

当代工笔画中女性服饰的表现研究

张玮笑,徐 豪

(安徽财经大学 艺术学院,安徽 蚌埠 233000)

摘要:描绘女性形象的工笔人物画称之为仕女画,从传统仕女画女性服饰样式着手,尝试通过对不同时期工笔画中女性服饰进行分析和比较,梳理出传统工笔人物画女性服饰概况。通过现当代工笔人物画中女性服饰的表现形式,探求其蕴含的艺术意识。

关键词:工笔人物画;女性服饰;女性意识

中图分类号:J205 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2020)04-0090-03

一、中国工笔人物画中女性服饰的演变

服饰不仅给人们以美的享受,并且展示了设计者的审美观点、社会的审美情趣,同时包含着深厚的文化内涵。女性服饰的演变历程也反映出社会的发展和文化形态的变革。通过女性服饰的造型来表现女性的美,也是中国工笔人物绘画中恒常的主题。例如《人物龙凤图》帛画:画有一位细腰长裙、合掌侧立的贵族妇女,服装很特别,广袖宽松,领部立起,腰部纤细,腰部系有宽带,裙摆向上微微翘起,裙子颜色较深。为了突出人物形象,裙子上有不规则的图案,简单明了,形态雅致。从人物服饰可看出其特点:注重衣服的下摆,宽袖袍和窄袖口,形成上小下宽的样式的审美风格。

魏晋时期顾恺之的《女史箴图》为著名传世之作,其中描绘的仕女服饰特点基本上是宽衣博带。裙子为百褶裙,裙长及地,有飘逸之气,腰上飘带随风飞舞。

中国仕女画的发展在唐代到达了空前鼎盛的时期,这一时期是中国服饰艺术发展较为辉煌和较为系统的时期之一。唐代出现了大批人物画家,如阎立本、吴道子、张萱、周昉等,《捣练图》为唐代画家张萱所作,展现了贵族女性捣练缝衣的工作场景。从《捣练图》中,宫中女子穿戴艳丽的衣服,双肩上都会披着长长的围脖,围脖两头垂在手臂旁边,有时一端较长,一端较短。图中女性服饰主要为上襦下裙,宽大的裙摆铺齐地面,裙装上

方穿一根腰带到胸部,有些裙装会有精致的花纹图案,为了步履方便,服装看起来极为宽大舒适,便于弯腰工作。细看不难发现,女孩童装和大人的是不一样的,她们腰部系着束带,依旧是宽摆齐地;其颜色和款式多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿及石榴色。

宋代仕女画与唐代截然不同,宋代仕女画中人物服饰是正式而保守的,里三层外三层,层层包裹,没有任何一点暴露,唐代袒胸露臂的服饰已经逐渐消失了。^[1]宋代女性胸部和脖颈都被衣服领子的上边缘遮住,如《瑶台步月图》中,女性衣饰相对守旧,由于衣服的束缚,一举一动都小心翼翼。画中女子所穿的是宋代最具特色的服饰——褙子,褙子袖子可宽可窄,衣襟下摆也有长有短,总体像一个罩筒,更加体现束缚和保守。

到明代,衣服的形制、制度已经很完善了,明朝女子的服装较为丰富,妇女主要服饰形制为衫、袄、褙子、裙子、凤冠、大袖衫、长袄、长裙等等。唐寅的仕女画《王蜀宫妓图》图中,女子衣着简单的褙子与襦裙,褙子衣长过膝,遮住了鞋履,宫妓服饰中的“比甲”,是一种无领也无袖的对称襟式半长上衣,通常为青年女子日常穿着,内穿的褙子多为合领或直领对称,衣襟敞开,两边以绳带系连,上至后妃,下到婢女皆可穿戴,而合领、对襟、大袖,便是贵妇的礼服。图中衣服颜色明丽,有深浅、冷暖的强烈对比,也有相近色的互相搭配,使整幅画面色调协调,具有雅俗共赏的特色。

