

“Jing” and “Jing”: A Study on the Visual Space Construction in Chinese Gongbi Figure Painting

Zhang Weila

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

With the continuous development of politics, economy, and culture, art has also been influenced accordingly. The art of various countries has evolved from individual expression to a global pluralistic integration. The ongoing fusion of art influences artists' thoughts and creations, further promoting the advancement of art. Artists now place greater emphasis on the subject and object of their work, expressing stronger subjective emotions and ideas, which has become one of the conditions for the birth of new Gongbi figure painting. Different creative techniques possess distinct expressive power, and composition, as one of the elements of the visual language, can effectively evoke diverse sensations in viewers, thereby attracting them to observe and reflect further.

Keywords

Detailed figure painting; Space; Division; Chinese and Western painting; Creation

“景”与“境”：工笔人物画的视觉空间营造研究

张维拉

景德镇陶瓷大学，中国·江西景德镇 333000

摘要

随着政治、经济、文化的不断发展，艺术也受之影响，各个国家的艺术从单独演变为全球艺术的多元化大融合，艺术的不断交融影响着艺术家们的思想与创作，更促进了艺术的发展。艺术家比以往更注重创作的主体与对象，表达更强烈的主观情绪与主观思想，这也成为了新工笔人物画的诞生条件之一。不同的创作手法有着不同的表现力，构图作为绘画语言的元素之一，可以有效的给观者带来不同的感受，从而吸引观者进行观赏与进一步的深思。

关键词

工笔人物；空间；分割；中西绘画；创作

1 引言

工笔人物画的视觉空间营造，绝非简单的物理再现。本文聚焦于其独特的空间分割形式语言，旨在解读这种程式化构图背后所蕴含的深刻审美内涵与文化心理。

2 工笔人物画的视觉空间营造研究

2.1 选题研究背景

自近代开始，全球的经济和科技快速进步，这一进程还促进了与多样化艺术的融合，为现代社会带来了前所未有的艺术活力和魅力。伴随时代演进，工笔人物画亦随之进化，其作品不仅展现了艺术家的创造灵感、生活体验和思维方式，还映射了当下工笔人物画的发展动态。中国人物绘画的历史可追溯至春秋战国时期，属于中国艺术体系中较早成熟的表现形式之一。随着西方列强的入侵以及留学归来的学

者，许多本土艺术家开始受到西方文化的影响，在中国画创作中表现出来。从1990年代开始，工笔画领域经历了一次发展的高潮，涌现出何家英、陈孟昕等一系列杰出的画家。

中国的工笔画艺术是准确地描述被画对象的形象。工笔画不仅是中国画的传统绘画技巧之一，也被称作“细笔画”，属于中国画技法的一个子类别。它属于中国绘画中一种独特、精细的造型方式，主要运用毛笔和宣纸来进行创作。他的绘画技巧相当精细和严格，主要是为了准确地描述被画对象的形象。工笔画最早出现于汉代画像石中，魏晋南北朝时逐渐成熟并形成独立的绘画门类。相较于“写意画”的主要描述被画对象的核心思想，它采用了精细而工整的笔触，逐层渲染色彩，细节处理非常到位，需要用非常细致的笔法来描述物体，因此被称为“工笔”。中国的工笔画艺术拥有深厚的历史背景，回溯其起源，可以追溯到战国时期的帛画艺术。唐代、五代以及两宋时期的工笔画艺术兴盛，孕育出了难以超越的艺术巅峰。其中，以吴道子为代表的一些文人画家在这一时期所创造出的绘画风格独树一帜，影响深远，

【作者简介】张维拉（2002-），女，中国江西景德镇人，硕士，从事中国画创作研究。

成为中国绘画史上不可忽视的一支重要力量。然而，随着文人画的崛起，工笔画的影响力逐渐减弱，进入了长达千年的寂静时期。二十世纪以来，工笔画逐渐开始发展，主要是因为一大批画家受到了西方作品与思想的启蒙，他们开始主张表达情绪、展现自我，这些作品在色彩上一改传统中国工笔画用色方式，以西画中间色调关系为原则营造画面，为二十世纪末中国画的发展提供了一种极具启示价值的方向。为了将之区别于传统工笔画，我们可暂称其为“新工笔”^[1]。

