

学校代码: 10270

分类号: N1040

学号: 162502843

上海师范大学

硕士专业学位论文

当代风俗画“线”的表达 ——《市井》系列的创作为例

学 院: 美术学院

专业学位类别: 艺术硕士

专业领域: 美术

研究生姓名: 马威

指导教师: 余松 (副教授)

完成日期: 2018.12.7

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表示了谢意。

作者签名：马威 日期：2019.06.07

论文使用授权声明

本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

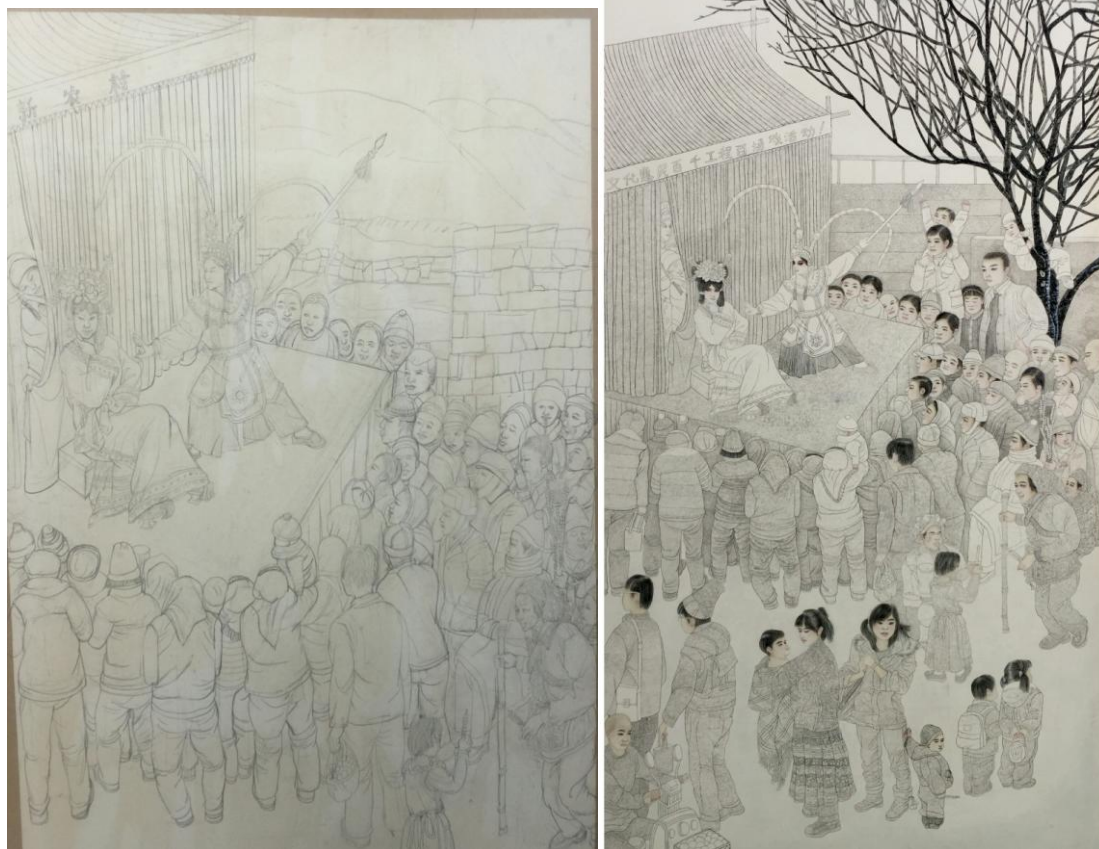
作者签名：马威 导师签名：余松 日期：2019.06.07

作品名称：《乡村婚礼》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2016 年 11 月

作品名称：《戏剧人生》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2017 年 3 月

作品名称：《金色童年》

媒介材料：纸本设色

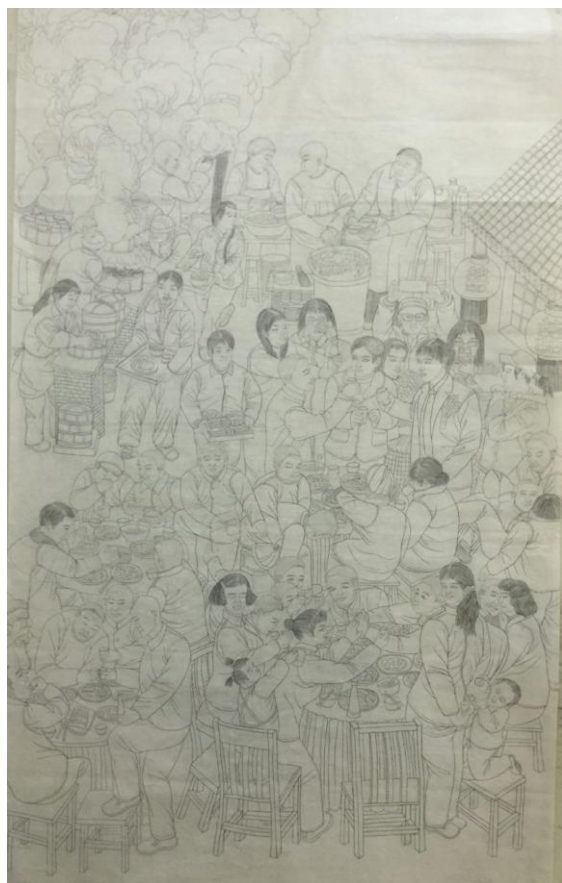
创作时间：2017年6月

作品名称：《家园》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2017 年 10 月

作品名称：《喝喜酒》

媒介材料：纸本设色

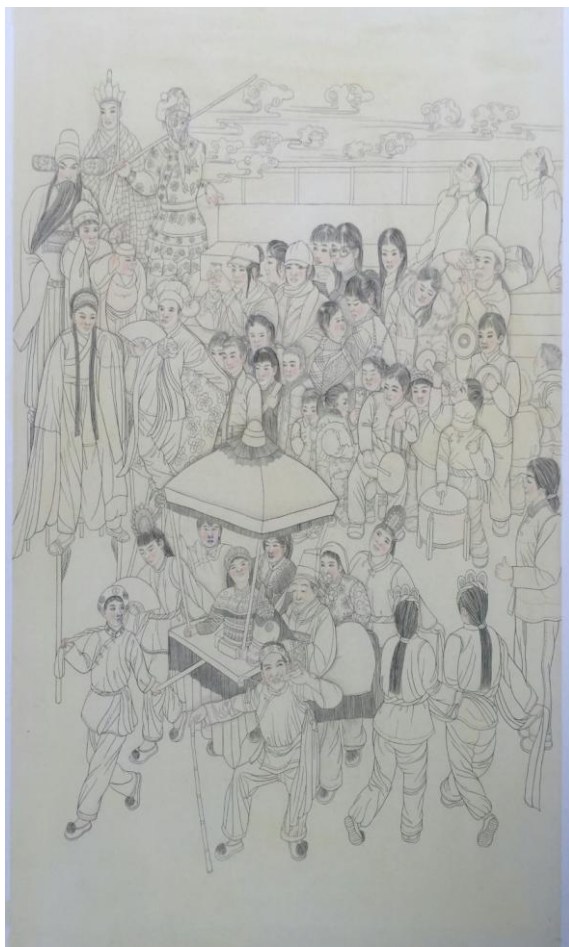
创作时间：2017 年 12 月

作品名称：《等候》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2018 年 8 月

作品名称：《闹元宵》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2018 年 5 月

作品名称：《杭州东站》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2018 年 8 月

作品名称：《春节》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2018 年 8 月

作品名称：《梓桐书画》

媒介材料：纸本设色

创作时间：2019年3月

摘要

中国工笔人物画是一门画体特征独特而又古老的绘画艺术。几千年的中华文明史给人类留下了许多叹为观止的优秀绘画作品，其中人物画就占有很大的比重，风俗画在漫长的演变中形成了一个体系。经过四年本科三年研究生的学习，我的毕业创作——《市井》系列创作为例，从收集材料到起线描稿，再到拷贝勾线和着色，反复的修改，经历了从研究生一年级到三年级两年办的时间才得以完成。在创作期间，经过亲身体验的创造过程，使我在风俗人物画创作方面受益匪浅，从中又学到了一些东西，本文当代风俗画线的表达——《市井》系列创作为例。这段经历是我在人物画方面学习到了很多，也是我的绘画技艺有所进步，为以后的学习打下了坚实的基础。理论和实践相结合不断的去寻求艺术创作的体验。

关键词： 风俗人物；线的表达；布局；技法；着色

Abstract

Chinese meticulous figure painting is a unique and ancient painting art. Thousands of years of Chinese civilization history has left many amazing excellent paintings for mankind, among which figure painting occupies a large proportion, and custom painting has formed a system in the long evolution. After four years of undergraduate and three years of postgraduate study, my graduation