

现代水墨画中人物形象的特点探析

朱勇利

(濮阳职业技术学院 河南 濮阳 457000)

[摘要]现代水墨画有许多分支,其中人物扮演着重要的角色。以现代常见人物为主题的水墨画创作有两种类型,一种是主题创作,在人物选择上往往是现实的;另一种是个人创作,这种创作是以当代城市的水墨画为基础的,人物有象征性,甚至没有具体的形象。每种类型的水墨画创作都有自己的目标,反映了人物在水墨画中从形象到精神表达的演变。在商业文明的影响下,水墨画也开始发生变化,从传统水墨画到表现主义和超现实主义,甚至是抽象主义。

[关键词]现代水墨画;人物题材;侧重点;创作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.190

前言

现代水墨人物画师承于传统,形象不被自然物象束缚,形式多样,具有较强的图形表现形式,有利于艺术表达。能否表现出完美的意境,是创作一幅水墨画成败的关键。一是创作前思想的整体心态十分重要,因为创作意图是水墨画创作的重要特征;二是需要采取适当和有效的方法,清楚和准确地表明工作的预定精神状态;最后,绘画风格与意境密切相关,笔墨是现代笔墨绘画的载体,熟练地驾驭笔墨塑造生动的人物形象,是准确表达心境的基础。处理好画面中的环境营造和气氛渲染等内容,是表现意境的有效方法。

一、水墨人物画概述

1. 水墨人物画现代性的起源与发展

二十世纪初,西方文学思想涌入中国,许多民族艺术家在欧美留学,研究了西方绘画的方法和技巧。随后,这些方法和技术被引进中国,对传统的水墨画产生了巨大的影响。徐悲鸿及其弟子等画家将传统绘画方法转变为西方绘画风格和技巧,深刻地改变了传统的水墨画,使之更符合现代人的审美品味。他们不仅成为融合中西绘画风格的最有效艺术家,而且将提倡现实主义的现代水墨绘画推向了新的高度,充分体现了充分体现了洋务运动中“洋为中用,古为今用”发展口号。西方思想的传播是水墨画现代性变迁的外部原因,而寻求水墨画新出路则是现代美学观念变迁的结果,这是内部原因。

2. 水墨人物画现代性的表现

(1) 内容更加现代。现代笔墨以大众为对象,传统水墨画表现出对下层人民苦难的同情,现代水墨画反映了现代美好生活。主题和主题的变化使得水墨画不再局限于传统主题,积极反映和表现了时代的变化和发展,引起了人们的审美共鸣。(2) 通过将传统的水墨画与西洋绘画形式相结合,艺术家最终形成了以现实为基础、以外在因素为主的传统与西方融合。水墨画的现代性首先表现在水墨画描绘的形象上。通过量的增加和西方造型观念对水墨人物画的形象进行变革,为水墨画的着墨增添了西方的真实感,从而形成了水墨画的基本表现形式。在水墨的传统绘画时,吸收了其他艺术表现形式,同时水墨语言的写实化,树立了绘画的现代性。(3) 美学观念比较现代。随着时代的变化,水墨画的审美观念不断变化。到目前为止水墨画的本质是“图形-构造-交流”,画的本质已经确立。笔墨视觉由科学系统的草图表

