

探讨黑龙江水彩画语言风格的地域性研究

段淇伟 刘湘

(东北石油大学 黑龙江大庆 163000)

摘要:黑龙江水彩画的早期发展深受地域环境与历史背景的影响,其作为我国东北的重要省份,黑龙江的自然景观以广袤的森林、河流和四季分明的气候著称,这种独特的自然环境为早期水彩画家的创作提供了丰富的素材。本文旨在通过探讨黑龙江水彩画的地域性风格,从色彩、构图、笔触等多方面分析其表现手法,进而探讨其在当代艺术中的应用与创新。本研究以黑龙江水彩画的语言风格为切入点,分析其在色彩运用、构图方式与笔触处理等方面的地域性特征。通过对黑龙江自然环境、文化背景以及社会变迁的深入探讨,揭示其对水彩画创作的深远影响。

关键词:黑龙江;水彩画;语言风格

引言:黑龙江水彩画作为中国北方水彩艺术的重要组成部分,以其独特的地域性风格在国内外艺术领域占据了重要地位。早期的黑龙江水彩画作品大多以风景为主题,艺术家们通过细腻的笔触和透明的水彩层次,生动描绘了黑龙江的自然风貌。他们注重表现冰雪覆盖下的广袤大地、湍急的河流以及森林的四季变化,这些元素不仅反映了黑龙江独特的自然条件,也赋予了作品强烈的地方色彩。

1、黑龙江水彩画的历史与发展

1.1 早期发展与传承

早期的黑龙江水彩画作品大多以风景为主题,艺术家们通过细腻的笔触和透明的水彩层次,生动描绘了黑龙江的自然风貌。他们注重表现冰雪覆盖下的广袤大地、湍急的河流以及森林的四季变化,这些元素不仅反映了黑龙江独特的自然条件,也赋予了作品强烈的地方色彩^[1]。

1.2 当代发展趋势

随着时代的发展与社会的变迁,黑龙江水彩画的艺术语言也在不断演变,呈现出新的发展趋势。进入21世纪后,黑龙江的水彩画家们在继承传统技法的基础上,开始更多地关注时代的变革与社会的现实,将现代审美观念与水彩画相结合,开辟了新的创作领域。

当代黑龙江水彩画在题材选择上更加多元化,不再局限于传统的风景画,而是拓展到城市景观、社会生活以及抽象表达等多个领域。艺术家们通过水彩画这种轻盈、透明的媒介,表达对当代生活的感悟与思考。例如,一些作品聚焦于城市化进程中的变化,描绘了哈尔滨等城市的独特风貌,展现了现代与传统的碰撞与融合。此外,冰雪文化仍然是黑龙江水彩画的重要主题,但在表现方式上更为大胆,色彩运用更加鲜明,对光影效果的把握也更为精准。而随着艺术市场的国际化,黑龙江水彩画也在逐步走向世界。越来越多的黑龙江艺术家通过展览、交流等方式,将具有地域特色的水彩作品推向国际舞台,获得了广泛的认可与赞誉。

2、黑龙江水彩画的地域性特征

2.1 自然环境对水彩画风格的影响

首先,每年漫长而寒冷的冬季使得冰雪覆盖成为黑龙江自然景观的典型特征。水彩画家们通过细腻的笔触和透明的色彩层次,巧妙地表现出冰雪的质感与光影效果。这种对于冰雪景象的表现不仅突出了水彩画的通透性和层次感,也展现了黑龙江水彩画独特的地域风貌。

其次,黑龙江的森林资源丰富,广袤的原始森林、河流和湖泊构成了多样的自然景观。水彩画家们在创作中常常以这些自然元素为灵感,将其融入到画面中。黑龙江的水彩作品中,常见的森林、河流景象通过水彩画特有的轻盈笔触和柔和色彩呈现出来,表现了自然的宁静与壮美。同时,四季的变化在黑

龙江的自然景观中尤为显著,春夏秋冬不同季节的色彩与光影变化,也成为水彩画家们表现的重点。通过描绘四季交替中的色彩变化,艺术家们将黑龙江自然的多样性和丰富性生动地展现在观众面前^[2]。

2.2 文化与社会背景的影响

首先,黑龙江作为一个多民族聚居的地区,拥有丰富多样的文化传统,这些文化元素在水彩画作品中得到了充分的体现。满族、赫哲族等少数民族的传统文化在黑龙江地区占据一定的地位,其独特的服饰、节庆、宗教习俗以及生活方式,成为水彩画家创作的重要素材。例如,一些水彩画作品通过描绘少数民族的节庆场景或传统习俗,展现了黑龙江独特的文化风貌。这种文化背景的融入,使得黑龙江水彩画不仅在视觉上具有地域特色,也在内容上体现了深厚的文化底蕴。