收稿日期:2020-06-12

作者简介:张玮笑(1996—),女,安徽省蚌埠人,硕士生,研究方向:中国画、现代装饰艺术与设计创作。

民国的服饰出现了很大的改变,在新文化观念的冲击影响下,出现了废除传统的服饰改革,所以,女性的服饰变化在这个时期尤为显著,中西结合的特点尤为突出。这一时期最常见的服饰为旗袍、学生装、洋装等风格服饰。20世纪中叶,旗袍应运而生。这时的旗袍依然是袍身宽松、平直,几乎看不出胸、腰、臀的曲线,腰段较低,但是袖口逐渐缩小,滚边不像以前那么宽阔。受到西洋风格的影响,20世纪20年代中期以后,宽松的旗袍变得收腰且短。旗袍下摆逐渐升至膝盖。^[2]受欧美服饰的影响,女性更注重“曲线美”的身材,旗袍的设计也更加倾向于修身,而且颜色简单典雅。

二、现当代工笔人物画中女性服饰的表现形式

1. 服饰的造型表现

工笔画随着时代的发展,也在不断地向前发展,在这个过程中也会出现新的表现形式。现代工笔人物画服饰的表现既保留了传统的技法,也吸收和借鉴了西洋画的造型和色彩。

现代服饰的造型表现保留了传统工笔画线性造型的特点,但改进了传统线条的概念,避免了呆板,服装线条勾勒出人物的内在骨骼结构,但弱化了人物边缘线条的束缚。它还吸收了西洋绘画的写实造型方法和人体解剖学的透视原理,使对物象的描绘更加逼真。与传统造型相比,当代工笔人物画服饰更加注重造型的真实感,注重光、色彩、质地、空间透视等的运用。何家英是写实性的代表人物之一,他将传统线描与西方写实造型恰当融合在一起,用线源于古代线描样式,服饰线条粗细不同,细小转折及凹凸差异是经过深思熟虑的,用笔中锋行笔,突出围绕造型、结构,他的造型得力于他的素描基础,把西方造型手法与中国造型观念相结合,使服饰更准确地突出人物形体结构。

色彩的运用也有很大的改观,传统的工笔人物画服饰色彩语言较为单一,但是到了现代,推出了云母和新岩等多个颜色品种。颜色的使用除了传统中国画颜料以外,还采用西洋的水彩、丙烯,克服了色彩单调的弊端,使服饰设色更加多样,画面更加丰富。蒋彩萍人物画作品中服饰色彩鲜艳、厚重,她采用的颜料多为自制的高温结晶颜料,是传统与现代的巧妙结合。传统工笔画服饰设色比较单一,只关注固有色,而当代画家通过对颜色的充分运用,表现了光源色、环境色和固有色

之间的微妙变化,使服饰设色更加丰富,服饰造型更有质感。颜色材料的大量应用无疑会大大冲击传统工笔画中以线造型的表现力度,从而使画家审美标准发生转变。

2. 服饰的肌理表现

绘画中的肌理是一些绘画材料和画家的表现手法相融合的产物。显示纹理的不同材料和工具决定了图面所呈现的不同效果。肌理不单是由笔墨所创造的,也并非偶然形成的,工笔服饰中一些自然做旧的肌理,可以运用先着色,再用笔搓洗,达到陈旧的效果;也可以使用贴银箔后捣掉部分,造成斑驳感,再用蛤粉涂抹来完成,其效果更佳,几种方法都可以达到表现效果。因此,笔墨与非笔墨是不可能完全分离的,有时非笔墨所达到的肌理还需要笔墨去完善才更加充分。

现当代的工笔人物画,是在表现物象材质肌理的探究中逐步发展和完善起来的。例如:由于牛仔裤、羽绒服等各种新型服饰面料的出现,传统的“十八描”等技法,难以表现其质地。因此,画家们创造了多种表现手法,包括直接染涂颜色后,再用洗擦以表现其水洗磨旧的质感;牛仔布上直接上色,其纹理印制在画面上,充分体现其纹理的美感,丰富了工笔重彩画的表现技法。肌理表达是为作品服务的,它能表达作品的深层内涵、作品中对象的质地,从而表达作品的主题,是其主要目的。随着时代的进步,传统的绘画语言形式也发生了变化,工笔画的“笔墨情趣”是欣赏中国传统绘画的重要依据,然而,在现代工笔画的转型中,工具和材料的现代化以及表现手法的多样,使传统的工笔画表现样式发生了新的改变。当代的绘画肌理效果丰富了工笔画的艺术语言,延展了工笔技法的表达。

