中国工笔人物画创作方法论

张艺馨

新疆师范大学美术学院

DOI:10.32629/er.v3i7.2999

[摘要] 创作无外乎是一种形式,它真正的意义在于对生活印象的概括。美术作品的创作是一种复杂的精神活动和生产制作活动,漫长的创作过程是不断探寻和创造的心理过程,当我们真正融入生活,在体验生活时会慢慢从中发现高于艺术的美感,使创作者有一种强烈的表现冲动。工笔人物画是中国特有的一种绘画表现形式,工笔人物创作对线条、设色都有着浓郁的中国民族色彩审美意趣。

[关键词] 创作; 人物工笔画; 中国画

1 中国工笔人物画

我国的人物画发展具有源远流长的历史,形成了一套自己的审美系统,给我们留下了丰富瑰丽的宝贵遗产。中国工笔人物画刻画细微,绘画语言丰富,它线的描法就有十八种,再进行上色分染、罩染等。中国人物画历来就追求传神,早在我国魏晋南北朝时期顾恺之就提出了“传神写照”,这一理论对中国的人物画发展影响深远。

2 创作过程

中国画的学习,历来都是从临摹传统出发,临摹前辈大师的经典之作,学习他们的笔墨,对线条的应用。在学习传统的基础上不断的总结,再不断的对其深入,对其传统的理论、技法进行掌握,再加入自己的思想进行创作。我临摹的第一张工笔人物画就是唐代周昉的《簪花仕女图》画面中对仕女端庄华丽,雍容典雅的描绘让我对工笔人物画有了浓厚的兴趣,工整细致的线条对女性容貌体态的描绘恰到好处,艳丽的设色又不失高雅,从他的作品中学到了如何做旧、如何用笔上色、如何勾线。后期开始关注现当代画家的作品想从中获取更多养分,罗家英、罗寒蕾都是当代著名的工笔画大家,他们的作品刻画入微,布置谨重,人物清丽,临摹中学到甚多。一次偶然机会看到杨佩璇的工笔人物画,她的作品多为描绘现代女性,多为自己身边的人,她的作品极力模仿古画她将现代人物创

作做的陈旧,只求韵味更加温婉。

2.1 创作灵感

大学毕业季,大家都将走向各自的未来,青春好像将要各自远飞,好朋友之间都很不舍分离,美好的女孩们,美好的青春,我想用自己的方式记录下来,而杨佩璇工笔画中每个女孩的细眉眼若有所思的样子一直在我脑海萦绕,好像这就是我想要留住的美好瞬间。画面中人物细致的描绘,干净的背景,写意的花和蝴蝶寓意着美好。在她作品的触动下,我决定借鉴她的表现方式对大学青春美好的小伙伴形象进行创作,创作了一系列《青春》(共6张)。

2.2 创作草图

作品想利用中国园林借景的感觉,给人一种镜头下记录的感觉,决定用内方圆(直径60cm)进行创作,工笔人物画的难度就在线,所以草图中对发丝的描绘成了最难的部分,首先要对发丝进行分组,其次发丝的粗细尤其发尾部分和皮肤接触部分的控制。背景部分加入了花和蝴蝶寓意美好,在人物造型表现上选择了不同的角度,服饰的处理想采用特殊肌理制作的方式,所以没有加入过多的花纹装饰。

2.3 创作工具

工笔人物画多在绢、纸上创作,由于想要有肌理感和比较有复古的感觉,在桑皮纸和麻纸之间选择了很久,最后由于桑皮纸的尺寸和肌理过厚不好把控,

决定用麻纸进行创作。麻纸属于生宣,想要进行工笔创作必须“做熟”,而画面中的花和蝴蝶想用写意的方式变现所以只能做熟人物的皮肤和服饰部分,但接缝处做熟的情况很影响作品效果,最后由于多次试验仍旧无法完成好,选择全纸做熟,至今还很遗憾。其他工具,笔、颜料、墨等。

2.4 勾线

草图完成后需要拓到做好的麻纸上,毛笔在运线的过程中要合理转向表现出粗细不同的线条,女性头发很长,勾画时还不能停顿要保证流畅性。头发的飘逸感也很难刻画,需要大量临摹。人物五官尤其眼睛和嘴部的虚实关系很难掌控,还有手部线条的描绘都需要大量练习后才能掌握。

2.5 设色

工笔人物设色是一件很劳神费力的事不是一蹴而就的。设色需要一遍遍的分染,尤其是衣服褶皱处,不然会很死板颜色也会浮在表层就失去了国画的韵味。我的六副作品中有两幅衣服采用了制作肌理的方式,所以前期设色时上色遍数比较少,其中白色的纱质上衣上面有绒布质白色点点,采用橡皮章的方式印上,衣服褶皱处则不能刻板的印,需要刻画;还有想要表现的是麻质衬衫,有网络状,用纱布浸泡在同色颜料中,捏干保证即可以印到纸上又不会因为太湿而花凸显不出纹理,白色纸上试验很成功但

