

意笔人物画创作与生活

刘豫瑶

(河南地矿职业学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 用艺术与现实社会的对话不是一种固定的语言模式, 在水墨人物画快速变化的当代画坛中, 创作更加自由没有束缚, 在这样自由的环境和营养中, 更加希望通过自己的作品不断地叙述自己的内心, 在每每希望表达内心情绪的状态下, 创作了《平凡世界》《破晓》《他们》《集市》《走着》等一系列作品。

关键词: 意笔人物; 创作; 构思

一、创作立意

最初开始想要画这幅创作是因为看了《平凡的世界》影视剧作品, 讲述在物质生活贫困状态下, 普通人在大时代历史进程中所走过的艰难曲折的道路, 情感上表达普通劳苦人民生活中平凡与艰辛、追求与困难、生活不易与社会的不公平复杂交织。对于剧本塑造人物形象深有所感, 希望通过意笔人物艺术形式讲述身边平凡劳动者——我的模特。

二、素材搜集

为了素材的搜集特地去了开封化肥厂的生活体验写生、拍照, 并观看“吾乡吾民”“只为那远去记忆的一个震撼”李忠信等摄影展为创作寻找素材, 人物造型的确立一直延续我创作常用的写实风格造型。开始起草稿, 一直不知道该如何将单个人物有情节地组合起来, 几次草稿不太合适。后来, 在看一些俄罗斯现实主义画家的油画中受到启发, 像列宾的《查波罗什人写信给苏丹王》作品中, 学习他的人物主次构图安排, 右侧白衣大袍的高个男人、红袍叉腰肥壮的男人、左旁瘦骨嶙峋的男人, 将三个不同形象的男人用夸张的造型区别、对比趣味横生。在视角上处理, 将三人间设计成正侧背的视角, 面部情绪的夸张特征和三人体型胖瘦明暗的对比生动的将不同性格的人物串联起来很是好用的, 使得画面生动不失变化, 草稿的最初人物安排也是借鉴了这样的形式。这样草稿的小构图右侧部分基本出来。草图左侧后半部分, 用一个老人回望的姿态来代指画面的结尾, 草图上这一部分用虚处理。画面的整体背景是室内, 人物背景设计为室内, 是想采用库尔贝《画室》的形式, 将这些不同生活、身世、背景的人带到一个自由所欲的共存空间里, 由主观画面需要来进行合理的排序、揉和、表达最初的创作立意让不同人的生活在一个空间里井然有序。

图1《平凡世界》草图 2017年

《平凡世界》这幅作品时大胆的尝试了大尺幅创作, 有三张六尺生宣拼接组成。早期的草图是起在A4的纸上(图1), 设计的是将我生活中的平凡人物形象搬入室内的画室, 将人物群用一字排列的方式铺开, 整体分为三部分, 中心的人物主要以女性、孩子为主有工人、买菜妇人、孩子等。右侧为男性工人群与中心女性的形象对比, 右侧画的是工人休憩和等待的场景, 表达工人工作之余后的一丝忧愁。人物采用正、侧、背部几个视觉进行节奏的转变, 为了突出视觉中心人物对周围的人物和背景叠加在一

起画, 衬托出中心女工人形象, 这样的画面构图追求饱满感, 富有韵律感。画面特别将不同性别、身份、职业、经历的人都安排的一起, 意在象征着我们生活中的每个不同群体, 想要描绘生活中不同“镜头”下的幸福人儿, 人群形象的安排注重之间的相互关系及象征意义。

