

中国工笔人物画的创新

□ 龚怡帆

摘要:以何家英和李传真两位老师的作品的艺术特点为例,对工笔艺术的创新进行阐述。何家英的工笔人物画把晋唐时期工笔人物画与西方造型相结合,从传统与当代、东方与西方绘画中汲取营养,对工笔人物画的色彩、造型、技法进行革新,形成了自己独特的艺术风格,并影响了新一代的工笔人物画家。李传真跟随何家英的步伐,继续对中国工笔人物画进行创新。她从现实主义题材入手,弱化传统工笔平面化的特点,强化作品中的感情色彩并在技法上大胆突破,开辟了一个全新的中国工笔人物画写实主义绘画风格。在艺术多元化的时代,中国工笔人物画的创作应继续坚持将传承与创新相结合,以使中国画艺术更加繁荣。

关键词:工笔人物画;创新中国画;时代特征

在政治、人文等因素的影响下,当代工笔人物画与传统工笔人物画的内容虽有所不同,但表现手法却大体相同。在传统工笔人物画的画面中,或多或少地透露着静谧闲适的气息,体现着中国传统生产生活方式的固有特性。在时代飞速发展的今天,“静谧闲适”仿佛与当代大部分人的状态不相契合。当代工笔人物画在吸收中国传统工笔人物画精髓的同时,也应使艺术表达更具时代性,表现方式更加多元化。

1 传统工笔人物画的表现方式

对于中国工笔画而言,“线”是十分重要的,线的自由组合承载着画面的框架、形式感与美感等作用,无人不会画线,但少有人能画好线。“线”是中国传统人物绘画不同于西方人物绘画的一个重要特征,我们常用“以线造型”来概述中国传统人物绘画中这一造型特点,体现中国人独有的审美意识。

1.1 工笔雏形——白描表现形式

白描表现形式是仅通过勾线的方式对物象进行表达,中国传统人物工笔画由白描形式发展而来,即在白描的基础上,通过对结构、层次的分染和照染,使白描形式的人物画变为颜色更加丰富的工笔画。白描勾线画法经发展演变与总结,提出了“十八描”,即铁线描、以顾恺之为代表的高古游丝描、行云流水描、枣核描、折芦描、以任伯年为代表的钉头鼠尾描、曹衣描、以马远与夏圭为代表的混描、撇头描、琴弦描、橄榄描、马蝗描、以吴道子为代表的柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、以梁楷为代表的减笔描、柴笔描、蛆划描。北宋时期张择端的《清明上河图》就是工笔作品,此图巧妙运用了高古游丝描、钉头鼠尾描等,对人物动态刻画得十分生动。张择端采用散点透视的方法,以长卷形式巧妙地运用“线”,实现了兼工带写,生动地展现了北宋丰富多彩的市井生活以及北宋都城汴河两岸的自然风光和闲适自得的人文气息。画面中内容丰富,结构严谨,繁而不

乱,细致入微,设色淡雅,令人赞叹的同时,也能使人感到当时的闲暇与怡然之意,这便是传统工笔画所传递的独特意境。

1.2 工笔——吸收晕染之法

汉末,印度佛教传入中国并繁荣发展起来,宗教的鼎盛也使佛经、佛像等被大量翻译、临摹。张僧繇作为一个高超的佛画家,吸收天竺(今印度)的晕染画法画“凹凸花”,这在本土画法中是一大创新。“凹凸花”式晕染技法能够增强画面的空间感,增强物体的体积感,使三维效果在二维平面表现中更加强烈。“凹凸花”式晕染技法是本土工笔画的一大进步,极大地拓展了工笔画的表现力,对以后的人物工笔画技法产生了十分重要的影响。

工笔对于晕染技法的吸收,使得工笔人物画的绘画变得多样化。晕染法能够深入刻画人体的结构,使人物画以“线”为框架搭建起来的结构更加饱满充实,能够细致地表现出画面中人的肤色、人的气色、人的温度等。

2 当代工笔人物画的代表人物

在工笔画的发展过程中,绘画内容的不同使绘画的技法有所创新。时至今日,我们能够欣赏到的现代的名家名作早已摆脱了古代工笔人物画的闲适风格。现代教学体系中扎实的造型、淡雅的设色,虽与古画无法比拟,但在气韵上也一样耐人寻味。

2.1 何家英在工笔人物画中的传承与创新

工笔人物画强调画面当中的线条质量与线条组织,何家英的工笔人物画作品就学习继承了传统工笔画,从他的《读书的老人》《秋冥》中便可以看出他的用线借鉴了钉头鼠尾描、柳叶描等线条形式,运用色线对白描稿进行复勾,从而使人物颜色更加通透红润,减少勾线带来的人物形象的轮廓边界感,古法用笔在他的作品中都体现得淋漓尽致。画面中衣纹的线条组织以

