

浅析现代工笔人物创作中“写意性”的融合

马艺文

四川师范大学, 中国·四川 成都 610000

【摘要】本文通过对工笔画的写意性的阐述和对工笔人物画在近代到现代的发展历程的剖析,结合工笔画的演变历史和代表人物作品讲述了古今文化碰撞、中西方艺术交融的进程,从多角度的审美观切入,描绘了“写心”“写意”对于工笔人物画的影响和重要地位,探讨了工笔画的写意性在不同社会条件下的特点,着重对它的融合和矛盾进行了分析。

【关键词】现代工笔画;人物画;写意性

1 工笔画的写意性

对于工笔画的认知,许多人都停留在初始认知的层面上,精细、呆板成为了普通人形容工笔画的词汇。其实并非如此,传统工笔画不单单是作为绘画方式,“以线”为造型来刻画人物、山水。在中国古代,文人骚客也常用工笔画这一特殊而即赋美感的表达语言来抒情写意。

追溯到魏晋时期,书法家就开始重视“写意”的重要性,“意在笔前”的提出在很大程度上影响到了传统工笔画甚至是中国古代绘画趋势的发展。可以说书法真正赋予了工笔画灵魂,这是工笔画发展的重要转折点。线条不在停留在简单的美学范畴,它开始打破固有模式,逐步上升成为了文人骚客所依恋的抒情手法。

其中极具代表就是大画家顾恺之,它的绘画就是凝聚了传统工笔画和书法的精髓,既将线条赋予了力的苍劲,又将“写意”传神地流露,最终是达到了写意和线条完美融合的极高境界,可谓“全神气也”,这也反映了工笔画的发展历程。传统地工笔画的技法多种多样,画者能否将单一的线条赋予生命力,也体现出了一个画者的绘画功力和对工笔画的领悟程度。

工笔画的写意性还在于它突破了自身绘画方式的约束,将目光转移到对意境的表达和刻画。从中国古典美学上来看,写意画与工笔画各具特点但却不是两种可以完全独立开来审美的绘画方式,对于意境之美的追求显得格外相似,只是在营造方式上各有千秋独具一格。相比较于写意画,工笔画的手法会更含蓄,单从画面的刻画上来看,工笔画不是自由豪放的,它的画面是更规整的,常常在角度的选取上会更谨慎,对色彩、布局的把控更加细腻,就算是对一草一木的描绘,也会十分考究,是极具对“写意”的把控的。

2 近代工笔画中的“写意”

在这漫漫历史的潮流中,随着近代以来中国社会急剧的变化,工笔人物画不断地传承更迭至今,它不仅作为一门独特地具有中国特色的绘画方式,也是这新旧时代变化的产物和见证者。早期,中国画家的灵感主要来源于诗经诗文或者是受到圣贤书籍的启发,因此绘画内容更着重于“尚意”,常常不能反映当下时局。画风也比较明朗、活泼、对比度强,绘画技艺高超,对线条的绘制和运用都已经出神入化,画面赋予一种苍劲有力之感。即使受到西洋画法的影响,中国画者仍坚守着对“写意”的执着,西方审美影响的仅仅是绘画技巧的改变如在色彩的选取方式上的改变。

近代以来,随着西方素描这一绘画方式传入中原大地,传统工笔画的发展也开始了新的篇章。中国绘画历史在这一时期涌现出了许许多多的代表人物,如潘挈兹等,在兼具中西方审美的特点下,用夸张的艺术手法,把传统的中国绘画艺术发挥到了极致,不仅生动的绘制了画面的明暗,同时将画中的山川人物都用“写意”、“写心”的方式展现得淋漓尽致。这一时期中国工笔画的发展经历的不仅是古今文化的交融,也是中西文明的碰撞。它的发

展在世界绘画历史上都是浓墨重彩的一笔。

总的来说,这一时期中国工笔人物画的发展受到了多元化的文化的影响,但始终不变的就是画者对于“写心”、“写意”的执着,在无数次历史更迭中,这已然成为工笔人物画的根基,具有不可动摇的地位,如何对工笔画语言创新的同时延续具有东方特色的艺术的问题在这个阶段得到了很好的解答和实践,为现代中国工笔画的发展开拓了一条明朗的道路。

3 工笔人物画与“写意”的融合

工笔人物画的发展可细分为两个阶段,是以文革作为分界线的。在前一阶段,绘画中所表现的政治色彩更浓厚,基本没有与表现政治立场无关的画作。从此中国绘画历史进入了最黑暗的时期,工笔画的主体开始从诗情画意的人物逐渐演变成工农兵,形成了具有当时时代特点的“文革艺术”。“写心”、“写意”的发展第一次受到了如此大的冲击陷入了最艰难的地步,艺术在这一时期受到了严重的打击,成为了政治斗争的工具,目的性极强,失去了原有的淡雅清新的面貌,取而代之的是对西方绘画的照搬照用。

终于在文革之后,我国的工笔人物画的发展迎来了希望的曙光。在褪去了精神压迫的阴霾后,自由、创新成为了新时代人们最向往的主题,“写意”“写心”的发展空前盛大,画着对于如何宣泄自身的情绪表达内心的渴望有了新的认知。无论是在技法、审美、构图方式的转变上,还是在绘画前对绘画内容主题的选择上,多样化创新化都围绕着“写意”来展开。一名具有经验的优秀绘画工作者,必须同时具备优秀的审美能力和成熟的绘画思维的能力,只有这样才能将“写意”与绘画有机的联系起来,传递绘画带来的美学享受和精神价值。

新时代的发展让人们对于西方文化的接受度日益增高,同样在市场上,开始出现了多种多样的绘画材料工具,为了满足人们对于艺术的更高层次的追求,绘画工作者开始探索更加具有时代特色的艺术形式,在此期间,在对于东方艺术色彩的取舍上,开始逐渐产生了派别,他们对于继承和发展有着不同的理解。但不管怎样发展,纵观历史,“写心”和“写意”都是工笔人物画永恒不变的话题。

参考文献:

- [1] 高雄山. 浅析现代工笔人物画的写意性[J]. 大众文艺, 2012.
- [2] 刘会营. 现当代工笔人物画发展初探[D]. 厦门大学, 2007.
- [3] 穆赛. 写意性工笔人物创作的实践意义[D]. 中央美术学院, 2014.

作者简介:

马艺文(1991—),女,重庆云阳人,硕士研究生,研究方向:美术国画。