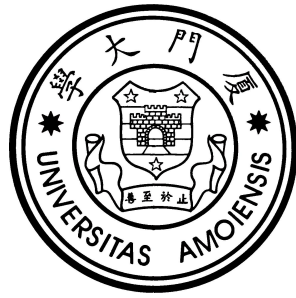

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18620141153605

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

传统工笔人物画在当代都市生活表现中的
转化与问题分析

On the Transformation and Problems of
Traditional Fine Brushwork Figure Painting
in Contemporary Urban Life

李健

指导教师姓名: 李文绚 教授

专业名称: 美 术 学

论文提交日期: 201 年 月

论文答辩时间: 201 年 月

学位授予日期: 201 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

201 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着时代更迭，都市社会飞快发展，在全球化的大背景下，传统意义的工笔人物画已无法满足当下的要求，它面临着“当代性”与“全球化”这无法回避的历史挑战与机遇，所以传统工笔人物画要进行积极转化。在转化的过程中，出现了诸多问题，许多画家机械套用西方绘画观念，一味追求对当下题材的客观写实或主观表现，寻求视觉细节上的逼真或情感上的发泄，往往将注目点放在选择有关当代都市的内容题材上，追求生活新内容表面的细腻刻画，试图以此体现作品的当代意义。或一味的效仿古人的技法，程式的概念的用在绘画中，使画面僵化，以为能借此表现精湛的技巧而招人眼球。笔者认为这样的转化，已逐渐背离了中国绘画的本质，也越来越背离中国文化独特审美价值的民族意义。

笔者通过“传统工笔人物画追求天人合一的太极观念”、“传统工笔人物画着眼于生机和生理的观照”与“传统工笔人物画源于对生活体悟的表现技法”三个方面论述了中国传统工笔人物画的本质精髓。并得出片面套用西方绘画观念主要是观念的偏误；误将一味追求当代生活内容题材的表面以求创新，是种对创新转化的片面理解和认识，主要是由于观念的偏误而导致观察方法的偏误；同时认为一味效仿古人技法主要是对传承及艺术表现上的理解偏误。

通过对当下工笔人物画在转化过程中出现的问题的分析和对传统工笔人物画本质精髓的认识，并结合自身创作中的探索，笔者认为在全球化的当代都市生活语境下，画家探索当代意义的工笔人物画必须继承中国传统工笔人物画的本质精髓，认识到中华民族长久积累的艺术经验和文化价值，在这前提下借鉴吸收外来艺术文化的优点，并且在用心体悟生活的基础上根据不同的心理和视觉需求去自由的使用各类技法，着眼于生机和生理来体现天人合一的太极观，表达对当下都市生活的真挚感受。这样才是探索和转化的正道，才能保持中国画的民族特性和艺术魅力，实现真正当代意义上的创新和价值。

关键词：工笔人物画；传统本质；当代转化

Abstract

As time changes, the urban society fast development, in the context of globalization, the traditional meaning of the fine brushwork figure painting has been unable to meet the requirements of the present, it faces "contemporary" and "globalization" this historical challenge and opportunity is unable to avoid, so traditional fine brushwork figure painting to be positive. Many problems appeared in the process of transformation, and many painters machinery to use concept of western painting, blindly pursue the objective realistic or subjective expression of the subject matter, the lifelike for visual details or emotional venting, often the attention points on the choice about the contents of the contemporary urban subject matter, the pursuit of life richly drawn on the surface of the new content, trying to embody the contemporary significance. Or blindly follow the example of the technique of the elders, the program concept in painting, make the frame rigidity and think to show superb skills and hiring eyeball. The author thinks that such a transformation, has been gradually deviated from the essence of Chinese painting, also more and more from the Chinese culture unique aesthetic value of national significance.