其次,黑龙江的历史背景,尤其是近现代的社会变迁,对水彩画的主题选择和表现形式产生了显著影响。作为中国近代工业化的发源地之一,黑龙江在20世纪经历了快速的城市化和工业化进程,这些社会变化在水彩画作品中得到了反映。许多艺术家通过水彩画的形式,记录了工业化进程中的城市景观变化、工厂与劳动者的生活,以及现代化带来的社会变迁。这种对社会现实的关注与反映,使得黑龙江水彩画作品具有鲜明的时代感和现实性^[3]。

此外,黑龙江特殊的地理位置使其成为中俄文化交流的重要区域。这种跨文化交流也对当地水彩画的发展产生了深远影响。受俄罗斯绘画风格的影响,黑龙江的水彩画家们在技法上融合了西方绘画的光影处理与色彩表现,形成了一种具有中俄融合特色的绘画风格。这种风格不仅体现在技法上,也体现在画面的构图与意境营造中,使得黑龙江水彩画在中国水彩画领域独树一帜。

最后,黑龙江的社会变迁与经济发展也促使水彩画家们在创作中不断探索新的表现形式与内容。一些当代水彩画作品通过表现当代社会问题,如生态保护、城市化与乡村振兴,反映了黑龙江社会发展的新动态。

2.3 典型水彩画作品分析

(1) 赵云龙的《北国风光》

赵云龙是黑龙江本土的一位杰出水彩画家,其代表作《北国风光》以极具地域特色的自然景观为主题,生动展现了黑龙江冬季的辽阔与苍茫。赵云龙在这幅作品中运用了冷色调的蓝白色系,突出冰雪覆盖下的广袤大地和沉静的河流。画面中的光影处理精致,展现了阳光透过薄云洒在雪地上的微妙变化,传达出一种宁静而深远的自然美感^[4]。

(2) 孟宪德的《故乡的河》

孟宪德的《故乡的河》是一幅以黑龙江地区的河流为主题的水彩画,作品通过对流水的细腻描绘,表现了故乡河流的宁

静与祥和。孟宪德在色彩运用上偏向于柔和的蓝绿色调，细腻的笔触和透明的色彩层次，展现了河水的清澈和波光粼粼的质感。作品中河流两岸的自然景观以柔和的方式呈现，表现出一种悠远的乡愁和对故土的深情。这幅作品在题材上体现了黑龙江水彩画家对自然的亲近与热爱，也在表现手法上反映了水彩画的柔美与细腻^[5]。

(3) 赵龙的《黑土地》

赵龙的《黑土地》是一幅描绘黑龙江广袤田野的水彩画，作品表现了黑龙江肥沃的黑土地与其中劳动的人们。赵龙通过深沉的色彩和有力的笔触，展现了黑土地的广阔和力量，表达了对这片土地的敬畏与热爱。画面中的农民形象以简洁的线条和生动的姿态呈现，表现出劳动的艰辛与丰收的喜悦。这幅作品不仅展现了黑龙江农村的真实生活场景，也通过水彩画的表现语言，传达出对土地与自然的深厚感情。

(4) 张玉新的《冰城冬韵》

张玉新的《冰城冬韵》以哈尔滨冬季的城市风景为主题，表现了冰雪覆盖下的城市独特魅力。张玉新在作品中运用了明快的色彩和生动的光影效果，表现出哈尔滨冬季的洁白与美丽。画中的建筑物在冰雪的覆盖下显得格外清新，透过水彩画的透明质感，观众可以感受到冰雪在阳光下的闪烁与变化。张玉新通过这种方式，表现了哈尔滨独特的冰雪文化和城市风貌，使作品充满了地方特色和诗意。

3、黑龙江水彩画语言风格的表现技法

3.1 色彩运用的地域特征

冷色调，如蓝色、灰色、白色等，在黑龙江水彩画中占据着重要地位。水彩画家通过这些色调，表现出冰雪覆盖的广阔大地、静谧的河流以及寒冬的肃穆气氛。这种冷色调的运用不仅准确地再现了黑龙江冬季的自然景观，还传达出一种宁静、深远的情感氛围，使观众可感受到北国特有的冰雪世界的美丽与力量。

而春夏季节，随着自然界的复苏和繁茂，画家们通常会运用更多的绿色、黄色和蓝色来表现森林、河流和天空的生机与活力。这些明亮而生动的色彩不仅反映了自然界的变化，也在作品中传递出一种生命力的迸发与希望。而在秋冬季节，色彩则变得更加柔和和内敛，深绿色、棕色、灰蓝色等色调常用于表现大地的宁静和收获后的沉静。这种随季节变化而调整的色彩运用，展现了黑龙江水彩画家对自然的敏锐观察和对色彩表现的灵活运用。

当地的森林、河流、湿地等自然景观，以及满族、赫哲族等少数民族的传统文化，使得水彩画家在创作中更加注重色彩的层次感和透明感。他们通过多层次的色彩叠加与渐变效果，创造出细腻的光影变化和丰富的色彩层次，赋予作品一种独特的视觉深度。

