

现代中国人物画构图多样性

李 瑞

20 世纪 80 年代以来,中国画的形态再一次发生巨大变化。那时,重新开放国门的中国,受到西方形形色色现代思潮的巨大冲击,中国画中的传统文化本色被不断被削弱,呈现出多元的形态。无论是西方传统的写实观念,还是现代的抽象观念,都在不断地被中国画家吸收、重组,这种变化在现代中国人物画中的反映尤为明显。

很多画论把焦点透视和客观写实的艺术观作为西方绘画的基本特征,从而与以写意风格、自我意识明显的中国绘画对立起来,并进一步将西方绘画对现代中国画的影响限定为客观化与写实化的倾向。这样的说法虽然有一定的道理,但并不符合美术史的事实。对于西方绘画来说,焦点透视和客观写实只不过是其众多绘画观点中的一种。在文艺复兴以前,焦点透视手法尚未被西方人发现。西方美学中一直存在着对物体的模仿和对抽象理性的表现两种不同的观点,西方的绘画并非专攻对现实世界的科学观察与模仿,此为其一。另外,在印象派绘画之后,超现实主义、立体主义等现代西方绘画流派在技法上和创作观念上更是不拘泥于写实与焦点透视。因此,西方绘画对现代中国画构图的影响是多方面的,近年来,现代绘画流派的影响更加明显。

中国绘画一方面受西方绘画的影响,另一方面是对传统的借鉴与发展,二者是并行不悖的,多元化的风貌是现代中国画的特色。我们不难理解为什么写实派和现代主义的不同风格都能够被现代中国人物画吸纳。中西绘画观念之根本区别,已有很多论著,在这里不再提及。笔者仅就现代中国人物画的构图变化进行浅析。

在中国现代人物画中,我们能够发现各种构图风格的融合。中国现代人物画把传统人物绘画的游动空间,也即是散点透视与西方的写实技巧以及现代主义构图方法进行交叉使用。起初,从传统人物画的构图组合而为之,其构图方式大体上较为单一。此后,随着对组合式构图的重视、对人物背景的着意经营,逐步形成多种构成方式,在现代人物画的实践中日趋走向成熟。现代人物画呈现出画中空白减少、满

画面构图方式的增多、题款印章减少的面貌。此外,绘画的观赏方式和材质的变化对构图形式也产生了极大的影响。

构图的变化体现在现代人物画的各个层面上,笔者将从以下几个方面进行阐述:

其一,从散点透视到多种构图法则的运用。由于长期以来人们对西方绘画的传统观念认定为写实艺术,被引进中国画教学体系的西方资源实际上是绘画中的写实造型方法。因此我们能够经常看到人物画中出现焦点透视构图的影响。中国传统绘画中的《韩熙载夜宴图》是典型的游动视角、散点透视,将不同时间、不同空间的构成分段式的画面,但又形成整体性很强的图式,是传统绘画构图多样统一的范本。反观现代中国人物画,写实技巧和焦点透视的造型方式被大量引入,如李征的《鼓韵》、赵欣欣的《师生》等。另外,中国传统绘画和西方现代主义绘画的双重影响也使得现代人物画有了多样的构图方式。如散点透视和焦点透视的复合运用(如王玉玺的《左权将军在太行》等),对西方构图方法的借鉴(如李也青《边城·采莲》,采用了立体主义的构图方式,将人物与背景的位置根据作者主观需要进行打乱重组)。这种多样性的构图方法,大大拓宽了人物画的表现形式。

其二,从单一构图到复合构图。传统人物画基本上以单一的构图形式为主。如《明人肖像册》,画面构图十分简单,是典型的纪念碑式构图,面部肖像占据画面的主体,使人产生庄严、肃穆的感觉;再如梁楷《泼墨仙人图》,画面以人物为主体,背景则是空白。这种单一的构图形式在现代人物画中已不多见。从徐悲鸿开始,在构图上就受到西方绘画观念的影响。从他的《愚公移山》中,可以发现其构图的复杂性和组合性,画面上的人物呈现出母子构图(两组人物构图之间的对比)、S 型构图等多种构图方式。当代一些画家采取了壁画中的一些布局手法,如李峰的《心原》,对画面的三维空间进行压缩,突出二维空间的视觉表现力。《心原》采取横向人群和竖向 S 型构图的羊群交叉组合的构图方式,用造型的团块进行画

