

当代工笔人物画空间表现形式研究

曹诗雨, 李果

华中师范大学美术学院, 湖北 武汉 430079

摘 要 : 中国绘画在发展过程中会受到来自经济、文化、政治等多方面的影响, 其中绘画语言与表达手法也常常会根据时代的变化而逐渐形成具有时代特色的特殊化追求, 在此前提下, 空间营造渐渐成为中国绘画中的一个重点研究方向。近年来西方超现实主义、古典主义等艺术思想飞速传播, 对我国当代工笔人物画产生了重要影响。基于此, 笔者将在本文中详细讨论当代工笔人物画的表现形式, 并从画面构成、空间、色彩等方面进行分析, 希望能为读者带来参考与帮助。

关 键 词 : 当代工笔人物画; 空间营造; 表现形式

A Study on the Spatial Expression of Contemporary Fine Brush Figure Painting

Cao Shiyu, Li Guo

School of Fine Arts, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079

Abstract : Chinese painting is influenced by various factors such as economy, culture, and politics in its development process. Among them, the language and expression techniques of painting often gradually form specialized pursuits with the characteristics of the times according to the changes of the times. Under this premise, spatial creation has gradually become a key research direction in Chinese painting. In recent years, the rapid spread of Western artistic ideas such as surrealism and classicism has had a significant impact on contemporary Chinese meticulous figure painting. Based on this, the author will discuss in detail the expression forms of contemporary meticulous figure painting in this article, and analyze them from the aspects of picture composition, space, color, etc., hoping to provide readers with reference and help.

Keywords : contemporary meticulous figure painting; space creation; form of expression

引言

在新时代背景下, 大量西方艺术思想涌入到人们的日常生活中, 对我国当代工笔人物画的创作理念带来了冲击。而对于这些思想, 不能一味地接纳或排斥, 而是要学以致用, 灵活运用这些外来思想, 将其与我国工笔人物画进行有效结合, 在保留我国工笔人物画本质特征的同时, 还能将西方艺术思想的优势予以体现, 提高当代工笔人物画的艺术性与创造性, 让我国当代工笔人物画能够更快走向世界舞台, 取得更高的艺术成就。因此, 本文将主要分析当代工笔人物画的空间表现形式, 并对其产生的具体原因与特征进行深入探究。

一、中国画空间营造的内涵及重要价值

(一) 中国画空间营造的内涵

空间是指物质在运动状态下所形成的一种基本结构, 绘画领域中所特有的“空间感”概念也是由此演化而来。在绘画作品中, 除了追求基本的形象特征与色彩要素以外, 还要关注画面的整体构成, 在二维平面上将各种视觉要素进行连接, 从而带给人不同的审美感受^[2]。我国绘画领域对于空间营造有十分独特的理解与认知, 在我国绘画空间营造观念中, 绘画作品不仅要展示事物本身所具有的客观性, 同时也要对事物潜在的灵活性与动态性进行表达, 进而形成具有一定写意性的空间结构, 例如运用明暗

虚实手法塑造画面结构, 进而彰显出不一样的意境美^[1]。

(二) 当代工笔人物画空间营造的重要性

空间营造在当代工笔人物画中具有十分重要的价值, 例如“谢赫六法”中所提及的经营位置。在当代工笔画中, 所描绘的内容并不是对客观世界的直接复制, 而是作家在对现实世界进行充分观察后, 结合自身的审美认知与艺术要求, 并通过反复推敲所呈现出的场景, 这与唐代画家张璪所说的“外师造化, 中得心源”有异曲同工之妙。因此, 艺术家在进行空间营造的过程中要进行不断地斟酌与思考, 仔细观察事物之间的比例与联系, 以此来更好地进行画面分割, 并找到最为合适的色彩搭配。长此以往, 艺术家便能逐渐形成独属于自身的空间营造风格, 观画者也