The author through "the concept of traditional fine brushwork figure painting the pursuit of the unity of nature and tai chi", "traditional fine brushwork figure painting looks at life and physiological view" and "traditional fine brushwork figure painting from life of representation" three aspects discusses the essence of traditional Chinese painting figure painting essence. And it is concluded that partial form of western painting ideas mainly errors; Mistaking devotion to contemporary life content, the surface of the subject matter for innovation is a kind of one-sided understanding and awareness of innovation transformation, mainly due to errors of the concept of the observation method of errors; At the same time blindly follow the ancients technique was thought to be mainly understanding of heritage and artistic performance bias.

Based on the present problems existing in the fine brushwork figure painting in the transformation process of analysis and understanding of the essence of traditional fine brushwork figure painting essence, combined with exploration in its creation, the author thinks that in the context of the globalization of contemporary urban life, the artist to explore the contemporary significance of fine brushwork figure painting must inherit the essence of traditional Chinese painting figure painting essence, to realize the Chinese nation long-term accumulation of experience and cultural value of art, in the premise of advantages of absorption of foreign art culture and on the basis of understanding life freely

according to different psychological and visual demand to the use of various techniques, looking at life and physiology to embody the unity of nature and tai chi, expresses the sincere feelings of the city life. This is the exploration and transformation of the way, to keep the national characteristic and the artistic charm of Chinese painting, true contemporary sense of innovation and value.

Keywords: Fine brushwork figure painting; Traditional essence; Contemporary transform

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	IV
Contents.....	V
前 言.....	1
第一章 传统工笔人物画在当下现象及其问题分析.....	2
第一节 问题一 片面套用西方绘画观念.....	2
第二节 问题二 追求当代生活内容题材的表面创新.....	4
第三节 问题三 一味效仿古人图式与技法.....	6
第二章 简谈传统工笔人物画的艺术观念、观察与表现方法.....	8
第一节 追求天人合一的太极观.....	8
第二节 着眼于生机和生理的观照.....	12
第三节 源于对生活体悟的表现技法.....	15
第三章 立足传统看当代意义的工笔人物画.....	18
第一节 当代意义的工笔人物画.....	18
第二节 笔者在当代都市生活中创作的探索.....	21
一、《昧》系列——太极韵律的探索.....	21
二、《对话》系列——形式观察的探索.....	23
三、《声色》系列——朦胧线色的探索.....	25
结 语.....	27
参考文献.....	28
致 谢.....	29
作品附录.....	29

Contents

Preface	1
Chapter 1 Traditional fine brushwork figure painting in the present phenomena and problem analysis	2
Section 1 The first question The one-sided duplicating western painting ideas	2
Section 2 The second question The surface of the subject innovation pursuit of Contemporary life content.....	4
Section 3 The third question Blindly follow the ancient techniques.....	6
Chapter 2 Jane is talking about the idea of traditional fine brushwork figure painting, observation method and the artistic performance	8
Section 1 Traditional fine brushwork figure painting the pursuit of the unity of nature and view of tai chi.....	8
Section 2 Traditional fine brushwork figure painting looks at life and physiological situation.....	12
Section 3 The performance of the traditional fine brushwork figure painting from life connect techniques.....	15
Chapter 3 Based on the contemporary significance of traditional fine brushwork figure painting	18
Section 1 The contemporary significance of fine brushwork figure painting	18
Section 2 The exploration of the author in the creation of contemporary urban life.....	21
part 1 “Mei” series - tai chi prosodic exploration.....	21
part 2 “Dialogue” series - the exploration of from observation.....	23
part 3 “Melody” series - the exploration of hazy line color.....	25
Epilogue	27
References	28
Acknowledgments	29
Appendix Works	30

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

中国绘画是民族性绘画，传统的本质精髓是中国绘画的民族灵魂，对其的认识、掌握、继承是每个中国绘画实践者的必然选择，本文对传统工笔人物画的观念、观察方法、艺术表现的本质的研究，可以为传统工笔人物画当下的转化现象问题提出点醒，并为传统工笔人物画向当代的真正转化提供理论根基和实践依据。

