

学校编码: 10384
学号: 18620091153067

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论工笔人物技法拓展的当代性
Contemporary nature of the Chinese meticulous figure
painting techniques

程海涛

指导教师姓名: 潘丰泉 教授
专 业 名 称: 美术学
论文提交日期: 2012 年 04 月
论文答辩时间: 2012 年 05 月
学位授予日期: 2012 年 06 月
答辩委员会主席: _ _ _ _ _
评阅人: _ _ _ _ _

2012年06月

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

当代工笔人物画表现技法多样化，它在继承传统的基础上吸收借鉴外来艺术，以满足时代发展和人们审美变化的需要，是时代发展的必然，给中国画带来了生机和活力。

文章主要以当代工笔人物画技法的拓展为线索，分析其发展背景、原因及表现。具体以《清明上河图》与笔者的创作实践《超市系列》为例，分析了当代工笔人物画技法拓展的表现。

全文主要从五个部分来阐述：

第一章梳理工笔人物画技法的发展脉络，阐述中国古代工笔人物画各阶段的发展状况及绘画技法特点。

第二章分析当代工笔人物画技法发展的原因及其必要性，主要从时代的发展、东西方的交融碰撞及邻国日本人物画的发展三个方面进行阐述。

第三章介绍工笔人物画拓展的表现。

第四章是文章的重点，以自己的创作实践《超市系列》和张择端的《清明上河图》为例，从绘画题材、表现技法、构图、造型、色彩等方面进行分析比较，来阐明当代工笔人物画拓展的表现，对工笔人物画技法进行了直观性分析。

第五章是文章的结论，结合当代现状，阐明笔者对于当代工笔人物绘画技法拓展的拙见。

关键词：拓展；当代工笔人物画；技法

Abstract

Contemporary Chinese meticulous figure painting techniques have diversified, On one hand it inherits traditional styles, on the other hand, it learns from foreign art,now developing with the times and meeting the needs of people's aesthetics. This is a necessary development ,bringing vitality and vigor to Chinese paintings.

This paper mainly discusses expansion of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques for the clues, analyzes the development background, causes, and performance.It takes "Qingming Riverside Scene" and the author's creative practice in the supermarket series as an example,analyzing the performance of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.

This paper comprises five chapters:

Chapter one combs the skeleton of contemporary Chinese meticulous figure painting techniques, and elaborates each stage of the development situation and characteristics of drawing technique

Chapter two analyzes the reasons for and needs of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques . It elaborates on the development of the times, the influence of Western painting and Japanese figure painting .

Chapter three introduces the performance of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.

Chapter four takes my own creative practice about the supermarket series and "Qingming Riverside Scene " draw by ZhangZeDuan as an example of contemporary Chinese meticulous figure painting techniques . Through the comparison of the painting subjects, representation, composition, modelling, color etc,this paper clarifies the performance of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.

Chapter five concludes by analyzing this paper the current situation about the development of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.

Keyword: innovation; contemporary Chinese meticulous figure painting; technique

目 录

前 言	1
第一章 当代工笔人物技法拓展的背景	2
第二章 当代工笔人物画技法拓展的原因	4
2.1 时代的发展	4
2.2 西方绘画的交融碰撞	4
2.3 日本人物画的影响	10
第三章 工笔人物画技法拓展当代性的表现	14
3.1 绘画题材的拓展	14
3.2 工具材料的拓展	14
3.3 绘画技法的拓展	15
第四章 工笔画实践中的思考与自我审视	18
4.1 绘画题材同而有异	18
4.2 绘画技法的多样性	19
4.3 写实造型水平空前	22
4.4 构图更加多元化	27
4.5 色彩语言丰富	27
第五章 结论	30
参 考 文 献	32
附 件	33
致 谢	35

Table of Contents

Preface.....	1
Chapter1 Background of the modern Chinese meticulous figure painting techniques.....	2
Chapter2 The reason of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.....	4
2.1 Development of time.....	4
2.2 Influence of Western painting	4
2.3 Influence of Japanese figure painting.....	10
Chapter3 The sign of the contemporary Chinese meticulous figure painting techniques.....	14
3.1 Prolongation of the subjects	14
3.2 Prolongation of the tools and materials.....	14
3.3 Prolongation of the drawing techniques.....	15
Chapter 4 Thinking of the creative practice and examine myself ..	18
4.1 The same and difference of the drawing subjects	18
4.2 The diversity of drawing techniques.....	19
4.3 The unprecedented level of the realistic modelling	22
4.4 The diversity of the composition	27
4.5 The diversity of the color language.....	27
Chapter 5 conclusion.....	30
Reference.....	32
Appendix.....	33

