动中,她的眼神表现出对曹植的温柔和情感。这种眼神传达出了爱意以及对曹植的不舍之情。画面最生动的地方莫过于洛神与曹植依依不舍的场景,人物充满悲伤的情绪,目视着对方迟迟不肯分开,人物眉尾向下,嘴巴紧锁,人物凝视着远方,若有所思,相对于平静的眉头显得距离较近,使得眼睛炯炯有神,通过眼神表达出了丰富情感。而曹植望着斜上方的洛神,眉毛也顺势下垂,与上挑的眼睛形成对比,表现出可望而不可得的愁苦,而洛神望着曹植,却充满了无奈。

最后为其他角色的姿态,除了洛神和曹植,还有其他角色或背景人物。他们的姿态会根据情节需要和背景故事而有所不同,有旁观者、追随者或者其他各司其职的人物。

总的来说,《洛神赋图》中人物的姿态是根据故事情节和艺术家的表现意图而变化的。通过精心设计的姿态,更好地表达了人物的情感、个性和故事情节,使得作品更加生动和具有吸引力。

(二) 唯美的环境

顾恺之运用环境与背景来烘托气氛,画面的背景与女性的情绪相呼应,此时的背景还处于人大于山,水不容泛的阶段,山水是以人物称景的形式出现,人物在山水中若隐若现,表达

出洛神若即若离的情感,营造出一种浪漫、柔和的氛围,与女性形象相互映衬。通过柔和明亮的色调、细致入微的绘画技法以及和谐统一的画面构图,营造出一种婉约、柔美、优雅的情感氛围,使观者沉浸其中。

三、激动情绪的表达方式

(一) 夸张的面部表情

激动的情绪往往通过夸张的面部表情加以表现。往往能吸引他人的注意力,从而使人物的情感更加鲜明和生动。在夸张的面部表情中,眼睛和嘴巴的运动是关键。眼睛瞪大或眯小,眉毛挑起或紧锁,不同的情感都会有不同的表情表现。此外,面部肌肉的紧张和松弛状态也会影响到表情的夸张程度。当表达强烈的情感时,面部肌肉往往会更加紧张,使表情看起来更加生动和有力。

《送子天王图》中激动情绪的表现往往是通过武将、天王加以表现激动的情绪也较为多样,如方寸大乱、紧张、怒目而视、胆怯、赞赏等。王伯敏编的《吴道子》一书是这样说的:“图据《瑞应本起经》而作,描写释迦降生于净饭王家的故事。画的前段,描写送子之神及其所骑瑞兽向前奔驰的动态,气氛紧张而愉快。”⁶

送子天王在画面中出现了两次,一开始专注的运动到后面惊慌失措、方寸大乱,由于是同一个人,对于不同神态的刻画更是以细小的差别表现出截然不同的状态,第三段为方寸大乱的情绪,天王长相独特,犹如二郎神一般有独特的三只眼睛,眼睛瞪得圆溜溜,瞳孔完全暴露出来。

(二) 粗犷的动作

“粗”这个词,在心理学上有一个特殊的解释,那就是一种充满了力量,无拘无束,随心所欲的行为。在感情上,生气或激动时,粗犷的行为就会扩大。粗犷的肢体语言是一种特殊的表现形式,最能体现一个人的情感和个性。

《送子天王图》中,试图制服瑞兽的两位天王怒目而视,这只巨龙望着上方,吐出长长的舌头,两爪向前冲,后面两爪抓地牢足了力气,让人感受到在努力向前冲试图冲破天王的制约,中间的天王怒目圆睁,眼睛注视着巨龙,最右边的天王双手紧握着缰绳,缰绳连接着巨龙的嘴角,巨龙被缰绳制约住,整个气氛紧张,仿佛怕一不留神瑞兽便会逃跑,两个天王衣服宽松,仿佛被风吹过一般飘扬,显示出吴道子“天衣飞扬,满壁风动”的表现手法,与曹仲达的“曹衣出水”形成了鲜明的对比。

