

中国传统水墨画的现代转型与创新研究

苏婷婷 秦 毅

陕西理工大学艺术学院 陕西汉中 723001

摘 要：中国传统水墨画艺术的现代转型与创新不仅是对传统的继承和发扬，更是对现代审美的回应和融合。中国传统水墨画迫切需要进行现代转型与创新的进一步研究，以适应时代发展的需要。本文旨在针对中国传统水墨画传承和创新的基础上开展有益及深入探讨。

关键词：传统艺术；水墨画；现代转型；创新

引言

中国文联十一大、中国作协十大开幕式中提到：“要把握传承和创新的关系，学古不泥古、破法不悖法，让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉”。在我国传统宝贵文化遗产中，中国传统水墨画属于重要的构成内容，所占据的地位不可估量，已经得到社会大众统一的思想共识。加强中国传统水墨画的传承和创新，可以将中华民族的精神内涵充分展现出来，将中国传统水墨画的审美价值充分凸显出来，从而将中国传统水墨画积极推向全球、世界。同时，社会经济的快速发展和人民生活水平的提高，也促使是水墨画的受众群体和审美需求发生显著变化。

一、现代转型中的水墨画

在古代创新理念的萌芽中顾恺之首次在其画论中提出“传神论”，强调“传神写照”、“以形写神”、“迁想妙得”等概念，认为“神”是人物画的表现核心，艺术的优劣等次皆以“传神”为标准。这一理论为后来的国画创新奠定了重要基础。宗炳受道家思想影响，提出“山水以形媚道”的观点，强调画山水要突出山水的“神”。谢赫在《古画品录》中提出六法论，进一步丰富了国画的理论体系。

回眸中国绘画现代转型的百年历程，五四新文化运动时期是中国绘画现代转型的源发点。彼时，主张以“民主”“科学”“进步”“创新”推动了中国美术的现代转型。他们的目光聚焦到西方的写实主义上，价值指向由写意到写实。20世纪80年代的“85美术新潮”，中国现代美术思潮发轫。相较于之前遵循的“折衷中西，融汇古今”的中国画变革思路，此时的现代水墨倡导用水墨重新演绎西方的现代艺术和当代艺术，产生了重大的

当代性发展。21世纪信息时代的来临及新媒体的广泛运用，尽管社会变化在一定程度上对其产生了影响，但驱动力还是来自于科技的发展。中国画在这一时期也在不断探索现代转型之路。这已经说明中国传统水墨画的现代转型与创造已存在。

中国改革开放后，随着政治经济的开放性，中国美术的发展变得更加多样性，出现了“新水墨”、“新山水”、“新文人画”、都市水墨、新工笔等艺术现象。这些新形式在观念上摆脱了传统笔墨的限制，迅速吸收了西方现代主义艺术的各种流派，注重水墨的材料性和媒介特征进行艺术创作。现代水墨画家通过“静观”的方式吸收传统文化中的意象符号，并将其融入绘画创作中。这种融合不仅保留了中国传统文化的精髓，同时也赋予了水墨画新的时代特征和表现形式。

在发展过程中，艺术家们借鉴了西方现代艺术的各种形式观念，如表现主义、超现实主义、抽象主义等，但并非简单模仿，而是作为批判工具，以此来寻找将传统水墨画转换到现代的新途径。现代水墨画的转型不仅是形式上的，也是精神层面的。它体现了现代精神的注入与现代性变革的艰辛，涉及继承文人画传统还是更广阔的民族文化传统，以及如何结合现代社会需求进行创新等一系列重大问题，并且打破了传统水墨画的语言程式和规范，自由运用西方现代主义艺术中常见的挪用、变异、错位、拼贴、抽象等表现方式，来表现个性化的观念或思想。

现代水墨艺术在技术手段和题材选择上的创新，以及对传统文化的继承和发展，都体现了艺术家对中国传统文化价值和现代社会中艺术功能的深入思考。当前在数字时代下，中国水墨艺术也尝试与新媒体艺术结合，

通过数字艺术结合数字科技的多种表现形式，去挖掘水墨艺术的数字转译，实现水墨艺术与大众，水墨艺术与生活的超级链接。

从上世纪90年代起，一些现代水墨艺术家开始意识到“中国性”建构的本土价值，并努力回到自身的语境中。他们在表达个人当下感受时，对传统有很好的借鉴与发展，这标志着中国当代水墨艺术开始迈向“再中国化”的过程。