三、造型与笔墨

《平凡世界》(图2)在画面人物形象的塑造时, 多注重画面人物造型的“味道”和笔墨的多变。由于画面人物较多在造型的处理上要有不同人物特征的夸张处理, 不然画多少人都感觉像是“一家亲”, 在平常课堂写生、速写练习中就着重训练人物“意象造型”。人物形象的夸张要既有“趣味”又要“神似”, “形”与“神”的重要性, 在顾恺之的《魏晋胜流画赞》里就提出过“人有长短、今既定远近以瞩其对, 则不可改易阔促, 错置高下也。凡生人亡(无)有手揖眼视而前亡所对者, 以形写神而空其实对, 荃生之用乖, 传神之失矣。空其实对则大失, 对而不正则小失, 不可不不察也。一象之明昧, 不若悟对之通神也。”所以对画面人物造型上主要抓住对象“特征”进行夸张处理, 根据主观感受“迁移妙想”。造型的夸张与变形都是来自于自身感受的捕捉, 型的变化不是单纯的变形, 而是绘画者情感变化的表现和对人性、对眼前人物一种情感表达。每个人物造型和神情的处理也是有主次渐进变化的, 右黄金分割线上主要人物, 面部表情刻画更加的深入、直接, 后面人物面部刻画稍虚些, 注意前后的比例关系, 把握虚实留有余地, 为了后期整体画面需要再调整。为了更加契合画面整体工农群体的气氛, 人物形象选择也要具有单纯代表性的人物做主体形象, 画面整体情绪、气氛是希望从人物形象气质中透露出“平静、和谐统一”的氛围。画面整体笔墨的处理追求强烈的“松”与“紧”, 大胆的暗部处理, 加强画面节奏, 烘托画面“气势”。在画面的“淡墨”处理上分多层次的笔墨变化, 每一处都进行对比表现, 例如像: 衣袖、鞋子、手、脚重复多次出现的地方, 用“干淡墨”“湿淡墨”“浓墨”“焦墨”等, 想办法处理的不同, 使得画面的每一处都不相同, 追求对比讲究“干裂秋风, 含润如雨”的效果。除了人物外, 整体“笔墨”也与人物对比, 人物“繁”, 背景就“简”, 大羊毛刷铺背景, 淡墨里加入沐浴露隐藏“水痕”, 为得到完整的背景与人物对比。

图2《平凡世界》局部 2017年

四、“线性”画面塑造

整幅创作基本都是用线以写的方式进行表现,用“线”成“面”。“线”的千变万化组合整个画面是我系列作品的最主要表现方式,将传统中国绘画的抽离结合西方素描的块面表现画面。衣纹和表情的线处理有着不同的使用方法,尽量保持“线”的质感符合表现对象,例如,老人的肌肤褶皱干涩,就用比较松的线和重墨,儿童和妇女用线则比较圆润;不同材质衣服、道具用线有坚硬粗犷的线、有工笔细勾的线等。在用“线”的同时也得将“浓、淡、干、湿”考虑进去,这样每一笔落到画面上才有丰富的“语言内容”。同时还留意线的粗细、方圆、快慢,这样处理也是为了画面丰富耐看。其实在实际操作时失败过很多次,最终的效果和设想会有意想不到的效果出现,往往在这之中会萌发出新的想法和方向,这应该也是水墨难以掌控的变化魅力。

五、画面调整与完成

这幅作品人物较多所以保持画面整体性是一个比较大的难题。人物的黑白灰分布借鉴了梁占岩《大秦腔》处理方法,将主要的人物以亮色调作为主要设计,人群密集的地方以及地面都以重色调作为暗部处理,天空是灰色的背景,将大致的画面黑白灰关系划分出来,使得的平面纸张具有三纬的空间渐进关系。继而在每个色调中进行局部的黑白灰、节奏的变化组合。画面主体人物的出现之后,周围人物的浓淡就有了参照物,用笔墨“对比”“节奏”的方法将大致的笔墨分布出来,一句接着一句的有联系的画出来。空间处理上,经过草稿、初稿的几番打破确立背影以室外自然和天空为背景衬托底层百姓的写实生活扎根于大地。

《平凡世界》的创作并不是很顺利,大创作是要一遍遍推敲和布局,自己给予这样一个大的命题作文确实是对自己的一次挑战,画面的整体效果处理上经历了大的变动,已不是最早的原先设想,出现了另一幅画的画面效果,从细碎的细节到汇集的大整体。在创作过程中在很多方面都有着很多的问题,首先是人物造型上的问题,这个问题永远都谈不完,造型感受是会随着审美意识的改变不断的进化,产生出新的造型意识,然后又通过新营养的注入再继续上升产生出新的审美感受周而复始循环的再创造不断变化。写实人物画上更是对造型上要求十分的严格,我的创作当中人物造型上过于局部刻画人物形象,对于整体对象气质形态把握没有整体性,人物性格特征刻画不够夸张没有完全展露对象性格特征。笔墨上,主要运用线条块面组合来进行节奏的控制,处理的过程中会有很多实际效果的冲突与矛盾。其实,在大尺幅的当代写实水墨人物画中,也会有这样笔墨语言单一的问题,所以应该多从生活中找语言不断地融入于自己创作当中。好的绘画的创作来源于于对生活的深刻感悟,“外师造化,中得心源”,不断地通过创作中受到启发和发现问题,希望在日后的绘画创作路上多积累经验。

