

李峰 编著

XIANDAI

CONG N G B J

RENWU 现代工笔人物表现特技

辽宁美术出版社

现代工笔人物表现特技

李峰 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代工笔人物表现特技 / 李峰编. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2000. 7

ISBN 7-5314-2508-4

I. 现… II. 李… III. 工笔画: 人物画—技法— (美术) IV. J212. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 63322 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

印数: 3 001 — 6 000 册

2000 年 6 月第 1 版 2001 年 2 月第 2 次印刷

选题策划: 刘巍巍

责任编辑: 刘巍巍

技术编辑: 谢茉莉

封面设计: 姚 蔚

责任校对: 华 兰

版式设计: 连 奎

定价: 28.00 元

序

工笔人物画是中国传统绘画中的重要科目之一。自汉魏六朝至隋唐五代，工笔人物画发展到了技法成熟、创作繁荣的鼎盛时期。此后它一直是画家描绘历史事件，刻画现实生活，表达宗教信仰、人生情怀的重要手段。宋元以后文人画的思潮带来了新的绘画风尚，随着山水题材受到普遍的关注，追求笔墨趣味的风气日渐盛行，工笔人物绘画的创作则渐呈现衰落趋势。明清至近代，虽不乏名家高手产生，但其终未成为画坛的主流。当代中国画发展格局是本世纪以来中国绘画融合西方艺术观念形式的结果。进入80年代以来，随着中西文化多方位的交流渗透，传统的精英文化意识受到扬弃，文化的多元共生成为新的潮流，这为工笔人物画的复兴提供了契机。工笔人物画经过当代画家近20年的实践探索，渐渐走出低谷，呈现出新的生长势头和巨大的潜力。然而这绝不是传统工笔人物画简单的重新崛起，中国绘画在一个世纪的时间里经过中西文化交流、冲突的洗礼，当代艺术观念与文化思潮的浸入，赋予了当代工笔人物画全新的内涵，使它正由传统的古典形态转向现代形态。

80年代以来，各大美术学院把工笔画专业作为与写意画并立的培养方向后，工笔人物画的教学大大加强了，这种教学是建立在以传统工笔人物画为前提，以西洋素描、速写（去掉光影、较为平面化的科学造型）方式为基础的。它解决了长期以来在写意画唯我独尊状态下，重形则失笔墨、重笔墨则失形的问题，使中国画在造型方法上更丰富、全面，艺术形象的表现也更深入、完善。尽管对于如何更有成效地将传统工

笔人物画的艺术形式和精神以及西方艺术的造型表现方式加以吸收、应用，仍是摆在许多艺术家面前的需要完善的课题，但应该看到的是，这种借鉴了西方模式的美术基础教育使现代工笔人物画从再度兴起之日就有别于传统工笔人物画的规范。

现代工笔人物较写意画更易入门，也比传统的工笔画更具兼容性。它有效地吸收了西方艺术表现的某些因素，相比于传统工笔人物画，其对于重彩、淡彩、没骨等形式都表现出广泛的融合能力，其在艺术形式上发展的速度和质量的提高是十分令人鼓舞的。这点从历届全国美展和工笔画大展上涌现出的众多的优秀作品可以得到充分的印证。现代工笔人物画对西方艺术的借鉴还表现在对其形式构成、光影效果、色彩运用、技法材料等表现因素的合理利用之中。可以说自20世纪80年代后的工笔人物画在造型原则、构图方法、色彩使用、材料取舍、审美指向等方面都以一个全新的面貌呈现在中国画坛中。

在借鉴西方艺术的某些造型和表现因素的同时，现代工笔人物画也合理地继承传统工笔人物画的精神和形式内容。传统工笔人物画的线描、着色晕染及构图布置原则的丰富技巧仍然是许多画家创作的出发点而其精神体系中深层的情感表现内核及由此而生的意象性思维机制，则是民族艺术独特性的根本所在。如何在力求建构具有现代意义的工笔人物画形式的同时，发扬那种具有东方气质的艺术底蕴，已成为当代许多画家的追求。

技法的形式的变革取决于观念的更新，而观念的

更新很大程度上也可以通过技法的变革体现出来。从材料的角度来看，当代工笔画也走出了传统的束缚，有些画家用纯毛织物、柔质纱作画，高温矿物颜料的出现和使用，产生了一些过去在宣纸、熟绢上用传统国画颜料所没有的肌理和视觉效果，这些明显的技法变化和方法改进，从一个角度体现出艺术家的思维中对新的审美观念的追求。

宋元以来发展壮大的文人画无疑是传统精英文化的代表，具有不容忽视的艺术价值。然而文人画的艺术追求在某些历史阶段也出现了某种弊端，尤其是明清以来文人画片面追求笔墨形式使得艺术与生活及人的真实情感愈相疏离，其审美内涵亦愈趋于贫瘠，这些流弊至今仍阻挡着画家的视野，影响着艺术的创新。那种所谓笔墨游戏事实上已经不能适应当代人对生存感受的表达和审美的需求，如果我们能够超越文人画所造成的种种成见，从一个更为全面的意义上去发掘传统绘画中的有利因素，我们就会发现，事实上传统的人物画、工笔画丰富精深的艺术表现系统，可以极大地拓宽当代中国画的表现题材，丰富我们的形式表现的思路和技巧，这正是当代工笔人物画艺术探索的课题之一。

当然，现代工笔人物画的发展，尤其是其对西方艺术形式的学习也给人们带来了关于它还是不是中国画的疑惑，这也是当今中国画在走向未来过程中举步维艰的尴尬状态之一。我们常常发现好像被堵到了一个夹缝里，往后退一步，就和古人拉不开距离，有失去自我价值的危险，往前走一下，又和洋人拉不开距离，也有失去自我价值的危险，常常受到诸如“太像

