

关于当代工笔人物画装饰语言研究

周韵宁

(云南师范大学, 云南 昆明 650500)

摘要: 中国工笔人物画的发展已经有了数千年的悠久历史。由于受西方现代主义艺术思潮的影响, 工笔人物画的风格特征也发生了重大变化, 主要表现在涌现了许多装饰性风格的绘画作品。运用装饰语言来识别社会趋势, 并且表达当时人们的审美观念和特征, 使工笔人物画的内容得到了极大地丰富。所以, 分析装饰语言对于工笔画的研究与创作十分重要。本文重点探讨了在工笔人物画创作中装饰语言的发展价值和方向。同时, 解析了工笔人物画的创作发展与时代语境的密切联系。

关键词: 当代 工笔人物画 装饰语言

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.03.105

一、引言

人们审美观念的改变推动了传统绘画的发展。随着社会与技术的进步, 工笔人物画在语言和表现形式方面变得非常丰富。装饰元素的广泛使用, 对于现代工笔人物画的发展具有重要意义。装饰语言是中国传统绘画的鲜明特征, 是东方美学的结晶。当代工笔人物画不仅继承了传统人物画的优点, 并且增加了时代的印记, 还有现代的色彩。装饰性是绘画作品自古就有的特征。但是, 在当代工笔人物画中, 装饰性可以为画面营造出更加强烈的趣味, 也增加了一定的审美新奇。绘画的装饰性主要可以从画面和构图, 以及设色和线条, 还有图案和肌理上充分地感受到。中国工笔人物画已经有两千多年的发展历史, 并且从诞生到发展, 经历了高潮和低谷, 而且在现代已经开始复兴, 并且走向繁荣。尽管时代在不断的变化, 但是工笔人物画却依然存在。从我国两千多年的绘画历史来看, 工笔画是先于水墨画出现的。历代工笔人物画家, 在继承了先人的绘画传统同时, 也融入了时代的艺术语言, 从而进一步形成了新的审美。这使得工笔人物画不断地涌现出新的思潮, 出现了百家争鸣的局面。时代的发展和进步, 也促进了工笔人物画的发展。当代工笔人物画家也赋予了工笔人物画新的审美意识。在新的时代中, 工笔人物画也有了新的时代语境, 并且得到了进一步的发展^[1]。

二、时代语境所体现的艺术价值

在融合现代精神和传统观念的过程中, 当代工笔人物画探索了新的形式语言和表现方法。工笔人物画通过不断的借鉴和学习, 绘画语言更加多元化, 直到今天仍在不断形成新的特色。与古代绘画相比, 工笔人物画在表现形式和内在思想方面都并不完全相同。了解一些艺术观念, 对于创作当今的工笔人物画至关重要。装饰语言对构成工笔

人物画作品的各种表现形式非常重要^[2]。

(一) 借助装饰语言所体现的形式美感

在千百年来发展过程中, 工笔人物画的绘画风格、平面化结构、鲜艳色彩和富有韵律的线条, 无不体现出装饰的优雅和形式的魅力。中国工笔人物画, 以其独特的艺术外观和丰富的审美内涵, 在高雅、赏心悦目的装饰美中体现了东方哲学的审美意识。美学家王朝闻先生在《审美谈》中提到: “艺术, 无论是让人们同情肯定的人物, 还是让人们讨厌否定的人物, 都要求他们的形式是美丽的。艺术不得不揭露丑陋的事物, 也不能拒绝反映与美相对立的丑。但是从形式的角度来看, 它必须能够引起美感, 而不是丑感。”

美丽的艺术作品是内容与形式的完美统一。内容是作者赋予创作作品的思想意识和审美意识。形式是作者对思想本质和审美品位的独特艺术还原的体现。画面的形式是艺术家的文化、思想和感情的媒介, 是外在形式。其根据艺术内容的内涵进行组合, 借助材料或适当的信息媒体进行表达。

装饰语言是表达形式美感的一种方式。这不仅仅是图像的复制, 而且还是客观图像的重新创建。装饰语言对应于写实语言, 其目的不是再现和模仿事物的外观, 而是修饰和理想化、编辑和改造事物和物体的外观, 使它们更加耀眼。装饰的形象是形式美的产物, 其独创性和对个体形式的独特追求是一种“形式个性”。形式美不同于形式感, 形式感是特定对象的审美状态, 是产生与审美对象的理论答案相关的美感的状态。形式美是抽象形式的美, 是一种愉快的存在, 是客观事物外观形式的美, 体现了主体和客体的关系。正是这种关系让人们体验到了一种真实的美感。

（二）展现创作者的个性特征

作为当代各种绘画形式和绘画观念相互交流的一部分，工笔人物画的创作内容和形式越来越多样化，对个性的强调也成了工笔人物画家们共同追求的目标。当代工笔人物画家拥抱新的艺术理念，重新捕捉姊妹艺术和外来艺术的精髓，将传统绘画语言元素与当代审美观念相结合，创造出当代工笔画让人感到耳目一新。由于艺术家的性格、绘画技艺、审美倾向、人生观和世界观的差异，这些差异自然而然地融入作品中，画面的表现形式也会表现出各种不同和差异。