示。同时,笔墨的感知和视觉呈现出新的趋势。

二、现代水墨人物画意境的表现分析

1. 预先设计作品的意境

作品的早期意境设计是在创作前确定作品的主题,目标相对明确。绘画设计阶段,画家应根据图像状态给出笔墨色调,随后的所有笔墨应服从和使用该色调,明快响亮或沉重阴郁、欢快热烈或苍凉悲壮、温柔细腻或粗犷雄浑、有一定情节或瞬间片段的撷取。作品以笔墨基调为主,使形象更加全面,艺术意义更加清晰,从而表达了创作者的思想感情,感染了观众,这是艺术创作。例如,《矿工图》和《人民和总理》都表现出了沉重的话题,但气氛却大不相同。矿工图显示了日本在占领北部期间对矿工的残酷镇压和迫害。图像主要由瘦硬冰冷的线条、枯涩的焦墨和昏暗的淡墨构成,造成悲惨、恐怖、沮丧和黑暗的意境。与前者相比,人民和总理的绘画线条更加丰富多样,用淡墨创造烟雾和雾的感觉,但润而不灰;用浓墨而不是苦涩的焦墨,气氛既痛苦又悲伤。知道每幅画的不同意境,画家创作前必须有明确的艺术方向。

2. 表现意境的方法

笔墨的意境正是指笔墨准确地代表着作品应该呈现的气氛和境界,引起了观众的联想和想象,让他们获得审美情趣。要准确地表示预设的心境并获得所需的效果,必须熟练驾驭笔墨,并准确塑造人物。例如,在《祖孙》中,脸的轮廓、鼻子的结构和空间、顶点、嘴唇轮肌肉等,以线条的形式呈现,以面的形式总结,强化、弱化或忽略,是真实的或虚构的,并且必须使用有限的笔墨来表示或暗示。在轮廓上画一个圆而不作任何妥协必然很无聊。面基本上是起伏的曲面,必须用笔表示为外部线和内部结构的线和曲面。这一行不能简化,必须有隐含的变化、比较和和谐。当然,这些因素并不是同时出现的,但它们可能会有意或无意地出现在创作过程中,考验艺术家的技能和文化。通过对形状进行具体描述,我们可以创建一个更抽象的上下文,即把想象写在现实中。笔墨作为水墨画的主要载体,是创造抽象精神状态的物质基础。不同形式的笔墨和笔可以产生不同的意境,笔墨中使用少量或不多的颜色会很容易,笔的形状和颜色会很丰富。干笔或湿笔、宽笔或细笔、以繁笔或简笔为主,辅之以不同种类的笔墨,如笔号、深度、干湿等,则可能会产生不同的环境。

3. 风格与意境

作品风格在创造艺术环境中起着重要作用，作品的第一印象往往将作品引入创作者精心创造的艺术环境中。意境和风格都很神秘，很难量化。每一个精心设计的作品都应该是独一无二的。但是，像作品的基调和潮流一样，意境只是作品的一个要素。意境的种类远比作品的数量要少得多，因此，不同的作品产生相似甚至相同的图像是很常见的。同样，作者的风格在某个时候是一致的，所以同一作者在某个时候创作的许多作品的风格和意境也会是一致的。例如黄土画家刘文熙的作品主要表现了陕西农民朴素、健康、沧桑、阳光灿烂的形象。因为他的思想深深扎根于人，表达人脚踏实地，他的风格简单善良自然。他的代表作《祖孙四代》，描绘了农民们世代在黄土地上劳动的形象，线条平静、结实、厚实、朝气蓬勃，色彩简单明了，赞扬了他们对工作和生活的热爱。这种容易理解的绘画语言表现出美丽、真实、接触和距离感。同时，形象的风格与意境一致。

三、现代水墨画中人物形象的特点分析

1. 现代水墨画中人物形象的概况

20世纪80年代和90年代以来，中国商业社会逐步形成，现代水墨画开始逐步发展。但是，现代水墨画对人物的表现不可避免地受到西方现代艺术的影响，艺术形式也发生了变化。这时艺术家的性格是开放的与传统绘画语言相比，他们把自己的内心世界融入了笔墨之中，使得城市个性化的笔墨绘画取得了成功。在此期间，绘画风格鲜妍多姿，“物理”和“概念化”的形象出现跃然于纸上。其中，“人物”形象是一个理性的，可将其分为完美造型、商业时髦和趣味变形三种人物形象：概念化的形象是感性的，更多的人用笔墨写作，人物是用独特的笔墨创作的。

