

淺論寫真

吳文彬

中華民國工筆畫學會理事長

寫真是專指用筆墨寫出的真容，在攝影技術沒有發明之前，若想記錄一個人的容貌，就只有用寫真的方法，至今日本仍稱照相為寫真。杜甫作丹青引贈曹將軍霸有云：

「開元之中常引見，承恩數上南薰殿，凌煙功臣少顏色，將軍下筆開生面……將軍善畫蓋有神，偶逢佳士亦寫真。」¹

寫真就是今日所指稱的肖像畫，既稱之為肖像畫，所畫的容貌必須肖似，這是與一般人物畫所不同的。肖像畫大約可以分作兩大類別：一類屬於祭祀專用；另一類則是紀錄生活，前者偏重實用；後者接近玩賞。

專用於祭祀肖像畫，習慣稱作「影」，所畫者為先祖考妣，每逢年節祭日則懸「影」祭祖。此類肖像畫多為正面坐像，身着「頂翎袍掛」禮服，早期清朝影像也有着「圓領紗帽蟒袍玉帶」明朝官服的，據說滿人關曾立有「十從，十不從」的約章，其中有一條：「生從，死不從」。生前着滿清服裝，死後可穿明朝禮服入殮。

紀錄生活的肖像畫稱為「行樂圖」，文人雅士集會，與會畫家，往往事後作圖紀盛，或專請畫家寫照刊印在自己文集之前。有工筆重彩畫法，也有淡彩畫法，甚至也有水墨白描不着色畫像。半身像稱「雲身」；全身像稱「整身」，可以附加配景，除了人物面貌必須肖似以外，對於人物造型，衣紋筆墨意趣，有較多發揮空間，藝術層次較高，值得收藏欣賞。

用於祭祀的「影」則不同，此類肖像畫受到限制較多，人非病危否則不會請畫師畫「影」，畫影師傅多為職業畫師，專畫正面容貌，頭部以下均有固定程式稿本，換言之只需頭部畫成即可套入適當品服。人既病危畫影師傅不可能現場寫生，

¹ 見《杜甫詩》傳東華選註，台灣商務印書館出版。

只可用速記方式記錄面貌特徵，再以目識心記方式掌握五官與臉型，畫成之後可能人已故去，此像必須與原貌酷似，否則不會被家人接受。何以能有如此奇妙，不外畫師對顏面各器官作過仔細分晰，能夠充份掌握容貌特徵、臉型、膚色、斑紋等細節，大體不會有差。

根據畫史傳述：南唐李後主曾命顧闳中潛至韓熙載府中，以目識心記方式描繪韓熙載在府中夜宴狂歡情形，畫成〈韓熙載夜宴圖〉長卷，此卷至今猶存，畫中人物連續出現，其面貌尚似如一。

北宋太宗朝，僧人元靄擅長寫真，嘗奉召至宮內畫像，每次作畫必招致好奇太監圍觀，其中一小太監玩皮，將元靄隨身小硯奪跑，經大聲喧呼追索始歸還，不料竟口出穢言後立即避走無踪，問諸太監，無人坦告小太監姓名，元靄終向宮內李都知告訴，李問何人所為，元靄自懷中取出畫像，李見像大笑：此楊懷吉也，即召楊謝罪。元靄倉卒之間圖寫容貌維妙維肖，不可思議²。

我國歷來重文輕藝，民國以來更有人認為國畫不科學，欲以西洋畫技法改革國畫，文革對傳統國畫指為反革命，澈底摧毀傳統藝術，更以攝影普遍，寫真畫已成絕傳。有關文獻傳世者尚有：十四世紀王繹撰《寫像秘訣》中，十七世紀蔣驥撰《傳神秘要》十八世紀丁臬撰《寫真秘訣》。這些文獻都是以相法作為像貌分析的依據。在王繹《寫像秘訣》中對臉型定有八格：

「寫真之法先觀八格：田、由、國、用、目、甲、風、申、八字。面扁為田，上削下方為由，方者為國，上方下大為用，倒掛形長為目，上方下削為甲，頸闊為風，上削下尖為申。

髮際至印堂為上庭，印堂至鼻準為中庭，鼻準下一筆至地角為下庭，謂之三庭。山根約一眼之位，兩魚尾約兩眼之位，共成五，謂之五配。兩頤約兩口之位，共成三，謂之三勻。」³

這些法則流傳至今，一般民間職業畫師，作人物畫仍有類似的口訣傳授：

2 見《畫家大辭典》元靄條，台灣東方書局出版。

3 《寫像秘訣》收入中國畫論類編，台灣華正書局出版。

「頭分三庭五眼，兩頭一肩擔，一手遮住半邊臉，行七，坐五，盤三半。」

所謂「三庭五眼」前文已引述，「兩頭一肩擔」指兩肩寬度各約一頭，「一手遮住半邊臉」是指手掌約為顏面二分之一，「行七坐五盤三半」是計算身高，站立是七頭高，坐下是五頭高，盤腿而坐只有三個半頭高。這只是約略的比例而已，至於寫真最重要的部份是顏面，王繹在《寫像秘訣》中講道：

「先蘭台庭尉，次鼻準，鼻準既成，以之為主。

若山根高，取印堂一筆下來，如低取眼堂一筆下來。次人中，次口，次眼堂，次眼，次眉，次額，次頰，次髮際，次耳，次髮，次打圈，打圈者面部也。」⁴

蔣驥在《傳神秘要》中又將顏面畫法分為二十六個步驟：

「一畫兩鼻孔，二畫鼻準下一筆，三畫鼻準，四畫鼻，五畫兩眼角，六畫左右兩眼稍，七畫左右兩眼上一筆，八畫左右兩眼下一筆，九畫眼珠，十畫鼻樑，十一畫上下眼皮，十二畫上眼眶兩筆，十三畫下眼眶兩筆，十四畫兩眉，十五畫地角，十六定一口唇，十七畫口中一筆，十八畫上口唇，十九畫下口唇，二十畫皺摺紋痕及髮與鬚髯，二十一畫全地角，二十二畫左右兩太陽，二十三畫兩額，二十四畫兩頤，二十五畫兩耳，二十六畫兩鬢。」⁵

這二十六個步驟所組成的顏面，再加上八格的頭型，確定了頭臉初步的造型。清沈宗騫撰《芥舟學畫編》中說：

「作照，而能有筆有墨，則其人之精神意氣，已躍然於紙素之上，雖未設色已自可視。」⁶

畫像能溶入中國傳統繪畫筆墨精神，既使不加顏色的水墨白描，依然是可以達到神似的。明清兩代擅長寫真的畫家如：曾鯨，禹之鼎，羅聘，費丹旭，任渭長，任伯年，各有所長，也有作品傳世，齊白石早年也擅工筆能作肖像，外雙溪故宮博物院曾經展出過白石老人早年寫真作品。

4 同註三。

5 《傳神秘要》收入中國畫論類編，台灣華正書局出版。

6 《芥舟學畫編》收入中國畫論類編，台灣華正書局出版。

我國肖像畫與傳統人物畫異曲同工，俱是以線作為造型基礎，不講求外在光影，重視神似，不講求人體骨骼肌肉細節，認為外在的形似不如內在神似重要，有人批評傳統人物畫不科學，基本上藝術講感受，所謂「遷想妙得」，與科學不可同日而語，如今傳統寫真肖像畫已成絕學，今日雖然照像機人人皆有，但仍不能拍出神采飛揚的人像，此一古老藝術在此時此刻仍盼有所提昇發展。