

浅谈水墨人物画的造型与笔墨语言

◆赵 轩

(湖北美术学院 湖北省武汉市 430205)

现代的写意人物,笔墨有着很高的地位。笔墨的重要性是其他语言无法比拟的。写意人物画中,笔墨可以传情达意,也可以塑造形象。现代写意人物运用传统技法的元素去表现画面塑造人物形象,并在此基础上有了新的研究尝试。技法上逐渐形成了自己特有的符号语言。不管当代还是传统,技法和造型始终都是写意人物的不可回避的话题。

造型,是绘画的基础,绘画如果离开了对形的理解把握,那将会是无源之水,无本之木。中国的传统绘画是在一般绘画造型形式的基础上,还具有其特有的鲜明特征,比如审美、传统文化相结合、哲学思想等。造型是绘画最基本的问题,同时也是一个长期以往都必须重视的问题。传统的写意人物追求的是以“线”造型,讲究“书画同源”,毛笔作为写意绘画的工具,也是作为以线造型的载体,写意画继承创新千百年来依旧沿用了传统的以线造型的模式,线贯穿于写意画的始终。线的造型特点被看做中国画特有的造型手法,线可以在形体上发挥主观意识,而且线本身还有节奏感,动感。传统写意人物画讲究意象造型,意象造型介于抽象和具象之间,它不是写实主义的再现事物,也不是“无形”的抽象表现。他是具体的也是抽象的,是客观存在,也是主观臆造,它所表现得是艺术家精神的提炼。“形神论”作为意象造型的定义,一直引导着中国绘画的造型。在传统水墨画形成初期,那时候的造型还是模仿事物形态,像汉字一样追求形似,后来脱离了文字之后,写实变成了传统绘画的最高境界。随着艺术的不断发展,人们的审美水平也不断提升。顾恺之提出了神似,神似是在形似的基础上加入艺术家的个人情感,突出人物的神情状态。顾恺之的传神论对后世绘画产生巨大的影响。写意人物画发展到了宋朝,作品突出表现画家的个人情感,不追求造型的绝对准确,把关注点放在刻画人物的神情动态上,随着士大夫写意画的兴起,中国水墨人物画的进入了无限循环的死胡同。一直到近代时期,受到西方文化的冲击人们再一次对传统造型有了新的认知体会。二十世纪初,传统的写意画学习借鉴了国外的一些绘画艺术。因此,写意人物画的造型也开始沿用了其具象的造型艺术。这种造型体系提倡人物写生的训练。创作题材素材于生活,表现现实当下的社会生活为主。水墨人物画要重视人物造型,否则笔墨无从谈起。根据历朝历代画家们的实践道路可以看出水墨人物画需要重视人物的造型。提高造型能力可以通过写生来完成,因为造型方法是一种可以掌握的客观规律,所以想要提高水墨人物的造型能力,需要通过最基本的具象造型逐渐往意象造型的转变。齐白石先生曾讲到:“凡大家作画,要胸中现有所见之物,然后笔下有神。”“所画非所见,形似未真,何况传神?”“要写生而复写意,写意而复写生,方能形神具见,非偶然得也。”

笔墨中国传统绘画的核心,是国画的灵魂,同时也作为判断一幅作品好坏的依据。魏晋南北朝时期人物画兴起,代表画家有曹不兴,顾恺之。这个时期按技法分为写意和工笔,唐代主要以工笔画为主,工笔人物画发展到唐朝达到了中国人物画的最高境界。写意人物画也是从唐代开始兴起,发展到南宋时期,著名画家梁楷开创了水墨人物大写的先河。当代笔墨语言依然沿袭传统的笔墨特征。也不断进行新的探索与尝试,从笔墨语言上来说,有些艺术家在探索墨的表现力,发展了当代水墨、实验水墨、抽象水墨。以都市水墨为例,田黎明先生的写意人物,依然沿用以线造型的特点,淡雅的线条与填色,整幅画面和谐统一。有的艺术家在用笔当年做了新的尝试,周京新先生摆脱了传统的中锋侧锋的用笔,用笔更加灵活,在他的绘画中可以看到有规律无规律排列线条与墨的干湿浓淡组合画面。现代写意人物的笔墨技法与传统技法相同,都是时代的产物,现代写意人物画呈现出多元化的特征,风格技法也变的多样化,笔墨语言来源于生活而高于生活。

笔墨语言是依附在造型上的,没有造型笔墨语言就是一个空架子,并没有实质的意义。而造型又要靠笔墨语言去表现,只有依靠合适的笔墨语言才能创作出好的作品,因此,造型和笔墨语言之前是相辅相成的关系。水墨人物画中的笔墨语言和其他绘画使用技法一样,都是通过艺术家不断探索实验,积累而来的主观的笔墨技法。笔墨语言是艺术家主观的表现,而造型确实根据客观事物出发,本该是主客观矛盾的,可笔墨语言作为水墨人物画最基础的语言。不管是写实水墨还是抽象水墨,技法的变化都要建立在人物造型的基础上。笔墨不能脱离原本的形象而单独存在。对于水墨人物画的造型和笔墨语言之间相互融合经历了漫长的过程,当代的艺术家也重新解读了造型与笔墨的关系,更加注重个人感受,表达自身的情感。作品更加具有时代特征和个性化的笔墨技法,促使水墨人物画发展空间越来越大。

对于水墨人物的研究学习上,要真正的走进生活,表现生活,要善于对传统的吸取和转换,多思考多感受,总结归纳具有代表性的典型的人物形象,只有鲜活的人物形象才能更好的打动人心。也要开拓笔墨语言更多的可能性,多尝试,增加创新精神,增强笔墨语言的时代性。不管是追求写实的还是抽象的形象表现,都会有与之匹配的笔墨语言,它会随着造型的改变而改变。遵循内心想要表达的东西。

参考文献:

- [1]《齐白石谈艺录》齐白石 河南美术出版社 1984年 版第4页

