

当代工笔重彩人物画绘画研究

殷晓克¹, 王昕瑜^{1,2}

1.渭南师范学院 莫斯科艺术学院, 陕西 渭南 7140991

2.延安大学 鲁迅艺术学院, 陕西 延安 716000

DOI:10.61369/HASS.2025090033

摘 要 : 在当代艺术多元化发展的浪潮中, 当代工笔重彩人物画既面临传承与创新的机遇, 也遭遇创作同质化、传统与现代审美融合困境等挑战。作为承载中华优秀传统文化基因的艺术形式, 其在传承文化、展现时代精神方面具有不可替代的价值。本研究深入剖析其发展现状, 挖掘存在的问题, 针对性地提出加强传统技法传承、创新艺术表现形式、促进多元文化融合等策略路径, 旨在探寻当代工笔重彩人物画在新时代的创新性发展方向, 为其焕发艺术生命力提供理论支撑。

关 键 词 : 工笔重彩; 人物画; 创新发展

Research on Contemporary Gongbi Heavy Color Figure Painting

Yin Xiaoke¹, Wang Xinyu^{1,2}

1.Moscow Academy of Arts, Weinan Normal University, Weinan, Shaanxi 714099

2.Lu Xun Academy of Arts, Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract : In the wave of diversified development of contemporary art, contemporary gongbi heavy color figure painting is not only faced with the opportunity of inheritance and innovation, but also encounters the challenges of homogenization of creation and the dilemma of integration of traditional and modern aesthetics. As an art form that carries the genes of traditional Chinese culture, it has irreplaceable value in inheriting culture and showing the spirit of the times. This study deeply analyzes its development status, excavates the existing problems, and proposes strategic paths such as strengthening the inheritance of traditional techniques, innovating artistic expressions, and promoting multicultural integration, aiming to explore the innovative development direction of contemporary gongbi heavy color figure painting in the new era, and provide theoretical support for its artistic vitality.

Keywords : gongbi heavy color; portrait; innovative development

工笔重彩人物画作为中国传统绘画的重要分支, 承载着千年的文化底蕴与艺术魅力。在当代艺术多元化发展的背景下, 其既面临着传统与现代碰撞的挑战, 也迎来了创新突破的机遇。研究当代工笔重彩人物画, 不仅有助于传承中华优秀传统文化, 还能为其在新时代的发展探索方向, 让这一古老的艺术形式在当代绽放新光彩。

一、当代工笔重彩人物画的艺术价值与文化意义

(一) 传统文化的视觉传承载体

当代工笔重彩人物画是传统文化的活态视觉传承载体。其绘画技法根植于千年积淀, 从唐宋时期工笔人物画的工整细腻、设色浓丽, 到明清时期的笔墨意趣, 都在当代作品中得以延续与发展。画家在创作中运用传统的勾勒填色、渲染技法, 描绘人物的服饰、发饰、妆容时, 常常借鉴古代典籍与壁画中的纹样、造型。如敦煌壁画中的飞天形象、传统服饰中的云纹、凤纹等元

素, 被融入当代工笔重彩人物画中, 以具象化的视觉符号, 将传统美学观念与文化基因传递给观众。这种传承不仅保留了传统文化的形式美, 更让承载其中的礼仪文化、审美观念得以薪火相传, 成为连接古今文化的桥梁。

(二) 时代精神的艺术化诠释

当代工笔重彩人物画是时代精神的艺术化诠释者。潘耀昌先生认为, 对当代界定是社会结构的变化而不是时间的更替。在社会快速发展的当下, 画家们通过人物形象的塑造, 捕捉时代脉搏, 展现时代风貌。作品题材不再局限于传统的历史人物、神话

作者简介:

殷晓克(1980—), 男, 汉族, 陕西周至人, 硕士研究生, 陕西师范大学教育学部教育博士在读, 渭南师范学院莫斯科艺术学院教授, 硕士生导师, 主要从事教育学、高等美术教育研究。

王昕瑜(2001—), 女, 汉族, 河北邯郸人, 延安大学与渭南师范学院联合培养硕士研究生在读; 主要从事工笔人物画创作与美术教育研究。

传说，而是将目光投向现实生活，描绘普通劳动者、都市青年、少数民族等多元群体。例如，部分画家以抗疫一线的医护人员为原型创作作品，通过细腻的笔触刻画人物坚毅的神情、忙碌的姿态，以重彩渲染的方式强化画面的视觉冲击力，展现出疫情期间众志成城、无私奉献的时代精神；还有画家聚焦少数民族地区的发展变迁，描绘身着民族服饰的人们在现代生活中的幸福场景，体现民族融合与时代进步。这些作品以艺术语言诠释时代精神，使观众在欣赏画作时能产生强烈的情感共鸣与时代认同感。