2. “具象化”的人物形象

(1) 完美造型的人物形象

所谓完美形态是指人物形态的准确性和严谨性，需要完美的尺度表现。这类作品结合了西方素描语言和传统的水墨画技术，是代表王友正、王神烈、何家英等艺术家的传统水墨画的延续。他们正确塑造了人物，用细腻的表情和丰富的情感表达。作品《悄悄话》中描绘了两个完美的人物，作者提取了惬意舒适的姿态，生动地描写了人物的表情，表现了老人和女孩之间的亲密关系。衣服上装饰着丰富的笔墨和色彩，背景模糊，打开了人们肤色、衣服和风景的节奏，给人物们在竞选主题上带来了现实的特色。

(2) 商业时髦的人物形象

在商业文明的影响下，传统水墨画开始转变为城市水墨画，艺术家有黄岩、张炎、龚丽等。这些主题大多是城市青年，更加注重个性。屏幕上的人物一般都是精致美丽的。此外，各种优雅古怪的服装展现了自己的个性，使形象的商业要素更加强大。例如，《中国新人类·卡通一代我想飞》也是完美的，面部线条精致，但是皮肤颜色却画成了纯黄色，大泼墨笔触的服饰形成反差，给观众留下了深刻的印象。

(3) 趣味变形的人物形象

这种性格主要是基于性格的扭曲，注重精神世界的创造，具有一定的讽刺和尴尬，代表性的艺术家有李进、刘庆和周勇。城市水墨画与公共生活息息相关。无论是毫无意义的创作安排还是形象的象征性表现，都是艺术家对现实的揭示。例如，在当代商业城市，食物文化对公众影响深刻，作品《饮食男女》的构成，没有传统水墨画的影子。地图上有各种各样的食物，反映的饮食并不只是温饱，而是富足有余。绘画中的“丑男”人物很时髦，但有点放松和懒惰。这幅画用丑陋的风格和美丽的颜色描绘了当今社会的奢华。

3. “概念化”的人物形象

将图像概念化为笔墨意味着图像在创作中不是专门描述和塑造的，而是被个性化的抽象笔墨语言所取代。概念化这个词不同于视觉化这个词，它起源于正式的笔墨语言。不同的艺术家对生活有不同的看法，这使得绘画创作不仅有不同的形象，而且在笔墨语言的呈现方面也有不同的特点。田黎明使用了传统笔墨触笔，消除了人物和场景的定义，取而代之的是没骨法的淡墨块和淡色块之间的渍痕，他的工作经常给公众带来一种宁静、优雅和便利的感觉，这使他感到自己是一个梦想中的国家。在他的城市创作系列中，人物几乎融入了舞台，淡墨绘画语言和简化的人物造型使形象简单生动。

结束语

综上所述，无论水墨画艺术的未来走向如何，人物塑造都是其不可分割的一部分。水墨画中人物的演变需要现代艺术家不断注入血液。但是艺术家在追求创新的同时不能完全放弃传统绘画语言，因为没有传承的艺术是没有营养的。

参考文献

- [1] 裔萼. 二十世纪中国人物画史[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2008.
- [2] 张泰捷. 现代水墨人物画写意理念的重构[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2011(02).
- [3] 高艳. 从批评的视角看现代水墨人物画[J]. 文学界(理论版), 2011(04).
- [4] 陈晓华. 《泼墨仙人图》对现代没骨水墨人物画的影响[J]. 艺海, 2011(09).
- [5] 毕继民. 传统文化与中国人物画[M]. 北京: 中国文史出版社, 2010.
- [6] 金绍健, 钟信. 中国画的境界丹青见精神[M]. 济南: 济南出版社, 2011.
- [7] 叶华. 传神达意生动自然——工笔人物画之我见[J]. 国画家, 天津人民美术出版社, 2012.
- [8] 陈联喜. 情到深处自通神·国画家[J]. 天津人民美术出版社, 2011.
- [9] 余晖. 形神兼备——中国人物画[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2010.