

Research on the Expression of “Chinese Painting Meaning and Rhyme” in Watercolor Art

Yanhua Wen

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Watercolor art, as a popular form of painting and a kind of western painting, is closely related to traditional Chinese painting in China. There is a commonality between them—paying attention to the meaning and rhyme, reflecting the charm and taste in ink painting with its unique water color performance, and showing the unique meaning and rhyme by using different pen and ink techniques with water as the medium, giving people the enjoyment of beauty. The purpose of this paper is to discuss the relationship between watercolor art and “the meaning and rhyme of Chinese painting”, and how to show “the meaning and rhyme of Chinese painting” in watercolor art. By analyzing their similarities in techniques, artistic conception and aesthetic pursuit, this paper discusses how watercolor art inherits the essence of traditional Chinese painting and forms its unique artistic style. Furthermore, it discusses how to express the vivid charm and far-reaching beauty of Chinese painting in watercolor art, and discusses the significance of this integration to the innovative development of watercolor art.

Keywords

watercolor; Chinese painting; relationship; integration

“国画意韵”在水彩艺术中的表现研究

温燕华

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

水彩艺术作为一种广受欢迎的绘画表现形式,也作为一种西方画种,却与中国传统国画有着密切的关联。两者之间都有一个共性——讲究意韵,以其独有的水色表现,体现出水墨画中的气韵味道,通过以水为媒介,运用不同的笔墨技法展现出独特的意韵,给人以美之享受。论文旨在探讨水彩艺术与“国画意韵”的关系,以及水彩艺术中如何展现“国画意韵”,通过分析两者在技法、意境和审美追求上的共通之处,探讨水彩艺术在继承传统国画精髓的同时,如何形成其独特的艺术风貌。进而论述水彩艺术中如何表现国画中的气韵生动、意境深远之美,并探讨这种融合对水彩艺术创新发展的意义。

关键词

水彩; 国画; 关系; 融合

1 引言

中华优秀传统文化历史悠久、源远流长,而中国水墨画作为历史瑰宝有着深厚的文化底蕴和独特的笔墨意韵,滋养着一代又一代的画家。古人道:“凡事既尽其美,必有其韵,韵苟不胜,亦亡其美。”又说:“韵者,美之极。”这是明确地用“韵”来定义美,将“韵”看作艺术的本质及灵魂。正是国画中不可或缺的。而西方水彩画也脱离不开“韵”,有着得天独厚的水彩意韵,伴随着中西文化的相互交融,水彩艺术也开始吸收国画中的精髓,融入国画意韵,形成了一种独特的艺术风格。而水彩艺术展现国画意韵的方式多种多样,表现形式的不同,所传达的意韵也有所不同,两者间有

着千丝万缕的联系。

2 水彩创作与国画意韵的关系

2.1 中国水彩艺术的发展历程

水彩画作为一种独特的绘画表现方式,它有着悠久的历史,在人类文明发展的漫长岁月中,自西方水彩画传入中国至今已有300余年历史。受到拥有深厚文化底蕴的中国传统文化的熏陶,逐渐演变成为蕴含华夏民族灵魂、彰显民族气节和独特艺术韵味的崭新画种——中国水彩画。中国水彩画在这一漫长的历史长河中逐渐枝繁叶茂,更是在艺术的交融中赋予了水彩画新的生命力和独特的文化内涵。

在西方水彩画传入我国后,中国水彩画随着社会的发展,已经摆脱了以往的单一、小众,逐渐发展为多元化形式,推陈出新,提升了水彩创作方式的多样性,更加丰富了水彩艺术表达的功能性。如今,中国水彩画已发展为成熟的、饱

【作者简介】温燕华(1999-),女,中国江西南昌人,在读硕士,从事水彩研究。

含深刻艺术魅力和独特审美价值的绘画形式。而中国水彩画的发展又出现了新的形式,不再局限于西方传统水彩中的笔触、水痕等技巧,这些原本主要用于造型塑造,并结合色彩与光感来表现空间感、质感和形体等。相反,中国水彩画结合了中国传统绘画的精髓,展现出了新的艺术风貌。像现代许多著名画家作品中,他们大胆地运用水的渗透、流动特性,使色彩交融碰撞,营造出美轮美奂,独具特色的艺术境界。有着鲜明的“中国化”特点。技法上也讲究纯真的意韵美,追求水彩本质语言特色,水彩中也不断出现水墨画的笔墨意韵,拓展了水彩画的表现力,呈现中国化的水彩意境。

2.2 中国水彩画艺术的特点

水彩画拥有明丽的色彩和透明的质感,与中国画一同都为水性材料,这也促使其成为表现国画意韵的一种艺术载体,本节将展开探讨水彩的地域性及审美观念上东方意韵的特点,进行分析其在表现“国画意韵”上的作用。

