

写实水墨人物画的多元化趋势发展

刘豫瑶

(河南地矿职业学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 中国写实人物画受到许多西方文化因素的影响, 中国传统绘画艺术呈现了多元化的形态, 中国写实人物画受到许多西方文化因素的影响, 中国传统绘画艺术呈现了多元化的形态。通过对当代具有代表性写实水墨人物画家艺术风格的归纳和总结, 找出与“时代”的“共同性”和“差异性”。

关键词: 写实性; 水墨人物; 艺术风格; 当代审美

写实水墨人物画是在 20 世纪年代末 60 年代初, 以融合西方写实造型产生的新画类, 最直观的艺术追求是开始讲究艺术造型的真实性和客观性。随着时间的流逝, 艺术作品要跟随时代的人文精神与思想内涵, 画家开始在笔墨语言、艺术形式、情感表达上寻找当下写实水墨人物画的突破口。新的写实水墨人物画不同于传统之处在于, 写实技巧、创作形式等的改变, 画家深入生活注重表现生活中的某种精神情愫, 大胆地使用多媒介和材料创新艺术语言形式, 更好的将水墨与现实生活融合。

一、时代与传统的碰撞

研究背景, 艺术是一个不断发展的领域, 在漫长的历史实践里美术不断地发展, 在新的历史条件下, 各种艺术与绘画之间相互影响衍变出新的发展方向, 以及面临的更加复杂的研究内容。在这百年以来, 中国写实人物画受到许多西方文化因素的影响, 中国传统绘画艺术呈现了多元化的形态。无论是西方哪种艺术种类都对写意人物绘画有着较大的影响, 现在我们的写实人物水墨更是需要一种能强烈表达当下真实生活感受的新艺术语言形式。

新时代下中国的文化发展越来越多元化、多方向, 人员流动频繁、经济文化交流充分的良好环境下, 艺术开始走向了无国界。传统人物画的发展也遇到了新潮流的刺激, 人物造型观念、笔墨结构、画面构成、情感表达等很多方面都需要进行新的探索与挖掘, 在这样的环境下, 希望通过本文对创作过程的研究, 可以为当代写实水墨人物画发展提供具体研究方法以及思考, 并找到自己创作的方向。

20 世纪以来的中国人物画的发展出现了许多名词, 如“水墨人物画”“写实水墨人物画”“新水墨人物画”等此类概念词, 虽然有着不同的外衣但本质的目的都是为了从传统向现代的转型。在这其中也有很多具有学术价值的研究成果和艺术作品。

其中对当代写实人物水墨这一主题性整理的论文有: 赵永强的《试论现代写实水墨人物画的表现语言》, 讲述了中国人物画的发展的新方向, 借鉴西方写实造型, 并与水墨人物画技法相互融合。尤其指出在笔墨语言上的创新, 符合时代的艺术审美需求。周京新通过感觉笔触描绘中国画水墨画语言, 为笔墨新的发展路径做出尝试, 也确立能与传统经典对话的境遇; 陈钰铭的《现实主义绘画不存在落伍问题》, 现实主义水墨人物画的多种问题, 画面的内容形式是次要的问题, 主要是对画面的主体性精神的具体把握, 真正的去表现画面而不是再现生活, 找到生活中具有精神特征代表的形象; 姜永安的《形神意象——中国绘画的造型观》, 中国古代的艺术造型观追求“以形写神、心源说、物我合一”等的艺术观点说, 是中国画论的灵魂以及现代创作的依据, 无论合

适我们都在几级的探索与创新, 关于“形”和“神”的关系是不断需要研究的课题, 在不同时代下二者被赋予的意义有所不同, 需要在新时代下找到我们自己的艺术新面貌; 闫畅青的《现实主义水墨人物画写实性与写意性之比较》, 从人物画的造型和笔墨入手吸收姊妹艺术, 概述现实水墨人物画的发展, 面临的主要问题思考, 找出出水墨人物画的新追求。主要分为以下几种类型: 当代写实水墨人物画相关资料梳理、画家个案研究、画家个别作品研究、创作心得体会。

