

当代水彩画形式语言研究

玄泽钟

东北师范大学, 中国·吉林 长春 130000

【摘要】水彩画的整体格调就是非常清新明快的, 生动活泼, 绘画时需要的工具较为简单, 自由携带即可, 所以水彩画一般都是进行风景描绘, 重点是掌握空间和时间存在的关系。从这个方面分析, 水彩画是把水、彩、形三个方面融合起来, 通过语言艺术方式表现出各种意境美感。水彩画也可以作为绘画的方式, 同时还有语言艺术在其中。本文具体分析目前水彩画语言形式, 了解其中的意象美。

【关键词】水彩画; 形式; 语言; 研究

1 水彩画的定义及绘画方法

水彩画的定义。水彩画, 就是通过水、颜料等经过必要调和进行处理进行绘画, 水彩画通常不会是大篇幅的作品, 比较常见的就是风景水彩画。水彩画的色彩是非常透明的, 是利用一种颜色覆盖另一种颜色的方式体现出其优美的效果, 颜色的种类并不是很多。

水彩画通常是如下两种绘画方法: 其一, 干画法。在之前画的画全部干透后再进行下一层的绘画; 其二, 湿画法。该方式和干画法是相对的, 就是在颜料没有干透前, 将所有颜料充分混合渗透, 可以形成合成性的效果。

2 水彩画的语言形式以及表现意象

2.1 水彩画的起源与中西背景

水彩画就是从“水”、“彩”两个方面展现出艺术性, 可以展示出画的特征与价值, 水彩画最初出现在古埃及的人画卷, 在当时的社会中, 应用颜料、树脂、水进行同时作画, 绝大部分都是墙壁画的形式, 主要是记录日常事务。随着时代的发展, 进入到十八、十九世纪之后, 水彩画开始逐步的兴盛起来, 也是当时只是水彩艺术开始进入到发展阶段, 地理环境外貌以及水彩画绘制存在直接的关系, 因此, 在当时的英国创作出很多以风景作为主体的经典水彩画作品, 给水彩画艺术的长远发展起到了一定的促进作用。

水彩画具备中西文化背景。中国自古以来都有绘画艺术的存在, 同时也是绘画历史悠久的国家之一, 尤其是水来调和颜料进行绘画的历史非常悠久。水彩画是舶来品, 从消化到吸收经过大约一个世纪, 当代中国水彩画发展速度非常快, 水彩画的概念也逐步的转变和发展。从清末到民初, 然后再到建国、“文革”之后, 进入到改革开放的时期中, 历代水彩画展览中, 都能够感受到目前的水彩画风格发生了很大变化。当前只有应用水和颜料在画纸上绘画, 画面色彩以及表现力是利用水分多少实现控制的, 可以作为水彩画使用。水彩画虽然是在西方国家诞生的, 从本质上来说, 通过水来调和颜料的画风特点和油画有着很大的差异, 所以有了独特性的语言体系和审美价值。水彩画进入到中国之后, 由于绘画一直都是通过水作为媒介来进行的, 所以其有效的填补了国人视觉情感上的空缺, 更加显示出其五彩斑斓、丰富多彩。水彩画进入到中国后, 赋予了中国特有的诗歌韵味和意境, 同时将西方色彩作为基础, 将水与彩真正的融合形成整体, 营造出非常美丽的水彩世界。

2.2 水彩画语言形式中的意象美

从中国水彩画分析可以发现, 不管是历史发展, 还是技艺表现手法, 都具备了中国特色艺术的鲜明特点, 审美和西方国家有着很大的差异。水彩画的“彩”在进行了“水”的浸润与稀释之后, 就会被带入具备特殊纹理性的纸张内, 形成了薄、轻、透的特性。在画纸上, 颜料、水分以及纸质三者之间形成了和谐之美, 包含非常清晰明快的视觉性效果, 这也是水彩画独有的艺术语言形式。

其次, 水彩画有着艺术性情感语言的特点, 这是非常鲜明的艺术创造性特点。画面内有水的流动气质存在, 同时也会有画笔随机应变的特点, 可以让人在观看时有水波荡漾的感觉。正是

因为如此, 水彩画与油画、版画方面存在着明显的差异, 其更具审美感。现代最为主要的水彩画作品中, 色彩可以展现出画家的主观情感, 同时还可以体现出画家情感层次、色彩感受以及经验, 同时丰富的色彩让画作有更加魔幻的气质, 将表面的色彩和感受全部都融入到经验中, 且丰富多彩的颜色更好的展现出情感的空间, 也会让语言表达能力更加的厚重。

最后, 从更加深层次方面分析水彩画, 艺术造诣高的水彩画既要有水的洒泼倾斜, 又要有明快绚丽。“水”与“彩”的不同结合形式, 可以让水彩画具备诗意。水彩画在创作时, 作者利用“水”与“彩”的相互作用和影响, 发挥出中西方绘画的优势, 更具深层次的美感, 让人感受到画作的无穷魅力, 使得水彩画变得更加的好看, “水”与“彩”更加的协调和统一, 形成经营亮丽的世界, 让人无限遐想。

2.3 水彩画的技法运用及发展前景

对于水彩画的技法运用方面, 因为水彩画属于绘画艺术的重要组成部分, 和油画、版画、水墨画等形式对比, 具备一定的局限性, 但是也有独特性的艺术特点。水彩画由于应用的颜料价格便宜, 获取比较方便, 所以成为当前中国应用最为广泛的一种绘画方式。水彩画中国, 颜色和水融合形成整体, 可以有较高的透明性, 但是要想掌握这种独特的艺术表现方式, 首先需要真正的了解水彩画的基本技法, 即干湿画法。首先, 干湿画法是一种层次鲜明的绘画手法, 在已经变干的底色上一层一层进行涂画处理。干画法有涂色、罩色、接色、枯笔等多个步骤, 主要是以闪光或者柔中带钢的方式展现出较高的艺术价值; 湿画法展现出湿的重叠和湿的接色, 虽然步骤较少, 但是需要更加的小心, 所以湿画时间的控制非常的重要, 特别是雾雨天气、汪洋的情境上, 接色要特别的仔细, 否则将会在画作上形成水渍。水彩画作品内有很多都存在干画和湿画, 且都是同时开展进行的, 干湿融合应用, 才能更具艺术价值。其次, 水彩画创作中, “水”的使用也是非常关键的技法形式。水分画到画纸上之后, 会慢慢的渗透进去, 然后挥发, 这是水的独特特点, 是否可以发挥出这些特性, 是画好水彩画的关键要素。具备绘画基础的人, 才能更好的让水彩画各种技法灵活运用, 促进画作水平的提升, 这也是水彩画独具特色的艺术魅力。

结语:

综上所述, 水彩画是具备独特性的一种艺术形式, 其艺术形式比较多样化, 将中西方水彩画理念融合起来, 更好的表现水彩画的艺术价值。但是我们还需要在艺术上创新, 转变僵化的水彩语言形式, 突破传统思维定式方面的影响, 对于促进我国水彩艺术发展有着极为重要的作用, 对于推动绘画事业的发展富有较高价值。

参考文献:

- [1] 鲍军涛. 水彩画“空白”之形式语言研究[J]. 大众文艺, 2015, No. 378 (24): 136.
- [2] 孙宇琪. 多元文化背景下水彩画艺术的形式语言表现研究[J]. 美术教育研究, 2017, 000 (011): 16.
- [3] 丁宇, 潘明达. 东北水彩画艺术形式语言探究[J]. 美术教育研究, 2013, 000 (013): 22-23.