由于全球化、信息化带来的西方绘画观念的涌入侵蚀，当代都市经济快速发展导致物质主义生活的精神价值失落，以及对传统工笔人物画本质的错误认识，当下的一些工笔人物画家片面的套用西方绘画观念，追求当代生活内容题材的表面创新以及一味的效仿古人的技法，这样的作品缺乏中国绘画的民族价值，沦为了粗浅庸俗的表达，丧失了艺术的生命力，是传统工笔人物画在当下的偏误转化。

因此，笔者认为，只有充分深入的研究和认识传统，继承传统永恒不变的本质精髓，从而结合当下语境自由的转化创新以表达时代精神，才能实现传统工笔人物画的发展需求。

如何明晰传统工笔人物画在当下转化现象及其问题？如何认识传统工笔人物画本质的太极观念，理解其着眼自然生机生理的观察方法，并在生活体悟中自由的使用和创造艺术表现？如何在当下都市生活这一时代特殊语境中，实现传统工笔人物画向当代真正意义的转化？是本文思考和研究的方向。

第一章 传统工笔人物画在当下现象及其问题分析

时代在发展，社会日新月异，随着外来文化思潮大量涌入，数之不尽的信息充斥着生活各处，新旧事物在飞速的更换，都市生活的节奏越来越快而内容越加丰富，身处在这一个“信息化”和“全球化”的大背景下，人们的视听、心境、观念等等都发生了变化。绘画艺术作为反应当下社会现实生活的精神载体，随着社会生活的变化必然要产生相应的变化。同时社会内容的复杂化，人们对生活的认识也趋于丰富化，所以对反映生活的绘画也必然要求多样化。因此，传统工笔人物画也自然的要进行时代的转化，这也是传统工笔人物画发展、创新和具有当代意义的一种必然。

在对传统工笔人物画进行时代探索和转化的过程中，许多画家做出了新的尝试，但是也出现了很多问题。

第一节 问题一 片面套用西方绘画观念

随着上世纪初对西方绘画观念的大量引入，有一部分工笔画家受到西方写实主义的素描观念的影响，将西方某些写实主义理念套用在工笔人物画的创作上，追求对自然物体的客观再现，一味追求画面视觉上的逼真和内容细节上的写实性；还有一部分画家受到西方近现代派表现主义、抽象主义的影响，在工笔人物画创作中脱离现实真切感受的一味模仿西方纯主观意识、梦幻、想象、灵感等的表现风格。前者完全抛弃了主观情感和对生命的意象表现；后者完全忽略了对客观自然真实的真实感受，使画面落入了一种简单的情绪发泄。二者皆背离了传统工笔人物画艺术的本质精髓而失去了中国传统工笔画应有的艺术灵魂。

例如图 1、图 2 所示，画家将西方写实主义的素描观套用在工笔人物画创作上，将人物客观的比例结构、表情动作、服饰器件、背景等如照相般精准的再现在画面上，不论是为了突出面部三庭五眼的比例而刻画的明暗交界线，还是对毛发、衣褶、花纹一针一眼的细节写实刻画，都是对客观自然的照搬描摹以寻求一种视觉上的逼真和内容细节上的准确。这种一味追求写实性的工笔人物画作品，更多的是一种对客体理性的摹拟塑造或表达而缺乏情感意象的生命表现，让绘画似乎变成一件体力活，画面往往显得庸俗浅薄而丧失了艺术性。

图 1

图 2

再者是许多画家将西方近现代派表现主义、抽象主义的绘画风格或表现手法片面的套用在工笔人物画的创作上，进行纯主观的想象臆造，只要能发泄画家本身的情绪和意识，画面形象便无限制无目的的夸张，画面元素盲目运用肆意表现，把工笔人物画作为暗示某种概念性意念的理性表达，使画面沦为了一种简单的情緒宣泄。如图 3、图 4 所示，画面中刻画一个似人似魔的伶牙利爪的怪物仿佛要吞噬在睡梦中的小孩，为求一种恐怖紧张的情緒无视客观现实凭空捏造画面元素；将人物形象妖魔化，并无意义的拼凑上莲花莲叶，让人搞不清画面的意象主旨，看似画面是一种新意，实际追求的是一种病态的奇特。画面最终变得虚假而缺乏美感。

