

解析构成语言在城市题材水墨画中的应用

陈玉琼

贺州学院设计学院 广西高校创新设计大数据重点实验室

DOI:10.12238/er.v8i6.6162

[摘要] 水墨画是我国传统艺术中极具代表性的艺术形式，承载着中国哲学思想和审美观念，当一部分水墨艺术家开始直面瞬息变化的现代城市生活，城市题材水墨画应运而生。艺术家们围绕如何以水墨艺术形式诠释工业文明下的艺术转型等问题，展开积极的理论研讨与技法的探索。该研究以城市题材水墨画为研究对象，聚焦构成语言在其创作中的具体应用，解析线条、色彩、空间等构成语言在城市景观艺术转化过程中的作用，探讨其强化空间建构与视觉韵律的价值，为传统艺术当代转化提供新路径。

[关键词] 构成语言；城市题材；当代表现性；水墨画

中图分类号：J222 文献标识码：A

Analysis of the application of composition language in urban ink painting

Yuqing Chen

The Key Laboratory of Innovative Design Big Data in Guangxi Universities of the School of Design,

Hezhou University

Abstract: Ink painting is a very representative art style in Chinese traditional art. It carries Chinese philosophy and aesthetic concepts. When some ink artists begin to face the rapidly changing modern urban life, urban theme ink painting emerges as the times require. Focusing on how to interpret the artistic transformation under industrial civilization in the form of ink and wash art, artists have carried out active theoretical discussion and exploration of techniques. This paper takes urban ink painting as the research object, focuses on the specific application of constituent language in its creation, analyzes the role of line, color, space and other constituent languages in the transformation process of urban landscape art, and discusses its value of strengthening spatial construction and visual rhythm, so as to provide a new path for the contemporary transformation of traditional art.

Keywords: constitute language, city theme, contemporary expressiveness, ink painting

1 引言

20世纪85思潮后，伴随着美术评论界、实践界的各种激烈讨论，中国画坛发生了巨大变化，出现“新文人画”、“实验水墨”等流派进行各式各样现代化的探索。其中，围绕城市题材创作的“都市水墨”通过对城市景观的艺术表现来传达对城市生活和都市文化的关注，展示了传统笔墨语言在面对中国社会多元现代性发展境域下，对西方美学吸收与融合的创造性转化。艺术家们以开放视域拓展传统笔墨体系，通过视觉重构与图式创新，将都市化社会观察升华为中国画现代性表达。^[1]该研究围绕构成元素分析、技法融合路径及当代表现性展开，旨在解析构成语言在城市题材水墨画中的具体应用，以期探索水墨艺术的当代发展提供新视角、新维度、新思路。

2 城市题材水墨画概述

2.1 城市题材水墨画的定义与发展

城市题材水墨画，指的是以现代城市为题材，如现代都

市景观、空间结构、人文环境等为主要表现对象的水墨艺术形式，既突破了山水、花鸟等经典题材的局限性，也在延续传统水墨媒介特性的基础上，将视角转向了工业化、信息化时代的城市生活场景。

“都市水墨”概念大约形成于20世纪90年代末，在中国城市化进程加快与社会转型大背景下，一部分艺术家开始尝试以传统水墨语言反映现代都市景观和生活。1990年，钱学森先生提出了“山水城市”的概念，这为都市水墨的发展奠定了理论基石。2000年，深圳举办了主题为“水墨与都市”的“国际水墨画双年展”，推动了都市水墨的发展。直至2016年中国国家画院都市水墨研究所在深圳成立，城市题材水墨画才逐渐发展得比较完善、成熟。随着数字技术与全球化语境的进一步推动，虚拟空间、光影交错等视觉新体验被纳入创作范畴，水墨媒介与装置、影像等当代艺术形式的跨界融合，使城市主题的表现维度一步一步延展开来。^[2]城市题材水墨画的历史演变轨迹，折射出社会变迁对艺术创作的

