

当代工笔人物画的绘画语言研究

彭朝瑞

十堰市群众艺术馆 湖北 十堰 442000

[摘要]当代工笔人物画的绘画语言,是经由漫长历史的发展演变与传承创新,再加上对西方绘画手法因素借鉴的基础上,而逐渐形成的结果。而在当前的艺术文化领域的多元化发展下,当代工笔人物画的绘画语言也逐渐产生了独树一帜的风格,并且其格局也呈现出了多元化的趋势。与古代的工笔人物画的绘画语言相比,已然产生了较为剧烈的变化。因此,为了更好地认识并了解到当代工笔人物画的绘画语言,从而能让相关人士能于未来得到更多的借鉴研究,下面本文将依此来进行深入探讨与研究。

[关键词]当代绘画;工笔人物画;绘画语言研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.375

一、当代工笔人物画绘画语言的多元化发展途径

1、创作题材多样化

随着时代的发展与人们思想的愈发开放,当代工笔人物画的题材也得以愈发宽泛,富有深意,还可以促使当代工笔人物画的画面能让欣赏者产生亲近感,有效地拉近与欣赏者之间的距离,这主要是因为大多数的当代工笔人物画主题,都与当代人们的日常生活息息相关。比如,描绘农民工勤劳朴实特性与艰苦生活的李传真,展现孩童稚嫩天真,年幼可爱特性的周雪等等,这些工笔人物画家都有着独属于自身的一套风格,并且都有着较为擅长的题材,因此才能于艺术界得到较为广泛的知名度,才得以将更多的优秀作品传达给更多的人。

2、创作技法的多元化

当代工笔人物画在绘画语言上的创新,与创作技法上的创新有着直接而密切的联系。其中肌理作为当代工笔人物画的其中一种绘画语言,是由绘画画面中的线条、笔触、色彩、墨色等方面综合起来,所形成的一种综合性质的画面效果,从而使得画家能将自身更多的情绪表达经此向更多欣赏画作的人们展现出来,是画家利用各种各样的绘画材料与自然中的部分材料资源相结合所创新制作出来的一种创作技法。而在部分优秀作品如王冠军的《锦瑟年华》系列中的擦洗法、唐勇力的《敦煌之梦》系列中的脱落法等,就是肌理于当代工笔人物画中的各类创作方式,充分地弥补了笔墨所无法直接展现出来的效果,为整个当代工笔人物画面增添了更多的生机与色彩。所以,不论是在什么时候,坚持创新当代工笔人物画的创作技法,让更多的创作技法涌现于世,供更多的人借鉴参考,为其的画面表现提供更多的形式与方法,则是当代工笔人物画得以持续发展前行的永劫动力,也是有效促使其更具民族个性与时代特质不可或缺的重要条件。

3、创作工具材料的扩展

传统的工笔人物画家所采用的绘画创作工具与材料,通常是毛笔、墨汁等,富含了浓重的时代气息。而当代工笔人物画家在进行创作时,已不再局限于传统的创作工具与材料,而是转而使用刮刀、排刷、喷枪等诸多当代出现的新

工具。这些创作工具与材料的使用都为进一步增添当代工笔人物画的表现力提供了更多的方式方法,为当代工笔人物画的创作提供了更多的可能性。另外,在创作用的颜料方面,也有着较大的发展与创新,使得当代工笔人物画的表现效果更为出色。这些杰出的突破与发展,不仅仅只是丰富了当代工笔人物画的表现效果与形式,更是打破了传统工笔人物画单一有限的格局,有效地促使了当代工笔人物画的发展与前进,使得当代工笔人物画得以持续得到传承与发扬光大。

二、当代工笔人物画绘画语言的运用与表现

1、装饰性色彩的运用

在传统工笔人物画漫长的历史发展中,当代的工笔人物画非常有效地继承了传统的中国画色彩当中的哲学性与象征性。除此之外,工笔人物画创作者在对西方画作中色彩运用的规律上进行借鉴参考的过程中,还做了诸多的尝试与大胆创新,试图让工笔画的展现方式更为丰富多彩。这些工笔人物画创作者的尝试与创新,促使其在吸收继承了传统工笔画色彩运用方式与其色彩装饰性特点的同时,还有效地突破了色彩在传统工笔画画面中的运用局限,使得色彩得以于画面中具备更多的作用,工笔人物画的创作者也能够利用色彩更好地让画面的线条与其相互结合交融,以助其完成对整个画面形体的设计与塑造。由此一来,色彩于当代工笔人物画的表现力也变得与线条的表现力一样甚至是更出色的地位当中,使其的审美价值更符合当前的社会。

除此之外,为了促使传统工笔人物画能够更好地适应现代的主题与主流观念,当代工笔人物画家有效地将传统的色彩运用理论与现代的时代特性相互融合,使得更多的工笔人物画作品融入了现代的理念,从而促使当代的工笔人物画得以有效继承传统的创作理论的同时,还能够结合西方画作的技法与理论,使得表现工笔人物画面效果的绘画语言更为丰富多元。

此外,在当代工笔人物画整个画面色彩的明度、纯度等方面的对比与调和之上,色彩理论还能提供较大的有利作用,为创作者在构思色彩构成时提供更多形式的表现方法。部分工笔人物画可以通过强调某种主要色调,使得整幅画面

