

当代山水画中城市题材设计的融入与表达

张清, 苏丽萍

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年11月23日; 录用日期: 2024年12月24日; 发布日期: 2024年12月31日

摘要

随着时代的发展、城市化进程的加速, 城市成为人们生活的核心空间。传统山水画在保持其独特艺术魅力的同时, 也在不断融入新的元素与题材。其中, 城市题材设计的融入成为了当代山水画创新的一个重要方向。当代城市题材的山水画有着独特风格, 符合当今的时代审美并具有独特的艺术魅力与文化价值, 为当代社会发展提供了美学意义。本文通过对当代山水画中城市题材的深入探讨, 分析了其发展背景、具体表现、艺术特色以及发展前景。本文指出, 城市题材的融入为山水画带来了新的视角和活力, 使得传统艺术与现代生活紧密结合, 推动了山水画艺术形式与内容设计的创新。本文通过探讨不同艺术家在作品中对城市元素的运用与解读, 展现了当代山水画在城市题材上取得的成果, 同时也指出了其发展中所面临的挑战与机遇。

关键词

城市题材, 山水画, 创新, 内容设计

Incorporation and Expression of Urban Themes in Contemporary Landscape Painting

Qing Zhang, Liping Su

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Nov. 23rd, 2024; accepted: Dec. 24th, 2024; published: Dec. 31st, 2024

Abstract

With the development of the times and the acceleration of urbanization, cities have become the core space of people's lives. Traditional landscape paintings, while maintaining their unique artistic charm, are also constantly integrating new elements and themes. Among them, the integration of

文章引用: 张清, 苏丽萍. 当代山水画中城市题材设计的融入与表达[J]. 设计, 2024, 9(6): 1721-1725.

DOI: 10.12677/design.2024.96842

urban theme design has become an important direction for the innovation of contemporary landscape paintings. Contemporary urban theme landscape paintings have unique styles, conform to the aesthetic of the current era, and have unique artistic charm and cultural value, providing aesthetic significance for contemporary social development. Through in-depth discussion of urban themes in contemporary landscape paintings, this paper analyzes their development background, specific manifestations, artistic characteristics, and development prospects. This paper points out that the integration of urban themes brings new perspectives and vitality to landscape paintings, making traditional art closely integrated with modern life, and promoting the innovation of the artistic form and content design of landscape paintings. Through the discussion of the use and interpretation of urban elements by different artists in their works, this paper shows the achievements of contemporary landscape paintings in urban themes, as well as the challenges and opportunities in their development.

Keywords

Urban Theme, Landscape Painting, Innovation, Content Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在城市题材山水画发展的过程中, 画家们对传统绘画艺术进行了大胆地创新与发展, 将现代建筑、城市景观等融入到绘画作品中, 创造出了全新的城市山水画卷。在当代城市题材山水画发展过程中, 画家们将西方绘画技法与东方艺术风格相融合, 不仅提升了作品的艺术价值, 而且也给我我国当代水墨城市山水画发展带来了新思路。对于当代水墨城市山水画创新与发展进行深入研究具有重要意义, 能够为我国当代水墨画艺术的创新发展提供借鉴。

2. 城市题材山水画的发展概述

2.1. 传统山水画中城市题材的萌芽

山水画, 作为我国传统绘画艺术的重要促成部分, 其历史源远流长。传统山水画主要表现的是自然风光, 以山水、云雾、林木等自然元素为主要表现对象, 画家们追求的是对自然的真实再现。如隋代画家展子虔的作品《游春图》, 作为中国现存最早的山水画, 其以全景式的方式描绘了广阔的山水场景, 也呈现出“人大于山, 水不容泛”的特点。而在传统山水画中, 有一个比较独特的门类, 界画, 主要是使用界笔和直尺来绘制线条, 故名界画。界画起源很早, 在晋代时期已经有了雏形, 到了隋唐, 界画已经有了较高水准。在历史发展进程中, 宋代绘画达到了一个高峰。北宋画家郭忠恕, 著有作品《明皇避暑宫图》, 俯视的构图中, 数座宫殿高楼存于巍峨群山之中, 亭台楼阁、水榭宫苑无不作精细刻画, 严谨华丽。作为中国绘画史的鼎盛阶段, 宋代绘画题材广泛, 不仅有描绘皇室宫殿、园林楼阁、舟车旅行的作品, 更出现了展现市井生活景象的“风俗画”。《清明上河图》便是其中的经典之作, 作品写实手法描绘了当时汴京的城市风貌和社会风俗, 展现了北宋的繁荣风貌, 是艺术性与真实性的高度结合[1]。