深刻影响，也展现出水墨艺术自身在时代变化中的融合适应能力，最终在传统美学根基与现代视觉体验的双重赋能下注入中国的时代精神。

2.2 城市题材水墨画的特征

就城市题材水墨画的特征来说，可表现为以下三点：一是题材的现代性，城市题材水墨画将视点聚焦在高楼、街巷、人群、生活场景等典型城市符号，致力捕捉都市中特有的视觉图像、生活状态、精神面貌等；二是语言的融合性，城市题材水墨画在保留水墨的笔墨意趣、宣纸的不同渗透效果的同时，吸纳现代艺术的构成思维，如用线条重组、块面切割、图像符号化等手法强化画面结构，结合拼贴、拓印、泼墨、泼彩等技巧丰富画面表现力；三是审美的双重性，城市题材水墨画在传统文人画意境的追求中，重构理性框架，为水墨的氤氲朦胧与城市建筑的肌理留足了视觉对话的空间。当水墨艺术家们将目光转移到城市化进程中的文化记忆时，开始了多元审美意趣的各种尝试，在守护水墨媒介文化根基之余，也构建起了更能适应城市意象的表现体系，最终实现传统艺术形态的当代转型。

3 构成语言在城市题材水墨画中的当代表现性

当代水墨画家以水墨为媒介，对城市景观进行再现，将钢筋混凝土、玻璃幕墙、霓虹灯影等现代符号转化为独特的视觉语言，将传统披麻皴转化为表现混凝土裂纹的抽象肌理笔触，或用秃笔、笔刷等工具，采用平涂或拼贴等方法模拟电子显示屏的像素颗粒感，或使用数字技术、影像等多维技术手段并置，通过水墨媒介特有的时间性、空间性、意象性记录转瞬即逝的都市影像，在传统媒材与当代视觉图像的碰撞中探索传统水墨艺术的发展。

在多元文化相互交融的背景下，中国画突破传统水墨范式，与设计进行跨界对话，应用“构成”在抽象的形、色、质等造型方法上的大胆创新，对点、线、面、体等抽象艺术元素进行大量的研究。除了对平面构成的借鉴和运用，对色彩构成、立体构成、光构成、综合材料构成、肌理构成、动态构成以及新媒体特效构成等均进行大胆实践，努力寻求和探索新的造型方法和理念。^[3]

3.1 构图上的空间与节奏：运用疏密排列、解构重组、镜像对称、重复组合等构图技巧，表现都市空间的动态与静态美

在城市题材水墨画中，艺术家们尝试打破传统散点透视的观察方式，按照美的视觉效果、力学的原理，借用构成语言重组传统水墨时空逻辑，采用俯视、仰视、碎片化视角的组合，将散点透视转化为多视点拼贴，将不同时空的都市景观并置重构，用大小渐变的矩形切割营造楼群的视觉纵深感，将留白区域转化为天空、道路或玻璃反光，在实景与虚境之

间建立动态平衡，通过解构传统的水墨技法，使其服务于现代城市形态的建构。画面中动静交织的空间处理，能在呈现城市昼夜更迭的同时，在水墨的氤氲气质中注入冥想式的停顿时刻，通过对形式秩序的抽象提炼实现构成语言对城市空间的重组。

毛冬华聚焦中国画现代性转型与发展的研究，采用传统山水画的积墨法、花鸟画的没骨法，突破传统范式创作出一幅幅由玻璃和钢筋混凝土组成的上海外滩万国建筑群、陆家嘴、北京的古建筑等都市景致的作品。^[4]其《观海系列》作品巧妙地利用反光的玻璃幕墙折射历史建筑的镜面影象，现代化建筑的玻璃幕墙与外滩老建筑这两种新旧建筑材质高度对比，历史的距离感和纵深感瞬间冲击视觉。其作品以独特的视角，融合西方透视又弱化透视，既保持中国画平面性的特质，又简化白描线条，深化传统没骨画法，突破“画照片”窠臼，创造性运用“淡墨虚影”技法，融合构成主义的几何切割、解构重组等理念，以虚写实，以清透笔触表现建筑体量，工细与豪放并存，达到既保留水墨韵味又呈现玻璃幕墙的现代质感，赋予历史建筑以老照片般朦胧意境的效果，形成虚实相生的视觉张力。她以恢弘格局重构历史记忆，将建筑升华为承载时代印记的生命体，既延续历史建筑的生命记忆，又赋予传统笔墨当代城市叙事能力，为当代水墨提供了传统笔墨语言当代意象转化的典范。