在现代，一部分工笔画家以夸张扭曲的艺术手法，创造出了形式和内容都十分独特的绘画作品。众所周知，工笔画作品中所运用的艺术技巧和表现手法往往深深地打下了画家的个人烙印，体现了画家的一些十分鲜明的个人特点。画家的个性特征往往是通过运用多种绘画艺术形式的独特创造力来体现独到的艺术匠心。例如，同样是画人物，陈梦欣和周景欣的装饰语言就表现得截然不同。前者注重人物内心丰富情感的表达，注重刻画人物细腻的面部表情，往往是运用多和繁的满构图，塑造出独特的形象。后者则在画面中运用极为夸张的人物表情，将鲜艳均匀的画面和散点的二维装饰布置相结合，营造出一种生动、幽默、动感的画面效果。

现代工笔人物画家不仅是通过独特的艺术造型来形成自己作品的鲜明特色。比如，工笔画家唐勇力在作品《敦煌·镜心》中，运用极为精细的纹理表现了敦煌因色彩的变化和暂时的沦陷而造成的岁月沧桑。胡明哲非常重视色彩的对比和色调的变化，运用石头颜色的结晶肌理增加绘画作品的深度，让画面的主体更突出。然而，有的工笔画家的绘画中人物则以简单的图案形式重复，图像也经过处理变成灰色调，对比不强烈。这种装饰语言的运用，成功地传达了现代人忧郁颓废的心理，给画面蒙上了一层朦胧梦幻的面纱^[3]。

（三）表达艺术家的主体情感

在现代工笔人物画中，不同艺术技法 and 艺术语言的运用，不仅是形式上的需要，更是表达作者情感意识的一种手段，是表现主体的表现形式。艺术作品的产生是因为主体的情感是在生活实践中产生的，具有强烈的创造力和表达某种思想感情的欲望。这种思维和感觉是通过艺术处理来产生的。艺术家借助某种表达形式的艺术技巧在画面中表现出来，从而产生了艺术作品。在张风斌的作品《好风凭借力》中，通过令人眼花缭乱的民俗风情和人物形象，恰

如其分地烘托出了当地人的浪漫情怀，表达了艺术家对文化底蕴深厚的乡村文化的深切向往和对生活充满热情的乡村生活的深切赞叹。在绘画作品中，如果装饰语言运用得当，就能够更准确地反映作者的主观情感，使形式与内容融为一体。

三、对装饰语言的理性思考

装饰语言的使用，极大地丰富了当代工笔人物画的形态，给人们的文化生活带来了极大的审美乐趣。然而，艺术家在使用装饰语言进行创作时，也存在一些值得关注的问题。

（一）特色体现

在我们这个时代，装饰画的风格格外地受到重视，但是作品题材的模糊性往往削弱了作品的艺术性。得益于现代西方绘画的多种技法，工笔人物画的表现形式比以往更加丰富多彩。所以说任何尝试对于工笔人物画的发展都是非常有帮助的。

现代工笔人物画中出现的部分装饰语言，包含了西方绘画的一些观念。这些观念是不同文化之间交流融合的必然结果。如今，工笔人物画的表现形式丰富多彩，艺术家的精神自由无与伦比，可以使用各种艺术形式和概念来创作工笔画。

工笔人物画应该使用时代语言来表达当下我们人民群众的精神风貌。首先要弘扬传统文化精神。装饰技巧的使用应以中国传统文化为基础，包括传统的艺术精神、审美观念、价值判断等。它应该吸收并且真正融合传统文学、民间艺术、戏剧和地方哲学等中国文化理念。中国的工笔人物画家在寻找灵感和研究西方绘画元素时，需要学习西方绘画艺术中优秀的部分，而不是不加选择地全部照搬。只有在继承中国传统文化的基础上，将西方艺术的精髓和中国工笔人物绘画的优点相融合，才能创造出具有民族特色的艺术形式^[4]。

（二）展现时代精神

在现代社会，不同的图像充斥着不同的视觉元素，影响着我们的视觉习惯，进而改变了我们的审美风格。同时，在当代信息化、图像化的裹挟中，人们对外表的关注远远超出了关注事物的内容。因此，一些具有装饰韵味和极具观赏性的作品很容易获得人们的青睐。对于传统绘画而言，若是放弃对精神和艺术本质的追求是不可取的。同样，中国工笔人物画家过分地关注表面形式的设计，而忽略了艺术最本质的出发点——精神与审美，则会阻碍工笔人物画的发展^[5]。

