

传统与现代的碰撞：当代水墨画的发展趋势及中国画改良思考

张净彤

黑龙江大学，黑龙江省哈尔滨市，150080；

摘要：当代水墨画延续传统并融合现代艺术，展现独特魅力。本文分析其创作特点与发展趋势，探讨在传统与现代、东方与西方间的跨界融合；阐述创作需植根传统文化，创新是发展核心；探讨笔墨语言、形象刻画与情感表达的创新路径，分析如何在保留传统精髓的基础上融入现代审美与个性化表达；最后展望未来趋势与前景，提出水墨艺术在数字化技术、新媒体及跨文化交流中的发展潜力，强调应通过创新与全球化传播突破传统界限，展现更广阔艺术视野，为中国画改良提供思路与方向。

关键词：水墨画；传统文化；艺术创新；跨文化融合；数字艺术

DOI：10.64216/3080-1516.25.05.027

1 课题来源及研究背景

1.1 研究背景

中国水墨画的历史可追溯至五代，最早的水墨人物画《二祖调心图》由石恪创作，标志着水墨画在人物表现上的首次应用。南宋梁楷通过简练放逸的笔法开创了水墨写意人物画的先河，明代吴伟及清代闵贞、黄慎、任伯年等画家在技法和表现形式上积累了丰富经验，推动了水墨写意画的发展。

进入二十世纪，徐悲鸿在留学归国后发表《中国画改良论》，主张通过实物写生为基础进行造型艺术创作，对中国画及美术教育产生了深远影响。同时，西方写实主义思想的传入，使中国水墨艺术受到了西方艺术的冲击。随着全球化进程的推进，中国水墨画逐渐纳入世界文化体系，呈现出两大主要变革方向：一是探索“中西融合”的路径，吸收西方艺术元素与中国传统水墨结合；二是自我优化，在保留传统精髓的基础上推动艺术形式创新。

中国当代水墨艺术的形成，正是在传统与现代艺术思想的交织作用下逐步实现的，它既是对中国传统绘画的致敬，也是在传统基础上的超越，是水墨艺术不断发展的必然结果。当代水墨艺术的变革，体现了传统水墨与当代艺术思想的碰撞。

20世纪80年代后，“中国画”逐渐被“水墨”替代，这一变化不仅是名称上的转变，也承载了深刻的文化信息转型。水墨画强调材料特性，展现了比传统绘画更大的包容性和开放性。通过画家的不断探索，水墨画逐渐在中国画坛占据重要地位并走向国际化。90年代以后，抽象水墨、实验水墨和新水墨等流派的兴起，使得水墨画呈现多元化发展。

至今，水墨画经过长时间演变，趣味性始终是其创作中的重要特性。从中国绘画史来看，“趣味”一词在古代画论及历代画家作品中都有体现。许多艺术家结合当代社会特点，进行深刻探索，不断挖掘水墨语言的潜力。这些努力为水墨画的未来发展开辟了新的方向，并在当代中国画坛取得显著成果。

2 研究目的和意义

2.1 研究目的

当代水墨画融合了传统中国笔墨语言与现代艺术理念，核心特征在于深刻表达笔墨精神内涵。水墨画以水墨为主要表现手段，强调笔墨的韵味、意境创造与情感传达。传统水墨画长期依托传统题材和表现手法，注重继承和发展中国传统文化与历史。然而，随着现代社会背景的变迁，传统水墨画面临新的挑战与机遇。

在这一背景下，艺术家们开始将传统水墨与现代元素相结合，采用创新与个性化的方式表达对世界的认知与情感。这一转变体现在不同主体的刻画、情感的传递以及审美观念的深刻转型，从而推动了现当代水墨画的发展与变革。趣味性始终是水墨创作的重要特性之一。从中国绘画史来看，“趣味”一词自古有之，在古代画论与历代画作中均有体现。作为现代水墨艺术的探索者，笔者致力于寻求既具传统韵味又具时代创新性的水墨创作路径。

本研究旨在深入学习传统水墨画的笔墨语言精髓，结合现代艺术元素，探索一套符合当代发展需求的水墨创作方法。通过这一探索，既要继承传统水墨艺术语言，又要推动其在现代社会中的创新与突破，形成一条既能传承传统又能适应当代艺术潮流的创作之路。

2.2 研究意义

2.2.1 理论意义

水墨画意笔趣味研究具有重要的理论意义。它拓展了当代水墨画的表现力,通过创新造型和表现形式,为传统艺术注入活力,使其在保留传统韵味的基础上更好地适应现代审美。这不仅深化了传统艺术理论,也为当代艺术理论提供了新视角。此外,研究为水墨画创作者提供了创新理论方向,推动了作品趣味性的探索,进一步完善了当代水墨画的理论体系。

