

水墨画创作研究

——以我的作品《守望》为例

李新宇

山东艺术学院 美术学

[摘要] 本文从创作主题、创作画面的分析等方面对我的作品《守望》做一系列的系统分析。第一章主要论述创作灵感的来源和创作意图，第二章从构图、技法、形与型的思考等方面具体论述画面内容，第三章为创作感想。

[关键词] 水墨画创作；《守望》

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.1617

前言

生活在21世纪的我们，无疑被这个时代的各种社会现象、思想、文化所影响，随着社会的快速发展，我国的城镇人口迅速向发展较快的大城市聚集，随之而来的是一些伴随经济快速发展的负面问题，如偏远地区的山区、戈壁等地方人口流失增加，留守儿童和老人的数量逐年上升，生育率的

下降更是造成了全球恐慌的罪魁祸首。现实当中的许多哲学家、艺术家、文学家都对现存的这些社会问题发出了深深的疑问和思考，《守望》这幅作品正是在当下这个巨大的社会背景的影响下创作的绘画作品，尽管现在看来它有很多的不足之处，但它对我有着十分重大的意义，给了我很多与之前不同的感悟和思考。

一、创作的主题概述

在这幅作品中，我描绘了皖南地区的留守在家老人的形象，是想通过描写来呼吁大家增多对留守地区的关注，也提醒大家关注留守老人的同时也要铭记艰苦奋斗的历史，更有珍惜当下的意味。这幅作品是在皖南进行写生考察之后，受到皖南地区的各种因素的影响后，有感而生的。在外出考察期间我们深刻感受到了皖南一排排错落有致的马头墙的魅力。马头墙的粉墙黛瓦是如此的巧夺天工，它强烈的对比和简洁的线条是如此的具有美感，具有中国古老建筑的独特魅力，在画中它隐含的代表了中国传统文化。这次皖南之行引起了我对南方孤寡老人的强烈关注，在那百年的建筑中，他们大多独自安坐在天井中或房间内。庭院的建筑面积虽都不大，环境也潮湿阴暗，但也阻挡不了老人们爱家乡的那份心。百年建筑和百岁老人，总是能让人感慨万分，他们的子女大都不在身边，老人守着的古居等待着、守候着、期盼着，像是在替我们守护着那份古老而神秘的中国文化。

由于皖南地区的青年人大都外出务工，所以家里往往只剩下一些年迈的老人或者幼小的儿童，在这些家庭中，操持生活的重担便只能交付到了老人的手中，这些老人虽然饱经风霜，生活在他们的身体上留下了岁月的痕迹，可他们依旧是坚毅的、乐观的，它们守卫着自己的家乡，保护着中国文化的传统，期盼着子女们的美好未来。这幅作品的创作意图是想通过对老人和他们生活环境的描写引起人们对空巢老人的关注，对自己的父母以及所有长辈的关注、关爱，毕竟子欲养而亲不待。

不仅在情感方面，我国的古老建筑文化乃至中国文化的独特性和个性也需要更好的传承。现代城市的房屋变得越来越简洁、统一，中国味随着城市的发展而逐渐远去。不仅是中国，可能整个世界都在随着人类不断的发展中同化，随着社会的进步，我们越来越找不到所谓地域特性。有时和朋友们调侃以后整个亚洲都会变成一个样，事实是高速公路、服务区、商场等公共场所越来越趋向一致性。人们为了节省人力、物力、财力，不再像古代人们那样斥巨资建造符合自己审美的、性格爱好的、独一无二的房子，取而代之的是商品房环境下相同格局、千篇一律的建筑。不只是建筑，我们的一切，都变得不再那么的有代表性和独特性。当然，这可能是经济发展使然，也是时代的发展无法避免。这种追求自我特色、个性鲜明的精神离我们越来越远了，取而代之的是追求方便、快捷与效果的速成思维。总之，在这个物质生活与精神生活高速发展的时代，有很多事情都值得我们去反省、思考。

《守望》

二、画面分析

(一) 构图

中国画中常见的构图形式,有上下构图、边角构图、左右构图、三角构图、环形构图、中心构图、满构图、平行构图、直横构图、对称构图等。其中能体现传统人物画的情节性的构图形式有:分段式构图、连环画式构图、空间暗示性构图、对称式构图、三角形构图、环形构图、“s”形构图等。而不同的构图,则能带给人以不同的画面感受。如三角形的画面,就能带给人特别稳定而坚实的感受,如达芬奇的作品《蒙娜丽莎》和《岩间圣母》。传统意义上的构图是指根据主题思想以及一定的题材把要表现的现象适当的组织起来构成一个协调完整的画面。但目前我所理解的构图与之前有了一定的差距,它是我们对自己的脑海中形成的抽象的一种表达,是我们对世界的理想状态的表达,我们构图的目的的是寻找平衡。在构思这幅画面的构图时,我受到寺庙大门上的“门神”的形象的弯曲的轮廓线和寺庙大门笔直刚硬的直线的强烈对比的影响,所以采用了左边相对放松和自由的轮廓线的更圆润的布局和右边建筑相对硬直和冷静的方形轮廓线的对比的方法构图,使左边人物柔软的人体的质感和右边坚硬方正的砖块质感做了对比。不只是“门神”所造成的对比的影响,在构图和画面的分割上,李飒老师对画面外轮廓型的把握也给我带来了深深的启发,使我更加注意画面内形和外形的考量。然后用淡灰色的地砖和背景、阴影等做了简单的画面分割和环境的渲染,使两边的对比相对弱化、和谐,并通过单色的渲染寻找老人与古老建筑之间的联系,以此表明老人与建筑之间的情感与牵绊,营造老人刚毅、坚强、吃苦耐劳的精神品质,也力求创造出皖南烟雨濛濛的意境。