能在艺术家所营造的空间风格中产生强烈的情感共鸣^[2]。

二、当代工笔人物画空间表现分析

目前,当代工笔人物画空间表现形式主要分为两种:一种是侧重于现实空间营造。这种表现形式强调了事物的客观性,要求艺术家的绘画作品具有较强的写实性;另一种是侧重于意象空间营造,强调采用抽象的方式展现艺术家的主观意识。在此基础上,当代工笔人物画可以运用重构与解构等手法,将传统图形进行拆分与组合,从而创新出更多视觉图像,为当代工笔人物画创作提供更多的可能性,也进一步开拓了当代工笔人物画的发展途径^[3]。

1. 处理安排色块秩序

想要营造良好的空间结构,就必须重视色块之间的搭配,将色块位置、形状、大小等元素结合画家的主观意识进行有机结合,从而形成更加明确的空间关系。目前许多当代工笔人物画家擅长用黑白色块进行空间营造与表现,例如李传真所创作的《工棚·家》,该幅画通过运用大量的黑白灰画面来凸显画作中心,有效提高了画面空间的故事性。在整体画面中,只有左下角的小女孩为亮色,其余部分多是灰黑色画面,让人们的视线能够第一时间被小女孩抓住。此外,小女孩桌前有小面积的白色色块,象征着门外照射进来的阳光,进一步拓宽了这幅画的画面空间^[4]。

2. 探索边框构成,塑造全新空间形态

边框处理是绘画中拓展二维平面空间的重要方法。在传统边框处理中,主要方式是边框留白,以此来让整个画面显得更加深远。在留白中,能够渗透创作者的画外之意,并通过观赏者的情感共鸣将画面进行补充,给予观赏者足够的想象空间。例如李传真所创作的《放学路上》就是对边框处理的全新探索。作者在这幅画面内部构建出了一个较为规则的背景,然而却又让人物形象突破至背景之外,让画中人物展现出了较为强烈的运动态势,使得整个画面具有较强的视觉冲击力,也让画面的趣味性得到提升。因此,在进行空间营造时需要重视边框处理的重要性,并不断探索边框处理新技术,让画面具有更深层次的空间感受^[5]。

3. 分割多维度空间

当代工笔人物画在二维平面上进行人物形象创作,并通过对面进行分组与组合,让整体画面空间更加和谐且有一定的自由度,既能够让画面呈现出较好的视觉效果,还能够给观画者留下较为深刻的印象。以唐勇力创作的《敦煌之梦》为例,这幅作品在创作时对画面进行了有效的分割处理,让观画者能够穿梭时空与敦煌对话,使得整体画面更具神圣感,人物形象与敦煌壁画也实现了深入融合,能够体现出创作者对于人生的思考^[6]。

4. 运用道具透视与自然环境塑造表现空间

在当代工笔人物画创作中,经常会用到道具透视与自然环境塑造法来营造画面空间结构。例如在何家英的作品《米脂的婆姨》中描绘了一位北方女性,为了能够让整个画面更加沉稳与和谐,作者在创作过程中运用了桌子这类缺少透视关系的道具,并将大量物品堆置于桌面上,突出了作品的视觉中心,让整幅画面

更具女性的青春美与恬静美。这种空间处理方式既能够展现出新古典主义对于人物塑造的价值,同时也融合了我国独有的平面空间构造原则^[7]。

5. 超越现实构造对话空间

由于不同作者所坚持的创作理念存在一些差异,这就导致我国当代工笔人物画在创作手法、创作方式以及思想内涵上都出现了多元化趋势。部分作家秉持超现实主义的理念,然而所创作出来的作品空间却具有较为明显的多维度性质,且画面表达的内在逻辑十分深刻,因此,多数观画者难以产生会画面的深层次思考。另外,以唐勇力作品《敦煌之梦——童年的记忆》为例,可以看到作者将背景进行了虚化处理,使得背景与人物之间形成了较大的反差,将画面的意境以更加直观的形式凸显出来,且在空间营造上采用拱门形构图,给画面增添了一抹佛教的神秘感。最后,为了让整个画面更加平衡与饱满,还在画面左侧增加了两匹马^[8]。

