

# 水墨画创作中构成形式的运用

赵 慧

(太原学院 旅游系,山西 太原 030032)

**摘要:** 虚幻意味的表现形式在我国的水墨画中普遍存在。构成形式与水墨画创作之间也有着紧密联系,可以使得水墨画的表现形式更加丰富、多元,逐渐形成一种水墨画作中的特殊表现形式。从水墨画创作、构成形式两个方面进行分析,旨在为水墨画创作中构成形式的灵巧运用提供有价值参考。

**关键词:** 水墨画;创作;构成形式;运用

**中图分类号:** J225

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-5092(2019)02-0094-03

我国的水墨画有着独特的虚幻意味,极大加强了作品的奇特感。这种奇特感的存在也使得每一幅作品避免了平庸。虚幻意味的加强,也帮助画家将个人的心境表现出来,将水墨画内容从束缚中解脱出来。<sup>[1]</sup>实际上,一幅水墨画的创作者,能够将这种虚幻意味充分地体现在画作中,其画作必定是佳作。并且只有运用构成形式才能将水墨画虚幻意味表达得更加强烈。

## 一、构成形式

在绘画作品中,设计与绘画两者是一种相互交叉的状态,两者相互借鉴实现共同发展。构成作为表现手段之一,其在水墨画中的应用目的是追求、表现纯粹的美。特别是在现代水墨画创作中,构成作为一种思维基础,目的是将材料、工艺等物质条件物化成为形与色。这在具体水墨画的创作中,实际上是需要有深厚的文化内涵以及巧妙的思想,才能够实现对构成形式的灵活运用,避免出现整个水墨画的死板。

构成可以被看作是一种创造性思维,实现物象的形态要素创造性组合。将构成形式进行划分,可以分为平面构成、色彩构成、空间构成。<sup>[2]</sup>可以将构成形式中的平面构成看成是理性与感性的结合。目前水墨画创作中比较常用的平面构成形式包括渐变、重复等。而色彩构成就是运用色彩,采取合理的方式,按照一定的规律组合色彩与

色彩之间的关系。色彩构成包括色彩对比、纹理对比等。空间构成将水墨画从实到虚,虚实相生,实现水墨画作品的丰富可读性特征。

## 二、水墨画创作中的构成形式

点线面是水墨画创作中的基本,在点线面发展的基础上,我国水墨画创作中逐渐形成了画面形式与构成元素的渐变、密集、肌理、重复、色彩对比、色彩混合等。<sup>[3]</sup>我国传统水墨画,主要是以追求意境美,通过利用适当的对比可以让整个画作更加丰富。<sup>[4]</sup>以吴冠中的画作为例进行分析,可以发现其对构成元素的运用是相当熟练的,将传统水墨画的精髓发挥得淋漓尽致。

我国的水墨画,在色彩的运用上,更多的是依托传统线性造型“以线为骨,以色为肉”。以王立全全水墨山水画《高峰秀色》为例,整个画面层次分明,其中色彩的运用更使得整座山峰气势磅礴、冷峻巍峨。作者使用了大量的冷色调,将高峰的巍峨俊俏展现出来,其中山峰的层峦叠嶂更加凸显整个画作色彩的灵活运用。

## 三、构成形式在水墨画创作中的具体运用分析

### 1. 平面构成在水墨画创作中的运用

对于平面构成,其在现代画作中的应用十分广泛。我国传统的水墨画,其创作者更加注重精

神与情感的表达,旨在利用笔墨将人文风景的独特风貌展现出来。而水墨画的创作,其中“水”“墨”是水墨画中最重要图示语言。<sup>[5]</sup>而现代我国水墨画的创作,由于与西方文化不断融合,不仅绘画理念有很大的改变,创作式样也有很大创新,其艺术表现形式不断发展。