2.2.1 传统中国水彩画的地域性特点

中国水彩画的地域性特征显著,它并非仅仅是对西方水彩画的简单移植,而是在融入中国本土文化的基础上进行了深刻的转变。与西方水彩画以人物和地形图为主、追求科学严谨的观察和表现方法不同,中国水彩画更强调情景交融、虚实相生的意境营造。这种转变实际上是中国水墨画对西方水彩画的艺术改造,它赋予了水彩画新的生命力和诗意空间。在“意”与“境”的交织中,中国水彩画形成了独特的艺术意境,其中情理、形神的相互渗透与制约,体现了中国文化的深厚底蕴。儒、道、释的文化思想,特别是儒学的仁义礼智信、道家的顺应自然以及佛学的禅宗思想,都深刻地影响着中国水彩画的创作,成为其地域性特征的重要标志。例如一代画师李剑晨先生的作品中流露的是鲜活的民族特色和时代气息,描绘着中国大地上的一草一木,有工厂、农村、渔港、古建筑、田园景色、劳动人民、自然风光中的山川、海洋等等。充满浓郁的中国民族情韵,及显著的民族地域风格特征。这一地域性特点也成为水彩创作中融入“国画意韵”元素的前提,将中国民族地域文化更好地融入水彩创作中。

2.2.2 传统中国水彩画的东方意韵

中国水彩画在审美观念和表现形式上,具有东方意韵,是西方水彩画所不具备的,在中国画的熏陶下,中国水彩画在吸收中国诗画艺术精髓的同时,也融合了传统水墨画的笔墨章法。许多水彩画家在学习水彩之前,已有深厚的中国画基础,他们运用毛笔这一本土工具,通过点、勾、皴、晕染等技法,极大地丰富了水彩画的语言形式。毛笔在渗透性和柔软度上的优势,使得中国水彩画在色彩运用上更加自然灵动,展现出独特的国画意韵。例如关维兴老师的作品,带有强烈的东方意韵,他刻画的人物蕴藏着无声的语言,通过写实的笔触和秀丽的色彩,将人物刻画得栩栩如生,使观者能

够深切感受到东方艺术的无穷魅力和深刻内涵。

结合中国传统水彩画的几大特点,水彩创作中体现出来的“意韵”离不开水彩本体语言特征,更是表现水彩中“国画意韵”的前提,也为现代水彩创作提供了丰富的创新思路。通过深入剖析和运用这些特点,我们能够在水彩艺术的创作与研究中,不断开拓新的艺术境界和表达方式。

2.3 水彩艺术中的“国画意韵”及其表现技巧

水彩画是通过“水”来与色彩媒介,材料之间发生交融碰撞,画面形式,色彩明艳,水色十足,展现出水墨画的意韵,而现如今中国水彩画中常表现出的“意韵”,主要是采用水彩画的湿画法,泼彩等让色彩大面积的流动,从而形成一种气势,以水和色彩的相融碰撞,水色交融而形成那种难以名状、天然合一、如梦如幻的画面效果。这正是中国水彩画所追求的艺术境界。

在表现过程中,无论是写实还是意象,或是用水的或多或少,其本质的核心是“心在美”与“美在心”两者间的交替转换,展现出独特的艺术魅力。简而言之水和彩的结合,其最终目的是创造一种意韵之美,和谐之美和韵律之美。这也是中国传统水彩画所独有的艺术追求。

3 “国画意韵”在水彩艺术中的表现形式

3.1 主题与题材选择

水彩艺术家在选择主题和题材时,会借鉴到国画的意境和精神,这些主题和题材常常体现出中国传统文化的内涵和情感。

如樊惠刚的水彩有具象与抽象之分,与中国画的工笔和写意等相仿佛。意象恢宏,韵致幽雅,营构了巨丽意象。将中国画中的笔墨韵味融入其中,画家着意于追求画境的含蓄美,意象的巨丽与时空的超越和谐统一。同时樊惠刚画家对于美学等思想的理解尤为深刻,这种理解在其晚年作品中得到了深刻的展现。其作品中透露着一种深沉而空灵的禅意,仿佛无言胜有声,且蕴含着丰富而深沉的情感与思考。又同时在艺术追求上有着充实与饱满的追求,崇尚一种超越时空的空灵之美,这种美是内在而深邃的,是画家心灵世界的真实写照。

3.2 构图与意境营造

水彩艺术家在创作过程中,深受国画构图理念的启发,通过精心布局、巧妙的空间分配和独特的形体表现,成功营造出别具一格的艺术意境,使作品充满了浓厚的国画韵味。以古元画家的水彩风景画为例,其画作所展现的意境之美令人叹为观止。他的笔法将中国诗意山水画的精髓表现得淋漓尽致。在作品中充分发挥了水分与色彩之间的微妙关系,通过水分的流动与色彩的交融,营造出一种朴素、宁静致远的意境。这种意境恰如画家内心的写照,既舒适又广阔,使观者在欣赏作品的同时,能够感受到一种来自内心深处的喜爱与共鸣。