2.2.2 实践意义

水墨画意笔趣味研究在实践上也具有重要意义。当前,水墨画创作面临模式化倾向,创作方法亟需突破。随着审美观念多元化,水墨画的创新成为画家的共同追求。通过思考水墨画的题材、造型和笔墨技法,力求突破传统模式,结合当代社会特征,创作出具有时代特点和趣味性的作品。这不仅为水墨画注入新的生命力,也为当代艺术提供了创新路径,推动了水墨艺术的发展。

3 研究现状及发展趋势

3.1 国外研究现状

尽管国外对水墨画笔意的研究较少,但对绘画艺术趣味的探讨却较为丰富。西方现代派和后现代派的艺术,如野兽派的创始人马蒂斯,深入探索了东方艺术的影响。马蒂斯多次表示,灵感来源于东方艺术,并在作品中运用了中国画的装饰性、平面化和纯色形式,尤其在空间构建、透视和空白表现上,体现了物我相融的中国画魅力。马蒂斯的作品呈现出“童趣”的气息,反映了中西文化交流对艺术的深远影响。

2020 年,学者 LIANG KAIYI 与 HyungGi Kim 探讨了如何将传统水墨符号与新媒体艺术融合,标志着水墨人物画逐渐突破传统审美框架,成为实验性和探索性强的艺术领域。国际学者通过跨学科的艺术实践,探索水墨人物画在全球化背景下的新定位,以及其不同文化语境中的传播和接受。这一趋势拓宽了水墨画的研究视野,并为传统艺术的现代转型提供了新思路,注入了新的活力与可能性。

3.2 国内研究现状

当代水墨画的研究存在不同观点。一部分学者认为,水墨应还原为一种纯粹的物质材料,才能真正进入当代艺术领域。然而,另一些学者认为,“水墨”不应过度工具化或物质化。水墨,作为具有独特哲学性的艺术材料,难以简单地被还原为物质,它不仅是物质材料,更承载着深厚的文化内涵,作为中华民族的精神符号,可以完全进入当代艺术领域。

卞雅清(2024)在《当代语境下水墨艺术语言研究》中指出,水墨的文化特质是中国艺术批评的热点。水墨不仅仅是媒介和材料的叠加,而是承载着文化和艺术语

言的双重属性,水墨艺术家应探索水墨与其他材质结合的可能性,不断创新,推动水墨画的边界,创造新的艺术语言。

清华美院的吴冠中教授将水墨与现代抽象艺术相结合,为该领域提供了丰富的实践经验和理论支持。当前国内学术界大致有两种观点:一是认为水墨画与当代社会生活的联系日益疏远,最终可能被淘汰;二是认为水墨画有与西方文化和当代艺术兼容的潜力,尽管这一融合过程仍需不断探索。水墨画不仅是传统笔墨的延续,更具有革新的潜力,正努力寻找与现代社会结合的点,尝试与西方艺术融合。

在硕士研究领域,钟宛妮(2022)在《当代水墨人物画创作中的材料语言研究》中分析了材料语言的创新应用。黄烟红(2021)探讨了以“童心”为视角的现代水墨人物画创作,陈焱(2020)分析了传统笔墨形式在现代水墨创作中的转型。卢珊与杨子勋(2020)则从家国情怀角度探讨当代人物画创作的思想教育意义。

这些研究成果不仅丰富了水墨人物画的理论体系,也为当代水墨画的创作提供了多元化的思考路径和灵感来源。

4 当代水墨画创作的核心观点与创新路径

4.1 主要观点

4.1.1 传统文化的根基

当代水墨画创作应深植于中国传统文化中,传承民族文化精髓,并在此基础上推陈出新。中华五千年文明为创作提供了丰富素材,水墨画应焕发新的生命力,适应现代语境中的发展与创新。

4.1.2 形象刻画的重要性

形象刻画是水墨创作中的关键,尤其在人物画和动物画中,造型不仅注重形象再现,更传达艺术家的思想和情感。现代水墨画同样重视情感的表达与笔墨语言的趣味性,突破传统的审美观念,结合当代生活情境,创作出具有时代感和趣味性的作品,展现“当代意象”。

4.1.3 关注时代精神与社会特征

当代水墨画应关注时代精神,体现社会特征,紧密关注社会发展与人民生活,将时代风貌融入作品。艺术家既要坚守传统文化根基,又要勇于创新,展现新时代水墨画的魅力与风采,使其具有更高的艺术价值和现实意义。

4.2 当代水墨画创作的挑战与突破

4.2.1 传统与现代的平衡

现代水墨画的创作面临着传统技法与现代艺术形式之间的矛盾与冲突。如何在继承传统精髓的同时,创新表现手法,使水墨画在当代艺术领域中脱颖而出,是每一位当代水墨画家需要面对的挑战。此部分可以探讨

