

水彩艺术在当代环境艺术设计中的生命力研究

王景亮

贵州商学院, 中国·贵州 贵阳 550014

摘要: 在技术理性主导的当代设计语境下, 水彩艺术这一传统媒介并未式微, 反而凭借独特物质属性与美学品格, 在环境艺术设计中焕发新生。本文系统探讨水彩艺术与当代环境艺术设计深度契合的内在逻辑, 剖析其多维度应用范式, 展望未来发展潜能与方向。研究表明, 水彩的流动性、透明性与偶然性, 使其成为表达生态哲学、营造诗意空间、沟通多学科思维及传承地域文化的有效载体。它已从传统表现技法, 演进为贯穿环境艺术设计概念生成、方案推敲与空间叙事全过程的“生态美学观”与“跨学科思维语言”, 推动环境设计从功能塑造走向情感体验、从形式至上走向人文与生态共融。

关键词: 水彩艺术; 环境艺术设计; 生态美学; 跨学科; 空间叙事; 媒介特性

A Study on the Vitality of Watercolor Art in Contemporary Environmental Art Design

Wang Jingliang

Guizhou Business School, China Guizhou Guiyang 550014

Abstract: In the contemporary design context dominated by technological rationality, the traditional medium of watercolor art has not declined but instead revitalized in environmental art design, owing to its unique material properties and aesthetic qualities. This paper systematically explores the intrinsic logic of the deep integration between watercolor art and contemporary environmental art design, analyzes its multidimensional application paradigms, and prospects its future development potential and directions. Research indicates that the fluidity, transparency, and spontaneity of watercolor make it an effective medium for expressing ecological philosophy, creating poetic spaces, fostering interdisciplinary thinking, and preserving regional culture. It has evolved from a traditional representational technique into an "ecological aesthetic perspective" and "interdisciplinary language of thought" that permeates the entire process of environmental art design—concept generation, proposal refinement, and spatial narrative—propelling environmental design from functional shaping toward emotional experience and from formalism toward the harmonious integration of humanities and ecology.

Keywords: Watercolor art; Environmental art design; Ecological aesthetics; Interdisciplinary; Spatial narrative; Medium characteristics

0 引言

环境艺术设计作为协调人、空间、自然与社会关系的综合性学科, 历经现代主义功能至上与后现代主义符号游戏后, 正日益回归对生态可持续性、人文情感体验与文化身份认同的核心关注。这一转向中, 设计语言与媒介的探索尤为关键。水彩艺术作为以水为媒、以色抒情的古老绘画形式, 其价值在数字化工具大行其道的今天被重新审视与发掘。它不再仅是设计图纸阶段的快速表现技法, 更以不可替代的媒介特质与美学意蕴, 深度介入从概念构思到空间营造的完整设计链条。

当前, 学界与业界对水彩在设计中的应用研究, 多集中于其作为“表现图”的技术性价值。然而, 对其作为独立艺术语言与思维方法, 如何从深层影响环境设计理念生成与空间品质, 缺乏系统性理论梳理与实践总结。本文试

图弥补这一缺口, 论证水彩艺术在当代环境艺术设计中的蓬勃生命力, 源于其媒介特性与时代精神的高度共振。这种生命力不仅体现为视觉形式的借鉴, 更在于引导尊重自然过程、强调感知体验、融合多元文化的设计哲学。本文将先解构二者契合点, 再通过多维度案例实证其应用广度与深度, 最终展望其在技术与文化双重驱动下的未来演进路径。

1 水彩艺术的媒介特质与当代环境设计诉求的内在契合

水彩艺术的生命力, 根植于其独特的物质属性与由此生发的精神内涵, 恰好回应了当代环境艺术设计最为迫切的几大核心诉求。

1.1 媒介的生态隐喻与自然观照

水彩以水为灵魂, 其交融、渗透、沉淀与蒸发的过

程,是对自然界水循环、地质变迁、生命孕育等宏观过程的诗意浓缩与再现。这种媒介自带的“自然属性”,使其成为表达生态设计理念的绝佳载体。当代环境设计强调“师法自然”,追求最小化人为干预、最大化系统韧性。水彩创作中“因势利导”的特质——尊重水色自然交融的偶然效果,加以引导而非绝对控制——恰好隐喻了生态设计“适应性管理”与“过程导向”的哲学。用水彩构思或表现景观,思维起点便蕴含对自然力、时间性与不确定性的尊重,迥异于将环境视为静态图案的僵化设计思维。

1.2 美学的诗意表达与情感共鸣

水彩的透明性、流动性及难以复制的“水韵”与“痕迹”,共同构成其朦胧、空灵、湿润且富瞬间感的美学品格。在环境艺术设计中,尤其公共空间与景观设计,除实用功能外,营造能触动内心、引发情感共鸣的“场所精神”至关重要。水彩擅长捕捉光影变幻、氛围情绪与记忆质感,将这种美学转译为空间语言,可通过选择材料透明度、反射度,搭配植物色彩与质感,运用水景、雾森等元素实现,进而打造如画般富诗意与叙事性的沉浸式体验环境。