传统山水画中虽有城市山水的体现, 但画面构图、用笔都相对严谨, 在题材的选择和创作上无法创新, 缺乏古人所追求都绘画理念。

2.2. 近代城市题材山水画的变革

十九世纪下半叶, 中国国门被迫打开, 中国社会开始变革。二十世纪上半叶, 新文化运动的出现使得人们开始解放思想, 新思潮犹如洪水般涌现。在山水画上, 传统的中国画受到西方写实主义的影响, 将西方绘画中的构图, 光影融入到中国画里。颇具代表性的画家是岭南画派的奠基人之一的高剑父, 他提出“折衷中西, 融会古今”艺术理念, 在传统山水的基础上融入西方写实的绘画方式进行创作。1932年其作品《东战场的烈焰》, 用西方绘画中的光影和素描技法表现, 以传统的中国画笔墨描绘出战后的图书馆成为废墟的情景。作为一幅写生之作, 画面以黄色和墨色呈现, 不再使用传统色调, 画面极具现代化[2]。

二十世纪中叶, 新中国成立, 社会稳步发展, 艺术与劳动结合起来。城市题材山水画与城市建设一同发展。李可染的作品《夕阳下的重庆山城》展现了夕阳下重庆山城的独特风貌, 这幅作品融合了中西方绘画的技法与理念。一方面, 李可染运用了中国画传统的笔墨线条来勾勒山水、建筑的轮廓, 展现出中国画的韵味与意境; 另一方面, 又吸收了西画光影造型的特点, 通过色彩和光影的变化来增强画面的真实感与体积感, 使画面既有中国传统绘画的诗意, 又具现代绘画的视觉冲击力。这幅作品不仅是对重庆山城自然景观与人文景观的艺术再现, 更体现了李可染对生活的细致观察和对祖国山河的热爱之情, 也为中国山水画的创新与发展提供了新的思路与范例, 推动了中国绘画艺术的发展。

随着我国经济水平与艺术水平的不断提高, 城市题材山水画在中国社会得到了广泛发展。在当代山水画创作中, 画家们开始注重对山水画传统技法的继承与发扬。在此过程中, 中国传统绘画技法不断得到继承与创新, 这一时期水墨山水画得到了较大发展[3]。与此同时, 在此时期也出现了一批具有代表性的艺术家。这些画家将传统技法与现代审美相结合, 在艺术风格上进行了创新和探索。作为中国城市山水画的开创者, 杨留义创作出了一系列令人叹为观止的北京中轴线题材城市山水画作品。这些画作不仅再现了北京中轴线的雄伟与美丽, 更融入了艺术家对这座城市历史文化的深刻理解。从永定门的庄严到钟鼓楼的古朴, 从故宫的金碧辉煌到颐和园的秀美风光, 每一幅作品都仿佛带领观众穿越时空, 亲身体验北京的古老与现代。他的画作不仅捕捉到了中轴线上建筑的雄伟与精致, 更将自然风光与人文景观和谐地融为一体, 展现了一种独特的城市山水美学。这种美学既是对中国传统山水画的继承与发展, 也是对现代城市风貌的深刻洞察与表达。在创作中, 杨留义将“北京中轴线”上的独特自然风物与城市特色景观相结合, 兼具建筑的精准透视与传统山水画的笔墨肆意, 并将地域色彩浓厚的城市风貌与自身特有的笔墨语言形式融会贯通。

3. 当代城市题材山水画在绘画语言上的探索与创新

3.1. 笔墨技法的探索与创新

笔墨是中国画创作中最重要、最基本的方面, 中国画对笔墨技法的运用是十分重视的。在社会的不断发展中, 传统的笔墨不能够满足当代城市题材山水画中的需求, 画家们在笔墨的运用上大胆创新, 用以表现现代化的画面。

