

Research on the representation of clothing texture and movement in meticulous figure painting

Mingzhu Zhang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As an important component of traditional Chinese painting that is highly representative and has artistic value, the dynamic expression of meticulous figure painting is a key element for painters to shape character images, as well as to express character emotions and artistic conception. In Gongbi figure painting, clothing plays a role in enriching character images, and clothing patterns are crucial for expressing clothing. Therefore, in this article, I want to delve into the related issues of clothing patterns and dynamic expression in Gongbi figure painting. Starting from the overview and main characteristics of Gongbi figures, I will analyze the expression of clothing patterns in Gongbi figures, the methods by which dynamics play a role in Gongbi figure painting, and the influence of dynamics on clothing pattern forms. Simultaneously studying the role of clothing patterns and dynamic expression in gongbi figure painting, and combining with the development of modern gongbi figure painting, summarizing the artistic value of clothing patterns and dynamic expression, aiming to provide valuable references for the creation and research of clothing patterns and dynamic expression in gongbi figure painting.

Keywords

meticulous characters; Clothing pattern; dynamics

工笔人物中衣纹与动态表现研究

张明珠

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

作为中国传统绘画中极具代表性和艺术价值的重要组成部分, 工笔人物画的动态的表现是画家塑造人物形象关键要素, 也是表现人物情感和意境的关键要素。在工笔人物画中, 服饰起到了丰富人物形象的效果, 衣纹对于服饰的表达又是至关重要, 所以我在这篇文章中想要深入探讨工笔人物画中衣纹与动态表现的相关问题, 从工笔人物的概述和主要特征入手, 分析衣纹在工笔人物中的表现, 剖析动态在工笔人物画中发挥作用的方法, 以及动态对衣纹形态的影响。同时研究衣纹与动态表现在工笔人物画的作用, 并结合现代工笔人物画的发展, 总结衣纹与动态表现的艺术价值, 想为工笔人物画衣纹与动态表现的创作与研究提供有价值的参考。

关键词

工笔人物; 衣纹; 动态

1 引言

工笔人物画有着几千年的历史, 它用细腻的线条、严谨的造型和丰富的色彩, 生动形象的刻画人物的造型, 通过这一系列的绘画展现出人物非常丰富的故事和情感世界。在工笔人物画的创作过程中, 衣纹与动态表现对于表现整个人体的造型都是非常重要的。服饰上的衣纹不仅是对人物服饰进行细致写实的描绘, 更是能够体现人物动态、传达情感的重要方法; 而动态能够赋予人物生命力和节奏感, 使人物形象更加鲜活生动。画家在绘画过程中如果能够正确理解并且把握衣纹与动态的表现, 那么对于提升工笔人物画的艺术质

量 and 艺术感染力具有重要意义。从顾恺之的春蚕吐丝到吴道子的吴带当风, 衣纹与动态表现的演变贯穿了中国绘画史的发展, 至今仍然是艺术研究与创作的重心。

2 工笔人物画的概述和主要特征

2.1 工笔人物画的概述

工笔人物画是我国传统绘画的表现形式之一, 随着几千年绘画历史的发展, 已经逐渐形成了完善的绘画体系。包括写意人物画、泼墨人物画和白描人物画等, 工笔人物画的早期特点是通过精细的线条和丰富的色彩来表达人物的形体和神韵, 笔墨上更加细腻并且在技法上也十分精湛。它可以通过不同的来表达人物的动态形式, 并且可以通过衣冠的装饰性来表达出人物的社会地位。在工笔人物画中, 人物的

【作者简介】张明珠(2000-), 女, 中国河南驻马店人, 硕士, 从事美术与书法研究。

形象通常会以写实的方法入画，追求细节刻画和真实的情感表达。随着中国工笔人物画的发展，能够在一定程度上促进我国绘画事业的发展，是我国绘画的重要内容。

2.2 工笔人物画的主要特征

首先，工笔人物画是细腻精致的，在绘画工笔人物画时尤其强调画家精细入微的表现技巧，对于画家刻画细节的能力要求极高，要求画家丰富画面的细节，特别要注意对人物的面部、服饰的刻画，使人物形象生动起来具有立体感。第二，工笔人物画是色彩丰富的，工笔人物画是线条与色彩相结合。在绘画过程中会根据画面和想要表达的效果使用明亮的色彩，会使用到国画颜料或者矿物质颜料进行绘制，使画面充满生命力和活力。通过色彩表达画家的心情和其中的故事。第三，工笔人物画是充满故事性的，工笔人物画通常描绘的是历史人物、传统神话等，现代工笔画中，也通常会描绘现实生活，反应社会现实的作品等。画面富有故事性和叙事性，使人物更加生动有趣。

