

设计思维在中国工笔人物画创作中的运用

马艺文

四川师范大学, 中国·四川 成都 610000

【摘要】当代设计的思维观念,对于在不断创新与发展的中国工笔人物绘画的影响十分深远,它意味着画者将传统绘画理论与现代艺术风格的融合。设计思维在中国工笔人物画创作中有指导作用,通过将构图、色彩、线条意境化,升华画作所表达的内容与情感。在继承与创新的路上,发散的设计思维将凸显中国式画画的写意精神,摒弃工笔画中呆板的“工”,实现画作创作的多元化,使画作灵动有神。

【关键词】设计思维; 中国工笔人物画; 意境; 写意精神

1 用设计思维营造意境

优秀的中国工笔人物绘画作品的诞生往往是经历了一个复杂的设计阶段,也就是画家将自身的艺术情感,通过设计再到创作,完美的赋予画作灵魂的过程。通过画家的精心设计将高于自然的意境通过画作形象生动的表露出来。

因此,图纸在这一变化过程中,不再是一个宏观的表象,而在一定程度上体现了画者对世界的认知程度与情感态度。画者的设计思维理念就是画作的气韵所在。每一个设计对于不同的人来讲,有着不同的审美情趣,审美愉悦的产生是由主体所决定的,审美活动极大程度受个人的情感、阅历的影响。设计者的最终目标都是要达到形神兼备的境界,让观者能通过画作这一桥梁与自己的心灵沟通,借物抒情,以形写意,达到将情感物化的目标。

2 用设计思维凸显工笔画的写意精神

画面的优美程度,是画家对于绘画中气韵的拿捏程度的直接体现。中国工笔人物画中,如果画家拿捏不当,就会是画作过于呆板无力,失去画面应当具有的审美标准。所以对于中国工笔人物画来讲,要做到意象化是非常具有难度的。将大脑中的意念与想象表露于纸张,赋予画面达到气息灵活的境界,是创作工笔人物画的人一直所追求的精神,也是他们在绘画前必须深思熟虑,认真对待的。通常来讲,也就是“写意精神”,如此才能使工笔画摆脱画僵不活的固有特点。传统的中国工笔人物画在经过意象化的加工后,色彩、线条、形象、造型将会呈现出“活”和“动”的意象,使画面具有韵律之美,此处之精妙在于画的灵动和意境。要想使单一表面的造型之美升华,就需要通过设计思维表达画者的内心丰富的精神世界,从而让画作的精神高度得到升华,观者的审美体验将更加愉悦,通过品阅优秀的作品,可以有所感悟深入学习。

3 设计思维对线面结构的影响

随着社会审美的不断转变、创作方向与理念的西化,即使在人类的绘画史上,中国工笔人物画有着不可撼动的历史意义,对于它未来的发展是否能顺应当代社会需求,开始出现了危机与挑战。近代以来,随着世界艺术的交流融合,以主线为画法的西方艺术开始普及,在它的影响下,我国的从传统工笔人物画者中也找寻到一条可行的创新之路。在最大程度保留我国传统工笔人物画的特点与风格的前提下,融入丰富的绘画元素,让设计思维更加发散开来,绝不可固步自封也不能照搬照用。在绘画内容

上,设计不同的文化风格,采取现代构图的方式,不再只专心琢磨如何使线条精准,而是将造型方式进行彻底的革新。这种设计思维的发散方式,意味着作品可以满足更多观者的喜好,从而展现工笔画特有的韵律之美,突出画者想要表达的意境。

在绘画结构造型的设计上,线条的力度与情感的把控重点于虚实的把握,融入多种文化风格,将生活中“原型”通过精巧的设计,绘制出具备个性的人物形象,推翻传统意义上的人物形象,更加重视从生活实际出发进行设计创作,达到拨人心弦的艺术境界。传统的工笔人物画的许多短板,来源于长久以来对于事物绘制的单一模式,比如人物单一的面部特征与表情变化。设计思维具有的实时性与观察性都可以很好的帮助到工笔人物画突破固有的藩篱,实现它从单一化向多元化的转变。

4 结语

绘画作品只有在尊重并满足当代社会审美情趣时,关注情感的交流,才可以打破画作固有的冷漠结构。中国工笔画有着上千年的历史,它是中国绘画艺术的积淀。在保留中国特色的文化地域风格的前提下的创新,于他而言是有利的。由于设计思维的转变与应用,材料色彩开始创新,在线与面的绘法上冲破了传统造型的束缚,合理的描摹与生动的形象表达开始跃然纸上。这种不单单局限精致在绘画技巧上的艺术发展,使得画家拥有更多表现画作的特色与情感的机会,为工笔人物画的发展注入了新鲜的力量。

参考文献:

- [1]胡艳.当代中国工笔画中超时空形式语言探究[D].武汉:湖北美术学院,2018.
- [2]马宁.探讨中国当代工笔画的现代设计元素[J].河南大学,2019.
- [3]杨会影.当代中国工笔人物画的传承与创新及对绘画创作的思考[J].辽宁:渤海大学,2018.
- [4]初冬.中国古代画论的可持续设计思维研究[J].哈尔滨商业大学设计艺术学院,2016.

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。