

中国工笔人物画的形式特征浅析

张洁 (西北师范大学美术学院 甘肃兰州 730070)

摘要: 工笔人物画是中国传统绘画的珍宝,用笔工整,刻画细致,色彩典雅。以独特的形式美成为中国传统画中最悠久的画种。工笔人物画的形式特征首先体现在线与色的结合上,线在以色列取胜的工笔人物画中具有骨架的作用。色彩在工笔人物画中的运用,由于线的间隔与造型单纯化因素的影响,则构成了工笔人物画形式特征的第二个特点,即色块与色块之间的排比关系。构成上的平面装饰性则是工笔人物画形式特征的第三个特点。工笔人物画的现代进程在今天的文化发展中则更为重要,将使中国工笔人物画这种传统文化演进成为当代先进文化,再次焕发出她的勃勃生机。工笔人物画创作应该主动、自觉地切入时代文化的主流话语,成为当代民族精神的名副其实的载体。

关键词: 工笔人物画;线;色彩;装饰性

在中国画中,有一种勾线工整细致,着色浓重绚丽,富有装饰性的画,叫做“工笔重彩画”(简称“重彩”)。这种画法具有悠久的历史传统,例如在历代的壁画和卷轴人物画中,像敦煌千佛洞壁画,以及遗留下来的唐、五代的壁画和卷轴人物画,都是我国古代有代表性的工笔重彩人物画。还有一种群众喜爱而广泛流传的木板年画形式,如天津杨柳青年画,也是属于工笔重彩画。由于过去的壁画和年画绘制,大都出于民间画工之手,因而保持了强烈的民间画的艺术特色,积累了劳动人民丰富的绘画经验,这是值得我们重视的一部分绘画遗产。

人物画作为中国画发展与成熟最早的画种,经历了先秦时期的早期萌芽、秦汉时期的初步繁荣至魏晋而日趋成熟。其后隋唐、五代、两宋时期的鼎盛与元明清之际由于文人画的兴起而导致的衰微,使人物画的发展变革与中华民族的政治、经济、文化等社会背景紧密的联系在一起。它的艺术特点主要表现在造型特点、形式特征、赋色规律三个方面。

一、形式特征

工笔人物画的形式特征首先体现在线与色的结合上,工笔人物画是以人物为主要表现对象,以单纯的线条勾勒作为造型手段,借助线条的粗细长短、方圆曲直,用笔的轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔,用墨的浓淡干湿在造型上的生动运用和有机结合,再加之色彩分染、罩染、烘染等手法的运用处理,细致入微地充分表现形体的质量感、动态感和空间感。

在长期的发展过程中,线始终是工笔人物画造型的主要手段、形式和基础。色彩的运用是在线已经完成了基本造型之后,线是为形体服务的,可是线虽然具有很强的意象概括能力,但不可能充分表现物象细微处的丰富变化,而利用色彩与线的疏密穿插、组织编排的密切配合,则弥补了线的不足,不仅使线的表现更加符合客观物象的形态结构,而且得到了进一步的深化,同时也加强了线的秩序感。线与色的结合所产生的强烈形式美感与丰富内涵是单纯用线所无法达到的境界。

二、色块与色块之间的排比关系

工笔人物画用色讲究理性化单纯化的装饰味,色彩越单纯越限制,装饰性越强。由于工笔人物画不画光暗,所以就无所谓色彩的写实。工笔人物画的色彩仅仅表现对比变化,没有冷暖之色的意义,只有深浅浓淡的色阶意义,颜色之意义与水墨一样。

参考文献:

- [1]李世萍.《综合绘画材料—新视觉》[M].武汉:湖北长江出版集团.2009
- [2]戴小蛮.《高校美术专业启发性、探索性水彩教学的思考》[J].韶关大学学报(社会科学版).1997.9
- [3]向昕.《试论水彩画教学中学生创新素质的培养》[J].株洲师范高等

中国画的色彩和客观物象没有简单的等同关系,故可以随心所欲调配变化,目的不在写真,而是起一种装饰美化的作用,增强画面的节奏韵律感,借以抒发情感,所以工笔人物画的色彩是情感化、理性化、装饰化的。

在传统中国画中,色彩不仅在画面中有均衡构图的作用,更重要的是它通过不同的色彩语言释放着不同的色彩情感,从而使观看者与画面进行良好的沟通交流,起到传情达意的交流作用。而从色彩使用来看,最富装饰性的当数工笔重彩画。

三、构成上的平面装饰性则是工笔人物画形式特征的第三个特点

工笔人物画平面色块组合的色彩运用方式与人物造型的单纯化特征,使工笔人物画的整体构成呈现出一种特殊的装饰美感。

工笔人物画在画面构成上,打破了时间空间的局限,把世上一切不在同一时空的事物组织在一起,它不受表现对象的时间和空间的限制,可以把白天黑夜、现代古代在同一画面中尽情表现出来。以其独特的艺术语言来使它们协调完美,它可以不受物象具体形状实际比例和视觉关系的局限,使散乱的形象均衡起来,连缀起来,巧妙的结合起来。自古以来,画家们一方面在按照美的规律塑造形体,另一方面又在努力捕捉这些美的规律的具体因素。

工笔人物画装饰性的内在美首先来自于画面构成的整体感。整体感是国画中所表现物象相互融会,化而为一的具体表现。中国绘画整体感的创造与西方绘画不同,它着重于构成画面的物象之间的内在联系,所谓“一气呵成”是对中国绘画整体感最为恰当的解释。工笔人物画虽然制作颇费时日,但内在联系上的“一气呵成”之感却是工笔人物画的创作内涵之一。具体而言,工笔人物画的造型、色彩、构成形式皆要形成统一的节奏,整体感因意而至,因境而成,装饰性的内在美自然也应运而生。

总之,工笔人物画之所以能够以独特的艺术魅力屹立于世界绘画之林,正是由于在写实技巧中揉入了华美工巧的工艺手法,充分运用了装饰手段,以达到画面工整、富丽的艺术效果。而这种装饰效果是通过线条、色彩和构图这三种因素的有机联系所形成的。今天,我们继承民族绘画的精华,掌握工笔重彩的方法,来描绘丰富多彩的生活,就不仅限于绘画年画,而且要以多种多样的重彩单幅画和连环画形式出现,使新的重彩人物画在社会主义美术园地里,更加灿烂夺目。

我们应该为生在这个年代而庆幸,更应该继续学习和研究,在继承的基础上去芜存精,推陈出新。

参考文献:

- 1.《人物画技法》.王崇人著.天津人民美术出版社.1983年9月出版.
- 2.《中国画》韩玮主编.高等教育出版社.2002年8月出版.
- 3.《中国画人物》.马忠贤主编.安徽美术出版社.2002年出版.
- 4.《工笔人物技法新编》.蒋采萍主编.浙江人民美术出版社.2003年出版.
- 5.《中国美术简史》罗世平.薛永年主编.中国青年出版社.2002年出版.

作者简介:

张洁(1987-),女,汉族,甘肃武威,西北师范大学美术学院美术学硕士研究生,从事美术教育方向研究。

专科学校学报.2001.10

- [4]贾关法.《借水彩之笔探创新之路》[J].中国商报.2006.5.25
- [5]杨杰编著.《丹培拉绘画与现代材料教程》[M].人民美术出版社.2004.12
- [6]周刚编著.《水彩风景画写生技法教学》[M].江西美术出版社.2007.1.