3 衣纹在工笔人物画中的表现分析

3.1 衣纹的种类与表现技法

第一，牵引式也叫拉伸式衣纹，这种衣纹通常是由于关节部位在运动中受力引起的衣纹走势，由受力点向外扩散或拉伸形成。常见于肩膀、胳膊肘、膝盖等部位。第二，叠压式也叫堆积式衣纹，这种衣纹通常在松软的织物在活动的转折处自然形成沉积、叠加。常见于衣纹的叠加、袖口和肘部、腰部、膝关节和裤腿等。第三，环绕式衣纹常见于紧身衣物围绕在圆柱体结构之上，通常在人物四肢上表现。第四，垂落型皱褶由于布料失去受力点后受到重力影响有节奏的扭转向下直到边缘而出现，经常用来表现静止状态下的长裙裙摆。第五，管状型皱褶布料被单点悬挂，其余部分受到重力下拉垂落时产生的皱褶，形态像一个圆锥体的纹路。第六，联结型皱褶由压力使布料某个部分相互挤压形成凹陷和凸起，并向周围发散开来，常见于结构转折的节点处，如膝盖后部。第七，之字型皱褶衣料在受到重力和阻力两股作用时产生的皱褶，常见于高筒衣领、手腕、裤腿处。第八，拉伸型皱褶衣料固定一点后受到另一个方向的力拉紧绷直的状态所产生的皱褶，皱褶从两点延伸出来。第九，螺旋型皱褶由一系列折痕组成，环绕在包裹住衣物下的柱状体结构，从支撑点散发出来，很少呈现出平行状。第十，兜布型皱褶类似于用双手抓着一块柔软的布料，让中间部分垂下来，产生倒置的弧形皱褶。在表现这些衣纹时，线条要干净利落，起笔落笔之间要注意虚实、轻重、长短结合使用，特别注意衣纹转折和穿插或者叠加要在形体之上，紧贴着结构。线条要有力度，表现出挤压和拉伸的效果。表现出布料的起伏和转折。

3.2 衣纹对人物形象塑造的影响

第一，衣纹通过线条、质感和运动感的塑造，能够直

接影响人物形象的动态、张力、身份特征和情感表达，是艺术创作中是不可或缺的造型语言。第二，衣纹能够增强增强动态与生命力，流动的衣纹像菩萨飘带就是通过曲线和褶皱模拟自然运动，赋予静态作品视觉动感。例如，在古希腊雕塑中衣纹的垂坠与起伏强化了人物的优雅与力量。第三，衣纹能够揭示身份与性格，服饰衣纹的繁简、刚柔可以体现人物身份，例如古代丝织品需表现飘逸质感。比如说在宗教题材中，夸张的衣纹传递超自然神秘感，例如敦煌飞天的飘带。线条与结构的艺术表达对人物造型也有着极大的影响，在速写中画家需掌握“骨法用笔”，通过虚实线条表现形体的起伏，衣纹的穿插也需符合肌肉骨骼结构，这样才能够更好的表现出人物的形体。而玉雕强调“好玉不动刀”，用极简衣纹传递动态，体现留白美学。

4 动态在工笔人物画中发挥作用的方法

4.1 动态表现的定义与重要性

动态表现是指艺术作品中能够传达出生命力、运动感和活力的特征。动态表现手法在各类视觉艺术中占据重要地位。绘画创作中，艺术家常借助笔触的节奏、色彩的对比以及线条的韵律来营造视觉动势。例如，画家可以运用明暗对比来表达物体的运动方向，通过笔触的流动和连贯来描绘运动的气势。这样的表现方式使观众能够感受到画面中所呈现出的动感。这种表现方式对于人物塑造尤为关键，个体的动作、神情与姿态往往直接映射其心理状态与性格特质。例如，在描绘紧张的人物时可能会有紧绷的肌肉和封闭的姿态，而描绘放松的人物则可能展现出开放和流畅的动作。画家通过对动态的捕捉和表现，画家可以更准确地向人们表达人物的情感心理状态和性格特点。

4.2 工笔人物画中动态的表现技巧

我们在创作一个工笔人物画时会寻找很多素材，这时候我们就会对他们进行一个概括和取舍，选取有利于表现人物整体结构和能够突出作品艺术性的部分，舍去那些并不能更好表现并且多余的部分。然后我们可以通过疏密对比、虚实对比、长短对比、黑白对比等方法来表现，例如，在画面中我们可以利用线条，线条的虚实、疏密与长短变化能够强化画面的空间层次与立体效果，使整体构图更富韵律感与生命力。避免呆板格式化的感觉。其次动态表现是可以通过线条表现出来的，一个动作的发生会带动人体的结构产生出丰富的线条，我们只要能够抓住那些可以准确表现出动态的线条，就可以很好的表现动态。例如在人体的头部、手臂躯干、大腿小腿之间的关节和小腿脚腕之间的连接，这些部位结构之间的关系对于表达动态也是至关重要的。