Acknowledgments.....35

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

中国工笔人物画历史悠久，到唐代进入辉煌的阶段。然而在经历了唐宋以后，它日渐凋零，进入了一个缓慢发展的时期。随着时代的发展，改革开放的大力推进，中西文化的再次交流与碰撞，工笔人物画又一次进入了繁荣发展的阶段。尤其是最近十年来，工笔人物画更是有了新的突破，周扬在中国美术家协会理事会第二次全体会议上曾指出：“国画的改革和发展，是无论如何不能脱离真实反映新的时代的生活的要求，违背新的时代人民的需要的。”^[1]因此有这样新的时代背景下，传统的绘画技法已经很难满足社会文化发展的需要，从而推动了新技法、新形式的拓展。

画家们一方面延续传统优秀成果，追溯唐宋绘画及敦煌壁画；一方面广开国门，吸收借鉴现代东西方优秀成果以拓展工笔人物绘画技法。“夫工欲善其事，必先利其器”，画家们在绘画媒材、制作方法上大胆探索，使工笔人物画出现多元化的面貌。并且涌现出大量的优秀青年画家，如王冠军、罗寒蕾、李传真、宋彦军等等。他们激情澎湃，技法精湛，乐于探索，在工笔人物画坛形成了一道亮丽的风景线，使当代工笔人物画大放异彩。

第一章 当代工笔人物技法拓展的背景

唐以前的绘画主要是以线描为表现手段。战国时期的帛画《人物龙凤图》、《御龙图》，主要以墨线勾勒，造型朴实、简约。西汉马王堆出土的 T 形帛画，就有了相当的难度，在画面造型和色彩上都有了很大提高，可以看出其绘画技法方面的自觉。魏晋南北朝时期是中国工笔人物画发展的重要时期，出现了曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等许多名家。其中顾恺之尤为突出，他创造了“高古游丝描”，人物画线描的技法已经发展形成，且较为成熟了。顾恺之在《论画》中提到“...皆摹写要法”，^[2]专谈临摹的知识，可算是最早的工笔人物技法书了。南齐谢赫的“六法”，更是对古代绘画实践的经验总结，可见当时绘画理论的成就之高。

图 1-1 人物龙凤图

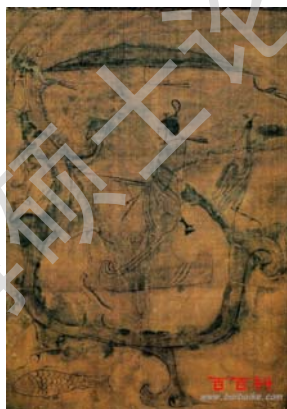

图 1-2 御龙图

图 1-3 T 形帛画

隋唐五代是一个繁荣昌盛的时代，唐三彩和壁画发展兴盛，工笔人物画也得到了全面的发展。它的题材内容更加广泛，人物画造型写实，重视反映现实生活，风格多样。人物画造型既重视线条的运用，也十分重视色彩对造型的影响。画家们一方面在传统的基础上，学习先代所长；一方面学习外国或其他民族的文化艺术成果。在此期间，出现了阎立本、张萱、周昉、顾闳中等大家，周昉作品《簪花仕女图》，色彩艳而不俗，富于装饰性，视觉感强。而被誉为“百代画圣”的吴道子，则把过去圆润却显得呆板的线描发展成为既有粗细变化又有动感的莼菜

条式的“兰叶描”。他还创作了“只以墨踪为之”的“白画”。^①这一时期是工笔人物画发展的一座高峰。

图 1-4 周昉 《簪花仕女图》(局部)

图 1-5 李公麟 《五马图》(局部)

白描画在宋代得到继续发展，并成为中国工笔人物画独立的画种样式。张择端和李公麟都是宋代工笔人物画的杰出代表。李公麟的《五马图》，纯以墨线勾勒，用线简练，通过提按、顿挫、转折等手法，描绘了五马的不同特征和人物的不同风貌，形神兼备。这时人物画的题材范围也更为广泛，造型趋向写真，忠实反映当时的现实生活。如善画儿童生活题材的苏汉臣，还有李嵩的《服田图》、李唐的《采薇图》、陈居中的《文姬归汉图》等，可以看出两宋的人物画有一定的现实生活基础，具有创新精神，尤其是白描画法的大量涌现，将工笔人物画推向了一个新的高峰。

元明清的人物画处于衰落期，画家们因循守旧，进展缓慢，直到 20 世纪初工笔人物画才有了新的转机。

^① 潘茂. 中国画家丛书 吴道子[M].上海: 上海人民美术出版社, 1981.

