

摘要: 水彩艺术在我国经过长时间的发展,将西方的语言表达与中国的传统艺术相结合,形成了具有中国特色的艺术表现形式。水彩创作者运用多种艺术表达方式,使水彩画朝着多元化的方向发展。文章从当代水彩画的精神内涵出发,详细分析当代水彩画的精神内涵与语言表达特征,探讨当代水彩画传承与发展的历程,以促进水彩画发展。

关键词: 水彩画;精神内涵;语言表征

当代水彩画的精神和语言探索

陈捷,孔静,刘标斌

水彩画作为一种艺术创作的表现形式,注重艺术作品的意象和韵味,在十九世纪末传入我国,在我国已经有一百多年的历史,经过不断地创新与完善,已经具有鲜明的中国特色。当代的水彩画,参考中国传统绘画的意味与西方绘画的技巧,将两者巧妙融合,创造出巨大的艺术价值,去其糟粕,取其精华,推动了水彩艺术的发展。

一、当代水彩画的精神内涵

当代水彩画的发展需要与实际生活相关联。一幅优秀的水彩画作品,观者可以从作品中领悟到水彩创作者想要抒发的情感,需要用精神来感受意境。水彩画有明显的抒情性、写实性,水彩创作者要做到触景生情,学会观察日常生活中的美,做到大胆创新,将生活中发现

的美转变成水彩艺术,挖掘日常生活中美的精神内涵,通过自己的感悟,利用水彩的技巧,将自己的情感传达给观者。创作者追求意境美,提升自己的精神世界,培养优秀的审美观以及艺术素养,利用水彩画寄托自己的思想以及精神世界,在精神建设的过程中,向西方优秀的水彩画作品进行借鉴,不断地进行创新,丰富水彩画的艺术表达形式;将中西方水彩画中的精华融合,还要结合时代发展的特点,使水彩画艺术作品具有鲜明的时代气息。每一幅优秀的水彩画作品都蕴含着水彩创作者丰富的思想感情,作者利用水色交融的方式,进行精神内涵的表达。水彩画的艺术价值是由创作者的精神层次以及高超的绘画技巧所构成的,创作者精神层次的高低是通过现实生活的感悟以及情感所构建的。高超的绘画技巧是创作者经过大量的实践、反复地测试、不断地创新,

形成的具有鲜明个人特色的绘画技巧。

二、当代水彩画的语言表征

水彩作品容易受到多方面因素的干扰，通过对水彩画艺术的深入研究，从水彩画作品的表现内容、表现手法、表现情感等方面进行分类，水彩画的语言表征大致可分为三类。

(一) 抒情性语言

“只可意会不可言传”，中国自古以来最讲究写意，绘画也是如此。在十九世纪末水彩画传入我国并普及，其以清新、明亮、写实为主旋律，经过一百多年的改善，融入了中国传统绘画的特色，吸收了西方绘画技法，两者相互融合，相互同化。水彩画与我国本土的水墨画都是以水为媒介进行绘画，水与色相互交融，水的透明度会使得色彩、画面显得湿润、透彻，更具有渲染能力，使得画面更具有朦胧、飘逸、空灵的意象美，抒发作者的情感，使得整幅画面的韵味油然而生。水彩画艺术作品中的感情以及韵味，使画面具有包容性，采用细致入微的抒情性语言，将观者带入作品的意境中，感受水彩创作者的情感表达。

(二) 写实性语言

水彩画传入我国的时候，就是以写实的艺术风格普及。传统的西方水彩画以色彩绚丽、水色交融、刻画写实逼真为特点，强调整体氛围，画面具有生气，展现了宏大、简约的古典色彩。中国的水彩画遵从了传统创作模式，大多数依旧采用写实的艺术风格，写实性的语言可以体现出水彩创作者高超的技法，将传统的写实技法与写实艺术相结合。水彩创作者在日常生活中要善于挖掘视觉所看到的真实信息，并表现出来，善于对日常事物进行捕捉，注重细节的描写，真实细腻地将写实边界不断扩展延伸。利用水彩画的写实性语言进行描绘，并对画面进行模糊处理，注重画面的主体，赋予一定的仪式感，合理利用构图方式，给人带来震撼的视觉感受，强调了水彩画的韵味和美感。

