

从创作实践谈水墨人物画中的色彩语言表达

薛岩

河北东方学院, 中国·河北 廊坊 065000

摘要: 论文探讨了水墨人物画中色彩的语言表达。通过对水墨画技法特点以及色彩运用的分析, 探索色彩如何在水墨人物画中表达内心情感、塑造画面意境。通过具体案例分析, 论文揭示了画家如何通过色彩不同的表现手法, 表现物象的质感和神态, 传递出丰富的信息。同时, 论文还探讨了色彩在水墨画中的空间烘托作用, 以及如何通过色彩的巧妙运用营造画面的意境和氛围。最后, 总结水墨画中色彩语言表达的特点和价值论文认为, 通过对语言情感表达的深入研究和实践, 有助于提升水墨画的艺术魅力和表现力, 推动水墨画艺术的创新与发展。

关键词: 色彩语言; 水墨人物画; 实践创作

On the Expression of Color Language in Ink Figure Painting from the Perspective of Creative Practice

Yan Xue

Hebei Oriental College, Langfang, Hebei, 065000, China

Abstract: This paper explores the language expression of colors in ink figure paintings. By analyzing the characteristics of ink painting techniques and the use of colors, this study explores how colors can express inner emotions and shape the artistic conception of ink figure paintings. Through specific case analysis, the paper reveals how painters use different techniques of color to express the texture and demeanor of objects, conveying rich information. At the same time, the paper also explores the spatial setting effect of color in ink painting, as well as how to create the artistic conception and atmosphere of the picture through the clever use of color. Finally, summarizing the characteristics and value of color language expression in ink painting, the paper believes that in-depth research and practice of language and emotional expression can help enhance the artistic charm and expressiveness of ink painting, and promote innovation and development of ink painting art.

Keywords: color language; ink figure painting; creative practice

1 传统水墨人物画色彩语言的发展概述

传统水墨人物画经历了漫长的演变过程, 丰富了情感的表达与传递。在中国古代, 色彩被赋予了丰富的象征意义, 如黄色象征着正义、尊贵, 红色代表着尊严和喜庆等。这些色彩的象征为水墨画的色彩运用奠定了一定的基础。

墨法的运用可以体现出崇高沉雄的美、酣畅淋漓的美、寂寞清冷的美……墨的情感表现往往不是单一存在, 是结合着笔法以及色彩、线条等绘画语言元素融合呈现出来。古人通过观察自然, 将色彩与五行、方位、节气等联系起来, 这种原始的色彩观念使水墨画中的色彩语言具有强烈的象征意义。中国色彩与西方色彩不同于中国画色彩以色彩明快、高雅、古朴清逸为上, 注重意象化、诗意化。在南北朝时期, 谢赫提出“随类赋彩”的设色原则, 成为水墨画色彩的理论基础, 强调色彩的运用应依照自然之色, 同时也体现了人的审美心理控制。进入唐代后, 水墨画的色彩语言进一步发展, 画家们开始注重色彩与水墨的结合, 通过墨色的浓淡、干湿、渗透等来表现物体的质感和形态。宋代是水墨人物画色彩语言发展的高峰期, 画家们更注重对现实生活的观察, 将色彩语言与人物形象相结合, 同时还借鉴了西方绘画的透视和解剖知识, 使人物形象更加生动准确。

传统水墨画能够通过控制水墨的浓淡干湿来表现形态, 墨色的浓淡变化能够展现色的层次, 但也并不局限于黑白灰的墨色, 也常使用青绿, 蜡黄等色彩进行装饰和丰富画面, 以增强作品的观赏性。

总体来说, 传统水墨人物画的色彩语言表达是一个不断发展的过程, 继承了古代的色彩观念, 融入新的艺术表现形式的同时也在不断的创新, 使色彩语言的表达更加丰富。

2 现当代水墨人物画色彩语言的多元化表现

现代水墨人物画在色彩上出现了多元化的趋势, 不仅是对传统水墨画的革新, 也是作者对于个性和思想的展现。

传统水墨画以墨色为主, 黑白灰为主色调, 用墨色的浓淡来体现人物的形体和神态, 然而在现代, 开始使用水彩颜料和各种矿物颜料, 逐渐冲破了传统水墨的色彩束缚, 使人物在画面上的形象更加有现代特点。作者也会根据自己的喜好和特点, 进行不同的创作, 选择适合自己的色彩语言和表达方式。

水墨人物中的写实性与西方绘画理论中的写实性有很大差别的同时又存在紧密联系, 虽然西方绘画比中国传统绘画更加强画面整体构图, 以及解剖透视的运用, 但中国水

墨人物画中的写实性最终还是以水墨韵味的表达为根基，更加讲究“以形写神”。

当代水墨画家刘庆和，他的作品在传统水墨人物的基础上进行了大胆的创新，也在色彩语言上实现了多元化的表现，将当代人的内心以水墨的形式展现出来。《雨·雪》这幅作品打破了对传统水墨以墨色为主的局限，大胆运用色彩使画面更加生动，画面中虽然以灰色调为主，但并不是单调的，而是具有层次感的，画面中也运用了鲜艳的色彩进行搭配和平衡，丰富了画面的层次，更能触动观者。刘庆和在创作中不仅注重创新，也尊重传统，他善于将传统水墨技法与当代色彩相结合，创造出具有个人风格的水墨作品，这种融合使他的作品既有传统水墨画的意境，又呈现出时代的特点。