creation - "City Well" series of creative expositions, from collecting materials to starting line sketches, then to copy lines and coloring, repeated revisions, experienced from the first grade to the third grade two years to complete. During the period of creation, through personal experience and creation process, I have benefited a lot from the creation of folk figure painting, and learned something from it. This article describes the expression of contemporary folk painting line - the series of creation elaboration of "Municipal Well". This experience is that I learned a lot in figure painting, but also my painting skills have improved, laying a solid foundation for future learning. Combining theory with practice, we constantly seek the experience of artistic creation.

Key words: Custom characters; Line expression; Layout; Techniques; Coloring

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	III
第一章 绪论.....	1
第一节 课题缘起	1
第二节 国内外相关研究现状	1
一 对风俗画研究的文献梳理.....	1
二 对勃鲁盖尔以及张择端风俗绘画线的表达分析研究.....	2
三 当代风俗画线的表达代表性举例.....	3
第三节 研究思路与方法.....	3
一 理论与创作实践相结合.....	3
二 创作的观点.....	3
第二章 《市井》系列创作的艺术灵感来源及创作方的勾思.....	5
第一节 艺术灵感的来源.....	5
第二节 《市井》系列创作构思.....	6
第三章《市井》系列创作过程.....	9
第一节 创作人物的选材.....	9
第二节 创作中技法的运用.....	10
第三节《市井》系列创作中线的表达.....	11
第四节《市井》系列创作色彩的表达.....	11
第四章 《市井》系列创作的思考.....	13
第一节 创作收获.....	13
第二节 总结.....	13
参考文献.....	15
攻读学位期间取得的成果.....	16
致谢.....	17

第一章 绪论

第一节 课题缘起

中国工笔画是一门画体特征独特而又古老的艺术。几千年的中华文明史给人类留下了许多叹为观止的优秀绘画作品，其中人物画就占有很大的比重。风俗人物画是一项很传统的绘画艺术，它有着悠久的历史 and 辉煌的业绩，纵观中国美术史的历史长河，最早出现的人物画作似乎就是工笔画的形式，整幅画用墨来勾线，然后稍加设色。经过千百年的发展，风俗人物画已经逐步形成了一个完整的体系。纵观当代风俗人物画题材中描绘城乡人民风情民俗的探索中，画面中城乡人民的生活起居表现的很生动，或酣畅的情绪无不打动着观众，画家对农民生活题材的表现，对社会和劳动人民的关注，更是画家内心情感的表达，画面中表现的人物和场景帮助我们了解当时人们的生活状况，无不与观者产生一种共鸣。生活在乡村里的人民是幸福的，不但空气新鲜，他们远离了世俗的纷争人们之间没有距离感，而且他们和蔼可亲可以自由畅所欲言。我画的人物画都是一些拿着手机交流缺少了人们之间畅所欲言的交流，我试图对城乡人们风俗人情的观察，对他们生活真实的感受，展现城乡人民真实的生活，用写实的手法来表达对城乡市民生活美好的向往。