人物画主要表现为主大从小,尊大卑小。观战的天王坐在此处,但是体积最大,以显示出人物身份的尊贵,天王虽然神色紧张,但是依旧端坐着,密切的注视着,显示出天王的高贵。在肢体动作中,画家的表现极为细节,是通过手部的动作,显示出整个人的紧张。

第二段中出现的专注的状态,人物天王坐在石台上,紧锁眉头,有独特的三只眼,四只胳膊,张开嘴巴,露出牙齿,双手合成一个口字,另外两个手拿着宝剑和绳子,相比与专注,第三段中方寸大乱的情绪的表现体现在眼睛睁的更大,也更依托于肢体动作,天王趴在那里,显得气场不如专注时强大,剩

下四臂拿着武器,悬在空中,显得异常慌乱忙碌,两个显示出鲜明的对比。

四、《送子天王图》与《洛神赋图》的情绪表现区别

(一)《送子天王图》以及《洛神赋图》平稳的情绪表现区别

《送子天王图》这幅画通常描绘了送子天王的形象,是为了祈求生育健康的神灵。画面通常呈现温柔、亲切的氛围,侍女形象常以母爱、慈悲为主题,传达着对生育、家庭幸福的祈愿。情绪上更偏向于温暖、慈祥和期待。而《洛神赋》是中国古代文学家曹植的一篇诗作,描写了洛神在洛水中游玩的情景。而《洛神赋图》则是对这一诗作的艺术再现。这幅画描绘了美丽的爱情故事,通过优美的线条和色彩表现出女性的婀娜多姿和自然景致的宁静美好。情绪上更偏向于优美、宁静和欣赏。

(二)《送子天王图》以及《洛神赋图》激动的情绪表现区别

《送子天王图》和《洛神赋图》是两幅极具代表性的中国古代绘画作品,它们在主题、情感表达和绘画手法等方面有着明显的区别。对于激动情绪的表现方式也不同,《送子天王图》中的情绪主要通过线条的浓淡粗细加以表现,人物面部各有特色,如武臣表情粗犷而文臣文质彬彬,用夸张的表情和动作显示出人物的情绪和内心状态,相比之下,《洛神赋图》线条粗细匀称,也没有大起大落的人物表情和动态,更重要的是通过眼神和肢体动作加以表现,人物动作幅度较小,含蓄的表现出人物的情感,如洛神的依依不舍仅仅依靠面部表情和扭头的动作,令人回味无穷,具有遐想。

五、结语

在绘画艺术中,情感的表达是至关重要的,它使得作品更具生命力和感染力。通过细腻的表情、动作和姿态,艺术家能够传达人物内心世界中的情感和情绪,从而引起观者的共鸣和情感共振。在《送子天王图》和《洛神赋图》中,艺术家通过对人物形象的塑造和情感细节的刻画,成功地表达了不同的情感氛围。在前者中,母爱与担忧、温柔与细腻的情感交织在一起,使得整幅画面充满了温情和感动;而在后者中,神秘与超凡、喜悦与欢乐的情感对比鲜明,展现了不同角色的独特气质和情绪状态。

参考文献:

- [1]陈冬季.试论《红楼梦》的语言情绪[J].明清小说研究,1992.
- [2]刘媛.解析吴道子《送子天王图》中的人物神态特征[J].流行色,2019.
- [3]陈丽萍,王研慧,中国石窟艺术[M]. 长春:时代文艺出版社,2007.
- [4]李栋良.礼教视野下的《洛神赋》图文研究[J].美术观察,2023.
- [5]解夏.从叙事到绘画抒情的表达过程——浅析《洛神赋图》的情感塑造[J].今古文创,2022.郭凯凯.论线条与情绪在中国画中的意境体现[J].西部皮革,2018.
- [6]郭凯凯.论线条与情绪在中国画中的意境体现[J].西部皮革,2018.