

有感工笔画中的“写意”观

□曹琴

中国画从表现形式上可分为工笔画与意笔画(或称水墨画)。所谓工笔画是以严谨、工整、细腻为特征。而所谓“写意画”则是相对于“工笔画”而言的一种简约的中国画表现形式,有“写其大意”的含义。工笔画作画时,要求作者一丝不苟,精益求精。从工具、材料的选用,到构图、勾线、设色、渲染等作画的整个过程、环节的把控上要格外用心。

其实,中国画的核心就是“写意”。无论工笔还是水墨画都属于写意画,即不仅水墨画强调“写意”,工笔也一样要强调“写意”。“写意”表现在崇尚“天人合一”“物我交融”的审美观,“神、意、气、韵、骨”的审美观,“以形写神”的造型观,“缘物寄情”的创作观。画家通过作品“借物咏志,抒发情怀”。写意的关键是提炼,把现实生活中的所见进行取舍、归纳、升华,成为作品中的艺术形象。就造型艺术来

说,写意是对原型的一种主动处理。

以白描写生为例。写生即对景描绘,向自然学习。中国画家写生是“移动透视”的,动态的,主动的“表现式”写生。在对景作画中,作者往往根据作品的需要,对自然形的提炼与取舍。白描写生主要表现在写形和写神两个层面上。形的层面即通过对写生对象外表的观察、分析、思考与记录,从整体到局部有一个完整的认识了解,把握写生对象的外形、结构等特征;神的层面即在形的基础上,细心体察其精神层面的东西,诸如对写生对象的风骨、韵致等的感受,把握写生对象的精神内涵。由形似到神似的飞跃,即如古人说的“迁想妙得”,“以形写神”,从而达到传神的目的。

笔者曾经两次赴西双版纳对景写生,画面多是6尺巨制,描绘的多是以美人蕉、油藤等造型比较复杂的植物,叶片与藤蔓是写生的主体,面对

如此复杂的植物与巨幅宣纸,确实是对我构图与造型能力的挑战,若按照过去静物素描写生那样先打轮廓,再大面分割,从直线到曲线,步步深入,按部就班,显然是不行的。我首先考虑的就是画面的构图问题,即整体的布局。如描绘对象的选取,位置的摆放,叶片的组合、前后穿插与大小搭配,疏密的控制,虚实的处理等,先有一个基本的定位与思考;在写生过程中,在分析、理解植物的结构特征的基础上,不受眼前的细枝末节的干扰,下笔不再犹豫不决,模棱两可,而是单笔直入,自信果断,一直接勾出对象的结构、外形与神态。正由于“写意”观的确立,我便不再执着于局部的得失,不斤斤计较于自然形的精准,无需橡皮去反复修改矫正,而是“将错就错”反而给写生增添了几分自在与乐趣,更使写生作品增添了情趣与生动。

曹琴 中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,中国女家协会会员,江苏省美术家协会会员,盐城市美术家协会会员,滨海县湖海艺文社顾问,毕业于无锡工艺学院,2014年至2017年就读于中央美术学院工笔花鸟画高研班,师从苏百钧教授。

作品入展及获奖情况:

2021年10月,作品《曙光》荣获由中国美术家协会、中共江苏省委宣传部、江苏省文化和旅游厅、江苏省文学艺术界联合会联合举办的“百年华彩——2021·中国百家金陵画展(中国画)”收藏作品奖;2020年11月,作品《无尘》入选由中国美术家协会、中国美术馆、中国工笔画学会联合主办的第十一届全国工笔画作品展;2019年4月,作品《小寒》参加由中国美术家协会主办的美好中国——二十四节气主题创作中国画作品展,取得入会资格作品,并被组委会收藏;2018年11月,《祥和》入选由中国美术家协会主办的2018厦门全国工笔画双年展;2018年10月,《家园》参加由中国美术家协会主办的“南粤之光”全国中国画展,取得入会资格作品,并被组委会收藏;2018年9月,《古淮秋韵》入选由中国美术家协会主办的万年浦江全国中国画展,并被组委会收藏;2017年12月,《邂逅》入选由中国美术家协会主办的“丹青扬州”第三届全国中国工笔重彩画作品展,并被组委会收藏;2017年9月,《暮禽相与还》入选由中国美术家协会中国女家协会中国妇女儿童博物馆共同主办的《女性与时代——百年中国女性艺术大展·特展》;2012年10月,《现代都市》获第十届江苏省“五星工程奖”银奖;2010年7月,《都市的韵律》入选《江苏省美术家协会第三次新人美术作品展览》并获佳作奖。2008年12月,《冬夜》获第八届江苏省“五星工程奖”优秀奖。