(三) 多样性语言

水彩画艺术在我国的绘画艺术中占据一定地位，随着时代的发展，水彩画艺术的语言也呈现出了多样性。水彩画语言的多样性包括装饰性、象征性、鲜明性等。

三、水彩画的语言表达技巧

水彩画一般分为透明水彩画法与不透明水彩画法。随着水彩画在我国的不断发展，对技法、材料、艺术风

格等进行创新，拓宽了水彩画的领域。水彩画的表达技巧分为干画法、湿画法、对水分的把控、留白处理等，还有一些特殊技法，如油渍法、撒盐法、刮刀法、蜡笔法、喷水法、对印法等。

(一) 干画法

干画法被称为干接法或者叠色法，是水彩画的一种绘画技巧，是一种多层次绘画的方法，利用层层叠涂的方式进行。使用干画法时，需要等前一层的颜色干透后，再涂第二层颜色，层层叠加，每一层都会有较为清晰的界限，产生丰富的层次，要求落笔时要饱满、准确，不可以第一层颜色没有干透的时候涂色，这样会使底色晕染，使得画面变脏、变乱，也不宜叠加的层次太多，会使得画面略显厚重，干画法易于掌握，不会造成颜色相互融合的现象。干画法的绘画步骤可以分为层涂、罩色、接色、枯笔等。层涂是指第一层颜色干后，再进行重叠涂色，根据画面对层数进行要求，不宜层叠太多，否则会导致画面略显厚重，失去了透明度。罩色是指画面颜色不统一时，采用罩色的方法，使颜色达到统一，罩色范围比层涂范围大且更具体。接色指相邻的两块颜色进行涂色，色块不可以相互融合，达到边界分明的效果，一般利用接色可以使得绘画主体的轮廓鲜明。枯笔是指用蘸墨较少的毛笔进行绘画，使用枯笔时速度一定要慢，要注意出现飞白的现象。

(二) 湿画法

湿画法是利用水分将两块颜色结合在一起，充分发挥出水色流动的感觉，可以用来表达一些朦胧的意象。作画时要蘸取大量的水分，在前一层的颜色还没有干的时候，立刻叠加第二层，使得层与层之间的衔接自然。湿画法比干画法更难掌握，需要注意掌控水分以及下笔的时机往往需要多次尝试才可以做到。湿画法更易表达水彩创作者的情感，能造成意想不到的效果，表达出意境，最能抒发水彩创作者的情怀。绘画时让笔墨的浓淡干湿衔接自然，使得整体绘画灵动，做到自然。湿画法可以分为湿的重叠和湿的接色。湿的重叠是将画纸的整体或者局部浸湿，在第一层颜色未干时进行重叠着色，要把握好水分以及下笔的时机，一般用来表现光滑细腻的物体或者一些特殊的场景，以及朦胧的气氛，例如雨、雪、雾等。湿的接色是利用水分将两块相连的颜色进行交接，使得边缘模糊，相互渗化，接色时一定要注意水分要均匀，使得两者相互交接，避免出现冲流现象，一般多用于表达渐变或者柔和的色彩，如远景、反光以及物体的影子等。

创作水彩画时，一般采用湿画法与干画法相结合的方式。干画法表示具体的形象，湿画法表示抽象的

意境，干湿相互交融，灵活运用。当只采用一种画法进行绘画时，会使得画面单一、生硬。只采用干画法进行绘画时，画面往往过于干涩、生硬，缺少意境美；只采用湿画法进行绘画时，画面往往太过湿润，不能明确绘画的主体，没有力度。将干画法与湿画法相结合，将具体的形象与抽象的意境融合，会产生意想不到的效果。

(三) 对水分的把控

对水分的把控是水彩画中的三要素之一，在水分的把握上要充分利用水的流动性，展现水通透的感觉，水分的把控在水彩绘画中起到了重要的作用。水分的掌握要注意物体、下笔的时机、温度以及环境的变化。在对细腻的物体进行绘画时，用水要较少，对粗糙的事物进行绘画时，用水要较多。在绘画过程中，下笔的时机是一件很难用言语表达的事情，必须通过大量的实践，才能进行判断。如果叠色过早，就会出现水渍，使得主体渗化，失去了边界轮廓；如果叠色过晚，就会出现水渍斑驳的现象，使得两块颜色相互交融，画面变脏，衔接僵硬、不自然。