现实主义绘画对当代美术发展来说并不是什么新鲜内容, 但对现实生活的表达依然是创作的主要源泉, 到底传统与当代怎么融合才能表现真实, 很多当代优秀画家用好的作品在告诉我们如何用传统妙笔生花, 代表画家周京新、梁占岩、李伯安、袁汝波、袁武、姜永安等。周京新的绘画将传统线条与淡水墨的结合, 注重传统的水墨语言和表达方法, 强调崇尚写意精神和笔墨趣味, 拓展绘画中书写性的内涵。这种观念的呈现, 不仅仅是落脚在对线的运用上, 而且将线与点、面、体块共存。他的一些大尺幅的水墨人物创作中, 我们时常会看到大笔触的夸张线条, 为了充分呈现线和面之间的重叠、挤压、缠绕以及冲突, 整体以“写”贯穿来表达对象, 通过“书写性”的用笔直截了当地宣泄情感。周京新的水墨人物画初看艺术形式上以为是横空出世的新画种, 其实不然提取了传统的“线”与“写”, 每个物体的塑造都用线的叠加和夸张的书写来完成, 用线干干净净的写出水墨人物的新个性。他的借传统“线”的“水墨雕塑”就是对传统与时代的结合。

其他的很多画家也在为新时期人物画的现代转型进行着表现形式的探索和实验。他们执笔用墨, 以宣纸为媒介, 千百次地试验, 另辟蹊径, 突破原有的规范, 以求产生特殊的色墨晕化效果。笔墨肌理变幻莫测, 色墨交融, 形成了对视觉的碰撞, 也丰富了笔墨的表达性功能。在此基础之上, 再吸收现代的艺术语言, 如空间、立体、构成、表现、象征等手段, 这样才能在作品中表达出千变万化的情感, 视野和思路才会更加开阔, 才能给予读者不同凡响的审美感受。

二、当代写实水墨人物画的情感与形式

好的艺术作品内容往往能强烈的打动人心, 也是画家传递情感信息的重要手段, 艺术家的情感来自于对生活的体验, 将感受由作品抒发出来。当下写实水墨人物画追求真情实感的作品, 艺术家通过对生活的真、善、美的寻找, 开始了新的审美空间探寻。通过烘托气氛来表达感情的, 意境和情感的表达是一幅画的重要元素, 是人与人感情交流的重要内容, 在水墨人物画的创作中, 人物作为画面的主体, 十分重要的部分就是人物情感的表现。人

物情感的刻画是艺术家情感的宣泄,通过夸张微妙的“神情”来表现人物特有气质,使得画面传神、细腻打动人心。像宋代的小品画,画面整体多追求“格调”二字的境界,“格调”往往都是画家内心感受的再现,通过对画面气氛的烘托,突出人物的性格特色,加强画面感受力。当代画家绘画以表现现实生活为主,更加注重画面本体精神的表述,注重个人思想感受与艺术语言的表现,他们更加关注现实生活中的人的生存状态和思想变化,绘画的形式也从单一转向了多元化,为了表达的需要,有些画家开始在人物造型上开始变化突破,在画面形式上开始向平面化、非理性式转变,或者借用西方色彩和构成原理,将情绪化由笔墨转化,主观性对人物形象进行艺术处理夸张、变形,这样大都变化是为了将画面程式化走向了多元化与个性化,更多的渗透了画家个人的情感倾向和对绘画本体审美特质的体现。

三、写实水墨人物画创作的再思考

审美观念的转变。“水墨人物画的变革一直是艺术变革的焦点与难点所在,时至今日,写实与抽象、笔墨与造型、水墨的兴与亡等诸多矛盾依然在此交集。”当代写实水墨的宣扬主题“人”本身的问题,人的情绪、生活、观点都是当代水墨要特别表现的,这也是在新的社会文化驱使下,画家艺术观念开始发生了转变。

艺术作品常带有浓重的情感诉说力和当代水墨语言的新形式表现和新的形式美感,充分展现画家各式各样的审美趣味,将传统的写实人物与当代实验水墨技法很好的融合。像李伯安画面从中国传统“线”入手,将人物复杂的线条进行提炼、概括,同时又考虑艺术语言的当代性塑造出符合时代追求的艺术作品,但他在画面中融入了个人主观感受,真实地表达自己对艺术的“偏执”,用自己的艺术语言读出生活的感受,展现写实水墨人物画的新发展。绘画是对社会个性价值的判断与情感的表达,尊重主观情感的感受,将情感意识从客观世界中抽取加以夸张放大赋予自我的个性形象,贴近人的心灵深处,表现是精神与生存的现状。

关注于当下社会人的困惑、不安,以及对自我的审视,每个人都像一个自制的信息代码,不断地需要更新补丁跟上脚步,不适应的排斥让人的自我认知开始产生怀疑、不信任,在迷茫中慌张停滞,写实水墨人物画的发展也是如此,所以我们需要在新时代下的新尝试下找到出口,追求对生活的“表现”,而不是一味的照片式再现,保持每个画家对艺术的认识理念、认识维度,使观赏者在这万象变换的风格中感受水墨的真实。