3 影响现当代水墨人物画色彩发展变化的因素

3.1 时代因素

影响现代水墨人物画发展的因素众多，这些因素推动着水墨人物画不断向前发展。社会的变迁是一个重要因素，社会的经济、政治、文化的环境对创作观念和表达方式都有一定的影响，随着社会的不断发展，审美方式发生了改变直接影响到了创作内容和风格。

以周思聪的《人民与总理》为例，该画作以周恩来总理在邢台地震灾区视察灾情，慰问灾民的情景为创作蓝本，通过水墨的巧妙运用和色彩的精细处理，展现了独属于那个特殊历史时期下人民的坚韧与总理的深情。画面中巧妙运用了水墨的浓淡干湿，通过色彩的微妙变化来表达人物的情感和场景的氛围，通过作品可以看到时代对艺术家的创作理念，审美趣味和色彩运用等方面的影响，同时也可以看出艺术家怎样通过自身创作来反映时代和表达情感。

3.2 艺术家个性化表达

画家个人的审美追求和思考也是至关重要的，会影响水墨画的发展，每一位画家都有自己独立的审美风格和艺术追求。现当代水墨画出现多元化更多的是画家们对于水墨画不断的探索创新，传统水墨画以墨色为主，强调“墨分五色”，出现了“然操笔时不可做水墨刷色想，直至于局，墨韵即足，则刷色不妨”的观点，墨色变得重要起来，色彩逐渐被忽视。随着时间的推移，逐渐有人意识到色彩是水墨画不可或缺的一部分，画家们开始用色彩表达眼中所见和心中所想。

当代水墨画在色彩表现上更加个性化，以王彦萍为例，《新屏风系列·生日宴会》在色彩运用上展现了她对传统水墨的突破和创新，传统水墨以墨色为主，色彩较为单一，王彦萍大胆尝试运用丰富的色彩，将红、黄、蓝等鲜艳色彩与传统水墨相结合，创造出一种既传统又现代的艺术效果。这种色彩的运用不仅使画面更加生动活泼，也深刻体现了艺术家的个性表达。画中巧妙地将人物与背景融为一体，营造出一种独特的空间感。

3.3 受西方绘画的影响

现当代水墨画也受到了西方绘画的影响，借鉴西方绘画中色彩的运用与搭配，如色彩的对比和色调的冷暖搭配等，并融入水墨画创作中，使水墨画中的色彩语言更加丰富。

《三个泳者》是画家田黎明所创作的，在创作这幅画时，借鉴并融合了西方绘画的元素和技法，使画面在保持传统水墨韵味的同时也呈现出独特的现代感。在色彩运用上，西方绘画注重色彩的表现力和情感表达，《三个泳者》中，不仅保留了水墨画的墨色韵味，还巧妙地融入了西方绘画的色彩元素，通过调整墨色的浓淡和色彩的搭配，营造出清新且富有层次的画面效果，更好的传递了对自然和人物的独特感受。他并没有简单地模仿西方绘画的风格和技法，而是结合自己的艺术实践和审美理念融入传统水墨画进行创作，这种创新尝试丰富了水墨画的表现形式，也为传统水墨画注入了新的活力。

3.4 绘画材料的更新

水墨人物画对世界名画种中的精华部分接受吸收程度较高，且没有形成固化程式，以至于体现出百花齐放的艺术状态。现在大体上可以将当代水墨画家的创作实践方向分为两大类来进行研究，一为传统水墨材料的当代性运用，二是新材料拓展的运用。现代水墨画在色彩语言和绘画材料上发生了明显的改变，这些改变既有画家们的继承与发展，也代表着他们在新时代中的探索创新。现代水墨人物画正处于既有传统继承也有创新实践多样化的重要时期，现代水墨人物艺术语言的多样性，无论在题材、造型还是笔墨方面都五彩纷呈丰富多样。

在绘画材料方面，绘画材料的更新和一些综合材料的使用为水墨画带来了新的生命力。传统水墨中以毛笔，墨汁，宣纸为主要绘画材料，而现代画家进行了更多的尝试，使用了一些新的绘画材料，色粉，丙烯，水彩等。这些新的绘画材料的应用，不仅丰富了水墨画的表现形式，也使不同画家的个性和审美逐渐显现。绘画材料上的创新是艺术家们对于传统水墨的继承和创新，在不失传统水墨画韵味的同时，大胆尝试新的表现方式，创造出具有时代特征的作品。