我从小就喜欢画画，也临摹过好多小人书，后来进入大学学的国画人物专业，除了课堂上的人物写生课之外，我和几个同学们经常去公园，火车站有时候去乡下画速写。掌握了扎实的基本功，喜欢用场景来表现画面。我研究了很多风俗画题材绘画的画家，观察他们如何描绘风情民俗及画面中线的表达，如何组织安排画面的，如何对画面中的人物形象的塑造，以及画家是如何利用某种特殊的技法来表现绘画的主题，如何使画面表现的意境深刻等等，我通过这些研究和观察来帮助自己的毕业创作，更好的展现自己想表达的《市井》系列这一题材的作品，结合当代风俗画线的表达，通过绘画的形式对《市井》这一题材创作的表达，最终使画面与欣赏者产生一种心灵的沟通。

第二节 国内外相关研究现状

一 对风俗画研究的文献梳理

对风俗画流派的研究如英国艺术史家 E. H. 贡布里希所著《艺术发展史》书中“论述了风俗画的诞生发展形成及其实质等，同时介绍了布鲁盖尔与风俗画的联系与发展”^[1]。我国唐代张彦远所著书中有文字记载有描述“风俗”为题材和命名的作品。“主要是从题材的选定，线描的表达与风俗民情的作品及其代表人物的角度对风俗画进行了详细的阐述，详细的介绍了风俗绘画的流派及其代表画家的风俗画的绘画风格特征，有助于充分理解风俗画的线的表达和演变有很大的帮助。这一风俗的绘画传达了画家对城乡市民的风俗民情及生活状况真实的表达”^[2]，我认为画家对城乡生活的一种关注并试图探索自己在创作中的风俗绘画的风格特征。

二 对勃鲁盖尔以及张择端风俗绘画线的表达分析研究

尼德兰画家勃鲁盖尔作为伟大的现实主义艺术家，我对其绘画的研究首先从《向大师致敬彼得·勃鲁盖尔》书中研究，书中详述了画家 1525 年艺术萌芽到 1563 年去世的人生经历的介绍，按照书中记载，该书图解了他学习绘画以及创作时候的内心活动，参与了尼德兰资产阶级革命的爆发以及自身绘画观念与风格的形成，展现了画家在这段时间的经历以及风俗为题材的绘画风格的形成，他是第一个以农民为题材的画家，表达了他对农民的热爱与同情，因此也被称作农民的艺术家的艺术家。对于研究现实主义风俗画的作品有着非常重要的参考价值。我的毕业创作吸收勃鲁盖尔的全景式构图，场景安排以及人物的组合，画面中色彩的设计和技法的运用等，为下一步的创作埋下伏笔。

从勃鲁盖尔的风俗绘画作品中我了解到，西方现实主义油画与我国的工笔画的联系，他们的共同点都是以写实的手法描摹对象，追求画面的工整细腻不同之处所用的媒介材料不同，勃鲁盖尔风俗画与张择端的绘画是有联系的，“从《中国美术简史》书中记载了在宋代我国风俗画历史的发展中，北宋画家张择端的风俗画作品《清明上河图》最具代表性，《清明上河图》是张择端以反映自己的精神世界以及当时民情风俗绘画的一幅作品，尤其风俗画线的表达在这幅作品中表现的淋漓尽致”^[3]。通过对比惊奇的发现两位画家在表现风俗绘画理念和表达的内容不谋而合。在他们的作品中，人物的心理状态并非从脸上直接表现出来，它

^[1] 参考英国艺术史家 E.H.贡布里希所著《艺术发展史》第 209-210 页

^[2] 参考唐代张彦远所著《历代名画记》

^[3] 参考《中国美术简史》第 183-189 页

讲述了许多微妙的故事空间，通过列举了一些民间风俗民情的事件，像讲故事一样讲述民间喜闻乐见的事情。对于研究民间风俗，了解过去人们的生活及风俗画“线”的表达具有重要的艺术价值。通过中西两位艺术家的研究以此来说明自己对当代绘画中线的表达的认知，对我的创作有很大帮助。

三 当代风俗画线的表达代表性举例

纵观中国绘画漫长的历史长河中，战国帛画《龙凤人物图》^[4]是我国最古老的绘画，画面中作者用长短不同的线条勾勒表现龙凤和人物，不加设色，用线条的表现手法来传达质的感觉。《御龙图》^[5]用单线勾勒，设色平涂，人物加色，其他部分全部用线描勾勒，此画是两者兼用线的表现最早的代表作。魏晋时期是风俗画发展的高峰，画家们去描绘城乡市民的生活进行创作，来表达他们的精神世界及人们的心灵感受，画面中的人物的神和情并非直接通过人物的面部表情表现出来，而是和具体的环境微妙的故事瞬间相结合，像讲故事一样的讲述着人物的情节，在画家的笔下表现的意义深刻。

有关风俗人物画以线造型的绘画作品中，我将从贺友直的绘画作品中找到创作灵感，他的风俗人物画作品有高雅的格调，健康的情趣，画面中的场景充满了浓厚的乡村气息，画面中的人物描绘的很朴实，生动逼真，让人感到和蔼可亲，人物的眼神直视目击者的心灵，让目击者感到和蔼可亲的同时也表达了画家对农村农民的热爱与同情。他的线描继承传统又不断革新，以线造型是他的风格，我通过分析研究他的线的表达得出属于自己的线的表达。

第三节 研究思路与方法

一 理论与创作实践相结合

我通过中西美术史，画论及艺术文献资料的研究，结合现有的研究成果，全面分析古今中外风俗画的特征。并将理论与实践相结合，探索研究出属于自己绘画风格的作品。采取归纳整理，分析比较，向导师请教等方法，研究当代风俗人物画线的表达时代意义与创新点；在创作中采取小人物大场景的写实手法，画面构成，线的表达与淡彩表现等方法创作《市井》系列作品。

