

论黄胄写意人物画的动势之美

张飞宇

新疆艺术学院, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要:黄胄的写意人物画中,强烈的动势充分表达出其画面气韵与人物律动。黄胄先生通过极为生动的表现手法,为写意人物画的发展提供新动力。黄胄的写意人物画动势强烈且画面多以复线、粗线,浓墨重彩呈现,用线与传统人物画用笔截然不同。画中人物动势韵律十足,在注重线条的造型中,人物动态生动形象且不失形体造型的严谨,人物动势与笔墨的表现相辅相成,展现了写意人物画新的笔墨形式与光明前景。

关键词:黄胄;写意人物;中国画;动势之美

DOI: 10.64649/yh.shfzykjc.issn3078-8994.202609028

1 黄胄写意人物画动势之美的形成基础

1.1 绘画历程与题材选择

黄胄,一九二五年三月出生于河北蠡县梁家庄,本名为梁淦堂,字映斋。年少时在一次体育竞赛中得获得一面“炎黄之胄”的锦旗,经老师一番讲解后,决定取“黄胄”二字为笔名,就此沿用。在徒步作画写生时,黄胄被人引荐与赵望云相识。之后,跟随赵望云远赴兰州、新疆等大西北地区少数民族聚居地写生作画,感受风土人情。新疆地区后来成为黄胄的重要取材基地,多次赴新疆写生采风。一九四九年五月二十日西安解放,黄胄被赵望云推荐参军,成为黄胄一生的一个重大转折。最初在《西北画报社》做美编兼记者,后来随部队解放了新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏,从此黄胄经常赴西北各地写生作画,画作题材也多以民族风情为主。

1.2 速写与水墨的转化

黄胄对于水墨的时代革新在于:速写与笔墨相融,从两种不同形式的绘画转换变化中得到新领悟。黄胄是典型的“写生派”画家,他也将写生练习和一些草稿画面运用到自己的创作上。黄胄的速写练习和水墨创作是没有边界的,是相互贯通,互相服务的。加强写意水墨亦或写实水墨的能力,最佳方案便是要从大量速写开始,熟练后再进行速写转水墨等环节,由此作为锻炼与水墨写生之间的承上启下关系。速写的练习不仅是记录生活的绘画更是演绎一部真实的生活电影,镜头从开始的景色布置起就已记录成型。其次,转换过程是要让画速写时的章法和技巧,运用到笔墨时更为协调、保持一贯性。且碳铅笔、柳炭条和水墨相较而言,会显得更为协调一些。黄胄在外出时总会携带笔与本,随时记录对景对人的所看所想,大量实践,积累丰富的素材,为后期的水墨转换服务,使人物或景物能够拼接和谐,有趣组合。转换水墨的过程,要让画速写时所保持的势态、速度、书写感,流畅线条及力透纸背的势态等,都运用到宣纸之上。在黄胄的水墨中,时常能发现

他速写用笔的影子。用复线迅速而大胆勾勒形态,并瞬刻捕捉人物大动态趋势。

2 黄胄写意人物画动势之美的艺术表现

2.1 黄胄人物画构图动势与经营布局

绘画的首要步骤就是构图立意,构图设想是画家表达艺术理念、创作思想的重要环节。黄胄对大型场面图的绘制更加彰显其对构图的深入理解。黄胄的画面构图往往大胆又富有美感,在人物与景色的和谐相融亦或是墨色的激情碰撞中留有气口,气口的保留使得画面的神韵一下精神了起来,黄胄对于中国画传统的留白理解深刻,意境的营造也靠实处的具体物象引导和提示从而产生画外之情,意境顿生。从构图的形式就能看出黄胄的意境抒发和作品的动势体现。

2.2 黄胄人物画造型的动势美感与笔墨表达

2.2.1 黄胄人物画形体结构中的动势

黄胄的用笔用墨,线条灵活潇洒,灵动又刚柔并济。看似大胆洒脱又随意,实则都为画面的整体性和人物表现所为。黄胄从速写中领悟的复线技法,能够迅速有力的捕捉人物的大动态,使得人物形象更为生动,富有韵律感。转化到水墨时也保留了复线技法的精华,画面中的人物动态生动,形体趋势准确,快速又直接,用墨用笔丝毫不拖泥带水。

在刻画人物强烈动势的同时,人物头颈肩结构,腰胯连接处都极为准确和谐,造型生动的同时形体不失严谨的结构。黄胄的人物画中他对于人物手和手腕关节处的拿捏十分精准,体现出对与人物造型结构的严谨。人物手部描绘富有生机,在跳舞时的妇女手势拿乐器弹奏演唱的老者的手势,握住刀枪保家卫国士兵的手势亦或是放牛放羊娃手中攥紧柳条的手势,极具特色,更好的体现了人物的神情和精神想法。

2.2.2 黄胄人物画墨色语言中的动势

黄胄作画打破了传统中国画中淡雅的用墨用色,重视水润的渲染搭配浓墨重彩。既传承

了水墨画色泽韵味的层次感,又避免了传统墨色作画的单调。黄胄作品用色风格既不像西方绘画表现环境和光源,也不像民间绘画一般追求鲜艳明丽的色彩,而是笔墨与结构相辅相成。在《众美图》中,黄胄表现出对墨色的精妙掌控。在画面描绘中,首先通过塑造人物时用墨的浓淡干湿来构成严谨的人物框架图,随后在关节和阴影面施以大面积淡墨和部分区域的浓墨点之,墨色的变化的关系跃然纸上,一气贯