（三）文化交流的独特媒介

当代工笔重彩人物画在文化交流中发挥着独特作用。其兼具东方艺术的含蓄与重彩表现的强烈视觉张力，形成了独特的艺术魅力。在国际文化交流活动中，工笔重彩人物画作为中国传统绘画的代表之一，成为外国观众了解中国文化的重要窗口。画作中人物的形象、服饰、背景等元素，蕴含着丰富的中国文化信息，如儒家的礼仪观念、道家的自然思想等。当这些作品走出国门，与世界艺术对话时，不仅展示了中国绘画艺术的独特魅力，也促进了不同文化间的相互理解与交融。同时，在与国际艺术理念的碰撞中，当代工笔重彩人物画也不断吸收新的创作元素与表现手法，丰富自身的艺术语言，提升在国际艺术领域的影响力，成为推动中华文化走向世界的有力媒介。

二、当代工笔重彩人物画发展的现状与问题剖析

（一）创作题材与表现形式同质化严重

当前，当代工笔重彩人物画在创作题材与表现形式上存在明显的同质化现象。在题材选择方面，大量作品聚焦于少数民族风情、古典仕女形象，或是对西方古典题材的模仿，缺乏对现实生活中多样人物与情感的挖掘。许多画家为追求展览入选或市场青睐，盲目跟风热门题材，导致画面内容千篇一律，难以展现个性化的创作视角。在表现形式上，技法与构图的相似性突出。不少画家过度依赖传统的勾勒填色技法，画面构图也多遵循固定模式，如人物居中、背景程式化装饰等，缺乏对画面形式语言的创新探索。这种同质化的创作倾向，使得作品丧失了独特的艺术魅力与思想深度，难以满足当代观众日益多样化的审美需求，也限制了工笔重彩人物画的艺术生命力与发展空间。

（二）传统技法与现代审美的融合存在不足

传统技法与现代审美的融合困境是当代工笔重彩人物画发展面临的重要问题。一方面，部分画家对传统技法的理解停留在表面模仿，未能深入领悟其精髓与文化内涵，在创作中机械运用勾勒、渲染等技法，使得作品缺乏内在神韵；另一方面，部分画家为追求现代感，过度借鉴西方绘画的表现形式，如抽象构成、超现实表现等，却忽视了传统技法与民族文化基因的延续，导致画面风格混乱，失去了工笔重彩人物画应有的东方韵味。先人有云“笔墨”是中国画的代表性语言，是中国艺术的典型符号特征。“没有笔墨的中国画是不存在的，笔墨是中国画的精髓。”^[1]此外，在色彩运用上，传统重彩的浓丽厚重与现代审美所追求的简约淡雅之间难以找到平衡，要么色彩过于堆砌，显得艳俗杂乱，要么

色彩表现力不足，削弱了重彩绘画的视觉冲击力。这种传统与现代融合的不足，使得当代工笔重彩人物画在艺术创新中难以形成独特且成熟的风格体系。

（三）人才培养与艺术市场环境的制约

人才培养模式与艺术市场环境也对当代工笔重彩人物画的发展形成制约。在人才培养方面，部分院校的教学体系存在缺陷，过于注重技法训练，而忽视了对学生文化素养、艺术思维与创新能力的培养。学生在学习过程中，缺乏对传统文化、当代艺术思潮的深入理解，导致创作能力单一，难以创作出具有思想深度与艺术价值的作品。在艺术市场领域，急功近利的风气盛行，部分画家为迎合市场需求，批量生产艺术水准较低、缺乏艺术个性的作品，使得市场上充斥着大量粗制滥造的工笔重彩人物画，拉低了这一画种的整体艺术水准。同时，艺术市场对工笔重彩人物画的评价体系不完善，缺乏对作品艺术价值与学术价值的科学评估，导致优秀作品难以得到应有的关注与推广，进一步阻碍了当代工笔重彩人物画的健康发展。

三、推动当代工笔重彩人物画创新发展的策略路径

（一）深化传统技法传承，筑牢艺术根基

传统技法是当代工笔重彩人物画的灵魂所在，深化传承需构建全方位、多层次的体系。在院校教育层面，应革新教学模式，将传统技法课程纳入核心教学板块。除基础的勾勒、渲染技法训练外，还需开设古代壁画临摹、传统矿物颜料制作与运用等实践课程，让学生从颜料研磨、胶矾调配等源头环节，深入理解传统工笔重彩的物质基础与工艺特性。同时，建立“师徒制”与“课堂教学”相结合的培养机制，邀请故宫博物院、敦煌研究院等机构的修复专家与工笔画名家，以工作坊、大师班的形式，分享传统技法在当代的活化经验。例如，通过对敦煌壁画修复过程的剖析，让学生掌握古代重彩技法的岁月沉淀与修复创新，理解技法背后的文化逻辑。还可以搭建传统技法研究平台。设立专项基金，鼓励艺术家与学者对传统技法进行系统性研究，整理散落在古籍、民间的工笔重彩技艺，形成可供借鉴的技法图谱与理论著作。比如对《历代名画记》《绘事琐言》等典籍中的技法记载进行现代转化研究，将理论知识与实践创作结合。同时，利用数字化技术，建立传统工笔重彩技法数据库，通过高清影像、3D建模等方式，对古代经典作品的技法细节进行拆解分析，为艺术家提供便捷的学习资源，从根源上筑牢当代工笔重彩人物画的艺术根基。

