

浅谈中国写意人物画的技法运用

◆柳继东

(湖北美术学院 湖北省武汉市 430205)

摘要:在当代时代,水墨人物画已经深入到我们中国传统绘画专业学习中,其经久不衰,历久弥新。水墨人物画经几代人学习理论的探索及根据时代文化发展的积淀,虽已初具形态,但有关于水墨人物绘画的技法及其人物形象塑造的方式与方法的内容,仍无止境,意境深远。

其绘画形式、绘画技法、绘画风格、笔墨塑造等均具有强有力的探究意义。其中的创新与发展是我们当代艺术初学者必不可少的精神。我的毕业创作写意人物画《默》就是对其绘画形式,绘画技法,绘画风格的一种创新。

关键词:绘画技巧;绘画形式;笔墨;形象塑造;形与神

中国的写意水墨人物画相对于西方国家的绘画而言,其具有独特的东方哲学风格及特殊的人文内涵。水墨人物画作为中国画家观察世界,表述自己对宇宙万物的理解的一种表现手法以及画家本身内心表白的一种方式,在历经几千年之后,自然演变成了一种固化的特有的绘画风格方式,以虚写实,注重内在形式的意象化表达。

根据有关资料记载,人物画的发展由谢赫的“应物象形”,顾恺之的“传神写照”至梁凯、贯休的“神”、“意”以及后代的“逸笔草草,聊以自娱者”,经历了萌芽,发展,高峰,低谷等阶段。自从近代引进西方素描后,水墨人物画在吸收传统借鉴西方的发展中再次显出生气勃勃的力量。

中国水墨人物画从绘画手法来看的话,它的本质就是笔与墨的运用,相互交错,相辅相成。从很久之前,“笔墨”就不只是中国传统绘画的工具了,而大部分则成为了中国绘画技巧的代名词,以及绘画的一种风格的特称,别人会说这是中国画,也可以称为水墨画,其广泛含义已成社会乃至世界上一种公认的思想。

中国水墨人物画以其独特的绘画技法作为造型以及寓意的表现手法,以骨法用笔通过点线面的形式感和水墨微妙结合的独特方式来表现所绘画对象的状态,结构,与神情。此绘画的手法,笔墨,即是其画面形成的具体绘画手法,又是画面主要的构成成分,用另一句话说,画的就是水墨。

中国传统艺术:水墨人物画!讲究墨、气、骨,在画面中往往透露出中国书法流露出来的意象情趣。破笔泼墨,狂放不羁的笔触,飘逸淡雅而独具当时闲逸的风格,其具有独特的审美价值。

中国写意水墨人物画是以毛笔为主要工具,在生宣纸上作画,运用其笔触、水墨,产生独特的效果,自古就有人说过,其绘画所用之线必定要“书写”出来,其将具有独特的中国绘画趣味,效果显著。

水墨人物画法,需熟练掌握毛笔跟宣纸的特性,皴、点、染。绘画构图时内心对画面的把控能力,墨与水的特殊结合技法,黑、白、灰,浓墨、淡墨、非墨,块面与线条的结合。

其主要包括笔法、墨法、用水法、用色法。笔法注意:中锋、

侧锋、卧锋、露锋等。墨法包括:破墨法、积墨法、宿墨法、泼墨法、色墨法、没骨法等。用水法包括:矾水法、胶水法、豆浆水法、掺酒法,加洗洁精法等。

写意水墨人物画是中国传统艺术绘画中极其重要的组成部分之一,以五代时石恪,宋代的梁楷,明代的吴伟到清代的任伯年等人之后,20世纪30年代,徐悲鸿从西方吸取其独特的造型绘画艺术,再加上蒋兆和任其唯一的绘画艺术实践理论,使现代中国写意水墨人物画在本质与绘画风格,绘画情趣,技法上均与古代写意水墨人物画有明显的差异。古代的水墨人物画极力着重于“神似”,神似重于形似,此绘画理论一直深入人心,绘画意境在此前就被推崇至顶峰。当时的“以形写神”“传神”则成为了中国人物画的传统与本质。

在当今世界中,中国写意水墨人物画经过好几辈人的学习推进,理论实践以及探索发展,使其已经开始体现出它独具一格的民族情怀与独特的魅力。其艺术光芒将永远笼罩在中国及以外的大地之上。其绘画艺术及其绘画风格跟中国其他传统艺术有显著的区别,正是因为中国写意水墨人物画与其他固态风格的绘画不同,被传统文化所渲染所影响的范围并不多,传统的用笔用墨方式跟其大相径庭,水墨画画足以在短时间内冲破其本身固态的本质,容易形成新的传统,但写意水墨人物画的传统并不固定,容易被打破规则。其丰富多变,形态各异,对其绘画作者的要求开阔的学识,闲逸的生活方式,使其对我们吸引更具诱惑力。在当今社会中,我们新一代的学术深造者将在对写意水墨人物画的探索学习、整理研究和理论实践进行一个有组织性的专业访寻,其具有鲜明的民族特色及深远的历史意义。

总所周知,中国写意水墨人物画若想独树一帜,其传统绘画的方式需用思想去联通,在其未被人所探寻的领域开辟出自己所独特的区域,去发展,去实践,去感悟,从中获取自己内心的升华。那是很不容易的。

一名出色的水墨人物画家若想得到大家的认可与赞同,必须要经历好几年时间的磨砺,在磨砺中探寻,其该具备优秀的绘画造型基础,良好的生活品行,应该拥有广阔的文化积淀,艺术修养与精神修养,能用笔墨将其内心所思考的东西“写于”纸上。除去其本身的对艺术高强度高智慧的理解外,仍需自己勤奋刻苦的努力,只有写书破万卷,绘画才如有神。中国水墨画家不仅需要天分与刻苦,其仍需要自己对其水墨画上的思想的交融,写意水墨画重在“意象”,写意水墨画家要懂得追求精神,懂得追求意境。

当今社会,我们的文化发展与传播本就是大体、粗略的,若是能够在某一领域某一方面有自己独特见解与想法的那还是很厉害的。本来我们当代青年对于在学习水墨人物画之前的理论与实践来说少之又少,因此在学习与发展过程中需要持之以恒的能力与开朗活跃勇于探索的品性,才能在其领域中越走越远。