3.2 构图与笔触的地域性表达

首先，黑龙江广袤的自然景观和辽阔的地理环境使得水彩画家在构图时，往往倾向于采用宽广、开阔的画面布局。无论是表现广袤的冰雪平原、蜿蜒的河流，还是茂密的森林，画家们都注重通过宽广的构图来展现大自然的宏大与宁静。例如，在表现冰雪覆盖的原野或广阔的天空时，画家常常将画面的视野拉宽，使用低视角或高视角，以增强画面的纵深感和开阔感，使观众在欣赏作品时可感受到大自然的浩瀚与壮美。

其次，在画面中，画家们通常不会过多地堆砌元素，而是选择几个具有代表性的景物或场景进行表现，通过留白或简化背景来突出主体。这种简洁的构图不仅使得作品更加清晰明了，也增强了画面的艺术感染力和视觉冲击力。例如，在表现一棵孤立的白桦树或一片宁静的湖面时，画家常常通过简化周围的环境，突出树木或湖面的静谧与孤寂，从而传达出一种宁静而

悠远的情感。

在笔触的运用上，黑龙江水彩画家们也展现出独特的地域性表达。由于黑龙江气候寒冷，冰雪覆盖的时间较长，水彩画家们在表现这些题材时，通常采用细腻、柔和的笔触，以表现冰雪的质感和透明感。

4、黑龙江水彩画地域性风格的应用与创新

首先，黑龙江水彩画家们将现代艺术的理念和技术引入传统水彩画创作中。例如，他们借鉴现代主义、抽象艺术、表现主义等艺术流派的理论和技法，打破传统水彩画的局限，尝试在形式和内容上进行创新。这种跨界的艺术探索，使得地域性水彩画作品不仅保留了本土特色，也具备了更广泛的艺术表现力和审美价值。

其次，跨媒介的融合也是黑龙江水彩画与现代艺术结合的重要方式。许多水彩画家在创作过程中，结合油画、版画、数字艺术等多种媒介，进行混合技法的尝试。例如，通过将水彩与数码绘画相结合，艺术家们可以在传统的水彩画基础上，加入现代的视觉元素和动态效果，创造出更加生动和富有表现力的作品。

另外，部分水彩画家在创作中引入现代艺术中的观念性元素，通过作品表达对社会、文化、环境等问题的思考和态度。这种观念性的创作方式，使得黑龙江水彩画不仅在形式上追求美感，更在内容上具备深刻的思想性和社会意义，提升了作品的文化价值和艺术内涵。

最后，技术创新也为地域性风格与现代艺术的融合提供了新的可能性。随着数字技术和新材料的不断发展，黑龙江水彩画家们在创作中开始尝试运用数码工具、混合媒介等新技术，探索水彩画表现形式的多样化。例如，利用数字绘图软件进行初步构图，再通过传统水彩技法进行上色和细节处理，既保留了水彩画的传统韵味，又赋予作品现代的科技感和创新性。

结束语：总之，通过对黑龙江自然环境、文化背景和社会变迁的深入剖析，可以清晰地看到地域性对水彩画创作的深远影响。无论是在色彩的运用、构图的布局，还是在笔触的表现上，黑龙江水彩画家们都通过艺术语言传达出对本土文化和自然景观的深刻理解与热爱。未来，黑龙江水彩画将在保持其地域性特征的同时，不断探索新的艺术表达方式，为中国水彩艺术的发展贡献更多的智慧和力量。

参考文献：

- [1]程思远. 黑龙江水彩画的发展脉络与艺术风格[J]. 艺术评鉴,2023(1):36-40.
- [2]赵占元. 当代黑龙江水彩画地域性的文化传承考察[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2021(4):146-148.
- [3]付丹丹. 黑龙江冰雪文化影响下的水彩画创作题材研究[J]. 新美域,2023(1):52-54.
- [4]张玉新,丁宇. 黑龙江水彩画艺术在多元化发展中写意风格的确立[J]. 艺术研究,2022(6):17-19.
- [5]赵龙. 媒介、图式与跨越:20世纪90年代以来黑龙江水彩画的地域性现象[J]. 美术,2022,65(5):138-140.

作者简介：段洪伟 1988年12月5日（出生年—），性别：女，民族汉，籍贯黑龙江省，学历硕士，单位东北石油大学，职称讲师，研究方向艺术设计。

刘湘，出生年1987.12，性别，女，民族，汉，籍贯黑龙江省大庆市，现所任职单位：东北石油大学艺术学院 职称讲师，学历硕士，研究方向：主要从事环境设计专业和非遗剪纸艺术教学与科研工作。

课题：省哲学社会科学基金青年项目：黑龙江水彩画群体风格研究，项目编号23YSC218