是在同色的先染好的基础色上就不明显了,又再次将颜料颜色调重以保证纹理的凸显,纱布印时还要注意服饰的领子部分不能直接以同一方向纹理印制。

2.6 特色化处理

采用干花粘贴的方式对画面中的花做出立体效果。购买了很多同色的花瓣,分层次将其塑造。

3 总结

创作的过程总是艰难而漫长的。构思到实践到完成总是会有很多无法实现的环节,这些问题应该早在草图画小样阶段就应该考虑周全,这次的创作中我就疏忽了许多,造成了效果不太理想。工笔人物画的创作需要经历一个很长的经营和塑造的过程,作者需要用画笔慢慢勾画、用色彩慢慢渲染,最终达到墨色协调的境界。工笔人物画创作不是简单的制作作品的过程,而是彰显作者文化底蕴、丰富经验、绘画能力和技巧的综合过程。

创作题材是一个作品的灵魂,加强题材选择是一个好的开端。古代有一句非常著名的诗句,“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”虽然许多人将这两句诗当作学习过程中的名句,但是对于艺术创作也具有很强的警示作用。艺术来源于生活而高于生活。如果艺术离开了实际生活,就成为空中楼阁,成为不切实际的虚幻艺术。例如我在创作青春女同学题材作品的时候,我会关注到自己身边的同学,熟悉的关系能让我更好的将她内在的情感带入其中,可以提供丰富的创作灵感。在确立了青春女同学这一创作切入点之后,还需要进行相关的大量的资料收集,以便让创作更具实际内涵。

绘画作品是一件静止的艺术作品,不同于影像或声音,能够通过一系列的画面来进行主题的表达,绘画作品必须在一幅画当中尽可能丰富的表达出作者的认识,而且在绘画当中有一句名言“凡画,人最难,次山水,次狗马。”说明了人物画的困难与繁琐。在我创作的《青春》中都是年轻的女孩,人物构图为胸像,少有几张加入手部描写所以重点描绘部分都在面部,都说眼睛是心灵的窗户,正值花季的少女的眼神更是清澈见底,眼神可以很好的向人诉说故事,所以眼睛的刻画一定要生动传神。如若创作全身的作品,就必须考量人物的姿态在整个作品中的构图是否协调,刻画重点部位时千万不要过,注意整体性。在思考造型的过程中,应该抱有严谨的态度,要尽量刻画的生动形象,要不断的反复修改,不断的加工整理。而且在人物造型过程中还应该尽量借鉴前人的成功造型经验,学会取长补短。

设色前,进行作品的整体色调的确定就显得尤为重要首先设计一个简单的色彩稿,将需要创作的意境及整体效果大致的涂抹出来,从而让作者能够在构思之初就对作品的整体表现有一个清晰认识。设色时,根据自己需要表现的效果,进行分染、着色、罩染,尤其肤色部分一定要耐心多次调整保证自然感,白色的使用也适度,有时正面直接染会过,可以尝试背面染,再一层加重会更自然。最后应该协调人物与背景的协调统一关系,使得作品各部分之间更好的融合起来,形成一个有机的整体。

只有饱含足够创作情感的作品,才

可以触及观赏者的情感。艺术来源于生活,所以艺术创作中最重要的内涵体现就是对真的刻画与表现。如果一幅作品失去了真实性,那就难以只能算是件物品而难以成为艺术品。在艺术创作过程中创作者希望将自己的感受表现在作品当中的心情是值得提倡的,但是艺术创作不仅需要彰显作者的个人风格和思想,更需要有真实的情感与体验。这样才能让观者产生共鸣。

工笔人物画创作是一件需要非常耐心的事情。因为从题材确立、整体构思、人物和背景造型到资料收集和借鉴等,都需要花费作者相当长的时间。一副优秀的工笔人物画作品需要具有作者独有的创作风格和内涵,而且如果随着创作的不断深入,现有的创作技巧难以应付创作进程的时候,还需要随时准备学习新的创作技巧和改善方法。虽然工笔人物画创作相当繁琐,但是却能够在创作过程中体会到一种自然美好的感觉,从创作过程一直到欣赏过程都能够给人以美好体会就是工笔人物画的巨大魅力所在。

[参考文献]

[1]马忠贤.中国画·人物[M].安徽美术出版社,2003.

[2]李乡状.工笔画技法与欣赏[M].吉林音像出版社,2006.

[3]杨佩璇.当代工笔唯美新势力[M].福建美术出版社,2009.

作者简介:

张艺馨(1994—),女,汉族,新疆乌鲁木齐人,19级在读研究生,研究方向:美术学、艺术教育。