第二章 当代工笔人物画技法拓展的原因

20 世纪以来，时代的发展，人们的生活发生了巨大变化。经济发展迅速，文化繁荣，社会形态和审美意识也随之发生了改变。从而导致了东西方在造型、色彩、构图等绘画技法和审美趣味的相互影响。

2.1 时代的发展

时代的变化，科技的迅速发展，中西文化艺术的交流频繁，社会环境、生活条件、生活状态都发生了巨大变化，人们的生活中充斥着各种时尚、前卫的因素：电视、电影、网络、报纸、杂志……商品服饰等更是琳琅满目，色彩斑斓，生活用品种类数不胜数。随着物质生活的丰富和多样化，人们开始追求生活的品质，张扬个性，诠释自我，他们的审美观念、欣赏水平在发生改变。清石涛曾说：“笔墨当随时代”，^②工笔画技法也在顺应时代的变化。当代工笔人物画处在一个多元化的环境下，画家们也在寻找着更加广阔的艺术空间。

2.2 西方绘画的交融碰撞

从工笔人物画的历史背景看，唐宋发展相对成熟，但元明清却是缓慢发展的阶段。

随着改革开放的步伐，中国敞开大门，以更广阔的视野放眼世界，吸取优秀的文化成果。不断有西方绘画在中国举办展览，为艺术界带来新鲜的空气。也使当下工笔人物画的表现形式更加多样化。这既是不断变化的时代所造成的必然结果，也是继承传统、融合中西的必然。

陈传席曾说：“中西绘画绝非对立不交融，而是始终在互相吸收借鉴中逐渐完善各自的艺术形式。”^③从印象主义开始，西方艺术家就有意识地对日本和中国的绘画进行借鉴，如马蒂斯受中国艺术空间表现的影响，摆脱三维空间，画面趋向平面化。在作品《画家一家》中，画家对画面进行平面化处理，采用图案的

^②清·石涛. 苦瓜和尚画语录[M]. 济南: 山东画报社出版社, 2007.

装饰风格，并且改变了传统的用色方法，强调色彩的主观性，根据自己的感受自由的运用色彩，表现了强烈的色彩个性，明显的表现出他对中国绘画的借鉴。克里姆特的作品也是如此，他受日本浮世绘版画和中国木板年画影响，采用东方装饰风格的画风，在他的作品《阿黛儿 2》中，色调、图案、线描都借鉴了中国画的某些方法，出现了大量的平涂画法，具有东方韵味。塞尚更摆脱对自然的模仿，把西方的写实和中国的写意相结合。张大千说“中西绘画理论上是相通的，毕加索曾亲口告诉我，他自己就受中国画的影响而有所改变，近代中国画家也在吸收西画的优点。”^③

图 2-1

马蒂斯 《画家一家》

图 2-2

克里姆特 《阿黛儿 2》

图 2-3

林风眠 《仕女》

因此东西方的互相借鉴学习是必要的，我国工笔人物画家也在吸收借鉴西方绘画的优秀成果。特别是 20 世纪的西方绘画，风格多样，流派纷呈，画家们观念前卫，对工笔人物画产生了巨大的影响，并为当代工笔人物画的发展提供了良好的契机。如近现代画家林风眠，他一方面继承和发展了中国画的传统，另一方面则吸收西方吸收的优秀成果，尤其向塞尚、马蒂斯、毕加索等大师学习借鉴。他的作品《仕女》是很好的例子，在此画中，他淡化了笔墨观念，开始关注形式的表达，丰富了中国绘画的创作面貌。现代画家何家英、刘泉义、唐勇力等等，也都是在继承传统、打破传统的基础上，融合中西，拓展了中国工笔人物画的发

^③张大千.近现代中国大师谈艺录[M].长春:吉林美术出版社,1998年第347页.

展空间，特别是使工笔人物画摆脱了传统造型的缺陷和概念化的线条，达到了新的写实高度，再现物象的能力有了很大的提高。

当代工笔人物画对西方绘画的吸收和借鉴主要表现在以下几个方面：

2.2.1 借鉴西洋油画色彩

早期的中国画色彩单一，虽有唐代设色的富丽堂皇，宋元的淡雅，但都以墨线为主，色彩仅限于赭石、石青、石绿等几种颜色。而进入 20 世纪，则是异彩纷呈、多元共生。追其原因，是因为随着时代发展，人们的审美追求和欣赏水平发生了变化，传统的用色标准很难再适应人们的审美需求，因此当代中国画在继承传统中国画色彩的同时，需要吸收、借鉴西方的绘画色彩。徐悲鸿曾提出：“古法之佳者守之，垂绝者计之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采者融之”。