^[4] 《龙凤人物画》，高约 28 厘米，宽约 20 厘米，于 1949 年在湖南长沙陈家大山楚墓中被发觉

^[5] 《御龙图》，高 37.5 厘米，宽 28 厘米，1973 年出土于长沙子弹库楚墓

二 创作的观点

《市井》系列创作是我以乡村人民现实生活为题材，真实描绘改革开放 40 周年以来人民幸福美好生活的状态。《市井》如何在画面中呈现和描绘，我结合了勃鲁盖尔、贺友直两位艺术家的作品，〈市井·生活〉是画一些我自己熟悉的城乡文化，对那里的民情风俗描绘，画面的构成场景部分，我学习贺友直对于画面的处理方式，贺友直的成功就在于他刻苦的钻研中国传统线描，通过传统线的表达，他画身边熟悉的朋友、农民和亲人，另一方面，他的作品画面中线的表达，比北宋画家张择端的来说更加有味道，这种味道是画面给人一种赏心悦目的感受，符合我们当代人民的生活。他选取一些城乡生活为作品题材，反映出他对人民的热爱，他所描绘的风俗场景都是画家所熟悉的地方，时常专门去现场画速写。他的画面中以“线”表达了人民的心声，有故事情结。我的《市井》系列色彩设定部分，通过对勃鲁盖尔以及贺友直的部分作品加以提炼概括得来的。勃鲁盖尔的风俗人物画作品以色、线、面进行创作的，他的作品来源于他笔下人物的幸福感，所用的线条很爽快，色不压线，他画中的人物动作各异，虽然有些变形，但看上去很舒服，他主要以写实为主来描绘农民们的生活，色彩鲜艳，采用高视点构图，人物与人物之间的关系和画面相吻合，整体上还是以线条表达，突出画面。在我的市井系列创作中，我把人物的安排，场景的设置，主体人物选取与线的表达相吻合，在设色方面吸收西方的色彩与技法经验，对当代风俗人物画以线表表达有所创新和感悟，并创作出市井系列作品。

第二章 《市井》系列创作的艺术灵感来源及创作方的构思

第一节 艺术灵感的来源

人物画除了工笔人物画，水墨人物画，肖像画和历史画以外，还有一种是风俗画，很多风俗画反映的是城乡人们的生活状况，风情民俗和人文景观的民间艺术。这种民间自演自乐的习俗从我们的祖先一代又一代的流传下来，作为一种非物质文化遗产从而成为风俗画描绘的题材，当代很多画家用象征和寓意的作品旨在表达他们对现实生活的感受，通过绘画作品来唤起人们对农村农民现实生活的关注，贺友直在二十世纪六十年代的系列农村农民题材的作品均反映了画家对乡村人民的关心。他的著名作品《山乡巨变》就是以乡村人民民情风俗为题材描绘的，当代风俗人物画以线造型，线条的粗细长短结合，“勾戟利剑”^[6]的书画用笔了，妙趣横生的描绘了农业合作化的一言一行，真切自然。当代风俗人物画中的这种民情风俗或许更能引起观者的思考，生活在偏远乡村里的人民最容易被忽视，然而画家们去贴近现实，贴近他们的生活，用手中的画笔把乡村的风情民俗展现出来，用绘画语言记录下来，像讲故事一样讲述农村的风土人情，然后展现在观者面前引起社会的关注。不但有艺术价值而且还有文献价值，我认为画家虽然在经济上帮助不了他们，但是他们用手中的画笔担起来社会责任的一种方式，通过绘画的方式传递到社会中去然后来引起社会更多人们对乡下农村的关注。中国人物画尤其是风俗人物画在中国古代的时候曾经有相当的成绩，但是由于文人画的兴起，山水花鸟的发展，人物画逐渐衰落了，到了近代画家们都在寻找自己创作课题的研究中，尤其在人物画画坛上画家们坚持写生的“师法造化”被广泛的推崇，“外师造化，中得心源”^[7]唐代画家张璪的理论，贴近生活，贴近现实进行创作，在风俗画继承上当代画家陈师曾做了榜样，他以北京的民情风俗为题材画了北京风俗人物画，中国的风俗人物画形成了一个小小的文脉。这一小小的文脉引起画家们广泛的关注。我的《市井》系列创作也属于这一小小文脉中的一部分。

我的毕业创作《市井》系列中的素材来自于观察城乡里的面貌，体验生活贴近大自然，然后客观的观察事物内部的规律加以归纳演绎画创作小稿子，反

^[6] 唐，张彦远，《论顾陆张吴用笔》

^[7] 周积寅著作《中国画论辑要》江苏美术出版社，2005年7月第一版第86页

复推销整理正确的理解和探索造化于心源的创作规律，最终将内心所想所感转化到画面中去。《市井》系列作品的每一幅创作的灵感来源于对城乡人们现实生活的体验观察以及对民间艺术的研究。我将用什么样的构图，怎样用线去表达，用什么样的技法去塑造等等带着问题去创作，遇到难题去寻求导师们帮忙解答，创作是一件不容易的事情，然而我把绘画当成一种娱乐的工具，美好的心情可以激发创作的欲望，创作的内容也就丰富多彩，最终以美术作品的形式传达了创作的主题。时代不断的在变化，人们的视觉欣赏提高了，美术的创作也随时代的变化发生了转变，我们导师也提倡画一些新鲜的题材，画别人没有画过的题材，把当代的元素尽量在作品中呈现，鼓励我们课余时间去桂林公园或者去其它的地方进行写生搜集创作的素材，平时在学校上写生课的时候老师教导我们写生就要仔细观察模特，反反复复的修改画面，不要怕麻烦，这样反反复复的画直到画好为止，经常对我们讲基础很重要，基础打好了对以后的创作有好处。导师们每次给高年级的研究生点评毕业创作的时候都去听课，顺便也让老师们看看自己的画稿，就这样一次次在导师们的帮助和指导中探索创作的课题，从开始就养成了一个好的习惯，外出画速写画场景然后回来让老师们指导，就这样养成了一种习惯从刚开始的城市公园去画速写，然后去乡下农村去写生，画着画着无意识的就喜欢上了农村人民，他们热情，朴实和忠诚，于是就想通过绘画的形式将这些感受表达出来，这便是《市井》系列创作灵感的来源。

