

为民讴歌—李传真人物画的研究

王凯

赣南师范大学美术学院

DOI:10.32629/jief.v2i4.1314

[摘要] 工笔人物画的创造理念极其丰富,这就导致工笔人物画具有独特的内涵和艺术美感,同时由于工笔人物画与中国其他形式的绘画艺术存在很大的差别,在艺术创造的形式上也具有独创性和启发性,因此,工笔人物画的艺术感染力更加逼真,给人一种身临其境,直面对象的感觉。而在现代画派流行的时期,中国画越来越与世界接轨,现代画派的创造技艺也与工笔人物画有机融合起来。工笔人物画能够借鉴吸收各种优秀画派的创造艺术技巧,形成与时俱进的现代艺术形式。因此,到了近现代,我国出现了一批又一批优秀的工笔人物画家,他们通过自己的积极追求和不懈努力,创造了一个又一个具有代表性的作品,李传真就是其中优秀的代表。因此本文以李传真的工笔人物画为例,分析李传真工笔人物画的艺术表现形式,对其中的艺术特色进行深入的探讨。

[关键词] 李传真; 形象; 创作; 工笔人物

中图分类号: J212 **文献标识码:** A

现代工笔画作为视觉造型艺术的一种,它要求能够较为完美地突出视觉形象性这一重要特质。视觉形象个性是绘画这种视觉艺术的第一法则,画面视觉形象由造型和色彩两个基本元素构成,因此,塑造形象的能力成了画家必备的职业条件,这是一个底线和基础。具体到画面上,首先要求形,至于诗的意境、哲学思素、对人生的感悟、情感的宣泄都应该在重「形」基础上滋生和延伸,这样才能达到「形神兼备」、「以形写神」的最高绘画境界。

1 工笔人物题材的发展历程

1.1 中国工笔人物画的题材分析

1.1.1 工笔人物画题材历史。工笔人物画最初是在先秦两汉时期形成的,其中包含一些人们生活的场景以及带有宗教神话意味的题材。在西汉时期,有一幅帛画自下而上营造了阴府、人间、昆仑、天庭四个虚拟空间,表现了一种对于永生的丧葬信仰。

魏晋南北朝时期,工笔人物画已经发展到一定阶段。由于这是中国历史从古代到中世纪的过渡时期,意识形态和文化领域发生了交替现象,出现了很多出色的画家。西晋的卫协注重人物本身的神情刻画,对六朝时期的画风产生了重要的影响。

在隋唐及五代时期,由于隋唐时期经济发达、文化繁荣、人们思想活跃,五代虽然时局发生了变化,但与之相比也毫不逊色,中国的绘画至此迎来了发展的黄金时期。在唐代,人物画的题材逐渐变得五花八门。在五代时期,描绘贵族生活及宫廷画广为流传,主要表现贵族安于享乐的生活情景,深受人们的喜爱。

宋辽时期虽然在历史上是一个各方势力并存的时期,但在这一期间取得的绘画成果是非常惊人的,主要是表现人文风俗的现实作品,如《清明上河图》。

元明清时期,因为民族的融合,既有表现蒙古族游牧生活的艺术创作,也有继承两宋时期绘画风格的创作,即使是在绘画主题和艺术风格上,也存在相互融合,出现了很多主题为山水、花鸟的画。

1.1.2 当代工笔人物题材分析。当今人们的思想日新月异,逐渐出现了一些新的工笔画,题材也变成了新时代男性、女性的社会形象,还有以少数民族等社会群体为题材的工笔人物画,如何家英的新时代女性形象、蒋采萍的重彩人物画、王冠军的时尚青年形象等。随着社会经济的发展,绘画使用的材料技法也变得多种多样,比如撒盐法、蜡染法等肌理技法被广泛运用于工笔创作中。新工笔人物画家周雪、张见在绘画色调与手法上也有创新。还有本文的研究对象画家李传真,她的绘画题材就是农民工。

1.2 当代工笔人物画技法分析

1.2.1 传统工笔人物绘画技法分析。古代绘画技法包括构图、描线、设色几方面。线条在传统绘画中非常重要。线条在描述过程中应注意人体的生理结构,使线条达到刚性和柔软、干燥和湿润的适度平衡,以表

现人体结构。

给传统的人物涂上颜色的时候,主要运用水色技法,需要进行多次分染和罩染,画面效果会呈现“薄中见厚”的特征。水色主要指植物色,它的特征是细腻透明。水色可以用于多种传统技法,比如点染、积染等,画面上就会出现水与色交融,色与色的交融。这种技法在唐代被广泛使用。传统的工笔人物画分为重彩和淡彩。面部、脖子、手等应该注意由肤色决定的肤色比例。

1.2.2 当代工笔人物绘画技法分析。当代工笔人物画比较注重人物结构的刻画,画面中必须要有细节的体现,追求不同质感、不同材料的体现。古代的绘画技法一般比较光滑,用来表现绸缎锦缎的材质,而当代社会,由于人们服饰的多样化,画家研究出了各种材料的画法,拥有不同的纹理效果。如牛仔裤的肌理效果就是最常见的肌理。

2 当代工笔画中的形象表现

2.1 李传真绘画作品的农民工形象表现分析

李传真的绘画作品在继承传统绘画层层渲染的基础上,在染色与墨的时候,虚化了边缘,使线条融入色和墨渲染的环境中,使线条不那么生硬,画面更加融合统一;在衣服上绘制出的泥土的脏和破旧的质感,表现了岁月和时间的流逝。在这之前工笔人物画都只分染线条而不是结构,线与其内部的表现有严重的隔阂,导致本应该是立体的人物显得平面化。这种技法表现出了饱经风霜的脸和手,人物的形象非常逼真,这种纹路是传统工笔人物画以薄施色表现不出来的,粗糙的质感和纹路需要在勾线的时候注意线的粗细、前后、深浅、空间变化。

2.2 李传真的工笔人物形象表现形式及情感表达

李传真的工笔人物画给人一种油画的感觉,这位女画家以其独特的手法表现了一些不起眼的农民工,这些生活在周边的劳动者,对于人们来说并不陌生,画家画中展现出来的形象深深地震撼了人们。

当代工笔画家以普通人的视角表达自己的情感,贴近生活,表现生活,让人们感受到原来世界的每个瞬间、每个角落都有美的存在。画家通过新写实主义的表现方法,表达了自己对生命和生活的美好的赞叹。

3 结语

通过分析李传真工笔人物创作的形象表现,得知工笔人物画需要绘画者具备各方面的知识。画家必须有扎实的绘画基础,确保形体的把握,掌握对应的技法与技巧,然后投入相应的感情,才能创作出优秀的作品。

【参考文献】

[1]陈林.工笔人物中女性形象色彩的发展与创新解析[J].参花(上),2020(09):82-83.

[2]程敏.浅析“六法”含义及其对当代工笔人物画的重要意义[J].美术教育研究,2020(14):12-14.

[3]王诗韵.工笔人物画中的服饰研究[D].江西师范大学,2020.