④

很多工笔人物画家吸收借鉴西方的光源色、环境色等色彩观念，注重画面的视觉感，通过色彩的层次来表现画面的空间，墨色的使用越来越少。

如丁绍光的作品，融合西方色彩，运用色彩来表达现代绘画的审美感受，强调色彩的个性，使画面色彩丰富，冷暖对比强烈又相互协调，极具装饰性。人物轮廓用白色描边，使其与背景分离。何家英的作品《秋冥》，悠远而神秘，紫蓝色的天空和金黄色的地面形成强烈对比，在这个背景中，一位凝目沉思的少女，纯真无瑕，塑造了新时期中国女性的审美典范。

图 2-4 何家英 《秋冥》

图 2-5 田黎明 《村姑》

田黎明的作品《村姑》，则是借鉴西画中对光的运用，将光感引进了画

④ 陈传席.中国绘画美学史[M]. 北京：人民美术出版社，2000 年第 578 页

面。同时又与中国的传统观念相结合，创作出不同于西方写实的自然光线，那是概念的光、意象的光，而不是客观世界的自然光，是画家根据画面需要主观处理后的光线。

“现代的青年画家，思想活跃，观念前卫，重视对色彩的追求，用笔用色灵活多变：或泼彩、或没骨、或积色，色彩斑斓，闪烁着时代的色彩，给工笔画带来新的生机。他们的作品力求把科学的色彩规律和传统的赋色标准相结合，丰富了中国画的表现力，改变了人们对传统赋色观念的认识，使中国画具有强烈的时代意识。”^[4]鲁迅说：“以新的形式尤其是新的色来写出他自己的世界，而其中仍有中国向来的灵魂。”^[4]通过中西绘画色彩的融合与碰撞，把西方绘画中的写实色彩改造成中国画来自自然、更来自心灵的、能够表现情感又超越生活的色彩，使中国人物画的色彩语言得以丰富和突破。

2.2.2 西方绘画在造型上的影响

从石涛的“不似之似”到齐白石的“妙在似与不似之间”，中国画在造型上一向提倡“以形写神、形神兼备”，强调主客观的统一。西画旨在写实，而中国画妙在写意、抒情。

随着东西方造型观念的融合，当代工笔人物画家在保留传统以线造型和平面化特征的基础上，吸收了西方写实素描的造型手法，以解剖、透视、光影等科学知识系统为基础，再现客观物象。

西方的素描教学方法被贯彻到学院的中国画教学领域，注重面对面的模特写生，强调造型的准确性。徐悲鸿在《当代中国之艺术问题》一文中写道：“研究美术，以素描为基础。”^[5]从而使画家们的写实技巧有了很大的提高。人们开始表现人体内在的肌肉结构、对象的光影变化以及衣服的不同质感。因此，类型化、程式化的线描已经不能适应人们的审美心理，从而在严格的造型基础上把传统的线描推向了一个新的境界。

当代画家在创作中以生活为基础，吸收素描的长处，结合传统技法，创作出了新的适合表现当代人民生活的线描作品，这一方法影响了一批工笔人物画家。画家们在描绘人物的比例、结构、外形、五官的刻画等方面更加准确。以何家英为代表的一部分工笔画家，在坚持传统以线造型的基础上，融入了扎实的造型技

巧，开拓了一条区别于传统的崭新的工笔人物画道路。如何家英的《山地》，老人的头部刻画是一个球形，很有立体感，整个人物塑造的很有厚度，透视关系准确，手部关节的刻画也很精致。可以看出，在西方观念的影响下，当代工笔画家这种写实能力和透视方法的运用有了很大提高，如当代工笔人物画坛具有一定影响力的画家李爱国、梁文博、李乃蔚、王冠军等在造型上也是采用此法。

显然，它使当代工笔人物画在反映现实题材上更有艺术的说服力，避免了长期流行在传统人物造型上那种柔弱、概念的模式，使得只适宜画高士、仕女或道释仙佛的传统造型受到颠覆。这是引入写实造型、力度之后当代工笔人物画表现力的突破和提升。

图 2-6 何家英 《山地》

图 2-7 王冠军 《联通无限》

2.2.3 西方绘画在构图上的影响

“构图，即中国画中的章法，是画面的布局。顾恺之称作‘置陈布势’^⑤，谢赫‘六法论’中叫做‘经营位置’。这在‘六法’中极为重要，唐张彦远认为这是‘画之总要’，明李日华说‘大都画法以布置意象为第一’，清邹一桂也说‘以六法言，当以经营为第一’”。^⑥可见，构图在绘画中的地位。

然而由于东西方文化观念的不同，对绘画中时间和空间的理解也不同。中国画讲究散点透视，构图多做平面安排，用空白表示空间，“计白当黑”，用笔墨的虚实关系来显示出画面的层次，注重人的主观感受；西画讲究焦点透视，更多的是纵深空间的考虑，画面被色彩完全填满，用色彩层次来表现空间。人物也通常被安排在一个真实的环境氛围中，遵循近大远小的透视规律，画面客观理性，给

^⑤周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005.

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