5 衣纹与动态表现在工笔人物画中的作用

5.1 衣纹与动态的互动关系

衣纹与动态的互动关系就是人在运动时，随着各个关节的变化使得附着在人体上的衣纹也随之发生变化，通过衣

纹褶皱的方向、疏密和形态来表现人物这个动作的动势和节奏感。在我们绘画行笔时，我们都会控制自己画出来的线条是流畅并且富有变化的，比如通过线条的长短虚实等来表现变化的线条。通常产生的衣纹多并且密集的部位一般都在关节处，如手肘、膝盖、腰部、肩部等，产生衣纹少并且比较稀疏的部位一般在肢体舒展的部分如大腿。例如，人物在奔跑时膝盖处的褶皱比较密集，而大腿由于肌肉的紧绷布料平整线条较稀疏。我们通过观察一张人物运动时的照片可以发现，人物的动势是可以通过衣纹的走向变化看出来的。例如，人体横向倾斜时，衣纹会集中在腰腹部动势强的一侧。纵向扭转时，胸腔到盆骨之间会出现拉伸的衣纹。还有根据腋下的衣纹方向也可以判断出手臂抬起的幅度和方向。

5.2 实例分析：经典作品中的衣纹与动态表现

通过观察从古至今诸多经典的美术作品，我们可以发现非常多人物上衣纹与动态的表现。例如，在北宋李公麟的《免胄图》中，通过夸张、急促、转折的线条描绘出人物盔甲上的衣纹，来表现人物在作战中紧张动态。在南宋梁楷的《泼墨仙人图》中，则运用了简练洒脱的线条来勾勒衣袍，通过衣纹的夸张和松弛感，来表现仙人喝醉后步履蹒跚的动态。这种通过线条来表现人物状态的方法，提现了画家们对于人物形体动势细致入微的观察和深刻的理解。

5.3 现代工笔人物画中的创新

在现代工笔人物画中，衣纹与动态表现引入了更多元的元素，突破了传统的表现手法。画家们借鉴了西方绘画中对于光影、透视等的表现技法，使衣纹与动态表现更加的真实立体，通过对画面上光影的处理，能够更加展现出衣纹在不同的光线下形成的动态变化，增加了画面的真实感。例如，在何家英的工笔作品《秋冥》中，何家英在处理衣纹的线条把传统绘画中高古游丝描和西方绘画中对于光影的处理相结合，使得画面线条既细腻又能表现出衣纹叠加的空间感。现代工笔人物画也更加重视对于人物情感的表现。衣纹与动态不仅是对于人物外在形体的表达，更加反应了人物的内心世界。在表现复杂的情感时，画家对于衣纹的处理也会更加

的细腻多变，动态也会更加微妙。例如，在表达人物紧张矛盾的心理时，衣纹可能会处理的急促转折，动态会处理的显得犹豫紧张，使观者对人物情感的感受更加深刻。

6 总结与展望

6.1 衣纹与动态表现的艺术价值总结

工笔人物画中衣纹与动态的表现是相互关联、相互影响的，他们是一个整体谁也离不开谁。衣纹作为表现动态的重要一部分，画家们通过线条、色彩和皴擦渲染等一系列方法，来增强动态的视觉效果，传达出动态的情感内涵；而动态则决定了衣纹的形态和样式，夸张的动态表达出来的线条和细腻温柔的感觉也大为不同，观者们就能通过画家对线条的表达感受情感。传统工笔人物画在衣纹与动态表现上形成了独特的技法和审美特征，具有程式化、意象性以及和谐韵律等特点。现代工笔人物画在继承传统的基础上，在表现手法、题材内容和情感表达等方面进行了创新与突破，展现出更加多元、丰富的艺术面貌。

6.2 展望工笔人物画发展方向

我相信在未来工笔人物画在衣纹与动态表现方面将遇到新的机会与挑战。跨媒介融合、生态人文主题的深化以及个性化语言的发展，都将为其注入新的活力。对于工笔人物画创作者来说，深入研究衣纹与动态的表现，不仅要熟练掌握传统技法还要关注时代发展，多观察生活中事物不断探索创新，更好的塑造人物形象，传达情感与意境，推动工笔人物画这一传统艺术形式在当代的传承与发展。同时，对于工笔人物画的研究学者来说，进一步深入探讨衣纹与动态表现的相关问题，有利于丰富工笔人物画的理论体系，为工笔人物创作提供坚实的理论支持。

参考文献

- [1] 楚其叶. 亲情题材工笔人物画创作与实践[D]. 信阳师范大学,2024.
- [2] 史艺姣. 岩彩在工笔人物画中的运用[D]. 浙江:杭州师范大学,2023.
- [3] 侯海桃. 都市题材工笔人物画探析[D]. 吉林:吉林大学,2023.