第二节 《市井》系列创作构思

创作初期学长学姐们给提了个建议画黄土高原的题材，由于考虑到大学到研究生期间除了外出考察就是学校里写生上课，周末周日去学校附近的公园或者是地铁站画速写，有时候和同学们去远一点的地方当天就得返回学校也远不到哪里去，黄土高原这种地方从来没有去过，对哪里人民的生活习性，民情风俗一无所知，单靠网上收集到的图片和资料是远远不够的，艺术来源于生活，所以题材没有按学长学姐们提供的，虽然不是自己想要表达的课题，但对我的创作过程提出了很好的建议，接下来由于今年是我读研究生最后的一年，自己还是一名学生，对中国绘画的笔墨精髓理解与意境的表达认识浅薄，在观察美术作品，写生与创作过程中更多的是导师们的讲解与点评之后才有了内心的审美观念，导师们经常讲创作讲究画面题的来源很重要，画面所描绘的内容有可推敲性，在此基础上要有一种格调，审美观念的格调要高，这种审美格调的形成来源于长期以来的生活积累与所在的生长环境有关。脑子一热，我从小生活在乡下农村，对自己的家乡对哪里的民情风俗再熟悉不过了，之前也有这种想法，想画农村农民为题材的作品作为自己的毕业创作，接下来画小稿让老师们指导，老师们也同意画这一题

材的作品并提出建议,我查阅了很多当代风俗人物画画家的作品的作品,最终决定了要画农村农民为题材的风俗绘画,有时候凭借回忆小时候对家乡的记忆来描绘的,画着画着就有原来的一幅扩展到六幅形成了《市井》系列初步的小稿。

我的《市井》系列创作最初的构思到小稿子的确定的过程中,除了专业导师指导以外,在开题报告的现场理论老师们也提出了建议学习参照西方大师们怎样画风俗人物题材的作品,我吸取老师们的建议在欣赏与学习与欣赏西方绘画大师们的作品中,我对尼德兰伟大的农民画家勃鲁盖尔的风俗画产生了好感,在他的作品中农民的朴实和忠诚表现得妙趣横生。人物以写实为主稍加变形但又不影响大的效果,据了解他为了画农民题材的绘画经常把自己打扮成农民和朋友们一起去到农民们的村庄感受生活与他们同时同住,观察他们的风情民俗然后进行创作。勃鲁盖尔的这些风俗人物画深深的感染着我,进一步确定了自己的绘画题材奠定了基础,对风俗人物画这一研究上升到理论基础,进一步确定了《市井》系列的创作课题。前面提到的画面构成,线的表达,人物之间的组合以及色彩构成在画面中的呈现等等,我要将心中的所想所感都表现在画面中。

接下来我决定从生活中的人物着手,我有幸的进入了杭州国画院进行创作艺术考察,在画院领导的组织下我们去了淳安县下姜村去写生搜集素材,深入生活,从生活中吸取创作的灵感,了解村里的民情风俗。画了很多速写。为了避免画面出现杂乱无章,在多次的构图与写生中,我从北

图 1—1 《清明上河图》

宋画家张择端的《清明上河图》^[8],如图(图 1—1)中找到了画面构成的方法,在老师们的讲解下彻底明白了,整幅画以单纯的线面勾勒作为造型手段,借助线条的粗细长短,方圆曲直,用笔的轻重缓急,虚实疏密,阴阳虚实,用墨的浓淡干湿在造型上的生动运用和有机结合加以淡墨的分染罩染以及烘染等手法的运用处理细致入微的充分表现形体的质量感动态感和应用感。他的作品被誉为北宋风俗画的经典的代表。我在创作的同时也学会了从古代经典的作品中吸收构图和线的表达。

《市井》系列创作在分析经典作品与导师的指导下进行创作,作品用传统三矾九染的技法,以农村的民情风俗为题材,以在描绘乡村里的民间艺术为目标。(1)《戏剧人生》描绘的是我的老家河南每年三月三人们去看戏的情景。当下社会不断的发展,人们对美好生活不断的向往,乡下农村大多数有经济实力的都在

^[8] 北宋张择端《清明上河图》

县城里买了住房，年轻人有的外出打工，有的在外地读书，平时村子里都剩下一些老年人，他们守候在自己的家园，除了每天在那片土地上默默的耕耘就是思念着在异地的儿女，生活比较单调。唯一带给他们快乐的是每年来村里表演的戏剧。我尝试着用一种写实的手法来表现农村人民在观看戏剧的场景，他们高高兴兴的看戏。我想通过我的画让更多的人了解到现在的民间艺术，农村的风情民俗，同时也唤起年轻人平时要多回家看看自己的父母。

(2)《乡村喜宴》描绘的是农村结婚的情景。

(3)《集市》描绘的是乡村每个月集市人们到街上去买东西的场景。

(4)《春节》描绘的是过年时节人们忙着宝年货杀猪的场景。

(5)《闹元宵》描绘的是每年元宵节的场景。

(6)《童年的记忆》描绘的是乡村孩子们玩耍的情景。

(7)《家园》描绘的是儿女会乡村给父母洗脚的情景。

这几幅画也是对我的老家的风情民俗的描绘，自己从小就生活在乡下对哪里的环境很熟悉，我通过我在学校所学习的技法，通过画面的形式展现在观众面前，让他们了解乡村人民的生活及哪里的民间艺术。也表达了我对家乡的热爱之情。

第三章 《市井》系列创作过程

第一节 创作人物的选材

自己从小生活在乡下农村，对那里的人们比较了解，对哪里的人文环境，风俗比较熟悉，而且更容易搜集素材和模特写生，正所谓艺术来源于生活而高于生活。接下来我决定从生活中的人物着手，开始搜集素材，为了画好《市井》系列的创作，我在学校放假期间特意的回到老家找到了乡里的支书，她把以前我们乡里的民情风俗照片为我提供参考，特别是我研研究生一年级的時候去了趟上海的中华艺术宫，当时好像是第五届全国青年展的优秀作品以及获奖的作品，借此机会好好的参观了那些优秀的作品，特别是陈治的工笔人物画给我留下了深刻的印象，在上海研究生的讲解下，吃透了哪幅画，那幅画里面的人物，以单纯的线勾勒作为造型手段，借助线条的粗细长短，方圆曲直，用笔的轻重缓急，虚实疏密，顿挫刚柔，用墨的浓淡干湿，在造型上的生动运用和有机结合，再加以色彩的分染、罩染、烘染等手法的运用处理，细致入微的充分表现形体的质量感，动态感和应用感。无论近观还是远观都很重要。后来友看到了贺友直的连环画及风俗画的作品对我影响很大，于是借此机会想表现一系列以我的老家农村系列的民情风俗为题材的作品来纪念我的家乡。《市井》系列作品整体的色调以专业的暖色调为主，光有照片还不行，我对画面中的主题人物要进行现场写生，正在去年九月份的时候，文艺惠民百千唱戏演出在每个村子里免费演出，我这个时候创作的素材也丰富了，可以对现实的人物和场景创作进行写生，于是《戏剧人生》这幅作品创作就顺了，人物的主题确定下来以后，背景的搭配又成了个大问题，我决定以一棵树作为背景，这样人物和树搭配，融为一体，达到诗情画意的感觉。