及画面整体的线条疏密都十分考究,所画之物因此皆气韵生动并符合当今时代对工笔画的艺术审美。

何家英在工笔人物画上的创新离不开他对中国写意技法和西方绘画的研究,他主张“衡中西以相融”,使当代工笔人物画在题材和写实上都取得了很大的突破。在他的工笔作品中,他不但运用了泼墨、洗染等多种写意画的表现技法,更是融入了西方油画的色彩表现风格与写实技巧。他对人物的刻画融入了西画的元素,增加对人体结构的表达。相较于盛唐时期仕女画中的“三白法”,他对人物五官和人体结构的分染更加细致立体。何家英的工笔人物画不仅具有中国画的线条美感,也体现了西方作品的空间形式美感,突破了纯粹的意象造型方式,更符合人们普遍的视觉经验和审美取向。

2.2 李传真在工笔人物画中的创新

在现代文化融合的时代里,工笔人物画已经呈现出多元化的发展态势。在工笔人物画作品中,李传真的工笔人物画作品有着独特的艺术表现力,她的作品中透露着自己对人生的理解、生命的厚重与沧桑。她的作品往往能够精准有力地体现出画面的主体氛围,其独特而优秀的造型能力以及在色彩方面的大胆突破,使她的作品在众多画作中脱颖而出。李传真工笔人物画的艺术表现形式融合了现代绘画的理念,而且将现代审美理念融入作品中,使作品充满了清新灵动感。

李传真的工笔人物画作品创作手法灵活,方式丰富,脱离了传统的以墨色勾线、分染照染结构的绘画方法,而是结合油画的创作方式。首先确定颜色基调,进行块面的平照,再用不同颜色进行结构上的分染,最后用颜色勾线刻画进行创作。她在技法上大胆创新,考虑到宣纸及国画颜料对厚重风格的描绘不够强烈,选择用“立德粉”进行工笔人物画的创作,李传真的作品《藏族老人》就是其中之一。在《藏族老人》这个作品中,李传真在造型、技法上有更新的表达。在画面的中央画着一个四分之三侧面的藏族老人,圆圆的眼镜和高到凸起的颧骨再加上厚重的藏袍,画面造型经过作者主观处理,使得老人的特点更加突出,如加高了颧骨、缩小了头顶、藏袍更加厚重等。李传真从仰视的角度把略带沧桑的藏族老人生动形象地表达了出来,老人目视前方,嘴唇微张,仿佛要进行朝拜。画面主体人物以橙红色为主,搭配着蓝绿色的背景、立德粉的白,这样的颜色搭配使画面明亮且不焦躁。李传真一改往常作品对于老年人肤色的界定,她通过立德粉对人物整体薄涂后再用橙色、红色以及赭石等进行肤色和“高原红”等细节

的塑造,颜色强烈但又不显得突兀,十分具有创新性。画面中另一亮点便是她对藏袍的处理,在确定藏袍颜色基调后,用立德粉多次上色勾画出藏袍细节,平面化藏袍的同时增加线条叠压,藏袍的白色块与老人花白的头发形成呼应,把中国画的气韵保留在画面当中。李传真的表现方式在传统的表现手法与绘画步骤上有所创新,不仅使创作风格得以转换,表现力也得到较大提升,画面中情感力量的迸发更是令人赞叹。李传真的作品体现着我国当代工笔人物画的重要成就,她的艺术追求也是我国绘画史上一次重要的突破和创新。

3 再发展

传统工笔人物画是中国画经过悠久的历史长河的沉淀而流传下来的艺术精髓,其自身所独有的文化价值是我们最宝贵的财富。“笔墨当随时代”,对于传统工笔人物画的学习,应“尽最大的力气打进去,尽最大的力气打出来”,不能把“学习好传统工笔人物画”作为目标,而是应作为绘画的起点。学习传统、临摹传统,在某一程度上是对“传统”的复制,只有在“学习”的基础上有所突破,有所创新,才能继续发展。

在中国画发展创新的历程中,众所周知的便是徐悲鸿把西方素描引入中国,通过对素描的研究,使中国人物画在注重笔墨技法上开始注重人体结构的表现。在近现代的中国工笔人物画创作当中,能让人印象深刻的作品往往都是在人物造型上有突破的,可见造型能力取决于对于人体结构的把握。造型能力的创新可以从其他艺术门类入手进行学习,比如人物版画只有在对人物结构烂熟于心的前提之下,结合不同的刀法行刀,才能发挥版画强大的表现力。

在信息开放的今天,多样性表达早已成为中国工笔人物画的一大亮点,但无论是从材料技法或是人物造型方面,都还有很大的进步空间。从中国工笔人物画的人物造型、画面构成、绘画技法等方面思考创新,才能使中国画在历史上得以继续发展,并在历史的长河中标记我们的时代。

参考文献

- [1]陈洪大.浅议何家英工笔人物的传承与创新[J].美术教育研究,2020(21):24.
- [2]吕柏序.浅析李传真工笔人物画的艺术表现形式[J].艺术品鉴,2017(7):375.

(作者单位:国防大学军事文化学院)