如何通过创作手法、艺术观念的更新与社会背景的呼应,实现在传统与现代之间的平衡。

4.2.2 跨媒介与跨文化的融合

随着全球化进程的加快,水墨画的创作不再局限于传统画布和纸张的媒介形式。许多艺术家开始将水墨画与新媒体艺术、数字艺术、装置艺术等相结合,探索水墨画的多重表现形式。水墨画的跨媒介创作不仅是艺术形式的拓展,也是水墨文化在全球化背景下传播和创新的一个重要方向。此部分可以探讨跨文化融合如何为水墨画开辟新的可能性,如何通过新技术手段赋予水墨画新的生命力。

4.3 未来发展方向与前景

4.3.1 艺术创新路径

当代水墨画将持续向创新性与个性化发展。艺术家需突破传统技法的局限,在继承笔墨精髓的基础上,融合抽象艺术与当代艺术思潮,拓展表现形式。同时,借助计算机图形等现代工具,实现水墨画的数字化创作,开辟新路径。

4.3.2 技术与媒介融合

未来水墨画将积极融入数字技术与新媒体艺术。通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,打破传统平面限制,构建沉浸式互动体验。技术的介入为水墨艺术带来多维度表达,丰富其视觉与感官呈现。

4.3.3 跨领域合作与文化交流

水墨画将更加注重跨学科合作和跨文化交流。与科技、文学、哲学等领域融合,有助于拓展水墨的文化表达深度。例如,诗画结合可增强作品文化内涵。借助国际交流,水墨画正逐步走向全球艺术舞台,成为中国文化传播的重要载体。

4.4.4 创作内容的时代转向

未来水墨画题材将更贴近现实生活,表现现代城市变迁、生态环境、人文情感等多元主题。它不仅是图像艺术,更将作为时代精神与社会情绪的艺术表达方式,回应社会变革,传达个体情感与文化价值。

5 结论与展望

5.1 研究成果总结

研究表明,当代水墨画应植根于中国传统文化,在传承基础上融合现代艺术元素,形成具有时代感和个性化的艺术语言。形象刻画、情感表达和笔墨趣味性是推动其创新发展的关键。艺术家通过突破传统束缚、探索多元技法,使水墨画在传统与现代之间实现有机融合。此外,当代水墨画还需关注时代精神与社会特征,反映现实生活,承担起传递时代声音、弘扬民族精神的文化功能。

5.2 对未来的展望与建议

尽管当代水墨画取得诸多进展,但仍需继续推动传统与现代艺术形式的融合。未来创作应大胆吸收数字艺术、装置艺术等新兴形式,拓展水墨的表现空间,增强其跨媒介、跨文化的表达能力。同时,随着全球化深入,水墨画应加快国际化步伐,提升在全球艺术市场中的影响力。

艺术教育方面,应鼓励学生在继承传统的同时拓展多元视野,增强创新意识。在理论研究上,应进一步挖掘水墨创作的精神内涵与时代价值,推动水墨画理论体系的完善,使其更好地适应当代艺术的发展需求。

参考文献

- [1] Jimpei H, Michio N. Interaction between creation and appreciation: How linguistic art creation impacts the aesthetic evaluation of haiku poetry and ink paintings. [J]. International journal of psychology : Journal international de psychologie, 2023, 59(1): 155-162.
- [2] Zhang S, Jongbin P. The Application of Chinese Traditional Elements in Visual Communication Design [J]. Art and Design, 2024, 7(3):
- [3] Zhang H, Yuan L. From Three-Dimension to Two-Dimension: The Formation of Henri Matisse's Painting Style [J]. Journal of Contemporary Educational Research, 2021, 5(11): 125-129.
- [4] 孙鸣旋. 浅析马蒂斯的绘画语言特色 [J]. 收藏与投资, 2023, 14(02): 160-162.
- [5] 卞雅清. 材料的介入与拓展: 当代语境下水墨艺术语言研究 [J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2024, (04): 208-211.
- [6] 钟宛妮. 当代水墨人物画创作中的材料语言研究 [D]. 湖北美术学院, 2022.
- [7] 黄烟红. 论“童心”视域下的现代水墨人物画创作 [D]. 湖北美术学院, 2021.
- [8] 陈焱. 传统笔墨形式如何向现代转化——评崔荣芳的当代水墨人物画创作 [J]. 中国民族博览, 2020, (20): 2-3.
- [9] 卢珊, 杨子勋. “家国情怀”对当代人物画创作的思政启示——以蒋兆和作品为例 [J]. 美与时代(中), 2020, (06): 56-57.

作者简介: 张净彤(2001.5-), 汉族, 辽宁省锦州市, 研究方向: 国画水墨, 黑龙江大学美术系研究生在读, 黑龙江哈尔滨市, 150080