的色彩倾向明显,也能一定程度上促使工笔人物画的主题更为清晰,也能有效提升创作者对画面色彩的控制能力与分析能力。而在色彩的运用方面,重彩画家胡明哲尤为突出,其充分地借鉴了大多数日本画作与多个西方绘画大师对画面的色彩构成方式与理论,使得她在色彩表现上的认知已然较为清晰明确,并且经由多年的创作中得到了大量与色彩运用相关的绘画经验,使其作品在色彩方面的表现卓为出色。

装饰语汇既是我国传统绘画所传承下来的优秀语言,也是我国传统工笔人物绘画的一大显著特征,是我国美学漫长发展下难能可贵的艺术结晶,象征着我国东方美学的历程。

2、构成语汇的运用

于当前的当代工笔人物画所构成的运用法则中,当代工笔人物画家一般情况下都会将画面的表现形式与绘画的主题一同给予高度的重视,从而让构成语言充分地运用到工笔人物画的画面构图中,深入研究对点线面的表现方式与纯化提炼。比如,于青年工笔画家张见的作品当中,其作品在工笔人物画线条方面的表现力卓有特色,有着较强的形式感。例如女性的长发,他往往会充分运用笔触,将画中女性的每一根发丝都仔细轻柔地勾勒出来,每一根线条都如同头发丝那般纤细,如此每根线条密集之下,便使得女性的长发于画面中展现力达到惊艳的程度,栩栩如生的同时也产生了极大的视觉冲击力。而画面的其余部分,反倒使用了极为简洁明了的线条,从而使得这些线条与女性的发丝之间产生了强烈的对比差距,从而为画作增添了一份朦胧抽象的艺术美感。画家张见于当代工笔人物画的创作中,有意地将画面中的人物与周边事物的线条勾勒得极为简洁明了,以达到进一步展现出线条于画面中的意蕴,使得画面的人物与事物的轮廓于画面中不断地进行飘逸起伏,宛若跃然纸上。而到了此时,当代工笔人物画中所描绘出来的人物或是事物,就不仅仅只是被画家运用创作技巧表现出来的客观对象了,而是可以用来充分地将当代工笔人物画的画面进行分割,从而使得画面中的线条可以作为画面的一种构成因素,而被当代工笔人物画画家于创作时为了更好地展现画面而成为得以考虑的创作要素之一。在如今绘画艺术已然不再过分追求画面的真实性的当代社会,当代工笔人物画画家所需要考虑的,更多的是如何让整幅作品的表现力更具备观赏性与艺术性,从而留下更为出色的优秀作品,为丰富人们的精神世界贡献更多的价值。

3、平面化倾向

当代工笔人物画的创作充分运用了构成语言,使得画面的展现力更为多彩丰富,这也使得当代工笔人物画出现一项颇为显著的特性,那便是构图的平面化倾向。但当代工笔人物画的平面化倾向并不是要求画面必须得展现出物体的透视效果或是表现出画面的空间感,而是为了能让三维物体能

够充分展现在画面上,从而有意地让三维空间中的物体二维化,从中提炼出能够表现该物体的二维符号,进而使得画面表现更为纯粹,更富有冲击力。而要想做到这一过程,就需要当代工笔人物画家在创作之前,就能够充分地了解并掌握绘画对象,随后才能完成对其的提炼与纯化,才能促使之后的创作能够充分地展现出画家的创作意图。在我国古代时期,那时的绘画作品就已然有了平面化趋势特征,然而由于那时的绘画创作者还未能真正地理解空间与透视在画面中的表现作用,所以在创作时,将线条与图案的表现力进行了更进一步的加强,使得整个画面的装饰韵味显得更为突出。这主要是为了能更好地让画面的观赏性与艺术性得到提升,也是为了让欣赏者可以更好地理解并读懂绘画作品。而在我国的现代时期,这时的绘画作品之所以具备平面化倾向,主要是为了能让画面中的形式感可以得到加强,纯粹是当代工笔人物画家们为了进一步追求画面的装饰美而导致。当前当代工笔人物画创作具备平面化处理表现的画家,如王仁华、庄道静等,其工笔人物画作品的平面化处理都有着令人眼前一亮的优点与特性,从而为更多的人带来了不一样的视觉享受与艺术文化熏陶。

总结

综上所述,由于科学技术的飞速发展,为当代工笔人物画家学习研究并借鉴创新当代工笔人物画的绘画语言提供了相当程度的促进作用,使得更多的当代工笔人物画在画家们坚持不懈的努力下,得以继续焕发强盛的生命力,使得更多人能够从中感受到中华民族的特性,体验现代生活的种种历程,并使其绘画语言于整个艺术界,也具备了较为独特的风格。而在之后的发展路途中,当代工笔人物画仍然需要画家们坚持创新与传承,才能使得当代工笔人物画的发展得以持续跟进时代,朝着多元化的道路,为人们带来更多触动人心的优秀艺术作品。

参考文献

- [1]梁琪.浅析当代工笔人物画在绘画语言上的传承与创新[J].美术教育研究,2020(18):2.
- [2]吉婧.解析当代工笔的继承与创新——以人物为例[J].文艺生活·文海艺苑,2020,000(001):59.
- [3]李景,高志红.当代工笔人物画中新绘画语言的审美形态探析[J].艺术评鉴,2021(11):4.
- [4]赵俊怡.传统人物绘画在当代工笔人物画中的运用及自我艺术实践——以苏汉臣《秋庭戏婴图》为例[J].明日风尚:下旬,2021(3):2.

作者简介:

彭朝瑞(1994-)男,汉族,湖北黄冈人,现工作于十堰市群众艺术馆。