面分切,同时人物之间的位置关系也呈现出了母子构图的方式。这种复合型的构图方法在传统人物画中很难见到,但在现代中国画中已经成为常态。

其三,空间维度的延展。传统中国画在构图中普遍追求的是二维层面上的审美趣味,注重画面上下左右间面积的经营,很少去考虑不同造型之间的空间对应关系,也不会追求画面的纵深立体效果。由于古代画家采用游动观察的方法,使得中国画在构图中多以平面布置的方式来安排画面,将立体空间铺陈在游动的二维空间。

随着西方绘画的影响不断深入,这种单一的构图方式逐渐被更为复杂的方式所替代。由于中国人物画受西方写实技巧的影响比较深,因此绘画中空间的立体化是最为明显的变化。造型的体积化、对背景纵深化的处理,都体现出了对立体空间的追求。作为中国画的构图特色之一,传统人物画中的大片空白被现代绘画不断侵蚀。现在,满画面构图形式成为较为普遍的构图方式。90年代以来,在单纯的语言实验和构图的现代性探索上有了更多的表现。人物画从西方印象派、立体主义和超现实主义等现代绘画中获得了更多的空间维度的延展,同时由于更多的艺术家对传统人物画重新进行解读和钻研,从而导致了现代人物画中多种维度的出现,既有客观的三维空间(如陈孟昕的《汲水图》),也有主观意识强烈的立体空间组合(如崔进的《闲散》)。繁复的构图形式在对应的关系之中形成了多样性的统一,营造出了新的视觉经验。

其四,满画面构图对题款印章的影响。中国现代人物画满画面构图的日益普遍,导致了传统人物画原有特色的潜隐。传统中国画中的标志性艺术形态诗、书、画、印四位一体的形式在现代构图方式中的位置已经被大幅压缩,中国画构图中题款印章的成分日益减少。在人物绘画的画面上,以前的空白画面被颜色、造型所占据,已经难有题款印章的立足之

处。这和传统文人画鼎盛时期的形态已大为不同。这种情况下,我们常见的是题穷款、盖方名章,而长篇大论的款识已相当少见了。

其五,展示形式的改变。对中国画来说,从传统到现代的历程,就是从书斋厅堂到展览馆的历程。由于人们观赏绘画的形式发生了重大的变化,人物画的表现形式、对视觉的诉求也大大不同。首先是方形、类方形的构图取代了立轴和长卷成为现代人物画构图的主流形式。方形构图更符合现代人的观看心理,更利于在现代的展示场所展出和观赏。其次,是画幅尺寸的增大。一方面是为了适应现代各种展览馆内部的空间比以往的书斋厅堂要高大得多,这为展示大型绘画作品提供了条件,也刺激着绘画者创作大型作品以适应这样高大的展示空间。另一方面是创作者为了提升作品的视觉张力,在这个视觉元素繁多的时代,强烈的视觉冲击力才能够吸引更多的观赏者。再者,材料装裱方法的发展对人物画的构图也带来了影响。由于外在形式的变化,传统的装裱方法已经无法提供完美的展示效果,众多的画家纷纷采用硬质材料对中国画进行装裱,这同样是适应现代展览的结果。这种外在形式的变化,也促使人物画内部构图的变化。

现代中国人物画,正处于多样性的影响、多元化发展交织的时期,单一的构图形态与单一的描述方式已经无法涵盖其发展的趋向。现代画家的不断探索和创造是中国人物画不断向前发展的动力,无论是来自西方还是传统的影响,都在现代人物画的创作上产生了多样的可能性,这种可能性会将使现代人物画取得更大的成就。

(作者单位 太原理工大学轻纺工程与美术学院)

责任编辑 韦平