3.2 线条与结构：以线造型表现城市建筑的繁密结构与韵律感

水墨语言以线性造型与墨韵层次构建城市空间的精神意象。线条在城市题材中被赋予了新的表现功能，经垂直、水平或交叉的几何化重组后，一步一步勾勒出楼宇的棱角与轮廓。以线造型的方式在保留书写性用笔之余，通过粗细疏密编码城市节奏：密集的短线群可模拟玻璃幕墙的网格纹理，疏朗的长线群则暗示街道的延伸感，而交错的斜线也隐喻着立交桥的动势。艺术家对线条语言进行转化，将城市几何空间升华为具有形式美感的画面结构，在水墨的流动渗透中传递出工业文明的机械特质。

水墨画中的线条与节奏是其灵魂所在，尤以聂危谷的建筑题材创作为典范。《国风神秀》、《天空与远方》、《心印浮图》等系列作品中，聂危谷将中、西方建筑的方正结构转化为极具提按顿挫、干湿浓淡变化的草书笔法，以线条的疏密碰撞、边界渗化营造虚实相生的空间美感，既保留建筑实体特征，又赋予其写意抽象的审美特质。他突破传统界画工谨刻板之弊，以密集线条与流光溢彩的色线交织，构建出“色墨交响中的灿烂乐章”，使寺庙、佛塔的斑斓色彩与哥特式、巴洛克式建筑的动态光影在墨色晕染中升华为意象性表达。这种创作既依托于“以形写神”的东方美学，又融合

中、西方建筑的结构美学，通过笔墨节奏的自主性实现诗意般的交融。

3.3 色彩与层次：通过淡墨塑形与水墨堆积晕染，营造虚实结合的视觉效果

水墨的浓淡干湿，在城市题材中也演变为了一种特殊的色彩语言，无论是用淡墨透明层次描绘玻璃幕墙的光影折射，还是重墨的叠加堆积塑造建筑体的量感，均是在浓淡交替之间构建起画面的空间纵深感。水墨在宣纸上的自然渗化特性被刻意引导，构成了虚实相生的视觉关系：通过水墨的层层积染形成斑驳的光影层次，实笔勾勒的钢架结构、虚化晕染的光影氛围相互映衬，在保留水墨特有的空灵气质之余，既保留物象的抽象意蕴，又赋予城市空间流动的呼吸感。

王秋童在《华灯初上》、《万家灯火》等作品中，巧妙地将都市夜景的霓虹灯光与水墨淡雅韵味进行了融合，《华灯初上》中用冷色调营造出夜晚的静谧、神秘的感觉，而《万家灯火》中则大胆使用红色和黄色来营造热烈而闪动的视觉律动效果，将都市的繁华与喧嚣生动展现了出来。他在不同作品中选择用不同色调来表现，以写意之趣表现当代都市繁华、活力的同时，也融入了鲜明的时代精神与现代意识。

田黎明以色彩与光影的革新为核心，重构水墨视觉效果。他突破传统写实框架，融合中西艺术精髓，在平面二维空间探索光影的意象表达。在色彩语言上，田黎明摒弃传统水墨的单一性，通过低饱和度的蓝、黄等色调与大面积色块的并置，构建出清新明快的现代视觉节奏。创新运用“没骨法”与“围墨法”，以淡彩淡墨的晕染营造出逆光氛围，使画面笼罩于朦胧的光斑之下，形成兼具东方气韵与西方现代性的视觉张力。其“意象光”并非对自然光线的客观再现，而是以主观化的平面分布传递心灵感知，如《阳光下游泳的人》中斑驳的光点既模糊物象轮廓，又赋予画面流动的诗意。^[5]他擅用留白表现光之流动，如《行到水中天》以水墨的干湿浓淡交织出云水交融的虚实境界，将“天人合一”的哲学意境转化为可视可感的色彩韵律。这种对传统技法的现代转译，既保留水墨的写意精神，又赋予作品当代性的审美品格，于光影流转间完成对自然精神与时代气息的诗意重构。

