

青年画家视域下工笔人物画“工而不匠”的技法转型 路径探索

蔡葳蕤

中央民族大学, 北京海淀, 100081;

摘要: 工笔人物画有着精微的线描、细腻的设色, 它在中国绘画史上长期占有一席之地, 但当代工笔人物画由于学院化训练与市场导向的影响, 渐渐暴露出技法程式化、审美表面化以及文化内涵弱化等问题, 本文从“工而不匠”这个角度入手, 阐释其内涵, 提出技法精微需与审美意趣和文化精神相融合, 不能陷入机械重复和工艺化的倾向。在此基础上, 文章从青年画家的创作实际出发, 探究技法转型的主要途径, 传统技法的个性化重塑、跨媒介语言的加入、“减法”美学的运用以及题材的当代化拓宽。研究觉得, 青年画家的革新意识和文化担当, 是促使工笔人物画冲破匠气窘境, 实现技艺生动化和精神现代化的关键力量。

关键词: 工而不匠; 工笔人物画技法转型; 东方美学

DOI: 10.64216/3080-1516.25.06.042

引言

在中国绘画发展的历史长河中, 工笔人物画犹如一颗璀璨的明珠, 闪耀着独特的光芒^[1]。其工整秀丽的艺术风格、独特的绘制技法、丰富的笔墨意蕴和画面细腻传神的效果, 无不体现了其深厚的中华民族艺术特色。然而, 随着朝代的更迭, 中国绘画的认知方式与审美趣味不断演变, 直至元代以后文人画的兴起, 工笔人物画逐渐由繁盛走向衰落, 但其成熟的绘制技法与形式美感一直在民间得以延续与传承^[2]。

工笔人物画属于中国画的主要分支, 以其细致的线描、严谨的造型和细腻的设色而闻名, 在中国绘画史上占据着不可替代的位置^[3]。然而, 传统工笔人物画的艺术语言由于受传统哲学中的道器观念影响, 其创新变革的步伐长期停滞, 这直接导致了工笔人物画自宋朝以后逐渐衰落^[4]。直到二十世纪上半叶, 伴随着西方文化的大量涌入, 现代画家开始重新思考工笔人物画发展的困境与出路, 众多画家也开展了卓越的理论与实践探索, 为其开辟了一条崭新的道路。但步入当代视觉文化语境之后, 工笔人物画的技法与审美仍遭遇着新的挑战^[5]。一方面, 学院化的教育使得技法趋于规范化, 工笔训练逐渐固化为程式化的范式。另一方面, 市场化的趋向促使作品朝着视觉装饰与表面效果发展, 忽视了工笔应当承载的精神内涵。因此, 当下的工笔人物画或陷入“技艺繁复却缺少生气”的匠气困境, 或滑向“形式感占先、内涵空洞”的表面化路径^[6]。

在此情势之下, “工而不匠”成为重新审视工笔人物画技法转型的关键入口。它强调技艺精微与精神气韵的融合, 旨在通过技法革新与审美观念重构, 打破工笔画“工而刻板”的弊端, 将技法转化为承载文化意蕴与

艺术主体性的桥梁。尤其是对于青年画家而言, 他们既具备学院派的技法训练, 又深受多元艺术语境和视觉媒介的影响, 更有可能在技艺坚守与观念创新之间实现兼容^[7]。

1 工笔人物画“工而不匠”的内涵阐释

1.1 技艺精微与精神表达的辩证统一

“工而不匠”, 强调的不仅仅是技法的工整, 更重要的是技法能否承载艺术家的精神^[8]。“工笔人物画”向来注重线条的准确, 色彩的细腻, 但是过分强调工整、细腻, 往往流于形式上的精致, 缺少了温度和气韵。真正的“工”是为“意”服务的, 以笔线的节奏、设色的呼吸, 把人物的神情、情感、精神境界融入到画面中, 达到“以工写神”的效果。

1.2 技法程式化背后的匠气隐患

“匠”不是技艺不好, 而是技法陷入了机械重复的死循环中, 失去了主体性, 当训练和范式成为唯一的标准, 画面语言就被固化为程式化的符号, 没有了灵活的调度, 也没有了个性化的创造。工笔人物画的线条、设色、分染一旦被割裂为“可复制的工艺流程”, 笔墨就丧失了呼吸感, 画面与观者之间就失去了精神上的交流, 陷入空洞的工艺化^[9]。

1.3 审美自觉驱动技法活化

“工而不匠”归根结底是审美自觉启动技法, 由被动技能变为主动语言, 这就要求画家在技法熟练的前提下, 个性调节, 还要通过控制线条节奏、色彩微叠、空间呼吸来重构技法表现力, 技艺不再是程式化的, 而是画家情绪、气韵和精神意趣的具象呈现。

1.4 文化底蕴塑造技法深度

工笔人物画的技法是手工技巧的积累,也是东方审美文化逻辑的承载。中国画自古强调“技进乎道”,技法的最高境界是通过细微的笔触、渲染来映射含蓄、留白、气韵等东方审美范畴。“工而不匠”要求技艺与文化内涵的融合,只有在文化自觉的基础上,技法的精微才能成为有气韵的语言,做到“工中见道”。