《乡村喜宴》描绘的是们老家一对夫妇结婚喝喜酒的场面，虽然现在旧貌换新颜很多人办婚礼到县城的酒店里半，但是这对新人他们还是按照老祖先流传下来的习俗来举办自己的婚礼，我抓住了新娘新郎给客人敬酒的瞬间作为画面的中心然后展开对周围酒席群众的描绘。抓住典型人物及典型人物的动作进行描绘，人物稍微有点变形增加画面的趣味性但不影响整体效果。《集市》、《春节》、《闹元宵》、以及《家园》市井系列作品是我去年寒假回到老家过年的时候对老家过春节前后的描绘，寒假期间我几乎天跑到菜市场去写生画速写，画场景组织画面；快过年的时候我又发现农村有的人家为了过好年把自己家养的猪杀了过年，当时我看到了这个场面就选取了典型的一个场面作为自己的创作素材，画了速写并对画面中的人物进行了特写。过年的时候再远方的儿女们回到老家农村看望自己的父母帮

老人家们做做家务，我就抓住了他们给父母洗脚的情景进行了衣服创作。《闹元宵》是过完春节农村们的风俗大家都出了看看民间自娱自乐的演出，而且这种民间自娱自演的习俗作为非物质文化遗产宗先哪里一直继承了下来，非常珍贵的，我当时看到了表演的整个过程觉的非常好玩，就画了一些速写和拍了一些照片，我对表演的演员很感兴趣然后就把他们作为画面的主角，抓住他们典型的动态为表现的重点。我又决定从自己最亲密的朋友着手，作为主题形象进行创作。《童年的记忆》画的是我们小的时候玩的一些游戏，那时候没有太多的玩具，于是我们小伙伴们就聚在一去玩耍，画这幅作品的时候凭着我儿时的记忆进行创作的，对于有的人物的动作实在画不出来的我就找我的同学们或朋友们做模特，于是找他们商量到我们教室来摆动作，经过一番努力，人物的动态形象确定下来了，白描稿在老师的指导下反复的修改，以线造型来表现，概括、提炼、并以神韵，神态的需求为前道来把握物象的本质形态。

人物的主题确定下来以后，背景的搭配又成了个大问题，我决定以空白作为背景，这样人物的密和纸张的空搭配，融为一体，达到诗情画意的感觉。

第二节 创作中技法的运用

我找到了张八尺的板子把素描线弄好就开始准备，由于在大学研究生学习期间一直是写生与临摹为主，平时下的功夫大，在这基础上才能进行创作，要想画好创作并不是容易的事情，此次创作是在导师们指导下创作的。

工笔人物创作的步骤分为起线描稿、用笔勾线，赋色三大部分，然后进行深入刻画，最后进行细节调整完成创作。

我的《市井》系列创作构图主题人物是S型构图，其次其它次要人物及场景道具是成平行透视展开在主题人物的前后左右。于是先把人物的比例位置确定下来，开始画线描稿。画主题人物时候，我找了我的三位同学过来给我摆动作我进行刻画，并给我提了建议，起稿时仔细的观察，看着模特画到为止，特别是人物的脸部和手部是刻画的重点，关键是要把人物的内在感情画出来，体现当代乡村市民的生活特点。特别是在画手的时候，有个模特的手跟女孩子的手一样，我下了很大功夫。对于结构不确定的手，我都仔细看懂了结构再去绘画。经过反复修改艺术的处理达到了自己满意为止。在勾头发的时候，先找到头骨上的结构点，把头发分成几组，人物整体用线描勾好后，让老师指点。其次人物的腿和下巴，进行改正，接下来我就开始画背景的戏台，我到唱戏的地点去观察写生，画小稿，毕业创作我们的稿是六尺那么大，没办法只好有的动作现场没有画到拍到只好到班里找同学摆动作观摩写生。对于场景中人物的动态那么微妙的变化的确实不好

画，要有一定的耐性，可能一上午就画两三个人。用“品字法”来处理每组人物，在画的过程中请老师过来给指点，有的人物画的大了些，大点的人物可以画在左边人物前边，把人物伸起来的腿不好处理的地方用三轮车给遮起来，另外也体现了人物在唱戏台的情景。在处理主题人物的时候，也是按照“品字法”来处理的。《市井》系列其它的作品都是用这样的方法画出来的。

白描稿出来之后就可以勾线了。我选择了绢和熟宣纸。刚开始起线描稿的时候左下角骑三轮车的老人画有点靠下了，我给改了过来。于是开始勾线。人物的脸、头发为最细的高古游丝描，勾线的时候一定要注意线的起笔收笔，方圆转折，在勾眉毛的时候把笔锋藏好，特别需要注意的是在转折处慢慢捏着笔杆转动，以及线与线之间的交错一定要交待明白。经过一段时间的练习我选择了熟宣纸进行创作。