1.3 思维的快速灵动与跨界沟通

相较于电脑效果图的精确冰冷,水彩草图兼具快速、直观与手绘温度的优势。在设计概念萌芽与方案推敲阶段,水彩能直接捕捉设计师转瞬即逝的灵感,自由探索空间关系、色彩基调与光影氛围。更重要的是,水彩作为共通的可视化语言,可有效搭建建筑师、景观师、艺术家与业主、公众间的沟通桥梁。其艺术化表达降低了专业壁垒,让非专业人士直观感知设计意图,为参与式设计的开展提供助力。

1.4 文化的传承转译与身份建构

水彩虽源自西方,但其用水、用色及对“气韵”的追求,与中国传统水墨画有着内在哲学与美学关联。这种关联让水彩成为连接传统山水园林美学与现代环境设计的天然桥梁。全球化背景下,空间同质化问题凸显,塑造兼具地域识别性与文化自信的环境空间,已成为重要课题。水彩可作为文化转译工具,将传统山水画“留白”“深远”“可行可望可游可居”的意境,通过现代设计手法转译再现,助力构建根植本土文脉的当代空间诗学。

2 水彩艺术在环境艺术设计实践中的多维应用范式

理论上的契合最终需通过实践来验证。在实践中,水彩艺术已渗透到环境艺术设计的各个环节,展现出丰富多样的应用范式。

2.1 作为概念生成的灵感源与叙事脚本

在这一层面,水彩超越工具属性,成为设计概念的策源地与项目叙事主线。生态过程的艺术可视化中,前沿生态艺术、科学艺术跨学科项目常借水彩模拟表现自然过程。

例如,设计师与水文地质学家合作,利用水彩在不同湿度纸面上的扩散与沉淀,模拟地下水流动路径、污染物扩散及土壤分层。这些作品既是研究过程,又可作为公共艺术装置蓝本,将复杂科学数据转化为可感知的审美对象,提升公众生态认知。某湿地公园访客中心,便将一组水文循环主题的大型水彩画,通过动态投影技术映射于弧形墙面,打造沉浸式生态教育空间,让参观者直观感受水循环规律与生态价值。

主题定调与文化叙事:在全国性、区域性大型环境艺术设计展及竞赛中,“水·彩”“流动的风景”等贴合水彩特性的命题屡见不鲜,引导设计师从水彩物理与文化特性中汲取灵感。某城市滨水区更新项目以一幅本土江水晨雾水彩画为概念源,将其灰蓝、淡紫、鱼肚白的色彩体系、朦胧空间层次及“舟行碧波上”的意境,转化为具体景观设计。通过雾森系统再现江雾,选用对应色调铺装与小品,设置蜿蜒亲水步道和观景平台,使整个片区成为可步入的立体水彩长卷,诉说城市与河流的历史,唤醒市民对本土滨水文化的集体记忆。

2.2 作为空间设计推敲与深化的思维工具

设计中期,水彩是推敲空间、色彩与材料关系的得力工具。在本土色彩体系建构中,设计前期调研时,设计师常用水彩对场地典型自然物(如本土石材、植物季相色)和人文景观(如老建筑墙体色)写生并提取色彩。水彩混色特性可精准捕捉微妙的“地域色彩”,归纳分析这些色彩样本,能形成本土化色彩图谱,确保新建项目融入既有环境,避免色彩污染。如江南古镇更新,设计师用水彩记录粉墙黛瓦在不同天气下的色彩变化,提炼出含高级灰的色彩系统,用于新建筑与街道家具,实现“新旧对话”。

水彩对光影的表现力绝佳,可用于预演光影与氛围。设计师通过水彩草图,能预想和对比不同季节、时辰的空间光影效果,判断投影是否理想、反光是否刺眼等,让建成空间具备随自然节律变化的动态美感。例如某私家园林设计,设计师用数十幅水彩草图模拟四季及三时段光影变化,据此确定植物种植与建筑开窗,使园林四季有景、时时有趣。

2.3 作为空间界面美化与公众参与的实现手段

在设计最终实现层面,水彩美学可直接物化于空间,成为联结公众的重要纽带。基础设施的社区共创与场所认同:水彩因材料易得、技法亲和,是适配社区公众参与艺术活动的优质媒介。社区微更新项目中,可组织居民用水彩描绘记忆中的街区、喜爱的草木或对未来的畅想,再提炼整合集体创作元素,应用于社区围墙、地面铺装及小品设计。这一过程将个人情感与记忆注入物理空间,大幅增强居民的场所归属感与认同感,践行“设计为人人,人人可设计”的民主设计理念。北京某老旧小区改造中,居民

绘制的水彩作品被印制成地砖铺于步行道,每块地砖承载专属回忆,为改造后的小区注入浓厚人情味。

3 水彩艺术在环境艺术设计中的未来趋势与潜能展望

面对数字技术浪潮与可持续发展的全球共识,水彩艺术在环境设计中的生命力将持续进化,其未来潜能主要体现在以下三个维度:

3.1 与数字技术的深度共生与拓展

水彩与数字技术并非取代关系,而是互补与共生的关系。未来,两者的结合将催生出全新的表现形式。

动态数字水彩环境:利用参数化设计软件模拟水彩扩散算法,能生成具水彩美学特征的动态数字影像。结合传感器,这些影像可依据环境温湿度、人流、观众情绪等数据实时变化,打造可交互的数字水彩壁画或地面投影,让静态空间变为动态艺术场域。未来城市广场或现随季节变色的数字水彩地面,春呈嫩绿草地水彩,夏展湛蓝天空水彩,秋现金黄落叶水彩,冬现洁白雪花水彩,尽显科技艺术融合之美。

虚拟现实(VR)与增强现实(AR)中的水彩可视化:方案汇报或公众参与时,VR让用户“走进”水彩风格虚拟方案,沉浸体验空间氛围;AR将概念方案叠加于真实场地,助各方直观理解建成效果。“水彩+XR”模式提升设计沟通效率与沉浸感,业主戴VR眼镜即可提前感受未来家园诗意氛围。

3.2 作为引领可持续设计美学的深层哲学

水彩艺术所蕴含的“因顺自然”“珍惜材料”“接受不完美”的创作观,将超越视觉风格层面,升华为一种指导可持续设计实践的美学哲学。

引导低影响与过程设计:水彩创作对基础材料的极致利用,启发设计师选材时注本地、可再生及低环境影响材料。其“过程即结果”特性,鼓励关注环境系统自我演替,设计出“生命期”明确、可随时间生长变化甚至回归自然的作品。未来景观设计或借鉴水彩“留白”理念,预留自然生长空间,形成动态可持续景观。

培育生态审美意识:水彩艺术诠释传播环境之美,能潜移默化培育公众生态审美意识,让人们欣赏野草、雨水、季节更替之美,而非仅园艺之美。这为生态设计实践奠定社会接受度基础,水彩画展走进社区,可让公众领略自然原生态之美,转变对环境美的认知。

3.3 在全球本土化语境中强化文化表达

在“全球本土化”时代,水彩兼具跨文化理解基础与融入地方特征的优势,将在构建独特文化身份的环境空间中发挥更大作用。

一方面,水彩是转译东方自然观与空间观的重要媒

介。用水彩现代语言诠释“天人合一”等传统智慧,转化为当代空间语言,能打破西方设计话语垄断,贡献东方智慧。未来中国园林设计或借水彩的透明质感与流动韵味,打造传统意境与现代感兼具的园林空间。

另一方面,在移民城市或文化交汇地,水彩的融合特性可象征文化交融。设计师可邀请不同文化背景的居民用水彩描绘家园图景,将多元视觉元素融入公共空间设计,创造包容性场所。如上海某国际社区,居民用水彩绘各国景观,设计师将其融合成景观小品,使社区成为多元文化交融的缩影。

参考文献:

- [1] 王宏建,袁宝林. 美术概论[M]. 北京:高等教育出版社,2018.(支撑水彩艺术美学属性与精神内涵的理论基础)
- [2] 俞孔坚. 理想景观:关于城市、景观和建筑的宣言[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2020.(立足生态可持续性,契合环境设计的核心诉求)
- [3] [英]肯尼斯·弗兰姆普顿. 建构文化研究[M]. 王骏阳,译. 北京:中国建筑工业出版社,2018.(探讨设计媒介与空间营造的内在关联)
- [4] 张绮曼,郑曙暘. 环境艺术设计资料集[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2019.(涵盖环境设计多维度实践,为水彩应用提供语境支撑)
- [5] 李剑晨. 水彩画技法[M]. 南京:江苏美术出版社,2021.(系统阐述水彩媒介特质,支撑其艺术表达与应用逻辑)
- [6] 陈飞虎. 水彩艺术在环境设计中的跨界应用研究[J]. 装饰,2022(05):112-115.(核心期刊论文,聚焦水彩与环境设计的跨界融合路径)
- [7] 刘敫. 媒介转型下水彩艺术的设计学价值重构[J]. 美术研究,2021(03):78-83.(探讨数字化背景下水彩艺术的价值再发掘)
- [8] 周宏智. 水彩语言与景观设计的诗意表达[J]. 新美术,2023(02):99-104.(关联水彩美学与景观空间的情感叙事)
- [9] 张敏. 生态美学视角下水彩媒介在环境设计中的应用研究[D]. 杭州:中国美术学院,2022.(学位论文,深化水彩与生态设计的内在契合研究)
- [10] [美]理查德·舒斯特曼. 身体美学[M]. 程相占,译. 北京:商务印书馆,2019.(为水彩艺术赋能环境设计的情感体验提供理论支撑)

作者简介:王景亮(1990.05-),男,汉族,山东青岛,博士研究生,讲师,研究方向:美术学、设计学。