三、当代工笔人物画空间表现特质形成的原因

(一) 借鉴吸收西方绘画思想

西方绘画构图方式多以写实为主,并通过焦点透视让整幅画面更具空间感,从而带给观者更强的真实感受。在这一创作理念的影响下,我国当代工笔人物画也逐渐采用这一方式进行空间营造。例如王冠军所创作的《锦瑟年华系列·多雨的季节》,该作品就是采用焦点透视方法,将画面中的人群集中至同一团块,以此来强化画面的空间感;另外,作者还在背景构造中使用了大量的交错几何线,让整体画面其实更加充足,画面的虚实对比也更加强烈。又例如何家英的作品《秋冥》中,能够感受到较为强烈的西方创作理念,通过将西方古典油画中拱形结构融入其中,让东西方空间营造特征得以充分体现。此外,作者还通过以实写虚手法让整幅画面的张力更加突出。在当代工笔人物画的创作中,画家逐渐从追求二维空间内的意象形象塑造转向追求画面空间的写实性,这就导致许多作者都会在创作时积极融入西方透视学理论,并通过光影与色彩分割等手法进行空间营造,这与传统中国工笔人物画中的空间塑造方式有些许不同^[9]。

(二) 审美出现了转变

随着我国科技的飞速发展人们的外部生活环境出现了较大改变,进而导致人们的审美需求呈现多样化态势。当代工笔人物画家丰富的题材与表现方式来满足当代人们的审美需求。为此,画家需要不断学习与借鉴多元化的创作方式,以此来提高自身空间营造水平。目前我国工笔人物画在创作后多以放入展厅展览为主,这就使得越来越多的画家在进行创作时注重画作在展厅时的状态,从而在空间营造上常用西方表现形式进行创作,以求让画面空间更加丰满^[10]。

(三) 艺术家的个性化追求

不同画家的生活经历以及审美观念存在着较大差异,其作品往往也会反映出不同的思想观念。因此,想要确保当代工笔人物画的发展能够符合时代需求,艺术家就要将自己的生活体验融入

绘画创作中，然而单一的空间营造手段已经无法满足创作者在个性化审美方面的需求。例如在沈宁所创作的《水果硬糖》中，画家运用青年女性头像展现出生活的多样状态，并以此描绘了当代年轻人的心理，在带给观众强烈空间构成感的同时也符合现代年轻人的审美特征^[11]。

四、当代工笔人物画空间营造策略

（一）汲取传统空间营造表达经验

首先是素材取舍方面。当画家确定好绘画主题后便可以收集相关的素材，并对这些素材所表达的主题思想与画面效果进行筛选，确保画面中所呈现的内容与效果能够符合最初的主题思想，以此来引发观众的强烈共鸣。例如在陈治、武欣的《儿女情长》中，能够看出来作者依托画中的各项道具进行家庭环境构建，将人们家庭中常见的元素进行整合，让观众能够体会到家庭的温馨。而画面中的人物位置与动作、摆件陈设与搭配等都能够让画面形成更加稳定的结构，从而表达出作品所蕴含的深层情感^[12]。

其次是明确作品主题。画家需要注重运用身边事物或人物进行空间衬托，以此来突出画面的核心与主体，这样才能确保画面空间具有层次感，画面的稳定性才能得以体现。例如孙震生的作品《虫儿系列之三》中，画家只塑造了一个人物形象，且将虫子置于画面左侧，使得人物位置与大小都与虫子产生鲜明对比，整体画面呈现出东太平更效果。又例如孙娟娟所创作的《对话》中，画家将“鼎”作为构图中心点，通过图层的相互叠加，让画面整体形象呈现出层层递进的感觉，既能够有效丰富画面情感，也能够让画面空间更加立体^[13]。