第三节 《市井》系列创作中线的表达

谢赫六法中说：“骨法用笔”，被历代所重视，我本科的时候王亚平老师讲过用线描的步骤，平时要练书法特别是小楷对于工笔用线的表达有直接的帮助，因为勾线的时候笔锋的藏露以及方圆转折有着非常重要的作用。当时我拿着自己觉得勾着不错的线让王老师指点，当时他给我讲的很详细而且做了演示，这对我的帮助非常大。在读研究生的时候导师们也讲过不同的物体用不同的线来勾，在十八描中，我常用的线有柳叶描，钉头鼠尾，高古游丝，铁线这几种线以人和物为主题，画面其它人物和道具的也是关注的焦点，衣纹的变化和人物的结构有密切的关系，我处理衣纹的时候一定要符合人的动态的韵律，线条的穿插要有来龙去脉。注重线条的主次和疏密。刚开始用线的时候基本功不是很扎实，线勾的不好，人物的摆放不是很到位，很多作品画的自己都不满意，《市井》系列在老师的指点之后我想了想有的作品还是又画了一张。

第四节 《市井》系列创作色彩的表达

不要直接染色，要把勾好线的宣纸拖起来固定在一个画画板上，这样效果最好。用色要注意色块组合的搭配，要使墨与色，色与色之间形成相互映衬的关系，而使画面更和谐统一。先在头脑中构思，想好用哪几种颜色然后再进行分染。整个画面以偏蓝的暖色调为主，头发、衣服还有人物身上的配饰先用淡墨分染，分染差不多的时候再用墨加点其他颜色分染。等到人物头发分染的差不多了用花青加点淡墨晕染，画面中刨白衣服的人白衣服用淡白粉平涂几遍，然后晕染。整个背景是在裱在画板上的画整体刷的淡黄色，人物的头发分组来分染，用墨色少加

一点花青，多分染几遍。注意虚实的关系，染得差不多了用淡墨结构从明暗交界线把体积染出来反复调整，墨色一定要淡。人物的服饰也是一遍一遍的接着勾的线条结构进行分染。最后完成时，才发现还有很多细节处理不到位，整个画面有点暗了，主体人物染的不到位，人物领子的白色太跳了，袜子过于黄了点，有的线被色盖上了，用水洗洗，最后把整个画面洗了一遍。最后在老师的反复调整中才完成一幅作品。《市井》系列其它的作品也是按照上面的方法进行设色的，染色的一定色彩一定要淡多染几遍，因为中国工笔画一直是在做加法，古人讲的三矾九染就是这个理。《市井》系列所有的作品都是在导师的教导下完成的。

第四章《市井》系列创作的思考

第一节 创作收获

创作中我从搜集材料到定稿起稿到最后的完成,经历了一阵子创作终于完成。在创作的过程中有许多的焦虑和迷茫。有时候真的是不知道咋画了,在老师的帮助下终于完成了,中国画不适宜把表相做的很真实,拿着一张照片,把这张照片通过绘画的方式把它如实地复制成一幅画,我觉得这不是中国画,绘画语言是一种灵性的表达,是在绘画语言上有着一种品格的追求,他最终通过手段达到一种审美的高度,显然不是很满意,但已经尽力了。经过这次创作我学到了很多只是,积累了很多经验,相信在以后的艺术道路上会有很大的帮助。

第二节 总结

何家英在中国传统人物画的基础上开拓创新,为中国的美术事业做了很大的贡献。贡献在于,他继承了传统仕女画的精华,并加以发扬光大。他巧妙地把西方的写实技巧融入他的人物塑造,是体面与线条的高度和谐统一。写实主义技巧支持他有可能去深入发掘,表现女性的心灵世界,使他能准确而微妙地捕捉住少女的朦胧的神思、迷离的梦幻与缥缈的憧憬。他以形写神,善于在瞬间中抓住“巧笑倩兮,美目盼兮”的动态风致,传递出女性的神韵和文化美的闪光。象外求象的文化蕴含使他笔下的女性更富于东方的优雅含蓄和诗性魅力。作为为当代的青年画家,我们有义务和责任不断的开拓创新。新的技法和形式不断地出现,首先我们要把基础掌握扎实,然后才可以创作。人物的动态、比例、面面俱到,不断地提炼概括。考虑到工笔勾线的联系。人物的面部和手脚才是最传神的地方。这些局部特征如果抓到,感觉就会出来了。

上色也要有很大的耐性,要多次染。人物的头发我用淡墨加花青,穿黑色人物衣服用淡墨分染,头发也需要极大地耐性,要一遍一遍的分染,然后在明暗交界线处染出结构来。对于别处的细节也是同样的方法,不再一一详述了。要使整个画面和色调一致,整个画面是以暖色调为主要来进行处理,来表现农村农民这样一种氛围。来表现当代村民们美好的心情,对于未来充满了希望和梦想。最后地面的处理,我以淡墨先进行分染人物与地面接触的地方,然后用淡墨花青进行渲染而以淡三绿进行罩染。而整个画面完成后它给读者留下的是乡村农民与观者产生的一种对话。中国绘画传统深厚,我们作为年青一代,应努力将这种传统绘画继承发展。使艺术道路更加丰富多彩,让更多的人来喜欢美术。书画同源,其实在勾线的时候中锋用笔与书法有密切关系。“何家英贯彻了传统“以形写神”

的理论。他的写生能力很强、传神写照的功夫很深，他有能力准确地把握形，但在创作中他决不把形似作为目的性追求，而是作为到达精神太空的运载工具。写实技巧以服务于更充分、更准确地表现女性典雅的神韵、清纯的气息、天生的丽质为主旨；写实技巧是以更能洞幽察微地捕捉花季女孩扑朔迷离的心灵秘密，更能精深地塑造女性文化性格为目的。何家英笔下的女性都是活生生的现实生活中女性，都能体现出时代的文化环境、生存状态的特殊规定性，具有强烈的当代性。这段话是引用了夏硕琦评论何家英的话，”^[9]开始从勾线到创作结尾有很深的启发，开始画的人物刚开始不知道提炼、概括，在老师的指导下把人物又重新塑造了一遍，对于感到不舒服的反复修改，最终才把线描定稿，人物在整个画面中有点不生动，于是又加了道具做了背景。艺术源于生活，而高于生活，我们要不断吸收像何家英这样的著名画家的艺术精华来丰富自己的大脑，其实我在勾线上色的过程中想到了许多，其实工笔人物不一定完全按照每个细节面面俱到，如果那样的话倒不如说是台照相机，艺术是照相机无法替代的，工笔人物上加入了古代传统的写意也是很有艺术氛围的，并不是说工笔画的很细。通过本次的毕业创作，心中的焦虑、急躁在创作中平静了下来，使我明白了许多道理。作为青年的我们应该努力将古代传统绘画艺术继承和发展，使它的道路越来越开阔，让更多的人来为此注入生机和活力。

