

由冷轉熱——工筆畫現狀小議

傅仲超

工筆畫藝術歷史悠久，淵源流長，它曾以特有的富麗華貴、清秀閑雅而存在于畫壇，唐宋時期發展至鼎盛。宋元以降，水墨文人畫全面興起，並成為中國繪畫的主流。工筆畫藝術中，雖有陳洪綬、惲壽平諸名家力挽狂瀾，却終因多數工筆畫家一味因襲古人，循守舊法，使工筆畫藝術總體呈現衰敗趨勢。在“畫道之中，水墨最為上”的藝術觀影響下，工筆畫被視為匠氣低俗，而問津工筆畫者寥寥無幾。

新中國成立後，工筆畫受到各方面的重視，五、六十年代從衰微中逐漸得以復蘇，七、八十年代後得以發展、繁榮。特別是近年來，隨着社會全面改革開放，為藝術的發展營造了一個更為寬松和自由的良好氛圍，努力建構起一種既具傳統更具現代意味的新工筆畫，已成為畫家們為之不懈奮鬥的動因。在經歷過西方藝術各種觀念、流派及大量涌入的藝術方法對本民族傳統藝術強烈碰撞後，畫家們由困惑、盲然、浮燥轉為以平穩而主動的心態，承傳與吸取成為創造、發展的核心。他們自覺地將中國繪畫傳統置于大文化背景中去認識和學習。古樸而富有造型符號意味的原始彩陶、青銅紋樣；雄強博大的秦漢藝術；瑰麗堂皇的唐代繪畫；疏簡高潔，個性張揚的宋元明清文人畫；裝飾性及民間藝術；西方現代藝術眾流派之造型、色彩、構成、抽象諸多因素；日本繪畫在東、西方間傳統與現代上達成的成功契合，從藝術精神到藝術方法、藝術手段上均給予畫家們全方位參照與啟示，並積蓄為一種爆發力。任何形態的藝術都必須具備並純化自身的表現性與實現能力，工筆畫亦是如此，經過不斷探索與實踐，今天的工筆畫已形成新的語言系統和傳達方式，無論在藝術觀念上還是在表現形式、表現手段上都有了重大變化，呈現出一種新形態的現代視覺圖式。畫面的形式構成進一步增強，造型更趨複雜多樣，形、色、墨、點、綫、面及各種造型因素的重疊與組合穿插，使畫面更顯精密豐厚。現代色光學在工筆畫中找到了發揮的廣闊空間，傳達出現代生活的時代特征和情感氛圍。新工具、新材質、新工藝大量運用于工筆畫中，技法已有顯著的充實和變化。各種不可言狀的特殊技巧形成的肌理制作，以及已經或正在進行的為拓展工筆畫藝術表現的不斷開發，無不顯示出當代畫家審美情感、審美視覺的價值取向，凡此種種，不予例舉，大大突破了傳統工筆畫的程式化造型、分章布白之類的規範化章法、“隨類賦彩”的色彩觀念、“三筆五染”的工筆畫技法和制作程序等。同時，工筆畫自身又呈現出多元化發展的格局，有的在傳統基礎上作更深層次的挖掘，有的更多地從西方藝術中借鑒新的手法而別開生面，有的則注重從民間藝術中探索新的語言，有的則打破工筆、寫意之界綫而互為滲透，形成在把握工筆畫特質基礎上的藝術手法上的多樣結構。

工筆畫對諸種藝術的強大包容性和由古典形態向現代形態轉換的實現能力，在今天的工筆畫藝術實踐中已被證實。這種實現能力以及實現這一轉換所必需的技法手段的儲備，特別是承傳與借鑒、創新與發展上存在着的各種潛在可能性與契機，較之水墨畫（特別是人物畫）明顯占優，這種優勢形成一股勢頭，對當今中國畫壇產生了強烈震蕩，不少畫家（特別是人物畫家）轉行于工筆畫，他們的介入，大大激發了工筆畫的創造活力，亦增強了工筆畫創作隊伍的實力。工筆畫由冷轉熱，這在以往是未曾有過的，它提示出這樣一種思考即幾乎所有的古老文明都必須經歷非常艱難的文化現代化的蛻變，只有當其順應了歷史發展的需求，才有生存的價值，才更有光輝的未來。人們看到“一種立足于傳統的精神本質而又對傳統作出了現代性選擇、闡釋與創

造性轉換”的新的工筆畫已經或正在形成，儘管它還存在着那么多的不足，但唯其如此，也才更值得有志于獻身中國畫藝術的同仁們去不斷努力，因為藝術的本質就在于創造和發現。

右上：九歌圖（工筆畫）李少文 作
右下：花卉（工筆畫）劉怡濤 作