这些影响表明，中国传统水墨画的现代转型与创新研究在传统文化方面，既保留了传统元素，又积极吸收和融合了现代艺术和科技的成果，形成了独特的现代艺术风格。发展至今，中国画受个方面的影响已不能避免了。

由于当代都市文明与世俗文化的无所不在，当代画家面临多样的精神文化领地，对于国内，水墨画与“道家”文化的兴衰变迁有着极深的渊源。在这种艺术影响的深刻作用下，人们在感受到危机的同时，也开始寻求对外的探索之路。而在中国传统艺术领域中，没有哪一种艺术形式像水墨画那样经历了如此剧烈的变革。“坚持以人民为中心的创造导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”在外来文化的冲击下，养成既吸收外来因素，又保持本土文化特征的自觉意识，并以一种更为积极、开放的态度对待本土文化资源。事实证明水墨画不仅没有因西方艺术的影响而衰落，也没有因保持民族特性而停滞。而是在这两难中开辟着更开阔的生存空间。

二、水墨画的转型创新实践案例分析

一是走西化改造的路径，例如徐悲鸿等人留学海外，深受西方绘画影响，他们回国后致力于将西方绘画技法与中国画相融合，推动了中国画的现代化进程。吴冠中在1980年代开始以水墨为主要创作媒介，这一转变标志着他艺术风格的重大转折。在《周庄》中不仅仅是一幅描绘江南水乡古镇的画作，更是一次跨越传统与现代、东方与西方的艺术革新，他成功地将传统的中国水墨画技法与现代的抽象表现手法相结合，创造出一种既具有东方神韵又不失西方现代感的独特艺术风格。

他将绘画元素简化为点、线和面，这种简化并非简单的形式主义追求，而是为了更好地突出画面的主题和意境。通过点的密集排列、线的流畅勾勒和面的整体铺陈，他成功地构建了一个充满韵律和节奏感的视觉空间。

在创作过程中，巧妙地将东方的线条艺术与西方的块面造型相结合。他用黑色细线勾勒出周庄古镇的飞檐翘角、栏杆与窗棂等建筑元素，既体现了东方绘画的精致细腻，又蕴含着西方绘画的结构张力。同时，他还通过块面的整体铺陈来营造画面的氛围和意境，使得整幅作品既有层次感又有立体感。在抽象与具象之间达到了圆熟的平衡。画作中的建筑、河流等元素虽然具有一定的具象性，但整体画面却充满了抽象的韵律和节奏感。这种平衡不仅体现在画面的构图和色彩上，更体现在吴冠中对艺术理念的创新和追求。《周庄》所表达的深刻意境和“新意象”是吴冠中艺术创作的核心所在。他通过对周庄古镇的深入观察和体验，捕捉到了江南水乡的独特韵味和生命力。同时，他还通过创新的绘画语言和表现手法，将这些感受转化为具有独特形式美感和深刻意境的“新意象”，为观众呈现了一个充满诗意和梦幻的艺术世界。

二是在传统基础上的创新路径，例如齐白石将民间画与文人画、传统艺术元素与现实生活、意象与具象、写意与工笔等有机结合，在继承传统的基础上寻求创新。晚年进行了著名的“衰年变法”，跳出藩篱，自成新貌，培育出清新雄健、朴茂明丽的独特艺术风格，开创“红花墨叶”一派，最终把中国画提升到新的审美境界。

其作品《蛙声十里出山泉》画面采用了传统的竖构图，以山涧流水为主线，将观众的视线引向画面深处。在布局上，画家巧妙地运用空白和留白，使画面呈现出虚实相生的效果，增强了画面的艺术感染力。在这幅作品中运用了简洁明快的笔墨和独特的技法。他用浓墨重彩描绘了山涧的岩石和流水，用淡墨勾勒出蝌蚪的形象，形成了鲜明的对比。同时，他还巧妙地运用了皴擦、点染等技法，使画面更加生动逼真。其作品意境深远，寓意丰富。画面中的山涧流水象征着生命的源泉，而蝌蚪则代表着生命的延续和希望。通过这些元素的巧妙组合，画家表达了对生命和自然的敬畏之情，同时也寄托了对美好未来的向往和追求。在这幅作品中展现了他独特的艺术特色和创新精神。此外，他还巧妙地将传统水墨画技法与现代审美观念相结合，创作出了这幅既具有传统韵味又充满现代气息的作品。