2.2 研究依据

由于社会生活的聚变和由此带来的多样性，工笔画在主题的拓宽和转变上显得尤为明显和重要。随着时代发展，人们对精神需求不断提高，艺术表现手段不断更新，绘画语言更加丰富多样。艺术家们致力于深入探索社会生活的各个方面，无论是历史事件还是日常生活，他们都有所涉猎，并且颇具时尚感。从相对的角度看，工笔画在描述物体的叙事功能时，具有明显的外向性，但这种外向性需要得到充分的内部支持。长期历史发展以来，这种空间意识更倾向于以时间统领、体会空间，于生物的生长，四季的交叠中感受空间存在的生命形式，揉二者为一体构成宇宙，人们的空间感觉伴随着时间的变化而节奏化、音乐化了^[2]。这实际上触及到了语言的维度。在逐渐重视美育的现代社会，各地的工笔画协会的队伍逐渐壮大，工笔画展的举办也多了起来，这种现象让工笔画走入了市民的生活^[3]。

1995年，唐勇力在期刊《新美术》中发表的文章《中国画观》中提到了图式观念，构图的主导原则以及图式思维的展现，并创造出富有深意的构图形式时，观众会更加热衷于欣赏这些图像。在中国的传统绘画中，“立意”、“为象”和“章法”这三个元素需要紧密结合并同步呈现，这样才能展现出和谐统一的艺术效果。古代绘画中的“章法”具有一定的规范性和模式化特点，因此现代人在学习和借鉴时是不可或缺的。

2008年，首都师范大学吕世亮在《浅析工笔人物画平面性特征与我的创作实践》中重点研究工笔人物画中的平面性的形态特点^[4]。现代工笔人物画展现了其结构的平面性特点它展现出了丰富的多样性。这篇学术论文全面审视了中国绘画历史，并从继承与创新的视角进行了分析该研究探讨了从春秋战国时代至现代工笔人物画的演变，同时也涉及了对西方绘画技巧的借鉴。

2023年，杨一凡在《文学艺术周刊》上发表的《现代中国人物画构图特征》表明构图是创作者依据作品的主题与题材，通过对单个、部分的艺术形象的有机结合来定位所要表现的意境，并把它们布置到一定的空间中去、协调好它们之间的关系使之形成合乎艺术规律的组织结构并形成有一定意味的形式美方式与手段。

3 国内外人物画的空间分割的研究

3.1 国内工笔人物画的空间分割特点

传统的工笔人物画在中国美术史上有着辉煌的成就，从最初的彩陶、壁画到魏晋南北朝顾恺之提出的“以形写神”及“高骨游丝”描，再到古代工笔人物画的高峰——隋唐和后面的五代时期和明清时期，纵观古今，每一个历史时代的工笔人物画都是承前启后的发展着。现代工笔人物画受到外国艺术思潮的影响，在保留传统人物画特征及技法的基础上也符合了当代审美，体现出了时代的面貌。中外画家历来都极为重视绘画中的构图形式，画家调动其艺术灵感、创作经验和真实感受，构想出迥然有别的空间构成形式。空间分割是当代设计平面构成中的要素，被充分运用到新工笔人物画空间营造中。《辞海—艺术分册》一书中将绘画空间定义为“根据透视原理，运用明暗、色彩的深浅和冷暖的对比，表现出物体之间的远近层次关系，使人在平面的绘画上获得立体的、深度的空间感觉”^[5]。

宗白华先生在《美学散步》一书中，从“中国诗画表达的空间意识等”和“中西画法中表达的空间意识等”两个章节中提出中国画独特的空间表现方式，对画面“灵的空间里”的重视，为后世学习中国画的空间表现打下基石^[6]。徐子成的硕士论文《黑白变幻与刀痕集簇——木刻空间营造创作实践谈》主要是以作者个人的创作经验为基础，对黑白处理和刀法组织在木刻空间营造方面的应用进行了详细的探讨。本文论述了“计白当黑”中在点、线处理手法上和中国人物画在空间表现特征上的相同之处和不同之处。

谢赫六法，是我国古代美术品评作品时的准则，也是一条重要的美学原则。“六法”最早出自南齐谢赫的著作《画品》中。六法论为绘画理论提供了一个初步且完善的结构框架，从描绘物体的内在精神，表达画家对物体的感受和评价，到用笔描绘物体的造型、结构和色彩，再到构图和摹写作品等^[7]。其中“经营位置”指绘画构图。经营原意是营造、建筑，《诗·大雅·灵台》：“经始灵台，经之营之。”经是度量、筹划，营是谋画。谢赫借来比喻画家作画之初的布置构图。“位置”作名词讲，指人或物所处的地位；作动词，指安排或布置。谢赫说毛惠远“位置经略，尤难比侔”，是安置的意思。唐代张彦远把“经营位置”连起来读，“位置”就渐被理解为动宾结构中的名词了。