3.4 意境的新诠释：抽象与具象相结合，打造水墨新空间

艺术家们在大都市的生活状态中找到属于自己的表达，他们打破建筑平直的概念，通过笔墨巧妙应用，将城市的喧哗与宁静、繁华与古朴、现代与传统巧妙地融为一体，创造出许多富有笔墨趣味的形式。

丁蓓莉以风景为图式重构水墨语言，在传统山水框架中实现当代转换。其创作的意境建构始终围绕“凝视与反思”展开，她将宋画意境与西方抽象表现结合起来，通过淡墨氤氲与留白技法构建诗意空间，形成兼具写实形态与抽象韵律

的视觉语言。^[6]她将传统水墨的“空灵”转化为当代视觉语言，在《看山》、《岭上》等系列作品中，以极简墨线勾勒山体轮廓，辅以淡赭石、花青的朦胧晕染，通过水墨堆积形成斑驳肌理，山体若隐若现，在虚实相生与墨色微妙变化中，大胆构图，将都市天际线与郊野山川并置，将具象城市景观升华为抽象意蕴，再现宋元山水般萧瑟澄澈的意境。作品强调“心象”与“物象”交融，既非真实亦非虚幻，以水墨的流动性与不确定性消解时空界限，隐喻城市化进程中自然与人工的博弈，传递对自然与存在的哲思、对生态危机的隐忧。其作品最终指向一种“游观”的观看方式——观者需在虚实交织的画面中，通过想象补全被遮蔽的真实，从而触发对存在本质的追问。

4 结语

随着城市化进程的加快和社会的不断发展，城市题材水墨画将继续发挥其独特的艺术魅力。水墨画对都市精神的诠释，是在水墨的“慢媒介”特质对抗都市的速度暴力中呈现出来的，以当代构成语言重构传统山水画中“可游可居”的理想，最终在画面中营造出属于现代人的精神园林。通过深入研究在当代艺术语境下，传统水墨技法与现代绘画理念的结合，构成语言在城市题材水墨画中的解析应用，寻找到传承与创新中的平衡点，适应了时代对当下社会现实和人文精神、对传统笔墨语言和西方美学的多元化风格拓展的需求，为在中国画现代化发展中创造出更多具有中国艺术特色的新作品提供更多的可能性。

[参考文献]

- [1] 梁文慈. 田黎明都市水墨人物画中的劳动者形象探析[J]. 美术教育研究, 2023(1): 17-19.
- [2] 聂亚茹. “意象光”与朦胧诗——田黎明绘画艺术探析[J]. 美术教育研究, 2024(12): 28-30.
- [3] 陈思妍. 田黎明现代水墨人物画的形式构成探析[J]. 艺术市场, 2024(3): 66-67.
- [4] 陈懿. 当代城市题材山水画形式语言的形成与现状[D]. 四川师范大学, 2018.
- [5] 王文科. 都市水墨的视觉语言及其在当代艺术创作中的多元化应用[J]. 艺术大观, 2024(25): 22-24.
- [6] 白帆. 从传统水墨到现代都市水墨语言的嬗变研究[D]. 广西师范大学, 2021.

作者简介：

陈玉琼（1984.01—），女，汉族，湖南人，讲师，研究方向为美术学。

基金项目：

2022年贺州学院校级科研项目“城市题材水墨画的当代表现性研究”（2022ZZSK05）、广西高校创新设计大数据重点实验室项目“地方文化研究与设计创新教师团队”（GXUIDDAL2024001）。