图 3

图 4

笔者认为问题一产生的原因主要是在两个方面：其一是许多画家长期受到学院派素描式的训练或其潜移默化的影响，肤浅的认为艺术就是对客观自然的如实照搬，画的越像画的越逼真就越好，这是缺乏对中国画本质精髓的认识和理解，缺乏对生命自然深层次的体察导致的后果。其二是画家一味的标新、贪奇、求特，片面的追求主观的表达，过分注重自我特点和绘画语言的凸显，继而忽略对客观生活的真切感悟和对中国画内在的艺术规律的认识理解。从根本上来说，这些画家错误的把西方绘画的某些观念与画风作为中国工笔画向当代转化的风向标，他们不懂得中西方绘画观念的差异及其产生是由中西方不同历史的文化观念发展造就的，中国画有自己独立的艺术发展规律，它是一个民族性概念。因此，无论是套用西方写实主义素描观追求其写实性，还是套用西方近现代派表现、抽象主义追求表现性，都是观念上对传统工笔人物画的误解，同时必然导致创作中观察方法和表现角度的偏误。

第二节 问题二 追求当代生活内容题材的表面创新

具体表现在：以追求刻画塑造当代生活内容题材为目的的表面创新。

如图 5 所示，画家选取当代都市生活中的现代美女作为题材，陷入对客体浅表的观察和刻画，把当代女性五官和身材服饰表面上刻画的光溜漂亮，未对人物和钢琴盆栽的典型特征和形态进行概括提炼，直接复制照片，人物神情亦照抄生活的表面，对人物情感的表达流于粗浅的层面。虽然画的是当代内容题材，但是缺乏了对于情感的深入挖掘和感受，画出的作品只是内容表面的漂亮，无关画面真正的形态美感。

再者如图 6、图 7 所示，画家选取当代都市生活中人群、飞机、动车作为题材，照抄照片，局部观察，严重缺乏对画面韵律和氛围的整体把握。简单的将上空飞机、前景人

图 5

图 6

图 7

物、背景舰船复制到画面或是生硬机械的把人群、动车组、站台照搬上画面，未考虑画面韵律和布局的美感需要。画家看哪画哪，平均对待，画面每个元素之间缺少整体的气息节奏与艺术章法，画面更多的是对现代内容的组合与堆砌，缺乏画意。这类画家往往没有从宏观的整体形态出发进行观察，而是钻入了对现实物体每个局部的孤立观察，使画面陷入一种面面俱到、繁冗杂乱的效果之中，显得刻板、匠气。

笔者认为其问题二产生的原因主要是由于画家错误的认为选取对当代都市生活的题材的表现就是传统向当代的转化，认为画的是当代都市生活的题材内容就具有了当代意义，把传统工笔人物画创新当成对新内容简单的粗浅层面的表达，不去探究其深层的内在艺术表现规律，不懂得画面的美感并不是取决于画面内容中人物形象的漂亮，画面的丰富与否同样也不取决于画中内容的多少，归结起来是画家转化观念的偏误导致观察方式的错误，使得对客观内容进行毫无感情的浅表性观察和刻画，失去了整体意象的心理感受所产生的画面关系和韵律美感，这样产生的作品只能算是照相复印式的物体内容放大，难以称之为意象表现的中国工笔画。照相技术对客体的摄取永远无法取代人的眼睛，因为照相式的观察是一种科学视域下的观察方法，而传统工笔人物画则是着眼于对自然生机和生理的艺术观察方式，是对本质和整体的观照，是注重主观意识和真情实感的自由的心灵意象空间表达。因此，如若一味的追求当代生活内容题材的表面创新，这不是传统工笔人物画向当代意义的正确转化，只徒有当代的空壳符号和虚有其表，会丧失艺术的生命力，同时，由此偏误的观察方式，也会造成画家偏误的艺术表现，使艺术的感染力丧失殆尽。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库