陈治、武欣的《儿女情长》于2014年获得第十二届全美美国美展金奖。《儿女情长》最初的创意构思是团块构图，表现一家人围坐桌前，其乐融融，以期表现团聚之意。描绘连衣裙、桌椅、柜子的长方形团块与轮椅的圆形团块形成对比，丰富了画面效果。人物之间的互动与眼神的贯通使得画面更温馨。三组人物形象在画面中呈现出三角形，使得画面结构更加稳定，也暗喻了构成家庭的要素。

显然新工笔人物画与古代工笔人物画的表达方式有所

不同。新工笔人物画在继承古人的绘画手法、绘画思想、绘画理论的基础上添加了自己的想法，并且通过中西思想的融合，使得现代画家们更侧重于表达自我情感以及画面的空间分割形式。

3.2 工笔人物画空间分割对国外的影响

工笔人物画的空间分割为国外艺术界带来了全新的视觉体验。通过巧妙的构图和布局，画面中的空间被分割成不同的区域，每个区域都有其独特的意义和内涵。这种空间处理方式使得画面更具层次感和立体感，给国外观众带来了全新的视觉享受和审美体验。在创作理念上，国画注重表现物体的神韵和意境，强调主观情感的表达，而非仅仅追求客观物象的形似。这种创作理念对西画产生了影响，使西方画家开始更加注重表现画面的意境和情感，而非仅仅追求形似。例如，一些西方画家在创作过程中开始借鉴国画中的手法，注重画面的整体氛围和情感的表达。

许多的西方画家也愈加重视情感的表达，将画面的透视不再看得那么重，且运用散点透视，追求更平面化的画面。

大卫霍克尼是英国 20 世纪最具影响力的当代艺术家之一，他曾经受到过版画的艺术启发，也创作过蚀刻版画。在他的画面中，他的作品也与大众所熟知的绘画不太一样，主要强调情感，把自己的思想传递给大众。

4 结语

现代工笔人物画在继承传统的基础上进行了大胆的创新。它保留了传统工笔画精细、严谨的特点，同时吸收了其他绘画流派和现代艺术的技法，使得画面更加生动、富有表现力。线条的运用更加多样和灵活，色彩的渲染也更为丰富和细腻。它展现了更为广泛和多样的选择，不再局限于传统的历史、神话或宗教题材，而是更多地关注现实生活、社会现象以及人们的内心世界。画家们通过细腻的笔触和深入的观察，将人物的形态、神态以及情感状态表现得淋漓尽致，使观众能够感受到强烈的艺术感染力。

现代工笔人物画在空间分割上更加注重主次分明、层

次清晰。画家在创作时，会精心安排画面中的主体与次要元素，使得主体形象突出，成为画面的视觉焦点。同时，通过前后距离的远近安排，形成空间层次感，使画面更具深度和立体感。它还善于运用各种构图形式来增强画面的视觉效果。例如，斜线构图能够产生强烈的动态感，使画面更具张力；切割构图则可以将画面划分为不同的区域，使各个部分既相互独立又相互联系，形成统一的视觉效果；而多幅合并构图则可以将同一主题的多幅小幅作品合并成一整幅，不仅增加了画面的表现力，也弥补了小型工笔人物画的一些缺陷^[8]。此外，现代工笔人物画在空间分割上还注重形式美感的营造。画家们通过巧妙的构图安排，使画面中的各个元素相互呼应、协调统一，形成具有节奏感和韵律感的视觉效果。同时，他们还善于运用色彩、线条等造型语言来丰富画面的形式美感，使画面更加生动、有趣。

画家们对画面整体布局和视觉效果의精心考虑和巧妙安排，他们通过运用各种构图形式和造型语言，将人物、场景等元素有机地组合在一起，构成了一幅幅既具有传统韵味又充满现代气息的艺术作品。

参考文献

- [1] 杭春晓.灰色的影调——“新工笔”收藏价值浅说[J].东方艺术,2006,(21):62-67.
- [2] 唐元明.“美学散步”者的丰碑——《宗白华全集》感言[J].中国图书评论,1996,(04):36-37.
- [3] 辛宇.“新工笔”材料与展陈方式研究[D].苏州大学,2021.
- [4] 崔爱光.当代工笔画平面性特征研究[D].山东理工大学,2017.
- [5] 朱铭.什么是“造型艺术”——由《辞海》·“造型艺术”条谈起[J].齐鲁艺苑,1983:22-25+17.
- [6] 宗白华.《美学散步》[J].收藏与投资,2014,(12):124.
- [7] 郑可心.宋瓷装饰形式对抽象艺术偶发性的启示[D].南京艺术学院,2014.
- [8] 王慧.浅析当代工笔人物画构图的形式之美[J].美术界,2015,(12):93.