

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202103019

当代工笔人物画肌理制作新技法探析

黄曦

(安徽财经大学艺术学院,安徽蚌埠 233000)

摘要:论述了画面肌理的基本概念及传统肌理制作的历史及艺术特点,并重点介绍了罗寒蕾、庄道静为代表的当代工笔人物画家的艺术形式,以此对当代工笔人物画中肌理新技法表现进行了总结提炼,探求工笔人物绘画的未来发展走向。

关键词:当代;工笔人物画;肌理制作;新技法

中图分类号:J212 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)03-0086-04

肌理一词,既指皮肤组织的纹路,也指物象表层的组织结构纹理。它以多种媒介物质形态衍变而存在,如纵横交错、凹凸不平、软硬兼备等。由于物体材料的与众不同,它们的纹理形态也会大不相同。^{[1]6}肌理可分为自然肌理和创造肌理。自然形成的纹理统称为自然肌理,在自然界中尤为丰富,它是产生肌理美的源泉。自然界物象形态万千,凡尘万物风貌迥异,不论是波澜壮阔的大海还是四季常青的树木,断壁残垣的墙壁还是凹凸不平的地面,皆时刻显露着天然造就的肌理美感。有加工痕迹的纹理统称为创作肌理,即将现有原材料的表面经过加工改造形成。相比自然肌理来说更完美、更趋于成熟,因此在画面中创造的肌理又简称为绘画肌理。绘画肌理是材料与表现手法相结合的产物,是利用多种物质材料、特定工具以及各类技法创造出的画面结构纹理。换句话说,它是艺术家按照自己的爱好、使用不同的材料工具制作出来的一种独具特质的美感纹理,是一种特殊的艺术语言。它拥有较强的表现性,能流露出不同的韵味。

一、传统肌理制作溯源及方法

1. 肌理制作溯源

依据史料记载,中国画出现非笔绘肌理的时期可以追溯到五代。当时的人们在作画时就已经

创造出肌理感,如弹粉法,即在画面中展现冬季雪花漫天飞舞的既视感。唐朝时期以王洽为代表的泼墨创作,在当时极为盛行。到了宋代,“汝、定、官、哥、钧”五大名窑中,除去定窑以外,其余的皆属青釉瓷器。青釉温润、均匀、色泽清新、釉质光亮,结合水波纹样模印,颇有一番肌理韵味。而山水画中表现光影,用到的最关键技法就是破墨法和皴法。北宋兴起的卷云皴、南宋兴起的斧劈皴,都是长于破墨的皴法。元朝王冕以画梅盛名,相传刘世儒仰慕王冕的梅花作品,废寝忘食加以钻研,终得一方法:作画时先把油纸的碎片洒落在绢布上,再用毛笔创作,待完成后再吹去碎片,由此一来,画面肌理效果跃然纸上。可见,古人们在作画时早已善用肌理。我国传统绘画向来重视书写性意味而轻视制作效果,正如康定斯基所说:“只有形式对心灵产生作用时,我们才能理解和欣赏一件作品;也只有通过形式,我们才能理解内容并欣赏一件作品。”^{[1]56}任何一种艺术形式都有它独特的表现语言,中国画独立的表现语言就在它独特的使用工具上,也就是毛笔。自发展以来始终是以线为骨,以墨为肉,以色为衣。^[2]这种鲜明的艺术特征历经优秀传统文化的熏陶和洗礼,日渐被后世吸纳、总结并尊称为笔墨。笔墨构成受传统审美思想、文化结构和社会影响,它具有独特的审美意识和审美理想。笔墨具有独特的审美

收稿日期:2020-11-29

基金项目:2019年安徽财经大学科研创新基金项目(ACYC2019376)。

作者简介:黄曦(1995—),女,安徽淮南人,硕士生,研究方向:造型艺术与创作表现。

价值和多种特征,在创造形象、传递情感方面也发挥着重要作用。

2. 肌理制作方法

(1)弹粉法。弹粉法在工笔和写意画创作中都有用途,一般出现在画面雪中,这里会使用到毛笔、竹弓、棕刷等工具,饱蘸白粉或弹或敲在画面上。弹粉法借助白粉的特性(不透明)覆盖在画面中,达到白雪纷飞的效果,增强画面的层次和朦胧感。白粉的浓淡干湿也需注意,墨色重的地方多弹一些,雪的感觉会更加明显,画面氛围感强烈,在人的视觉角度中大雪纷飞的景象会更加突出。弹粉技巧能否充分发挥在于绘画者手腕力度的轻重能否充分发挥。

