

当代工笔人物画语言形式研究

梁国强

(唐山师范学院 河北 唐山 063000)

[摘要]工笔人物画发展至今,已延续了上千年之久,在茫茫历史长河中,出现了许多具有代表性的画家和经典名作,为后世提供了学习借鉴的范本,其影响绵延至今。文中对当代工笔人物画的艺术语言中线条、造型、色彩三方面的分析,便于我们了解当前工笔人物画的发展概况,了解现实问题,从而能够理性的思考,感性的表达。

[关键词]工笔人物画;当代艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1708

序言

随着时代的进步、社会的发展和经济的繁荣,当代艺术进入了一个高速发展的繁荣阶段,作为众多中国艺术形式中的重要部分,工笔人物画也在这一时期呈现出了百花齐放、多元发展的艺术面貌,在这一过程中,工笔人物画画家们从中国传统艺术和西方当代艺术中汲取营养、吸收优点,使其呈现出了一种兼容并蓄的当代艺术发展势头。本文从当代工笔人物画线条的语言、造型的语言、色彩的语言、构图的语言,四个方面进行研究与分析,有助于我们对当代工笔人物画的全面了解。

一、线条的语言

线条是中国工笔人物画的灵魂所在,中国画讲究“以线立骨”,线条是中国画中极为重要的表现手段,是一种概括、简练的艺术语言,线条作为表现形象的重要载体,发挥了极其重要的作用,线的价值也体现于此。当代工笔画中的线条,在继承传统的过程中,也延展出了新的面貌,主要可分为以下几种:

1. 写实性的线条

传统中国画中的线条本身是具备写实性的,能够自然地描绘出人物的内在结构与外在形象。到了当代,中国绘画受西方艺术思潮影响较多,因此,如何表现更加写实的具体形象,又保持中国画的本质,成为当代工笔人物画家所研究的重点。当代人物画家以写实性的线条,结合写实性的形象,创造出了具有明显时代特色的新写实风格,成为当代工笔人物画中的重要组成部分。画家何家英作品中的线条,从东西方两种绘画中吸收以线造型的优点,把传统线描与西方写实造型相结合,他的线条简洁、结实,能够合理的表现结构,用笔沉着有力,既保留了中国传统线条的形式美感,又体现了西方的写实造型观念。

2. 写意性的线条

线条作为一种绘画艺术形式,本身是具有表现性的,可以承载节奏与韵律的美感。画家在运笔的过程中,把自身的情绪、意趣甚至思想,达于笔端,落于纸上,从而呈现出浓淡、干湿、疏密、虚实的变化。在这一过程中,作者对于绘画的个人审美追求、艺术理想,也具象的表达了出来。当代工笔人物画家中,庄道静的线条较具有装饰性,疏密对比为强烈,通过画面色彩的平面化处理,突出线的形式美感与价值。

二、造型的语言

东晋画家顾恺之提出“以形写神”,这里的形,就是造型。对于造型的理解,并非单纯忠于眼睛看到的一切,其间需要一个消化、理解“形”的过程和从感受到再创造的过程。在当代工笔人物画的造型中,我认为主要可以分为两种:理解的造型和意象的造型。

1. 理解的造型

理解的造型,在当代工笔人物画写实风格的作品中多可以找到。究其原因,一方面受西方绘画体系观察方法的影响,一方面受中国传统造型精神的指导,所绘人物既写实,又生动,能够直观表现对象。这是在尊重客观现实的基础上,加以理解、总结、概括,描绘出一种既真实,又生动的人物形象,观众也可以更加直观的了解画家的意图。唐勇力敦煌系列中有一幅作品,里面有一个老人的形象,这个形象明显经过了画家的艺术加工,头部微微变形,鼻子拉长,嘴角紧闭,眼神凝重,表现了一个历经沧桑的人物,与画面效果完美契合。

2. 意象的造型

意象造型,是中国传统国笔人物画中的主导造型风格,是中国人尚“意”的哲学体现。意象造型是将形象的客观印象,

融入画家的主观意图。意象的出发点是画家的主观意趣,是画家根据自身生活经历、人生感悟、情感体会,通过“迁想妙得”所形成的。当代工笔人物画的意象造型,除了从传统中汲取营养,也从西方的绘画造型语言中学习借鉴。画家张见的作品中,人物形象具有东方气质,同时又融入了西方文艺复兴时期的表现手法。由以上两个例子,可以看出当代工笔人物画意象造型的几个特点:(1)融合中西方的意象造型表现手法;(2)具有夸张、变形、非写实化的特性;(3)以画家自身意愿为出发点的感性化表达。

三、色彩的语言

传统中国画对色彩的运用,可以用四个字表达“随类赋彩”。中国绘画与西方绘画的色彩体系不尽相同,除了对固有色的表现,同时也有“意象”化的用色方式。这种意象化的色彩是作者对生活的感悟和生命的体会,是一种内在精神的表达。当代工笔人物画的色彩,在经历了数千年的发展传承后,迎来了新的生机。通过东西方色彩观念的碰撞与融合,产生了几种不同的色彩语言方式:

1. 重彩风格

重彩风格主要源于中国传统重彩人物画和壁画,这种风格在色彩组成上主要以石色和浓重、鲜艳的色彩为主,在当代也受到了西方绘画和日本画的影响。这一风格的形成,总体可以分为三类:第一类是延续中国传统重彩画体系,用色有传统的影子。例如画家唐勇力先生的作品,明显吸收了唐代敦煌壁画的色彩,使作品具有一种厚重感和神秘感;第二种是受日本画的影响,用色讲究色彩的堆积与厚度,充分发挥颜色的多样性与表现性,对肌理的运用也丰富了画面效果;第三种则是引入西方色彩观念与色彩构成理论后的表现主义派,这类作品通常使用大块纯色,强调色彩的冲击力与感染力,是作者主观意识下的产物,从侧面也体现了当代画家渴望创新的探索精神。

2. 灰调风格

灰调风格是指画面色调与用色具有灰色化倾向。在高中时代,就经常会听到关于色彩“高级灰”的说法,这种概念传达了一种色彩纯度降低、偏灰的色彩,才是高级的观点。当代工笔人物画中,灰调风格为数不少。这充分体现了当代画家对色彩风格多样化的需求和对面色调的新要求。灰色的用色风格可以更微妙的表现细腻的情感内涵,丰富画面的意境。今天很多工笔人物画家,利用灰色调来表达个人情绪感受,有的将光影效果加入画中,有的将线条刻意弱化,充分体现色调的魅力。

结语

工笔人物画是中国传统艺术中一颗耀眼的明星,历经上千年的发展与积淀,这一艺术形式已然发展成熟。在全球经济、文化一体化的今天,这一古老的画种越来越趋向于多元化发展,并呈现出新的面貌。当代工笔人物画站在了历史的节点上,面临继承与创新的双重问题,如何在保持民族性精神内核,又吸收外来文化精髓的基础上,创造出新的艺术风格,是当前工笔人物画家们都应该关注和思考的命题。

参考文献

- [1]孙征,杨君宇.华夏的文化传统与中国画[J].艺术探索,2002,(3).38-39.
- [2]高倩.中国传统文化在国画教育中的缺失[J].美术之友,2005,(6).74-75.
- [3]李鸿照.对美术学院中国画教学的思考[J].艺术探索,2000,(4).49-50.