3.3 传统与现代元素的结合

当代水彩艺术家在吸收传统国画的技法和意境的同时，又融入了现代元素，通过传统与现代的结合来展现国画意韵，使作品更富有个性和时代感。例如，平龙画家就善于把物象放入自身的艺术风格中，加入现代化艺术构成元素，极大地丰富了水彩画创作的造型语言，提高了水彩画的表现能力。使得作品既带有古典韵味，又明快简洁，符合现代人的审美情趣。绘画中运用大写意笔法，将自然美景、蕴含的水色、气韵自然地流露在画纸上，色彩绚丽，作品透过传统与现代元素的结合，在中国意蕴和现代形式语言间自由挥洒出画家的内心独白。以及林顺雄的画作中具有中式韵味，画面中透露着水墨画的风采，如他的动物水彩作品极具表现力，生动有趣，运用笔触展现的自然效果，与他的艺术观点相得益彰，随心舞动的笔墨，达到一种别具一格，宁静祥和的艺术感染力。精妙地融汇了中国水墨画的禅意深邃，形成了独特的艺术风貌。

4 “国画意韵”对中国水彩艺术的启发

国画意韵是中国传统艺术的文化瑰宝，对水彩画创作起到了重要的启迪。本节将探讨国画意韵对中国水彩艺术家创作的启发与影响。

意韵在艺术中是精髓，源自画家的生活感悟凝练成的艺术意境。这种意境，通过视觉捕捉的感性形象，结合画论中的气韵生动、虚实结合，进行艺术想象，使观画者仿佛身临其境，与画面意境连接共鸣，实现情景交融，进而领会其“画外意”乃至“境外韵”的境界。

其中的“意”是指画家内心的意念和情感。将自身的情感和意念融入笔墨中，通过笔墨来表达自己的心之向往。而“韵”则是指画家用笔的气韵和韵律。所谓“气韵生动”，画面中的每一个元素都要有一种特定的节奏和韵律，才能使整幅画具有生命力和节奏感。画家在用笔时，要考虑自己的笔触与画面的主题相协调，让画面中的每一个元素都蕴含着气韵和韵律贯穿整幅画面，一气呵成。

水彩画同样也讲究意韵。许多水彩画家们受到国画熏陶的影响下，在水彩创作中不断推陈出新，将国画的笔墨意韵运用到水彩中，许多水彩画家们用不同的方式诠释着中国水彩，使水彩画界呈现着花团锦簇的景象。其中，中国著名水彩画家王肇民的绘画风格就是将中国写意画中雄浑苍劲之意韵融入水彩表现中，他的写生作品中散发着浓厚的写意韵味，将苍劲的笔触融入水彩中。水墨与水彩同属于水性绘画，其品性也都是湿润、流畅等，但中国水墨画经过千年的

积淀发现了深层艺术特征——苍劲与透润的和谐统一。王肇民将这一特质转变至水彩，水彩画也有了浓厚的写意韵味，使水彩画也能如同中国画一样富有张力与诗意，作画时运用中国画的优良传统“干湿并用”，注重整体布局，并抒写其意气，表达大胸襟。所以他的作品也像大写意一般直击心灵，韵味十足。其画作与画论相得益彰，相互印证。

有的画家则体现的是另一种风格，如中国水彩画家柳毅则表现的是另外一种层面，更多是情调，将中国笔墨画中柔美的意韵展现在画面中，使作品体现出画面中独有的诗情画意和烟云弥漫的视觉效果，形成了空灵优雅、洒脱独特的艺术风格。

同样受着中国画笔墨意韵影响的画家还有黄铁山前辈，他的作品同样透露着国画意韵的味道，流露出一种东方情怀和中国人的精神状态，一种温文儒雅且柔美的状态。画面富有意境，融入中国画中传统国画的精髓，崇尚“西画为体，中国画为用”的创作观念，致力于发展有中国特色的水彩画。

5 结语

论文通过对“国画意韵”在水彩艺术中的表现研究进行深入分析，了解到水彩艺术与国画意韵有着密不可分的联系。水彩艺术家通过主题与题材选择、构图与意境营造以及传统与现代元素的结合等方式，成功地将国画意韵融入水彩艺术中，丰富了中国绘画艺术的形态和内涵。也启示我们在水彩艺术中融入中国水墨意韵的同时，既要保留水彩本质语言特征，也不能一味地追求革新，而丢失了创作的核心，作品是需要富有深厚的文化内涵积淀，创造出既具有现代审美价值，又蕴含深厚文化底蕴的艺术作品。这一探索不仅是对水彩艺术边界的拓展，更是对中国传统文化在当代艺术中传承与发展的积极探索。国画意韵对中国水彩艺术的启发起着重要的推动作用。在今后的水彩创作中，需要我们在理论和实践的结合下更进一步探讨如何更好地发掘“国画意韵”元素在水彩艺术中的表现，使得中国元素在水彩中的表现方式和应用价值更广泛。

参考文献

- [1] 袁振藻.中国水彩画史[M].上海:上海画报出版社,2000.
- [2] 张强.中国绘画美学[M].郑州:河南美术出版社,2005.
- [3] 张旭.论中国水彩画中东方意韵的表现[D].青岛:青岛大学,2015.
- [4] 赵佳慧.水彩绘画中的意韵体验与情感传达[J].艺术大观,2023(4):58-60.
- [5] 廖克俭.画之生命——意韵——水彩画与水墨画的意韵解析[J].剑南文学(经典教苑),2012(11):207.