随着越来越多的绘画材料的更新，复合材料的种类也日渐丰富，除了传统的宣纸，艺术家们还开始尝试使用各种纹理不同的纸张如皮纸，皱纹纸等。此外一些新的材料的使用金箔，石英砂等，也能和传统水墨相结合碰撞出不同的火花。在现代水墨人物画与综合材料相结合的实践过程中，许多肌理不仅本身就是一种材料，也作为一种特殊的技法呈现于艺术创作中。

4 在创作实践中对色彩语言表达的实践与探索

4.1 创作内容的构思与题材的搜集

在平时生活中，我总是喜欢在夕阳里看影子被拉的长长的，它会和我做出一样的动作，就像是亲密无间的朋友也

像另一个我,所以我想到了我的影子朋友,我自由时它也自由,我向往时它也向往。

我找了一些剪影的素材,发现不同的动作影子可以反映人的心情,不同的时间不同的姿态不同的色彩环境,影子具有很强的包容性和适应能力。我想能够用色彩表现出我的心情,用不同的姿态体现不同时期的心态。看到阳光想要伸手接住的时候,遇到大海张开手臂迎接海风的时候,早起的懒腰和见面的打招呼。在我思考怎样表现身边环境的时候,偶然看到了蒙德里安的《红、黄、蓝的构成》,想到可以用分割的方式把身边的环境变成一个个色块,再将色块进行拼接作为背景。

4.2 画面构图的调整与色彩搭配

画面的构图,实际上是一个不断优化调整的过程,在不断修改的过程中我意识到,画面的构图不仅仅是安排位置,更多的是要通过画面的合理布局,使画面更加和谐,让观者感到舒适。在调整的过程中,我首先关注了整体的布局,影子位置的摆放,确保合理性和比例关系的和谐。为了不让背景与人物产生冲突,不断调整分割的位置、大小,人物的形态,为了能更好的传递情绪,我选择画四幅画组成一组,并画出了线稿。

最开始的时候,我在背景上拼接了很多色块,因为刚刚想到可以用色块拼接,所以迫不及待的放置了很多,没有仔细考虑过颜色大小和画面的完整性,老师看过色稿后说做分割的想法是可以的,但由于是一组画最好不要每张都这么复杂,要让一组画有呼应把色块分割错落在每张里面。在认真想过画面安排和色彩的搭配以后我把四张画拼到了一起,这样能够更加清晰地看到一整组画面的整体性,这样看的时候就可以看到每张的画面都有做冷暖的搭配和分割色块的摆放,四张画的摆放也是有呼应的。

4.3 创作中布局的调整

4.3.1 画面的协调

画面的协调是需要画面中各种元素在视觉上达到统一,主体和背景不能杂乱无章分不清主次,主体色彩丰富的时候背景的色块的数量需要适量,可以让画面更有层次,主体

色彩单一的画面中就可以让背景活跃一些,增强画面的趣味性。经过认真的思考精心的设计无数次的调整,调整位置,大小,方向,还要考虑一组画放到一起整体会不会和谐,整体的色调主体的大小,每张画的呼应关系。画面中有向两边张开双臂的形态,要考虑把它放在哪个位置不会脱离整体,尝试多次后还是觉得放在左上角的时候视觉效果是舒适的。

4.3.2 色彩的对比

通过不同色彩的组合和搭配,增强画面的观赏性。在创作过程中我得知色彩对比并不是色块的堆砌,一味地摆放各种色块。不思考相互的关系,画面最后就不会是一个整体,只会成为各种琐碎的没有规律的色块。在整组的画面中,我都有运用补色和冷暖色的对接,平衡画面。底色也没有一味的使用黑色或白色,也是将底色变成了色块中的一块,用来平衡画面中的各种色彩。纯度过高会让背景变得过于抢眼,需要降低背景的纯度,让主题人物和背景有空间感。

4.3.3 整体的和谐

整体和谐是这一组画面的最终要求,要保证每张小画自身的画面和谐,拼到一起才能够让一组画的整体和谐。每画完一张,我会根据主体的位置色彩,适当调整背景,让画面变得有空间感有整体性。调整好四张后,再拼到一起做最后的调整,让一组画有相互呼应的关系。

在创作过程中我也遇到了一些困难也对画面进行了多次的尝试和调整,最后总结下来我认为,水墨画的创作是一个不断学习和探索的过程,在这个过程中,需要吸收传统艺术的精髓,同时也要勇于尝试新的理念和技法,在传承中发展和创新,为水墨画的发展贡献自己的力量。

参考文献:

- [1] 郭芳.情感表达在水墨人物画中的体现[D].南京:南京艺术学院,2021.
- [2] 傅玉凤.色彩在当代水墨人物画中的运用[D].石家庄:河北师范大学,2017.
- [3] 张玉琳.水墨人物画写实性的创作实践与思考[D].长春:吉林大学,2023.
- [4] 傅抱石.中国绘画理论[M]南京:江苏出版社,2005.