(四) 留白处理

在水彩艺术中，留白的处理也是一个重要的难点。如果色彩掌控较好，但是留白处理效果差，会导致整幅画生硬、死板。适当的留白处理可以渲染整幅画的意境，使整幅作品看起来更协调，可以使观者的目光自然地放在主体的表达上，留下想象空间，使得整幅画面灵活、生动；没有留白处理或者不恰当地运用留白处理，会导致整幅画面太满，带给人压抑感，使得画面破碎、杂乱，没有意象。留白处理是水彩绘画中最常用到的技法。需要注意浅色的颜料不可以覆盖深色的颜料，对深色的颜色需要进行一些留白，添加一些浅色的颜料，会使得整幅画的轮廓更加鲜明，色彩更加丰富。可以采用留白胶，对水彩进行留白处理，需要注意的是，留白胶要等到自然风干之后才可以铺色。

四、中国水彩画的传承与发展

水彩画最早可以推及史前时代的洞穴壁画，公元九世纪的细密画是水彩画的最初版本，由水彩与铅白混合而成；十八、十九世纪水彩画开始兴起，随后到十九世纪末水彩画已经趋近完美，发展出完整的体系，在十九世纪末二十世纪初由西方传入我国。到如今水彩画在我国已经发展了一百多年，经过不断的创新与完善，水彩画的突破了传统的界限，以水为稀释媒介用颜料进行艺术创作。水彩画具有色彩鲜明、形式多样等特点，摆脱了水彩画价值被低估的局面。传统水彩画以写生为主体的

艺术表达方式，素材一般为风景以及静物，主观性较弱，缺乏创造力。在二十世纪八九十年代，创作者开始逐步进行创新与改革，大量艺术人才涌入水彩画领域，这些艺术人才原本是从从事其他绘画领域的，从其他绘画领域转到水彩上，如国画、油画、水墨画、版画等，或者从事其他的民间艺术，消除了艺术界限，从其他绘画领域中汲取精华，再与水彩画有机融合，扩展了新技法、新理念、新艺术形式等，丰富了艺术表达形式，使得水彩画开始被艺术界重视，我国的水彩画出现了“争奇斗艳”的现象。随着水彩画在我国的创新发展，水彩画在我国的艺术领域占据了一定的席位，摆脱了传统创作模式的特点，强调个性化、创造化的发展。但是中国水彩画的发展过程中也存在诸多问题，虽然许多艺术人才涌入中国水彩画领域，但是部分艺术人才并不熟悉水彩的使用，无法与自己之前所学的绘画技巧相结合，导致不能适应水彩绘画的技巧，不知如何下手。部分水彩创作者依旧采用传统的绘画模式，不知道如何创新，使得大多数的水彩艺术作品千篇一律，缺乏创造性；或者是太过于注重个性化的发展，只是炫技，滥用一些新的绘画材料，不注重思想、意境的表达，使得水彩画的意味流于表面，缺乏深度。

综上所述，水彩画的创作要具有精神内涵和语言表达，在此发展的过程中，不断地进行创新，去其糟粕，取其精华，将中西方的艺术精华相融合，展现出具有中国特色的水彩画。文章详细分析了水彩画的语言表达特征，分为抒情性语言、写实性语言、多样性语言，探索了语言表达的形式。创作者在创作过程中，通过感悟将自己构建的精神世界与现实生活相连接，运用水彩的艺术形式表达自己的所思所想，进行艺术创作，了解水彩画在我国的发展以及创新，论述水彩画的精神内涵。[作者单位系广西生态工程职业技术学院。基金项目：广西壮族自治区教育厅2020年度广西高校中青年教师基础能力提升项目“当代语境下广西水彩画的地域性创作研究”(2020KY37021)阶段性成果之一]

参考文献

- [1] 刘莹,郭世杰,栗伟正.水彩画表现语言探索[J].河北北方学院学报(社会科学版),2018,34(1):88-90,94.
- [2] 刘可心.论水彩画表现技法在创作中的运用[D].沈阳:沈阳师范大学,2020.
- [3] 冯玉.中国当代水彩画意象性语言探究[D].长沙:湖南师范大学,2019.