2 当代工笔人物画的技法困境与审美症结

2.1 技法训练的标准化导致创作语言单一

当下学院教育里,工笔人物画的训练体系把准确的线描、分染和设色当作核心,重视传统技法的熟练掌握,这样的体系虽然塑造了扎实的技艺根基,但过于标准化的训练模式让学生产生“范本依赖”,技法缺少主动调度和个性调整。于是,作品变得非常雷同,线条节奏和设色模式大致相同,表现出“形式上有工、精神上无意”的情形,创作慢慢走向程式化,丧失了工笔人物画应有的生命活力和表现张力。

2.2 市场审美的迎合造成表面化倾向

市场的消费导向让工笔人物画有了“视觉装饰”的属性,不少作品被商业审美所驱动,在表现上刻意去追求细节的精雕细琢和色彩的华丽饱满,以此来迎合大众的“视觉愉悦感”,但这种过于工整和繁复的装饰,往往会让作品变成“技艺的炫耀”,而不是“意境的传达”。过于注重工艺效果而忽视人物内涵和情绪的塑造,使得画面虽然精致却缺少精神上的感染力,陷入到“外在繁缛,内在空乏”的困境当中。

2.3 观念更新滞后与技法脱节

工笔人物画遭遇当代艺术观念时步伐迟缓,观念艺术,综合媒介出现以后,部分青年画家通过现代题材或者观念转向来谋求突破,可是缺乏和工笔技艺的有机衔接,产生“观念和技艺脱节”的情形。有的着重视觉冲击力,却抛弃了工笔细碎的笔墨言语,有的执着于传统手法,无法回应对当代视觉经验的询问,这种双向失衡不但使得工笔人物画的当代性遭受削减,而且致使其在艺术语境中呈现出一种边缘化的态势。

2.4 受众审美代际差异与文化语境脱落

当代观众的视觉习惯被摄影、影像与数字艺术影响,他们追求直观的感官冲击和即时的情绪共鸣,工笔人物画的“慢工精微”节奏显得太内敛,这种审美节奏不匹配,让作品在现代展示语境里缺少吸引力,有些作品在形式更新时轻视了工笔技法依附的文化根基,造成“形有余而神不足”。技法和文化语境的脱落,使工笔人物画脱离了东方美学“形神兼备”的本真价值,很难在当

代视觉文化里占据独特位置。

3 青年画家推动技法转型的路径实践

3.1 传统技法的再阐释与个性化重构

青年画家们在技法学习中也不满足于被动复制古法,而是依托扎实的学院基础,在工笔的线描、分染、设色等技法上进行了自我重塑:线描方面,保留了工笔画“铁线描”的骨力,并结合“游丝描”“兰叶描”等柔韧线法,用笔的轻重、缓急、虚实来表达不同的人物气息与情绪,以打破过度程式化的笔触节奏。而在设色上,放弃过度依赖的厚重矿物,转而运用低饱和度,冷暖并存的色彩系统,以营造出贴近当代视觉感受的画面氛围,个性化调整保留了工笔技法的细腻性,同时也为画面赋予了当下审美的灵动生机。

3.2 跨媒介语言的融入与技法拓展

现代视觉艺术的发展为工笔人物画的技法转型提供了新的媒介资源,青年画家积极利用摄影、数字绘图、虚拟建模等技术,将其作为构图、比例、色彩预演的辅助手段,部分画家先用摄影记录人物动态、光影,再将其转化为线描稿,确保结构科学性和比例准确性,在色彩规划上,先用数码调色预演,再转化为矿物颜料分染,这种“数字预演—传统手工”的复合技法,既提升了创作效率,又给工笔语言带来了新的层次感、空间感,使其在当代展示语境中依然具备独特的视觉吸引力。

一些青年画家会把丝绢、宣纸以及综合材料混合起来用,探究不同材质的兼容与叠合,像在丝绢上喷底色,之后再做工笔分染,营造出半透明的肌理效果,这样人物的精神状态就显得更有氤氲之气,这种跨媒介的尝试冲破了工笔传统的材质局限,给它的技法革新赋予新的可能。

3.3 “减法”策略回应匠气问题

面对工笔人物画常见的“繁缛化”问题,青年画家开始用“减法”来弱化过度装饰、程式化的工艺感。他们尝试在创作中减少细部堆砌,注重线条的呼吸感和画面空间的留白,让画面留出更大气韵流动的空间。例如“简笔勾勒+局部渲染”,突出人物精神而不在人物整体上细描,避免技法过于繁杂。有些画家在背景处理上也留白,甚至用淡彩处理,利用空白去营造东方绘画特有的意境感,让画面“有余不尽”,避免工笔陷入“工艺展示”的窠臼。

3.4 题材当代化与审美观念更新

青年画家推动技法转型的另一条重要路径就是题材的当代化,不同于传统工笔画里常见的仕女、历史人物和神话母题,青年创作更加关注现实语境中的个体肖像和社会群像,例如都市青年、当代女性形象以及跨文