这些现象不仅反映了当代工笔人物画发展所面临的难题，也代表了传统绘画想要变革所面对的困境。从创作者的角度来看，在没有深入研究传统人物画的历史发展和构成要素，以及对时代精神和审美观念的正确认识的情况下，作品很容易落入俗套和格调低下的状态，最终会被历史淘汰。不同的艺术技术和艺术语言的运用必须很好地融入时代精神，既要体现时代特点，又要注重传统元素的融入，学习不同的外来艺术表达技巧和方法，具有开放性和包容性。在当代绘画作品中，体现时代独特的风格，也是现代物质文明高度发展的今天人们对艺术的要求。

四、构图的装饰性

构图也可以称为布局，或者叫作章法。构图就是一张画的整体构成，在形式上具有一定的特点。但是，在中国画的构图上，已经不再是简单的物象组合，更不是客观事物的重现，而是通过精心的选择和取舍，运用先立意和后章法，将外与内和形与意进行统一。构图是绘画的第一步骤，也是中国绘画中的重要步骤。在绘画过程中，首先要先立意，然后再思考画面的布局 and 位置。在当代工笔人物画中，主要是立足于传统绘画的布局，并且结合西方艺术的构图方式，展开自主性探索，并且产生了新的构图方式。其与传统的构图方式有很大的区别，主要讲求留白和装饰趣味，注重以实和满的装饰性为特点，让人在饱满构图中可以感受到虚实和微妙变化。当代工笔人物画十分注重设色的装饰性。设色是中国工笔人物画的重要组成部分。在绘画过程中，设色是充分地运用色彩视觉效果，来充分地表达物象变化和韵味。工笔人物画的颜色变化相对简单，很少会考虑外在因素的影响，而是根据画家的需求，来营造出艺术意境和装饰情趣。时代的发展和变革，促进了工笔人物画美术颜料和绘画工具的创新。西方艺术的传播给当代工笔人物画设色带来一定的影响。目前，工笔人物画已经不再拘泥于传统设色方式，而是讲究层层赋色的方式和色彩的浓厚。这就使得色彩比较清新和淡雅，使色调更加统一。通过运用色调不同的明暗和纯度，以及调节色块的大小，使画面具有一定的节奏感，进一步突出了画面的视觉效果和感染力。当代工笔人物画也十分注重线条的装饰性。这是工笔人物画的重要表现形式，也是重要的造型语言和表现手段。在中国工笔人物画中，往往注重以线条来造型，并且进行平涂设色，也就是通过线条的曲直刚柔来描绘物象，以此来追求绘画和装饰的趣味性，并且运用线条的繁与简、轻与重的对比方式，来使画面拥有一定的节奏和韵律。从古代工笔人物画中，我们可以发

现线条的独特和艺术感染力。随着时代的发展和进步，当代工笔人物画逐渐融入了一些西方素描的创作方法，并且对美术材料进行了一些创新。当代工笔人物画的线条运用不再拘泥于传统形式，而是开始强调程式化和不求形似，使得线条更加具有一定的多样性和变化性。中国工笔人物画具有悠久的历史，是中国绘画中的宝贵财富，具有十分独特的特点和很强的装饰性。随着时代的发展和变迁，中国工笔人物画与西方美术进一步融合。受到西方绘画工具材料和艺术表现方式的影响，当代工笔画获得了进一步的发展。当代工笔人物画在构图、设色、线条、图案和肌理等方面，显示出了十分独特的装饰特点。当代工笔人物画增强了画面的表现力，这使得绘画的感染力进一步得到了提高。当代工笔人物画通过不规则和繁密、细微和明显的线条组成了不同块面。而且线条运用了虚实、轻重、繁简的变换方法，突出了画面给人们带来的冲击力。当代工笔人物画灵活地将空间和事物组合在一起，使得画面具有一种生动美。当代工笔人物画要求画家应当具有深厚的线描功底。虽然线描的要求和类型比较多，但是当代画家在继承了传统画法的基础上，充分地融合了西方素描以及速写技法，突出了线条的韵律美和装饰感，使得当代工笔人物画具有很强的装饰性。

五、结语

绘画艺术的发展经历了漫长的历史积淀，中国当代工笔人物画中装饰语言的形成也是经历了相当长的时间。其绚丽的色彩、夸张的造型、独特的构图在当前背景下契合了一部分人们的审美需求。但是，同时当代工笔人物画画家们也需要在不断地艺术创新尝试中再推翻再重建。因此，在这样一个艺术风格多元化发展的时代，只有契合时代语境才能在世界艺术之林中崭露头角，进而推动传统艺术的发展。

参考文献

- [1]邱启雄.当代工笔人物画中“新文人意识”问题研究[D].武汉:武汉理工大学,2019.
- [2]杨李.中国当代工笔人物画形式美感的探究[D].成都:四川师范大学,2018.
- [3]于晓平.唐代仕女画绘画“语言”对当代工笔人物画的影响研究[D].昆明:云南师范大学,2015.
- [4]刘媛.当代工笔人物画中的新作品研究[J].上海工艺美术,2013(03):56-57.
- [5]王松.当代工笔人物画时代语境研究[J].河南科技学院学报,2013(01):105-107.