《破晓》(图3)是一个主题性的创作,主要意图是渲染主题气氛烘托人物形象,对尊敬的平凡人的讴歌与赞扬,有目的的为效果“服务”。这幅作品的创作背景是之前网上疯火的一张照片“最美逆行”,每每危险时刻消防员重围解救的背影这样一张照片,看后我的内心翻涌不断,生活在安全无畏的环境里,无法感受危险关头义勇前进壮士的危险,当危险来临我们依靠的只有这些鲜活灿烂的生命。带着这种崇敬的心情开始了《破晓》的素材搜集,素材是抗洪军人背沙袋的场景,素材十分的难以选择,最后敲定于一个动作的瞬间去表现画面。主角人物是一位正在全力搬沙袋的士兵,因为使劲全力而变形的五官、肌肉暴涨的手臂、泥泞的迷彩服,形象十分的生动,周围人物用背影式以及侧脸烘托中心人物使画面整体带有叙述性。整个场景的氛围“造势”上,运用

夜景黑压压的骤云表现气氛的紧张与严肃。为了突出人物采取了亮处理的方式,寓意暗示在这狂风怒吼的深夜里,军人明亮的身影像是黑暗里的一座座灯塔,呼喊凝结在空气中不能逝去的生命。前排人物衣服处理多采用线条的繁与简、方与圆、快与慢、干与湿、浓与淡来进行节奏的变化,使得笔墨之间更有趣味,多做线条游戏组合。画面中上部分为了让部士兵群与天空更加衔接的自然,用了整体块面淡墨的处理,让中间层次推进去与前景人物拉开,多一个层次增加画面的空间感。天空的处理,用浓郁的重墨与胶矾水的碰撞产生出水墨氤氲的夜色,水墨衔接的地方采用打湿的方式让墨晕染按照设计来过渡,天空中留有灰白色的部分,表现天空破晓的希望,渲染主题气氛,整张创作的“造势”主要是通过云来表现,这是不同于以前创作的新尝试,带有主题性氛围的创作。

图3《破晓》草稿 2017年

六、结语

意笔人物创作是个比较难掌控的画类,初学的过程很没有方向和感觉,越是想画好就越是不行,偶尔灵感乍现在不知觉中画出好作品,都需要平时的绘画累积,用心去感受画面,不断的从创作中理解绘画的奥秘。希望通过对这次创作的深入研究对今后的学习有所帮助,取长补短继续创新。通过对意笔人物画发展理论的研究,我们不难看出写实水墨人物绘画的发展具有着丰富的历程与变化,在对待传承与创新问题上,我们应该用现代的眼光和观点对待传统,从笔墨欣赏和造型上借古开今,使得当代写实水墨人物画成为中国画主体上更加开放的艺术门类。中国水墨艺术在新时代的发展下,出现了当代新水墨、实验水墨、抽象水墨等等多元的水墨画种,呈现了多元化的大融合,使得当代水墨演变成了巨大的自由学术试验场,这是时代下的包容。与此同时,我们该当辩证的对峙水墨人物画的现状,以包容和发展的态度面对传统、当下、未来,我们年轻人应该明确自己的艺术理想,把握好艺术条件创造机遇,用自身特有艺术观察方式和表现手段表现当代写实水墨人物画,使其成为文化全球化下的“一枝独秀”,在未来的绘画发展中,彰显中国艺术新生命。

参考文献:

- [1] 杨文心. “画中画”在“新工笔画”中的运用研究 [D]. 江苏大学, 2022.
- [2] 岳晓颖. 工笔画创作中色调与情感表达的关系 [D]. 山西师范大学, 2019.