三、现当代工笔画中女性服饰表现的艺术意识

在多元文化并存的当下,越来越丰富的工笔人物画表现形式是时代精神、文化、生活的直接产物。笔墨已不再是当代工笔画家绘画的唯一表现,观念上的突破成为工笔画转型更为重要的标志。现代工笔人物画家在继承传统的基础上接受了西洋的绘画观点,正在探索出属于现代工笔人物画独特的风格面貌。所谓当代工笔人物画中的“生活先行”是指,许多作品呈现出追求当代生活中现实视觉效果的趋势,而不从传统工笔人物画

的视觉格套出发来创作。这些作品的视觉表现力往往超出了传统工笔人物画的视觉表现范围,观者只有具备了全新的审美视角、足量的视觉表现储备和大胆丰富的联想能力,才能从画作中体会出作者构建的艺术世界。

在这多元化的时代里,材料与媒介的更新换代,大大拓展了工笔描绘方式的发展空间。在何家《秋冥》中,画中少女所穿的毛衣,运用了沥粉技法来表现毛衣线与线相互编织的立体效果。为了让毛衣的质感更逼真,在传统沥粉的基础上加入丙烯与蛤粉进行加工,令肌理效果更为理想。罗寒蕾在画牛仔裤时首先用拓印,之后不渲染,而是靠线的排列表现结构。断断续续的斜线组成牛仔布深浅不一的交叉网格效果。又比如画家常常用焦墨皴擦来表现粗糙的牛仔布的质感,这种技法将牛仔褲的材质充分地表现出来。肌理的使用在工笔画创作中丰富了当代工笔画的绘画语言,并体现了现当代工笔人物画的非主题“侧面创新”的方式。肌理的使用是当代工笔绘画的一大主流,推进了工笔画的发展,但运用肌理技法的同时,应该把握好“度”。我们要清楚肌理的制作是为更好表现主题内容,并不是最终的目标,肌理的运用必须依附画家的创作意图,一旦脱离,便容易

走上形式主义道路,造成画面只是肌理效果单纯堆积,失去画家的思想,卖弄技法,弄巧成拙。

四、结论

通过从传统至当代的工笔画中女性服饰的表现进行分析比较,认为工笔画中女性服饰的表现正在随着时代的变迁发生变化,从造型到色彩,都发生了革命性的改变,在多元性的造就下,现代工笔人物画审美取向多元性,也促进了画家绘画风格的多元转变。在这种转变下,我们应对当今中国工笔画的发展现状有着更深层次的认识,在基于中国工笔画的“传统”本质上,我们应取精华弃糟粕,明白中国工笔画应呈现出的“现代”意识,才能赋予工笔画一种“新生”,才能实现工笔画的可持续发展。

当代工笔画中的女性服饰需要在创作中寻求更多的创新,注重艺术实践探索,在画作中彰显自己的个性,展现自己对生活的理解和体悟,在多元化背景下勇于表达新的情感认知和审美意向。但是创新并不与传统对立,也不是一味地追求表现领域的“新潮”,这是一个兼收并蓄的过程,在传承的过程中积累有益的创新元素并不断发展,这样的创新才是有内涵的。

参考文献:

- [1] 王宗英. 中国古代仕女画风格演变研究[D]. 南京:南京艺术学院,2008.
- [2] 赵燕. 民国时期女性服饰变迁特点探析[J]. 丝绸之路,2013(4):52-53.

Research on the Expression of Women's Clothing in Contemporary Meticulous Painting

ZHANG Weixiao, XU Hao

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

Abstract: Fine brushwork figure paintings depicting women's images are called ladies' paintings. This paper starts with the styles of traditional ladies' paintings and extends them to contemporary women's clothes. Through the analysis and comparison of women's dress in different periods, this paper tries to sort out the general situation of women's clothing in traditional meticulous figure painting. And the fine brushwork figure painting portrays the female image to carry on the analysis, the example and summarizes the work manifests the clothing characteristic. Then, the modern fine brushwork figure painting of women's clothing is analyzed and compared with the traditional meticulous figure painting above. The "non theme side innovation" of Contemporary Meticulous figure painting is the innovation of non-meticulous figure painting itself, but weakening traditional techniques and strengthening modern personalized performance. Finally, explore how to learn from contemporary innovative techniques, explore the fine brushwork figure painting language.

Keywords: meticulous figure painting; women's clothing; female consciousness

(责任编辑:李 军)