现在看来在人物的选定和画面的透视感上面有些问题还是有待思考,构图的问题还是比较大。画面的下半部分过于拥挤,整幅画的感觉也给人略有沉重,也不够轻松。

(二) 表现技法

中国人物画这一艺术的形成,是以线描为主要造型手段的一门民族绘画艺术,他有着极其悠久的历史。而人物画的产生早于其他国画画科,在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画,至战国、秦汉时期,以历史现实或神话中人物故事和人物活动为题材的作品大量涌现。后来随着历史的不断发展,渐渐形成了写意人物画这一类型。

在表现技法上,我主要受到了自二十世纪以来的人物画的徐悲鸿、蒋兆和等改良派的影响。他们在注重人物的比例大小、素描关系和骨骼结构的基础上,用线条勾勒出人物的外轮廓型,然后再用墨色或彩色加以渲染。比如我们熟知的黄土画派的代表人物刘文西先生,他专门描绘陕北地区黄土高原的风土人情,歌颂劳动人民的生活场面,他也是在素描造型的基础上进行人物画创作的代表人物,在他的作品中,我们可以明显看出西方造型的痕迹。在我的创作中,我运用的便是这种受西方写实影响改良后的人物画画法,但是技巧的表现还不成熟,人物的刻画也略显僵硬刻板,有种斧砍刀劈之感,没有表现出皮肤和衣物的柔软质感。全作都已纯水墨完成,不加色彩,以全水墨的形式描绘画中的人物与景物。作品中对人物的刻画相对比较细腻,多用皴、勾、染、点等技巧,充分表现出了人物的饱经风霜之感。在刻画建筑、背景时比较放松,多用泼墨,以淡雅的墨色渲染分割画面,泼墨制造氛围,画面浑然一体。在绘画的技法上,我借鉴了刘国辉老师以及他的学生王赞老师和何兴泉老师。又正逢翻阅了一本综合材料画展的书籍,通过对其的赏析,更让我认识到抽象形的魅力。抽象的形在画面中可以增加画面的意味增加神秘感并且使画面更加充实,氛围更加浓厚。水墨

画更是离不开墨色的渲染、分割与变化的,体会到这些后我在画面中运用了一些抽象形象的分割。

(三) “形”与“型”的感悟

对“形”的含义的思考,是每个美术爱好者跨不过的一道鸿沟,对画面中物体的“形”的描绘,也是每个绘画爱好者必须要经历和客服的重大难题。通过对这幅作品的描绘,我对“形”与“型”的关系,有了更深刻地体会。

从含义上来讲,个人来说,“形”字,更偏向一种物体、人物或是情境等的总体的感觉、感受,而不拘泥于一些具体的、小的细节,讲求的是整体的气韵和氛围。比如说,我们形容一位女士英姿飒爽,这是她的整体带给我们的感受,也就是她给我们的“形”,它是一个集合,是她的动作、身材、包括表情、性格给我们的一个整体的印象,这些复杂的细节会影响整体,但不会决定整体。从这里我们可以联想到东晋顾恺之的“以形写神”,他的意思是说,在画人物的时候画家不应该只注重客观的描写及逼真的程度,更应该注重人物的整体神韵与精神面貌,画“形”只是一种手段,是为了表达“神”。顾恺之所谈到的“神”与我想说明的现阶段下的理解的“形”,有异曲同工之妙。再比如说南齐谢赫的“六法论”中的“应物象形”,指画家的描绘要与所反映的对象形似。这里说的是形象的准确性,但并不是强调对形象的照抄,强调的是在对所描绘之物的理解与对它的整体的感受把握,以达到气韵生动。而“型”字,我的感受是,相比“形”,它要具体的多,更像是在“形”这个范围里的细节的刻画,去研究对象的结构。比如我们去研究物体的造型,务必是要精进再精进,以达到对描绘之物充分的了解,来更好的表现画面。另谈到“造型”,一是“造”,这里的造并不是说让我们一味的、没有根据的造,而是在对对象有了充分的了解的基础上加入自己的想法,相对的创造。二是“型”,就是指物体的具体的形态,就是它到底是什么样子,它的色彩、大小、纹路或是重量,都是“型”。“型”是更加强调准确性的,它不是一个模糊的感觉,他是很具体的摸得见看得着的。在这幅作品,便是通过对“形”和“型”把握和思考的基础上创造出来的。

三、创作感想

其实在创作的过程中内心还是很忐忑的,毕竟不确定是否能从画面中明确表达出自己的内心感受,而且八尺的人物画创作,对作者对画面的把控程度的要求较高,在创作的过程中,我深刻的认识到了自己的不足,也深刻感受到了作为一名中国画学习者的不易。想要画好人物画,素描、速写功底是如此的重要,人物形象的舒适度由自身的功底决定,并且还离不开对毛笔的熟练运用。不得不承认的是,自己在“笔”的运用上的缺失,更有对传统文化的一知半解的不足。国画,是十分需要文化滋养的画种,做一个好的国画者,也得做一个好的文人才行。对于国画,未来的路还有很长很长要走。另外感谢在我创作的过程中老师和同学们对我的爱护和帮助,希望我在以后的日子里能更创作出更好的作品,以此来不辜负大家的期望。

参考文献:

[1]徐静.中国人物水墨画创作中的民间美术魅力探究[J].美与时代(中旬刊)(美术学刊),2018,(7).125-126.

作者简介:李新宇(1995年3月9日—),性别:女,籍贯:山东省菏泽市,学校:山东艺术学院,学位:硕士,职务:学生,研究方向:水墨人物画。