(2)拓墨法。拓墨法也就是如今的水拓技法,是中国传统绘画中四十七种特殊技法之一,多用于书画特殊效果和技法创作,并且一直沿用至今。中国书画技法里也有关于拓墨法的记载,是利用水油不容的原理来作画。^[2]唐小说家、骈文家段成式最早在专著中提道:李叔詹尝识一范阳山人,停于私第,时语休咎必中,兼善推步禁咒。止半年,忽谓李曰:“某有一艺,将去,欲以为别,所谓水画也。”书中后面提到范阳山人临别前赠予李叔詹的水画就是采用了墨池法。其具体做法是:与众人合力在地上挖一个水池,长宽各曰一丈,深一尺多,用麻灰抹好。每天都将它灌满水,等到水不再往下渗了,将颜色墨砚准备好。范阳山人先握笔扣齿了好一会,才纵笔在水中涂画。再看池水,只见水色都是浑浊的。过了两天,再将四副素白细娟放在池水中拓,约有一顿饭的工夫,再将四副细娟取出来,举过头顶观看。只见细娟上古松怪石、人物、房屋、树木俱全,竟然像真画一样。

(3)吹云法。古画里,画云不能像水,画水又不能像云。因此,画云多采用烘托或勾勒的方法,或者用白粉来渲染。古人画云,画家张彦远把画绢沾湿,再轻轻地点缀上薄粉,用嘴巴去吹,故称之为吹云。

(4)泼墨法。泼墨法创始于唐代王洽(又名王墨、王默),在《唐朝名画录》《历代名画记》中都有记载。王洽酷爱喝酒,喝醉后总是神闲意定、不拘小节,用墨泼在绢上,然后再根据墨的形态,画成山石林泉,云雨迷茫、浑然一体,众人皆称其“王泼墨”。此法被后人尊称为泼墨法,意指落笔大胆、点画淋漓、水墨浑融、气势磅礴的写意画法。行此法,毛笔要大一些,用饱含水的笔头,蘸

上浓淡得宜的墨汁,大胆落笔,点拓出山石的形体。运笔轻重得宜,可以重笔,也可有飞白,随物形而变化,自然可获得墨色丰富、滋润生动的效果。

(5)败墙张索法。此法为中国画术语,出自《梦溪笔谈》,意指壁痕如画,是我国传统绘画技法之一。相传北宋年间,陈用之的画被宋迪指出略有逊色时,提出改进方法:应当挂一张白色的纸在破墙处,花很久的时间早晚去看,隔着纸张出现破墙上高平曲折,都成为山水的景象。心中留存的及眼睛看到的,恍惚间就会有人物、禽兽、草木飞动,那么随后再去随意命笔,不像人为而是自然形成,这就是活笔。陈用之用其方法后,画技果然见长。此后由陈用之延续了绘画中“意领神造”的境地,后世画家对其赞不绝口。

二、肌理制作在当代工笔人物画家作品中的具体表现

1. 罗寒蕾人物画新技法表现

罗韩蕾应用立粉法通过颜料的堆砌,直接塑造事物的立体感,这种立体感是真实的,有别于在平面空间中的描绘式的立体表现,堆砌的迹象本身就是趣味的体现,能够使欣赏者真实得到触摸感,画家用它诱惑着观众走进画面,观众也会被这种真实的图像所感染。此时,材料与迹象的真实统一为物体的表现呈现写实性状态,这是一种观众参与其中的迹象写实性验证过程。^[3]罗寒蕾善于运用各种技法表现人物形象,达到迹象模拟的真实性再现。其采用的主要技法有:

(1)拓印法。该技法主要特征是按照材料的物理特性,首先对呈现这一物理特性的成品表面展开系列加工,使该成品与墨色相融合,墨色浓度不宜过高。借助的成品可以是不同材质的面料,如蚊帐、牛仔衣裤、麻布等。让它们覆盖在画面上,上面加一层不吸水的纸巾,再将折叠整齐的布料均匀压印。罗韩蕾是将此法应用到工笔上的第一人,她在表现牛仔衣裤或各种布料的时候,在一块成品的牛仔布或布料上沾上墨汁然后印在宣纸上,沿着衣服裁剪的走向拓印,直接呈现出牛仔或布料的织物纹理,真实自然生动。

(2)喷漆法。该技法主要是借助一些特殊的家用工具来喷塑,利用其产生不同的效果,从而表现出丰富的自然背景特征。罗韩蕾使用的喷管,由两根粗细不等的废旧收音机天线制作而成,粗的一端对嘴巴,细的一端取颜色。金属管的一端

放置于碟子里和水墨接触,另一端靠近唇口使劲吹,依靠外力将碟中水墨喷洒在画面的背景上。为了避免喷洒背景时不小心沾染到刻画的人物面孔,可以用纸巾遮盖住人物脸部。如此一来,画面背景可以通过喷绘的雾化效果呈现一种朦胧的美感。

(3)立粉法。该技法在传统绘画中就有运用,例如永乐宫壁画中天神首饰上的具有立体感的表面就采用了立粉的方式,让颜色在画的表面凸显出来。罗寒蕾也对这种传统的方法加以运用,表现现代人物的形象,主要运用在人物衣物的质感与体积表现中,增强物体的真实感,有种触手可及的视觉效果,取得了很好的表现效果。