以杨勇的水墨画作品为例进行分析可以发现,其中近景的杂树林,高低不齐,粗细不均,枝叶有异,灌木乔木混杂,围塘簇拥而有致。创作者利用独具特色的笔墨,勾皴擦点染,横墨竖笔,纵横画面皆成妙趣。画作中被杂树林围着的幽塘,其构成形式的应用,将水面清澈而平静,有蒙蒙之雾笼罩其上的感觉渲染得十分突出,更加彰显了这汪池水的神秘莫测。而距离池水最近的一户人家,被高树林掩映,房屋前平坦的空地、临近水塘的山丘、高而密的篱笆,使得整个画面十分安逸与泰然。

## 2. 色彩构成在水墨画创作中的运用

西方文化对于我国水墨画的发展也有重要意义,特别是西方画作中光影色彩对中国画产生了巨大影响。这种影响使得我国现代水墨画的色彩构成与传统水墨画的色彩构成之间呈现出明显的不同。新水墨彩画由不同材料和技法而表现出新的色彩风格,而传统水墨画的基本色调仍以寡淡的色彩为主。以一幅徐勇民的《春日裁阳》为例来进行色彩构成的分析,画面中,画家采用了创新的画法,在材料上也有所创新,可以发现整个画面是以一个点为中心逐渐向外辐射,在这个过程中结合不同材料、不同色彩最终完成这个作品的创作。关于其中色彩的选择,主要是以暖色调为主,包括玫红、大红、橘红等。观赏整个作品,可以发现作品名字、色彩、画面三者之间相互呼应,实现整个画作的统一。

从创作者的画作中,可以发现,每一个画面中的个体线条都带着一丝的强劲,但同时又带有一点含蓄,这种感觉上的碰撞让赏析者可以强烈感受到创作者想要表达的山峰情结。特别值得注意的是,画作中色彩的运用,打破了传统水墨画一直认为的“水墨至上”原则,色彩的应用与水墨达到两者完美融合的境界,墨随色运,色墨相融。

## 3. 空间构成在水墨画创作中的运用

一幅完整的水墨画创作,画家需要经过构思→创作→收拾→调整4个阶段。创作者在创作之前,有了大致的意味和布局后,使用水、淡墨潜意

识地在宣纸上进行泼、倒、甩、点。在第二个阶段,创作者需要尽可能地放松心态,大胆地在宣纸上进行创作,其墨迹也会因创作者构成形式、情感变化出现变化。在作者创作的过程中,需要充分地将每一个成分淋漓尽致地发挥出来,使水墨自带的流线感充满整个画面,也正是因为水墨的这种特征使得水墨画的画面充满了新奇与新意,带给人无限遐想。等待肆意挥洒又带有想法的水墨干了之后,则进入到水墨画创作中最重要的阶段,在收拾整个画作的过程中,创作者需要静心思考,思考每一滴、每一点、每一条线的下一步创作,将原本随意、自然的墨痕精心处理,将原本随意的墨痕变得具象,无理变合理。但是,需要注意的是,在创作的过程中,对于部分自然痕迹最好采取保留的手段,将创作者大脑里的想法变成手下的具体事物。可以是山、可以是水、可以是云、可以是雾,可以是水面,可以是山峰,随创作者发挥。<sup>[9]</sup>对于色彩较重的墨色,则可以将其幻化成为石头、树木等等。

## 四、构成形式在水墨画创作中的意义

水墨画创作中构成形式的运用使得我国水墨画的发展更加长远,<sup>[7]</sup>其多元化特性也使得我国水墨画实现了形式与种类上的丰富多样。<sup>[8]</sup>构成形式受到大自然的启发,其对意象性、心像山水的挖掘和再造,对于现代水墨画的发展创新有着重要意义。

由于构成形式主要是从自然的客观物象中取材,其中又融合了创作者的情感因素,使得水墨画展现出新的活力。创作者在进行水墨画创作的过程中,并不是一味追求视觉上的效果,更多的是希望透过画作表现内心情感。将构成形式与水墨画结合,可以说已经成为画作创作者实现内心情感与精神世界统一的一种主要方式。由于构成形式的灵活性,构成形式在水墨画的应用中实现了在相同中追求变化,在变化中追求和谐。