四、性情与绘画的关系

当下我们的生活信息资源、物质享受都十分的充裕,大量的中国古代传统经典作品、西方大师之作、现代艺术等多种形式的艺术大进发的环境下,学生学习阶段我们经常会问自己“要怎么追求自己的艺术风格”,有新的创作想法表达确苦于没有契合的艺术语言,该如何寻找自己的艺术语言的出路?其实,我们最应该做的是先审视自己,了解自己的性情,即鲜明的个性特征。艺术作品是画家性情的最好证明,俗话说“画如其人”,绘画能反映出一个人的文化修养、情感需要、审美趣味、心理状态等,艺术家将这些情感融入于作品当中,展现于欣赏者面前,就是等于是在换种表达形式聊天,这样的“对话”形式里你便了解到画家脾气的快与慢、喜与悲、哀与愁、爱与恨等等,这就是创作者的真实性情。当代就有很多画家像田黎明、周京新、李孝萱、刘庆

和、纪京宁等都是在这条路上找到了自己的艺术语言。在了解了自己性情这个前提条件后,就要在绘画创作中将自己的主观感受放入绘画作品当中,用具体手段渲染画面气氛通过“造势”来表现,像画面构图样式、造型意识、笔墨语言、画面格调等。从对“对象”产生“情绪”加以“性情”的调味,一幅视觉盛宴的新鲜出炉的这个过程,也就是我们在创作路上苦苦追寻的个人艺术风格,所以性情决定绘画创作风格。

还有需要我们在现在的水墨人物画学习当中思考的是,越来越多的青年人在还未打牢基础的时候,奋勇转身直接投入情绪的宣扬中,用着大刀阔斧的笔墨宣泄着“情绪”,乍一看气势汹汹,势不可挡,真正要拿画中的一个“人”来仔细品读,却显得十分的单薄,不是那么的有内在支撑力,要画面耐读需要将独立深刻性情与扎实的写实技法巧妙融合。

五、创作中的传承与创新

当代人物画家对中国传统水墨人物的传承与创新的尝试也是十分具开拓性的。像周京新的“水墨雕塑”,初看是新的形式与语言,细读起来其实保持着传统绘画“写”的精神,将每一笔的“写”用大笔进行夸张、放大表现出来,将传统的局部放大,形成自己的艺术风格,产生出新的形式与语言,这就是对传统精华的借鉴与创新。

梁占岩水墨人物画是在主题上的创新,多表现对大叙事的向往,用笔墨讲述人物的故事,表现这群普通群体的特殊个性,鲜活动人趣意盎然。代表梁老师绘画风格的作品是《大秦腔》系列,他用强烈的个人情感与写实造型相结合,描绘现实社会底层大众各类形象,用老辣的笔墨传神的描绘出民乐奏唱的盛大场面,有酣然趣味的民乐者、扯嗓高唱的歌者、搔首摆臂的奏乐者无不让人深深陷入音乐的造弄中齐声欢戏,让人产生强烈的生活共情,欢快益达,深受作品情绪感染,陶醉于画家笔下人物的欢乐之中,体会到画中人物的性情与厚度。

还有姜永安的水墨画“水墨人文关怀”他是的艺术理念,将水墨写实造型与人文现实结合力求在肖像中表现叙事性的情节,将传统水墨的本质与当代现实生活相连接,用一颗悲悯的心来关怀底层劳动者,作品透露出浓浓的人文关怀,他的水墨语言出现也使我们感受到了铮铮烈骨的真实。

六、结论

当代写实水墨人物作品的多样发展,浓郁的重墨、色彩、复合材料等相互交叉、大胆使用,将活跃的传统线条与黑白的串联者,把持有度的人像夸张与变形,别出心裁的画面构成,变幻陆离的彩色等等都是当代艺术独特艺术特征,当代写实水墨画家用创新的绘画语言解读当代人们生活下的喜怒哀乐。

参考文献:

- [1] 陈泊羽.当代中国写意人物画墨与色的运用及发展[D].山东师范大学美术学院,2015.
- [2] 袁峰.20世纪上半叶中国人物画线型艺术的衍变与特征研究[D].中央民族大学,2017.
- [3] 何家福.水墨人物画的造型与笔墨关系研究[D].福建大学,2009.
- [4] 肖顺.论当代水墨人物画创作的情感与形式[D].广西师范大学,2010.