油画”、“太像日本画”的质疑和批评。其实这是大可不必担心的，一个民族对外来文化的学习总是伴随着吸收古代传统，融合当代精神的过程才得以完成的。这首先需要敢于放下包袱向外来文化学习的勇气。中国历史上对外来佛教艺术的学习也经历过从全盘照搬到形成本国特色的过程。日本绘画也曾在西方艺术与传统艺术之间徘徊，几经反复，最终才形成自己的独特面貌。每个民族都有其悠远的文化历史和现实文化土壤，人们自觉不自觉地都在维护和扬弃着自身文化精神。由“拿来主义”到切实地化为“我的”的过程，从“像西画”、“像日本画”而终至建立起中国画的新形态是需要一个过程的，我们积极提倡创新，鼓励向外来文化学习，就应该允许有这样一个较长过程，想一蹴而就地创造出成熟的、独特的、当代“全新工笔人物画模式”不仅不切实际，而且也无异于作茧自缚，最终使人丧失信心。

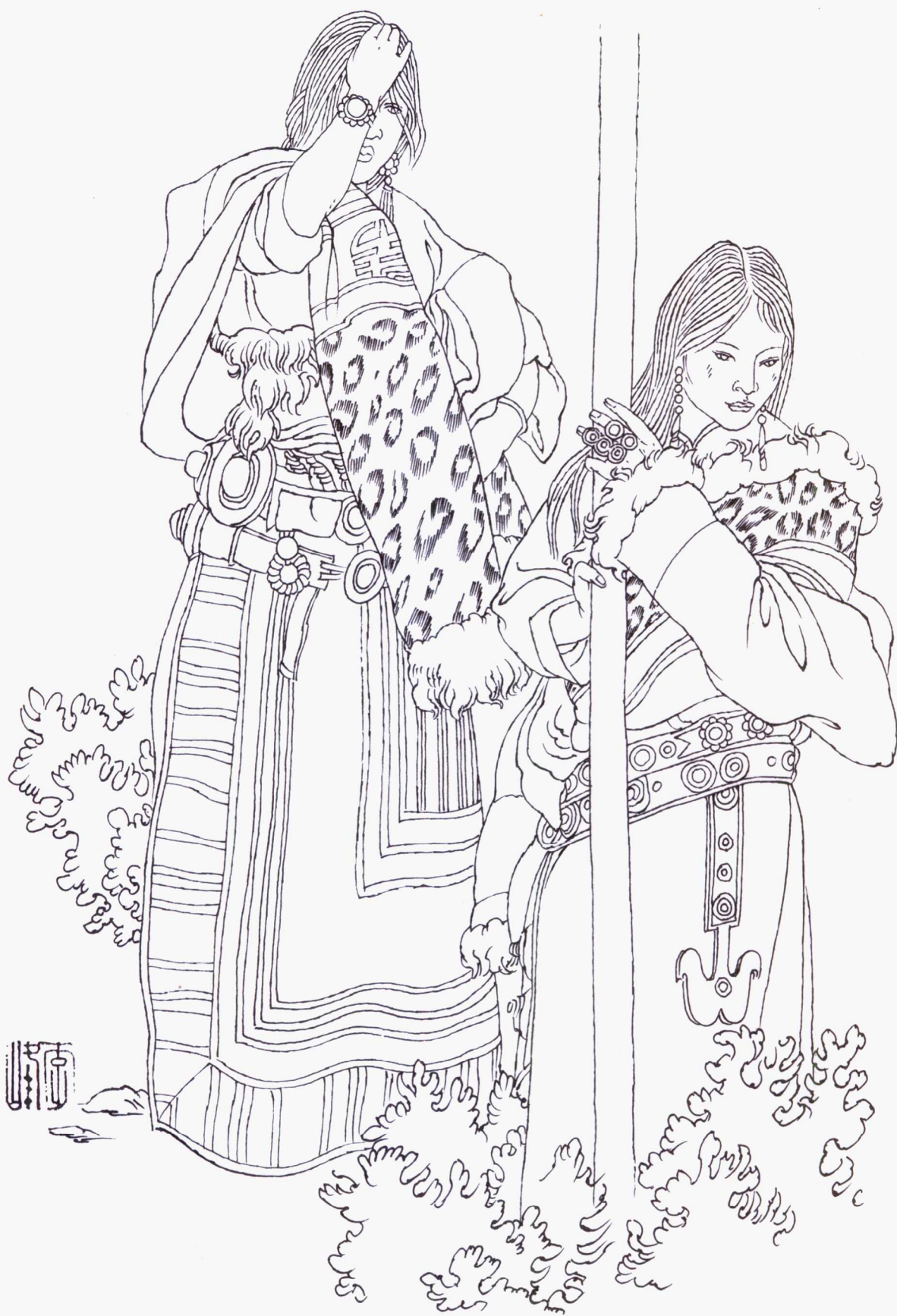
困惑既是笼罩人们头脑的迷雾，也是启发有意义的思维的动力。刘勰说：“时运交移、质文代变”，艺术演变与发展的最终根源都在客观现实之中，变化了的现实给予了艺术家以新的感受，随之而来的必然是与之相应的新艺术样式来反映和表现这种感受。在继承民族传统，融入外来形式因素的同时，当代工笔人物画从形式到观念的探索应当始终立足于当代的审美文化之上。表现具有当代意义的精神内涵，才能最终显示其无限的潜力和生命力。

李 峰
2000年6月

线描 (五)

线描 (六)

线描 (十)

陈孟昕 作

线描 (十一)

陈孟昕 作