通,韵味十足,人物和画面的动势瞬间强烈起来,最后施加以颜色,绚烂多彩的颜色却十分融洽的融为一体,没有一处颜色单独跳跃突出,夺人眼球的。多变的线条和丰富的墨色变化加以重彩的结合,作品的表现力及连贯性强烈且极具美感。

3 黄胄写意人物画动势之美的表现力

图1《喜迎良种》^[1]

3.1 动势增强运动的节奏感

在绘画创作中,将人物的运动感和景物的动势处理得当,一直是画家们面临的一个重要问题。画面的运动感不单是绘画作品的一种直观反映,也不仅是画一只飞鸟、奔跑的牛羊亦或是潺潺小溪就能说画面是运动的是富有韵律的,而更应做到呈现的表现力,使认识主体的情感意志与画面交融,人的视觉与画面相互贯通才能真正的做到画面富有生动的运动感。黄胄画驴技艺高超、精湛,其笔下驴儿栩栩如生、活灵活现。他不仅深入剖析毛驴的形体结构和不同特征,更是探究至了解不同光源下毛色的变化。不断的观察驴儿的在运动中的不同姿态,不断的进行写生描绘。黄胄笔下的人物与动植物的动态描绘,不同姿态之间相协调,在协调的同时整体融会贯通呈现出整副画面的运动感。在黄胄《喜迎良种》这幅作品中,给观者第一眼的印象就是动势强,韵律足。这张作品黄胄把人物、动植物进行有机结合,促成一张运动场面。画面前方呈现的多数驴儿姿态各不相同,以平视角度看去,驴儿们的冲劲儿十足,仿佛即刻就要冲出画面之外。左边的柳叶描绘手法大刀阔斧,让树枝树叶就像被风拂动,展现了其强劲的生命力。画面最后方的人物们边跳舞边弹着的向前前进,人物的动态准确律动感十足,赋予画面第三层生机。复勾关键的结构转折点的复线,以数组线条组合叠加的形态出现,以中锋行笔兼侧锋皴擦,右侧跳舞的妇女们裙摆及上身运动结构处以勾线为主,左侧柳叶以

大量侧锋皴擦,不但丰富了画面,又从笔墨上避免了两侧对称雷同,使得画面生动自然,避免了人物塑造刻板的问题。

3.2 动势增强画面的生动性

生动,意态灵活能感人,活灵活现,可使人动容。汉·王充在《论衡·累害》中叙述:“非唯人行,凡物皆然。”^[2]画面的生动要体现艺术家和艺术作品的生命力,在画面中表达出作者的个人性格和精神境界,以及自然界永不枯竭、生生不息的生命力。

画面怎样具备生动活跃,黄胄掌握了诸多要领。其最为关键又最吸引观者的一点,当属是画面中所绘人物,千姿百态。画面中表现出的每位人物都动势强烈,有着自己专属的精神内涵。相融在一张画面中,使得画面生动性极强,充满生机盎然。黄胄对与人物动态的十足把握更是对生活中实景的一种把握。人物揉合了黄胄独有的感情色彩,真情的反应社会,塑造人物形象。黄胄对与画面独特的笔墨表现,人物呈现的神采姿态,创新了一种新的中国写意人物画,笔墨语言的研究方法与实践练习。在《唱支山歌给党听》一图中,黄胄通过人物错落有致的构图布局和扛着担子的负重动态,使整张画面生动新颖充满鲜活气息。人物形态准确有力,面带笑容的喜悦,踏着脚步向前进,观者看到了她们收获满满的开心,发自内心的欢乐,也听到了几位妇女正在昂扬的唱着山歌。这是画面生动性最好的体现,使得观者和画面相融,让观者进入画面给予体验。黄胄对画面整体的

生动性把握,还着重体现在人物富有律动的同时和周围环境的连贯衔接。既注重人物造型的表现,事物的相融又富有生机。黄胄的复线技法,与传统国画的皴、擦、点、染相比显得更为自由洒脱,可以更好地表现新题材。笔墨语言势态大胆又美感,生动性强烈。

黄胄对生动性的把握十分妙,在《丰乐图》中,人物的动态生动,色彩浓淡和谐,组合成一幅欢乐团圆的大场面,画面中的人物更是动态多姿,就连对坐在地上观赏舞蹈的大量观众的描绘也是各不相同,有勾着头往前看的,有

往远处瞧的,有相互交流的,有弹奏乐器的,有拍手叫好的,描绘的实属生动。通过画面中心两位舞者的强烈律动让这幅作品逐步打开观者的视野,逐步去观察到大量人物的不同神情和动态。让观者身临其境感受到欢乐和谐的气氛,让绘画作品赋有生机盎然之感,这是画作的灵魂所在,生动的情绪表达和对画面真诚的态度永远是最为重要的。

4 结语

图2《庆丰收》^[3]

黄胄先生是贴近生活的人民艺术家。黄胄的画作,画中人物动势韵律十足,在以线为主的造型中,人物动态生动形象且不失造型的严谨,人物动势与笔墨的表现相辅相成,创新了

写意人物画新的笔墨语言及新面貌。黄胄画作的生动性值得所有画家去揣摩和学习,他为后者们学习人物画开辟了崭新道路,展现了写意人物画的光明前景。

参考文献:

- [1] 黄胄《喜迎良种》来源于网络 http://image67.360doc.com/DownloadImg/2013/12/1921/37606500_1.jpg
- [2] 王充.《衡论校注》[M]. 上海:上海古籍出版社,2010:85
- [3] 黄胄《丰乐图》来源于网络 <http://image36.360doc.com/DownloadImg/2011/09/1314/17526454-2.jpg>

作者简介: 张飞宇(2000.03—),男,汉族,宁夏石嘴山人,研究生在读,研究方向:美术与书法创作。