（二）创新艺术表现形式，拓展创作边界

创新艺术表现形式是当代工笔重彩人物画突破发展瓶颈的核心动力。在题材创新上，艺术家应主动拥抱时代变革，聚焦社会热点与个体生命体验。例如，以人工智能从业者、短视频创作者等新兴职业群体为表现对象，通过人物的工作场景、生活状态，折射时代科技进步与文化转型；关注特殊群体的精神世界，如自闭症儿童、空巢老人等，用细腻笔触传递人文关怀。此外，可尝试将历史题材与当代视角结合，以现代审美重新解构历史人物，

赋予传统故事新的时代内涵。在表现手法与媒介融合方面,需打破固有思维。叶维廉在《与当代艺术家的对话——中国画的生成》中说道:“笔只是肌理表现技法在个人创作中的应用,许多表现工具中的一种,即使再好的笔,它所用的语境与辞汇早已不够现代画家表现的需要了。所以为了我们的需要,必须另创新的辞汇新的语境。”^[2]在保留工笔重彩细腻勾勒、层层渲染的基础上,融合综合材料创作,如将金箔、贝壳、织物等材质嵌入画面,增强肌理对比与质感层次;安东尼·塔皮埃斯说过:“材料本身是没有生命力的一件作品所具有的感人力量并不仅仅取决于材料。”^[3]探索跨媒介创作,与数字艺术、虚拟现实技术结合,开发互动式工笔重彩数字作品,观众可通过触摸、滑动等操作,多角度欣赏画作细节,甚至参与部分创作环节,就像蒋采苹所说,“传统可以给我们一个很高的起点。遍观中外历史,每一轮创新多以复古为先导。”^[4]在构图与造型上突破传统范式,借鉴中国园林“移步换景”的空间营造理念,或西方立体主义的解构重组手法,创造富有动态感与叙事性的画面结构,使作品在传统底蕴中展现现代艺术的创新活力。

(三) 促进多元文化融合, 丰富艺术内涵

多元文化融合是当代工笔重彩人物画提升国际影响力与艺术生命力的关键路径。在民族文化融合层面,艺术家应深入少数民族聚居地,挖掘鲜为人知的文化符号与生活图景。比如,将苗族银饰的纹样美学、傣族泼水节的狂欢场景、藏族唐卡的色彩体系融入工笔重彩人物画,展现中华民族文化的多样性与包容性。同

时,加强对地域文化的研究,如江南水乡的婉约风情、西北大漠的雄浑气质,以人物为载体,传递地域文化精神。在国际文化交流与融合上,既要“走出去”也要“引进来”。一方面,积极参与威尼斯双年展、卡塞尔文献展等国际艺术盛会,策划主题展览,向世界展示当代工笔重彩人物画的独特魅力;另一方面,建立国际艺术家驻地创作机制,邀请国外艺术家来华交流,在技法互鉴、观念碰撞中,吸收西方绘画对光影、空间的表现经验,同时坚守东方美学的意境营造与笔墨韵味。此外,推动工笔重彩人物画与影视、动漫、游戏等大众文化产业跨界合作,将传统艺术元素转化为流行文化符号,通过《中国奇谭》《眷思量》等动画作品,以及古风游戏《逆水寒》《剑网3》的美术设计,让工笔重彩人物画走进年轻受众群体,在多元文化生态中实现创造性转化与创新性发展,重塑艺术生命力与文化传播力。^[5-10]

四、结语

综上所述,当代工笔重彩人物画承载着深厚的文化底蕴与时代使命,虽面临创作同质化、传统与现代融合不足等挑战,但通过深化传统技法传承、创新艺术表现形式、促进多元文化融合等策略,能够突破发展瓶颈。这些路径不仅有助于其在新时代焕发艺术生命力,更能推动这一古老艺术形式在传承与创新中持续前行,为中国绘画艺术的发展注入新活力,在世界艺术舞台上展现独特魅力。

参考文献

- [1]《笔墨论稿》.郎绍君,《文艺研究》.1999.5.20;中国古代绘画中的肌理制作现象周巧云.《艺海》2007.6.15.
- [2]叶维廉.《与当代艺术家的对话——中国画的生成》[M].南京大学出版社,2011.6:45-46.
- [3]安东尼·塔皮埃斯.《艺术实践》(1970年)p124.
- [4]蒋采苹.上野太郎等著.名家重彩画技法[M].郑州:河南美术出版社,2001.1.
- [5]蒋采苹.上野太郎等著.名家重彩画技法[M].郑州:河南美术出版社,2001.1.
- [6]《中国美术史及作品鉴赏》教材编写组著.中国美术史及作品鉴赏.北京:高等教育出版社,2007.12.
- [7]唐勇力著.当代中国画艺术论著·厚德载物[M].江西:江西美术出版社,2010.1.
- [8]中央美术学院美术史系中国美术史教研室著.中国美术简史[M].北京:中国青年出版社,2010.6.
- [9]洪再新.赵泓著.普通高等教育国家级重点教材·中国艺术教育大系:中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2013.7.
- [10]王书杰.中国传统绘画材料技法[M].郑州:河南美术出版社,2008:1-23.