2. 庄道静人物画新技法表现

庄道静的作品极具都市生活气息,有着浓重的小资情调。总给人一种清雅别致、温柔烂漫的感觉。她的作品有自己的一方天地,题材多是无忧无虑的少女。仿佛对周围一切新事物充满了好奇,没有愤世嫉俗,没有焦虑忧愁,画面充满时尚小资的气息,洋溢着对生活的热情和享受。

庄道静画家笔下人物的面部轮廓虽有多般变化,但在对人物的眼睛等五官的刻画上却始终保持了自己的语言符号,少女神态刻画十分传神,有着极具特色的细弯状眉毛,或上挑或下弯,看似不起眼的变化其实分别代表着不同的人物性格,细细上挑的眉毛表达出的是画中人物对时尚的追求,黄色的口红一方面或许是画家为了保持画面色彩的融洽,另一方面也可能是画家为了表现出客体对于时尚的追求。少年细细折中的眉毛透露出自信的神情,分明是对自己烫发的技术娴熟于心的骄傲,飞扬的头发仍然是时尚的特征,少女低垂眉眼,温柔认真地工作,黄黑相间的发色使其区别于一般工笔人物面中少女的模样,女性虽也是低着头,但同样上调着眉毛跟朋友讨论自己新做的关甲,淡紫色的眼影,飞扬的睫毛搭配玫红色的口红,对时尚元素掌控得当的样子,黑白分明的吊梢眼,生动的眼神流露出少女对一切新生事物的好奇心。画面中人物规律性的形变、夸张的眼影色彩与口红色彩搭配、烦琐的衣纹和装饰,都表现了庄道静对时尚的理解与感悟。其技法特点:

(1)拼接构图。在庄道静的作品《潮·美甲》

中,使用块面拼接的手法将同场面不同画面的情景组合在一起,最左站立着的人物组合为画面最高处,但所占面积稍小些。中间坐着的两位人物是画面中心点,所以安排的面积稍大些。而最右边的场景是整幅画中层次最丰富的,人物从下往上延伸,可分成前景——侧着脸认真涂指甲的女性与未露出面部的顾客一组,中间等待的人物为一组,最上方涂手脚指甲的人物为另一组。画面虽拥挤,但又因向上延伸而得到舒展,充分利用不同情景中人物形态的起伏体现空间的层次感,采用近景人物的实与背景的虚对比,人物整层排列等多维拼接的组合形式,凸显画面场景丰富又透气的层次感。

(2)繁复精致。庄道静的画面形式表现手法烦琐,装饰氛围强烈。对物象形体概括独具个人色彩,所以其作品往往呈现抒情又兼具块面形式感的效果。她的作品《潮》《百合》中将画面平面展开,用忽略的空间透视结构、概括的人物形体、精巧的五官重塑等手法,应用拼接块面色彩和对比互补色等手法表现画面时尚、热闹的氛围和主体人物少女青春活泼的性格。《潮·美甲》《梦之裳》《梦之影》《暇》等作品都是通过繁复的客体衣物花纹与概括简练的人物形体作繁简之对比,以突出主体人物,简洁明朗的色块拼接更能表现画面形式(图1)。

三、结论

如今,各种绘画新技法层出不穷,这也给当代工笔人物画注入了新鲜血液。线条、色彩、材质和肌理制作在画面中构成的综合效果,自然而然地渗透到造型意向和当代新理念之中。要开创工笔人物画的新局面还要站在时代的高度,对工笔画的传统进行深入的研究,批判地继承、大胆地革新,善于吸收和借鉴不同画种、不同流派的表现技法,在开放、包容和吸收中得以拓展,使工笔人物画更好地体现时代精神,折射时代风貌和当下的人文精神。成熟的技法语言离不开长期的绘画实践,画家们只有通过创作实践中不断地摸索体验,才能找到适合自己、符合自身审美需要的理想形式。

《放飞梦想》

《潮》

《百合》

《潮·美甲》

《梦之裳》

《梦之影》

《暇》

图1 庄道静作品

参考文献:

- [1] 王化斌. 画面肌理构成[M]. 北京:人民美术出版社,1994.
 [2] 韩瑞. 中国画肌理特技[M]. 北京:中国工人出版社,2000:79.
 [3] 郑雅风. 当代工笔画技法解析[M]. 福州:福建美术出版社,2013:51.

On the New Techniques of Texture Making in Contemporary Meticulous Figure Painting

HUANG Xi

(School of Art, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu Anhui 233000, China)

Abstract: Through the summary of the picture texture and the artistic form of traditional painting texture, this paper focuses on the trend and development of Contemporary Meticulous figure painters represented by Luo Hanlei and Zhuang Daojing. This paper analyzes and summarizes the texture making techniques of the predecessors, summarizes and refines the new texture techniques in Contemporary Meticulous figure painting, and also brings some influence on the academic circles, society and research direction of meticulous figure painting.

Keywords: contemporary; meticulous figure painting; texture production; new techniques

(责任编辑:沈建新)