（二）积极尝试与创新空间营造

当代工笔人物画在进行空间营造时需要体现出时间与空间的

动态延伸感，确保物体形象能够与当前审美潮流相呼应。为此，画家在进行工笔人物画创作时就要积极创新空间营造方法，对传统空间营造手段进行突破，积极尝试不同物体在同一幅画面中所带来的视觉冲击变化。此外，画家还应当重视边角问题，对同一线段进行多次分割，分析出不同分割方法所带来的不同空间感受，以此来丰富自身的创作手法，为后续的绘画创新提供帮助^[14]。在此过程中，画家首先要运用西方焦点透视理论塑造画面空间，但是却要注意不能完全照搬这一理论，而是要将其与传统工笔人物画所采用的多视角平面布置相结合。例如陈川所创作的《春风十里》中便运用了这一手段，创作者以俯视视角将整体画面以更加真实的状态进行体现，侧面反映出奔赴画作的主题。其次，画家还要凸显出空间营造的立体化，针对物象体积与空间深度进行深入研究，并通过多层次的色彩进行表达，打破传统绘画理念所带来的束缚，进而有效提高空间体力感，王冠军所创作的《锦瑟年华系列——Hello北京》中便很好地运用了这一点，通过对画面中人物、高楼、院墙进行敏感区分，让观众能够快速区分画面中的主次关系，从而使得画面的空间感得到进一步延伸，也为观众留下了更多的想象空间^[15]。

五、结语

在当代工笔人物画中，通过良好的空间营造能够有效表达画家自身的创作理念，还可以让画作的艺术性得到提高。随着时代发展与审美的变化，画家需要对当前空间营造手段进行积极创新，花费更多的精力进行深入思考，结合多元化的艺术创作理想与思想，创作出更多符合大众审美与彰显时代特性的艺术作品。

参考文献

- [1] 叶鑫茹. 多维空间在新工笔人物画中的表现形式研究 [D]. 辽宁师范大学, 2023.
- [2] 李元婧. 现代工笔人物画中线条的空间意识及表现 [J]. 三角洲, 2022(9):149-151.
- [3] 马腾, 宋力. 西方绘画空间构成思维在中国工笔人物画中的运用探究 [J]. 喜剧世界: 中, 2023(1):0129-0131.
- [4] 贾颖. 现代工笔人物画色彩研究 [D]. 辽宁师范大学, 2022.
- [5] 李菲. 浅析当代中国工笔人物画中的平面构成 [J]. 山海经: 教育前沿, 2020(21):0011-0011.
- [6] 张锦棠. 线条的艺术——浅析工笔人物画的用线法则 [J]. 探索科学, 2020(9):116-116.DOI:10.1227/j.issn.2095-588X.2020.09.150.
- [7] 孙鉴泓. 当代工笔人物画的空间营造与经典重构 [J]. 名家名作, 2022(20):54-56.
- [8] 程格格. 形色空间与心象营造——工笔人物画创作语言探析 [J]. 美术观察, 2023(9):138-139.
- [9] 苏婉君, 孙敬. 浅析中国工笔人物画空间营造 [J]. 喜剧世界: 中, 2022(3):2.
- [10] 程楠. 空间的度规——工笔人物画创作的构图规律探析 [J]. 美与时代: 美术学刊 (中), 2022(12):21-23.
- [11] 宋美橙. 新工笔人物画的绘画观念与表达方式研究 [D]. 沈阳大学, 2022.
- [12] 杨帆. 当代都市题材工笔人物画形式语言研究 [D]. 成都大学, 2024.
- [13] 张东怀. 浅谈当代中国工笔人物画色彩的艺术表现 [J]. 丝路视野, 2019,000(013):P.127-128.
- [14] 秦星澈. 工笔画中衬景的空间表现——《孙温绘全本红楼梦》与《源氏物语绘卷》比较研究 [J]. 艺术品鉴, 2021(20):139-142.
- [15] 牛丽婕. 当代工笔人物画中黑白灰关系的研究与应用 [D]. 兰州交通大学, 2023.