吴冠中对于笔墨的表达有着独到的理解, 点线面赋予他的作品以生命力和动感。其作品《老重庆局部》描绘了重庆老城的民居, 层层叠叠的房子依山而建, 黑瓦白墙构建出山城的总体面貌。画面中间的山路成为画面的重要脉络, 远处的民居则进行了虚化处理, 再加上左前方长江的交代, 形成了丰富的层次, 又突出山城重庆的特殊地理风貌。在这件笔墨繁密的作品中, 密密麻麻的房屋被“堆砌”在山体之上, 房屋与房屋之间, 还要留出可以穿行的街道。要在空间上处理好彼此间的关系并不容易, 还要处理好笔墨上的黑白灰关系, 更是一件非常困难的事情。但是尽管如此, 吴冠中依然在表现出笔墨生动性的同时, 又兼顾了视觉空间的透视关系[4]。

在其另一幅作品《狮子林》中,用点线面相结合的方式描绘出一个抽象世界。画面用线条将狮子林的假山勾勒出来,直线、曲线、弧线等组合多变,展现出假山的玲珑剔透与气势磅礴,同时大量线条使画面富有东方神韵。运笔不强调传统的笔锋和顿挫,而是在疾徐挥洒间凸现节奏感、韵律美,流畅、明快、飘逸,在大片色块烘染下产生富有平面感的张力,兼具传统中国画气韵与西方绘画形式趣味。

3.2. 对传统构图方法的继承与创新

构图是表现形式和内容的统一,是一幅画中的主体物选择、位置、大小、远近的安排。构图是山水画创作过程中十分重要的一环,它可以增强画面的视觉效果,对画面起到很好的组织作用。传统山水画构图讲究“三分法”,即在画面中“三分”的主体物应该安排在画面中央,其次是安排山、水、云等景物。而“七分法”则是根据景物的特点进行构图。随着时代的发展,在传统构图基础上人们又增加了一些新的构图方法,如以线描为主的“框式构图”,以及以色彩为主的“散点透视”等[5]。当代城市山水绘画,由于其受西方现代主义艺术思潮的影响,逐渐形成了更加丰富的绘画形式。

当代画家付玉峰的子非鱼重彩山水画立足于中国传统文化思想,基于山水文化观,表达人与自然、万物和谐化一的关系。画面中有山水树石、楼观房舍等场景,既是人活动的空间,也是“鱼”及其他未名生物活动的场所,共同构成生机勃勃的山水世界,展现出自然的生机与活力。运用从敦煌壁画中领悟到的绘画技法,将色彩与水墨变化相结合。构图上重视画面的装饰性和形式感,有意压缩画面的三维空间,更趋向现代人的审美情趣。

3.3. 意境的表达

意境是中国传统山水画中重要的艺术特征,是山水画的精神所在,也是艺术家们表达其思想情感的重要方式。意境在山水画中以意象的形式出现,以画者主观情思为基础,通过艺术家的主观情思而得以展现,这就是“情”。它不同于一般意义上的抒情、写景、叙事,而是将自己的主观情思和客观物象融为一体,通过艺术手段创造出一种与客观物象相类似、相和谐而又超出其之外的艺术境界。意境是艺术家主观情思与客观物象融合一体之后的产物,它源于对客观事物形象的感受,但却高于感受[6]。在意境中,艺术形象是载体,情感才是灵魂。因此,意境就是情与景融合为一体之后而形成的一种艺术境界。意境是艺术家对于事物或环境的独特情感和认知,并通过主观想象、感悟、提炼等方式形成的艺术作品。当代水墨城市山水画中的意境具有主观性,艺术家通过对自然景观的描绘来表达自身对自然景观的独特感受和认识,展现出自然界中事物最本质的特点,同时也赋予了作品更加丰富的意义。艺术家们不再追求一种境界,而是更多地关注如何运用自己所掌握到的绘画技巧来表达自己对自然景观的独特感受,从而达到内心情感与自然景观和谐统一。