现代水墨画创作者将构成形式与水墨画相结合,其中包括应用构成元素与水墨画线条、笔墨的渗透和相互作用,从而最终创作出视觉与精神高度融合的画作,进一步展现出水墨画的质感。构成形式在水墨画中的运用,不仅有效打破了传统水墨画中生硬、刻板的局面,使得水墨画展现出一种带有创作者情感的抽象之美。这种突破传统水墨画框架结构的创作模式,使得水墨画的意境更

加深远,其艺术形式也得到了有效扩张。<sup>[9]</sup>构成形式实际上是在借鉴西方油画创作的技法和形式表现,使得我国传统水墨画的造型表现形式有了更加进一步的发展,最终发展成为具有现代气息和艺术感的综合艺术。<sup>[10]</sup>在现代水墨画中,构成形式的艺术表现仍然有待完善,其在水墨画中的运用仍然需要进一步发掘。

## 五、结语

构成形式与水墨画的结合,不仅在很大程度上打破了传统水墨画作创作的思维束缚,还将水墨画的艺术形式进行了丰富,使得水墨画的艺术形式更加多样化,水墨画作品的内容表现力也更

加强烈。现代水墨画中构成形式的运用,使得水墨画展现出全新的艺术理念,特别是在水墨画的构图逻辑和构图审美上,都有了非常大的突破,展现出一种独特的创作技术和创作思维。

为了能够进一步发扬我国的水墨画,并且将水墨画推向世界,实现水墨画的良好发展与传承,需要在重视构成形式的基础上将其灵活地与水墨画结合,实现水墨画的不断丰富与润色,重点是提高水墨画的情感表现和审美价值。但在进行水墨画创作的过程中,不仅需要对构成形式有一个全面、客观的理解,还需要对构图原理有清晰认识,将构成形式灵活运用于水墨画的创作中,实现水墨画创作思维的拓宽。

## 参考文献:

- [1] 侯凡跃,林升栋.“水墨广告”概念刍议暨广告效果的实证初探[J].新闻与传播评论,2018,71(4):118-128.
- [2] 蔡涛.关良、谭华牧、丁衍庸的现代艺术实践与“东洋回顾”现象[J].文艺研究,2018(8):109-125.
- [3] 喻建十.物以貌求 心以理应——日本写实主义的旗手圆山应举[J].世界文化,2018(8):33-36.
- [4] 李蒲洁.传统水墨元素在数字媒体艺术创作中的创新运用[J].吉林工程技术师范学院学报,2018,34(7):56-58.
- [5] 任娜.杜鹃夜啼犹带血,不信东风唤不回——“实验水墨”之浅谈[J].西部皮革,2018,40(12):137.
- [6] 张令伟,戴莹莹.不尊古法、不囿常法、不拘笔法:宋代禅门水墨画的重要转变[J].文艺研究,2018(6):145-150.
- [7] 贾春花,郭小英,白茹意.绘画特征提取方法与情感分析研究综述[J].中国图象图形学报,2018,23(7):937-952.
- [8] 华硕.方召麐的艺术——浅谈中国现代水墨画文化传统的延续与跨文化的现代性探索[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(4):181-187.
- [9] 王文牛.水墨风格在VR场景设计中的应用研究[J].淮北职业技术学院学报,2018,17(4):110-112.
- [10] 刘晓陶,黄丹麾.多元吸纳 独造一家——陈芳桂艺术作品面面观[J].艺术评论,2018(6):122-130,194.

# The Application of Constituent Forms in Wash Painting Creation

ZHAO Hui

(Department of Tourism, Taiyuan College, Taiyuan Shanxi 030032, China)

**Abstract:** The illusory meaning manifests in our country's wash painting has the universal existence. There is also a close connection between the composition form and the creation of wash painting, which enriches and diversifies the forms of expression of wash painting and gradually forms a special form of expression in Chinese paintings. This research focuses on two points, namely, the composition of wash painting and its creation, aiming to provide valuable reference for the application of different compositional forms in wash painting creation.

**Keywords:** wash painting; creation; form; using

(责任编辑:沈建新)