化背景下的混合人物,这些新题材的出现使得工笔语言更加贴近当代观众的视觉经验,也迫使技法在新的表现需求中进行自我调整。

4 技法转型背后的审美逻辑与文化回归

4.1 技艺与审美的融合逻辑

工笔人物画技法转型不是简单的技术更新,而是审美观念推动下的内在转变^[10]。传统工笔重视“形似”与“精工”,缺少审美意趣时技法就变成冷冰冰的技艺堆积,青年画家提倡“工而不匠”,想要找回技法与审美的有机联系,通过对线条节奏,色彩层次,空间呼吸的精细把控,技法从单纯的“工艺劳动”转变为审美表现的载体,这种逻辑背后看重艺术精神,技艺只有被审美意识激活,才能从“熟练”迈向“生动”,做到“形”与“意”的双向融合。

4.2 东方美学语境的再植入

工笔人物画的生命力源于中国传统美学,技法背后是“气韵生动”“以形写神”等审美理念,而当下部分作品为了求新,断了文化根脉,画面有工整之形却无东方审美含蓄韵致。技法转型要重新植入这一美学语境,让线条轻重缓急、设色冷暖过渡与画面虚实呼应传达出“意在笔先”的东方情境,这不仅是技法表现力的提升,更是对工笔人物画精神内涵的复位,让工笔人物画从视觉工艺回归到文化艺术的本体。

4.3 当代语境中的文化自觉

技法转型也体现着青年画家的文化自觉,他们不想在传统与现代之间简单取舍,而要通过技法更新来塑造带有东方身份标记的当代语言。在全球化艺术语境里,工笔人物画如果只是技艺方面的表现,就容易变成“东方符号化”的视觉消费,但通过技法与文化逻辑的融合,作品就能体现有文化深度的当代表达,既用工笔细致的语言传达东方审美,又靠题材,媒介的延伸回应现代社会经验,做到“传统之根”与“当代之枝”的统一。

4.4 审美更新推动技法生成

技法转型既回应传统又服务当下观众的视觉习惯与审美需求,数字化与影像主导的时代里,观众习惯快速直观的图像阅读,工笔的“慢工精微”在此环境之下必须通过审美更新才能得到新的观看价值。青年画家运用留白和简化的“减法美学”,柔化笔线与淡化分染的节奏调整,使得作品在“慢”与“快”之间达到平衡,在静观之中观众感受到工笔的细腻之美与东方韵味,这种基于审美逻辑的技法生成,既保留了工笔特有的细腻

精微,又给予其在当代视觉体系里的观照力量。

5 结语

工笔人物画的“工而不匠”,既是技法革新回应,也是东方美学精神的坚守,在当下视觉文化快速变化的背景之下,青年画家以技法再阐释,媒介再探索,审美再更新,文化再回归为路径,使得工笔人物画从程式化技艺的桎梏中挣脱出来,获得新生。这不仅促使技法语言现代化,而且加深了工笔画与传统文化之间的联系,使其在回应当下审美需求时,仍保留着东方绘画的韵致和精神底色。

未来,工笔人物画的发展还需在“精微技艺”与“当代语境”之间寻求平衡,既保持线描与设色的精度,又要探索跨媒介与新审美的结合路径。青年画家的文化自觉与创新意识会成为工笔人物画能否达成“技艺生动化”“精神现代化”的关键力量,如此一来,工笔人物画才有可能在全球化的视觉图景里散发出既有历史纵深又有时代感召力的独特魅力,从而做到“工而不匠”。

参考文献

- [1]何彦萍.中西融合视角下的现代工笔人物画创作研究[J].名家名作,2025,(18):94-96.
- [2]孙志龙.新工笔人物画造型空间关系创新及其在创作实践中的应用[J].美术文献,2025,(06):86-88.
- [3]刘译译.传统绘画元素在当代工笔画中的装饰性美学——以新疆当代工笔人物画为例[J].美与时代(中),2025,(03):102-104.
- [4]张玉,房钰栋.当代工笔人物画构图发展与研究[J].新美域,2025,(03):1-3.
- [5]王品岩.探析肌理技法在工笔人物画创作中的运用[J].美与时代(中),2023,(04):63-65.
- [6]韩颖.中国传统工笔人物画的设计技法和情感表达[J].鞋类工艺与设计,2023,3(06):112-114.
- [7]蒋喆.工而不匠清而不媚——何婉薇的花鸟世界[J].美术观察,2023,(01):118-119.
- [8]黄曦.当代工笔人物画肌理制作新技法探析[J].盐城工学院学报(社会科学版),2021,34(03):86-89.
- [9]刘瑛.从工笔画技法中领悟传统绘画艺术精髓——评《中国工笔人物画教学》[J].中国教育学刊,2020,(05):129.
- [10]杨庆.工笔人物画女性面部设色技法研究[J].文物鉴定与鉴赏,2020,(03):111.

作者简介:蔡葳蕤(2005-),女,汉族,福建福州人,中央民族大学,本科在读,研究方向:中国画。