4. 当代城市题材山水画存在的意义和挑战

当代城市题材山水画具有多方面重要意义与诸多挑战。其意义在于,它是传统山水画在现代语境下的创新延续,传承了笔墨技法与审美意境等精髓,并融入现代城市元素,彰显时代特征,推动绘画艺术与时俱进。它如同视觉史书,生动记录城市的高速发展与变迁,那些林立的高楼、交错的交通等都被定格于画卷,承载着当代的社会风貌与文化记忆。在审美上,它拓宽了边界,让传统山水意境与现代都市活力相融合,给观众带来新颖独特的审美感受,也在国际文化交流中成为展现中国现代文化魅力的独特名片[7]。

然而,其面临的挑战也不容小觑。在传统与现代融合方面,如何在运用传统笔墨表现现代城市的钢筋水泥、玻璃幕墙等新型材质与复杂结构时做到自然和谐,是一大难点。并且在艺术观念上,要在保持

山水画精神内涵的同时, 精准诠释城市的多元文化与快节奏生活, 避免简单的物象罗列而缺乏深度意境营造。同时, 在市场与艺术追求的平衡上, 容易受市场流行趋势和商业利益影响, 导致部分作品风格趋同、内涵缺失, 艺术家需坚守艺术初心, 在满足市场需求与保持艺术独立性之间找到契合点, 以创作出富有艺术价值与时代意义的城市题材山水画作品。

5. 结论

当代城市题材山水画作为当代山水画的组成部分, 其不仅反映出了我国现代社会的发展面貌, 而且体现出了当代水墨画家对于现代城市建设的新思考。在创作过程中, 要注重对传统水墨画技法的创新与发展, 打破传统水墨画的构图模式, 探索新的创作方式。通过对当代水墨城市山水画进行深入分析, 可以发现其中蕴含着丰富的美学价值。当代城市题材山水的形式语言创新是时代发展的必然产物, 它不仅体现了艺术家对当代社会和城市生活的深刻洞察与独特表达, 也为城市题材山水画的未来发展开辟了广阔的空间[8]。在不断创新的过程中, 应注重继承传统的文化底蕴, 同时积极吸收多元文化的营养, 使当代城市题材水墨画山水在艺术的舞台上绽放更加绚丽的光彩。在未来的发展过程中, 我国传统水墨城市山水画要紧跟时代步伐, 通过借鉴西方绘画技术, 不断推动当代水墨城市山水画创新与发展, 以更好地反映现代社会的发展面貌, 实现自身艺术价值和社会价值的统一, 推动我国美术事业更加稳健地向前发展。

当代山水画城市题材设计的融入与表达, 展现了城市美好的一面, 也是画家的创作思维和艺术追求, 是一种情感表达, 是当代山水画中的一种创新。这种表达方式的融入与表达, 使得当代山水画更加具有时代特色和时代精神, 画家们也以更加独特的方式表达自己对当代社会和文化的理解和感悟。而这种情感表达方式并不是孤立存在的, 它需要融入其他元素才能更好地表达自己的情感。此外, 随着社会经济和文化水平的不断发展, 当代山水画中城市题材的融入与表达不仅局限于传统意义上的表现形式, 更多地是从当代社会的角度出发, 将传统文化与现代文化相结合, 采用多种形式来表现城市景观。这不仅丰富了山水画中城市景观表达方式, 而且更好地满足了当下人们对审美需求。在当代山水画中城市景观的融入与表达过程中, 需要不断总结经验教训。只有不断地吸收西方文化元素和当代艺术语言, 才能使当代山水画中城市景观表现更加具有创新性、时代性、独特性和时代性。

参考文献

- [1] 刘安宁. 城市题材山水画表现语言研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 湖北大学, 2024.
- [2] 陈星. 基于现实的浪漫——城市山水画的渊源[J]. 文史杂志, 2024(2): 78-82.
- [3] 刘春亭. 探析中国当代城市山水画[J]. 美与时代(中), 2024(1): 54-56.
- [4] 郭雯. 当代城市题材山水画发展研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东艺术学院, 2023.
- [5] 迟琮霖. 当代城市题材山水画绘画语言的研究[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2023.
- [6] 谢瑶. 浅谈城市题材山水画存在必要性[J]. 明日风尚, 2023(3): 107-109.
- [7] 陈昌源. 城市山水画探究[J]. 艺术品鉴, 2022(34): 130-135.
- [8] 李敏. 城市山水画中笔墨语言与形式之论[J]. 美与时代(中), 2022(10): 51-53.