三、水墨画的转型与创新的利与弊

创新能够赋予水墨画新的生命力和活力，使其在现代社会中继续传承和发展。通过结合现代审美观念和技术手段，水墨画能够吸引更多年轻人的关注和喜爱；在艺术表现力中创新可以丰富水墨画的表现手法和形式，

使其能够更好地表达现代人的情感和思想。传统水墨画与现代创新的结合，为东西方文化交流提供了新的契机。通过借鉴西方绘画技巧，并结合中国传统水墨画的精髓，艺术家们创作出了既具有东方韵味又融入西方元素的作品，例如，通过引入新的墨色、笔触和构图方式，水墨画可以呈现出更加多元和独特的艺术效果；有助于水墨画与其他艺术形式和文化进行交流和融合，推动艺术的多元发展。水墨画可以借鉴其他绘画流派或文化元素，形成具有独特风格的作品，从而在国际艺术舞台上展现中国文化的魅力。

水墨画的现代转型与创新，不仅是对传统艺术的传承与发展，更是对中国传统文化在全球化背景下的重新诠释和创新实践。这种创新不仅增强了中国人民的文化自信，还提升了民族认同感。通过欣赏和创作水墨画，人们可以更加深入地了解 and 感受中国传统文化的魅力与内涵。例如：刘国松是当代水墨画创新的重要代表人物之一。他的作品突破了传统水墨画的技法限制，通过运用现代材料和技术手段，创造出了具有独特视觉效果的作品。他的“纸浆画”系列作品，就是将纸浆与水墨相结合，创造出了具有立体感和层次感的画面效果；徐冰的《天书》系列作品，则是将中国传统书法与现代设计相结合，通过创造一种无法解读的“天书”文字，探讨了语言、文化和认知的边界。这种创新不仅挑战了传统书法的表现形式，还引发了观众对文化身份和认知方式的深刻思考。

当然过度创新可能导致水墨画失去其传统的韵味和特色。如果过分追求新奇和独特，可能会忽略水墨画本身的文化内涵和历史价值，使其变得过于现代化而失去传统美感。而且随着科技的发展，一些创新手段可能会过度依赖技术设备，如数字水墨画等。虽然这些技术手段可以带来一些新的艺术效果，但过度依赖可能会削弱水墨画作为传统艺术形式的独特魅力。如果创新过于迎合市场需求，可能会导致水墨画的质量下降，出现一些粗制滥造的作品。这些作品可能缺乏真正的艺术价值和文化内涵，从而影响水墨画的整体形象和声誉。例如：部分创作者在创新过程中过于追求形式上的新颖和独特，片面强调现代元素的融入，而忽略了传统国画的核心精

神和技法内涵。例如赵寒翔以色代墨，对“水墨为上”的中国画的传统进行彻底的颠覆。既不讲究章法更无布局可言，抛弃了中国画以精心巧妙的布局至上的传统。用西方现代绘画的形式与技巧来表现中国画的意蕴；魏立刚当代水墨作品这种从材质到表达上彻底颠覆的创新让当代水墨的处境十分尴尬，传统水墨需要新的时代寻求更迎合现代人审美的变化，而当代水墨却一直不被认可。当代水墨是对传统水墨的一种突破，还是昙花一现的实验艺术？

结语

随着当代的科技与技术的发展现代转型与创新研究是否能彻底的转型成功呢？这一个持续的过程，需要艺术家们不断探索和实践。通过技法与媒介、内容与主题、构图与形式以及受众与传播等多方面的创新，水墨画艺术已经展现出了新的生命力和时代感。未来，随着科技的不断进步和全球化的深入发展，水墨画艺术将继续与时俱进，为中华文化的传承与发展贡献力量。中国传统水墨画艺术的现代转型与创新不仅是对传统的继承和发扬，更是对现代审美的回应和融合。在这个过程中，艺术家们需要保持开放的心态和创新的思维，不断推动水墨画艺术向更高层次发展。

参考文献

- [1] 摘自人民网——人民日报
- [2] 摘自央广网——【每日一习话】让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉
- [3] 黄禾青.中国绘画现代转型的路径-《中国文艺评论》-2020-04-25
- [4] 《中国绘画理论》：宗白华著，人民美术出版社，1963年
- [5] 《中国绘画理论》：邓以蛰著，人民美术出版社，1957年
- [6] 《中国画学》：潘天寿著，人民美术出版社，1983年
- [7] 吴修杰.水墨画的现代性浅谈-《艺术.生活》-2009-05-05