^[9] 参考《当代名家何家英作品选粹》人民美术出版社，第二页

参考文献：

- [1] 韩玮著《中国画》，高等教育出版社，2009.8
- [2] 何家英《中国当代名家作品选粹》，人民美术出版社，2010.10
- [3] 刘红沛、王野翔著《工笔人物画》，江苏美术出版社，2001.1
- [4] 赵国经，王美芳《工笔人物作品选粹》，天津杨柳青画社，2004.6
- [5] 《工笔人物画》作者：孙志均 出版社：荣宝斋出版社 2000 年
- [6] 《素描》作者：王彦发 赵维华 出版社：河南大学出版社 2005 年
- [7] 《中国画大师经典系列丛书 陈洪绶》作者：靳诺 出版社：中国书店出版社 2011 年
- [8] 《李晓明画荷花》作者：李晓明 出版社：人民美术出版社 2013 年
- [9] 《中国高等院校美术专业系列教材工笔人物》作者：马玲 出版社：人民美术出版社 2009 年
- [10] 《重彩花鸟设色技法》作者：李晓明 出版社：天津杨柳青画社 2011 年
- [11] 《刘国辉速写》作者：刘国辉 出版社：人民美术出版社 2000 年
- [12] 《中国大师绘画系列丛书》作者：于非 出版社：中国书店出版社 2011 年
- [13] 《徐悲鸿绘画稿》作者：徐庆平 出版社：上海人民出版社 2016 年
- [14] 《中国美术绘画理论》作者：桑任新 出版社：辽宁美术出版社 2014
- [15] 《西方绘画大师经典画作欣赏，文艺复兴美术》作者：黄殿霞 出版社：人民邮电出版社 2013 年
- [16] 《大师艺术教育经典 顾生岳》作者：胡建君 出版社：上海书画出版社 2010 年
- [17] 《人体素描写生教程》作者：罗伯特 巴雷特 出版社：上海人民美术出版社 2010 年
- [18] 《人物画教学》作者：何枫 出版社：辽宁美术出版社 2015 年
- [19] 《赵国经 王美芳工笔人物作品选》作者：刘建超 出版社：天津杨柳青画社 2009 年
- [20] 《顾生岳》：主编 胡建君 出版社：上海书画出版社 2007 年
- [21] （南朝）谢赫著，于安澜编，《古画品录》，《画史丛书》，上海人民美术出版社，1962 年

攻读研究生学位期间取得的成果

1. 中国画作品《都是生活》获第十九届“江南之春”——上海美术作品展三等奖，2017年6月。
2. 中国画中品《等候》入选“河南省第十六届中国画艺术展”河南省美术家协会，河南省中国画学会，入选作者加入河南省美术家协会会员资格一次。2017年10月。
3. 中国画作品《城市生活》在“河南省第十三届美术新人新作展览”中荣获优秀奖最高奖，具备加入河南省美术家协会会员资格一次。2018年5月。
4. 中国画作品《春节》在“辉煌六十年走进新时代”庆祝自治区成立60周年美术 书法 摄影作品展中荣获优秀奖最高奖，宁夏回族自治区文学艺术界联合会，宁夏回族自治区美术家协会，获奖作者具备加入宁夏美术家协会会员一次。2018年9月。
5. 中国画作品《戏剧人生》在庆祝改革开放四十周年“天道酬勤 日新月异”吉林省美术作品展览中荣获优秀奖最高奖，获奖作者具备加入吉林省美术家协会会员一次，2018年10月。
6. 中国画作品《乡村喜宴》入选“奋斗在路上，奋进新时代”第七届上海市民艺术大展美术专题展。2018年10月。
7. 中国画作品《金色童年》入选“奋斗在路上，奋进新时代”第七届上海市民艺术大展专题展。2018年10月。
8. 中国画作品《童年的记忆》在“河南省第十七届中国画艺术展”中获奖最高奖，获奖作者具备加入河南省美术家协会会员一次。三次算加入河南省美术家协会会员。和前面的两次具备加入河南省美术家协会会员。2018年11月。
9. 作品《园林是一首诗》在第四届全国高校插画艺术展暨首届全国高校书籍装帧艺术展获奖最高奖，具备加入中国美术家协会会员一次，中国美术家协会，插画装帧艺术委员会，2018年12月。
10. 中国画作品《梓桐书画》在纪念改革开放四十周年“旧貌换新颜”——杭州美丽乡村中国画展展出，作品被杭州国画院收藏。2018年12月。
11. 作品《老妇》在浙江省第二届水彩粉画写生展中获奖，具备加入浙江省美术家协会会员一次。2019年1月。
12. 中国画作品《都是生活》入选河南省第七届青年美术作品展，2017年7月。

致谢

时光如“白驹过隙”，研究生入学的日子仿佛就在昨天刚刚发生，然而此刻的我却已在书写毕业论文了。经历了搜索、修改、整理资料的过程，现在终于完成了我的硕士学位论文。从开题到定稿，我获得了很多的帮助，在此向各位表示我真挚的谢意。

首先，我最要感谢的是我的导师。在我研究生学习中，老师对我不断的指点和鼓励，感恩老师。在论文开题的时候，老师对我的论文题目耐心的推敲指点，又指导我找什么样的资料来参考，还帮助我梳理论文的思路，有老师不辞辛苦的指导，我才得以顺利完成论文的写作。老师的教诲我将铭记于心，他严谨的学风足够激励我一生。纵有千言万语此刻也表达不了我对老师的敬意，把内心最真挚的祝福送给我尊敬的导师。

其次，感谢论文中所引用的各位作者，看了他们的研究成果，帮助我逐渐梳理清了思路，对我的论文有很大的帮助。