

闲庭乡野意象探析 ——水彩风景与工笔花鸟创作实践研究

王 曙

(成都大学美术与书法学院)

DOI: 10.65285/RWYSHKX.V2I4.014

摘 要: 该系列创作包含水彩风景与工笔花鸟两幅作品, 均为创作者读研时期的创作成果。其读研期间的创作学习大致分为两个阶段: 研一专注户外水彩写生, 研二则沉心钻研传统工笔花鸟, 《山野村居》与《花间猫语》为这两个阶段的代表性作品。研究目的在于梳理读研阶段不同创作方向的实践脉络, 呈现户外水彩写生与传统工笔花鸟创作的阶段性特征, 实现自然实景还原与传统意境表达的创作探索。主要采用实践创作法, 以户外实地写生为基础开展水彩风景创作, 以传统工笔技法研习为核心进行花鸟题材创作, 通过分阶段实践完成作品创作与审美表达。

关键词: 水彩风景、工笔花鸟、写生创作、作品实践

An Analysis of the Imagery of Leisure in the Countryside: A Study on the Creative Practice of Watercolor Landscapes and Gongbi Flower-and-Bird

Shu Wang

college of fine arts and calligraphy, chengdu university (fine arts education major)

Abstract: This series of works includes two pieces: a watercolor landscape and a gongbi flower-and-bird painting, both of which were created during the's graduate studies. The creative learning during this period was roughly divided into two stages: the first year focused on outdoor watercolor sketching, while the second year was dedicated to the traditionalbi flower-and-bird painting. "Mountain and Village Dwellings" and "Cat's Whispers Among Flowers" are representative works of these two stages. The purpose the research is to trace the practical development of different creative directions during the graduate stage, present the phased characteristics of outdoor watercolor sketching and traditional gongbi flower-and-bird painting, achieve a creative exploration of restoring natural scenes and expressing traditional artistic conceptions. The primary method adopted is the practical creation method, conducting watercolor landscape creation based on outdoor field sketching, and-and-bird themed creation centered on the study of traditional gongbi techniques, completing the works and aesthetic expression through phased practice.

Keywords: Watercolor landscape; Gongbi flower and bird painting; Sketching and creation; Artwork practice

前言:

在研究生阶段的艺术创作实践中, 不同艺术媒介对应着差异化的表达方式。上述两幅作品虽在媒介运用与题材选择上差异显著, 却完整呈现出创作者从自然实景观察到主观意境表达的创作转变, 客观记录了其研究生阶段的创作表达路径。研究生入学初期, 其创作存在绘画思维固化、依赖图像素材等问题。为突破创作局限, 创作者以户外写生实践为核心学习路径, 直观传达现场情境的真实感受; 至研究生二年级阶段, 创作者将研一阶段对实景的感知经验融入传统绘画研习, 结合个人审美取向完成中期展览作品创作。

一、正文

(一) 创作主题与创作灵感来源

1. 水彩风景作品: 《山野村居》

图1 《山野村居》

研一《孟屯河谷》的创作灵感, 来源于川西实地采风体验。孟屯河谷山林清幽、民居错落, 雾气氤氲的山野氛

围质朴又静谧。为摆脱依赖图片作画的固化问题,以水彩写生为形式,直观记录自然实景的真实风貌,表达山野清静悠然的自然之美。

2. 工笔花鸟作品:《花间猫语》

图2《花间猫语》

工笔花鸟作品以传统工笔技法为基础,先以白描线条勾勒猫、牡丹、芭蕉、湖石的轮廓,线条流畅细腻,兼具力度与弹性;再以分染、罩染的方式进行设色,牡丹的白中带粉、芭蕉叶的深浅渐变、猫咪毛发的细腻过渡,都体现了工笔设色的雅致与层次。色彩上采用淡雅的莫兰迪色调,背景的浅绿、芭蕉的深绿、湖石的灰褐,与猫咪的白、棕、

黑三色形成柔和对比,既突出了主体,又营造出古典庭院的静谧氛围。猫咪的姿态与牡丹的盛放相呼应,传递出“闲庭信步”的悠然意境。

(三) 两幅作品的内在联系与创作反思

《山野村居》与《花间猫语》虽媒介、题材不同,却形成实践递进关系。前者以实景写生夯实自然观察基础,后者将写生经验转化为工笔语言,二者统一于“师法自然、意境表达”的创作路径,构成从自然感知到艺术创作的完整链条。水彩写生注重实景观察与直观再现,依托户外写生建立真实的视觉经验,凸显媒介灵动性;工笔花鸟侧重传统研习与意境表达,在严谨创作中提升画面把控能力。本次创作实践仍存在不足:水彩对氛围把控不够成熟,工笔在传统与个人语言融合上欠缺深度,理论支撑相对薄弱。后续需强化画论研习与持续写生,在自然观察与传统深耕中提升创作完整性,形成更具辨识度的艺术表达。

结语:

本系列创作以水彩与工笔技法为实践基础,探索不同绘画媒介的美学特征与表达方式。水彩写意灵动,工笔细腻精致,二者风格虽截然不同,却均以“日常之美”为核心,挖掘生活意境,传递朴素的生活美学内涵。

本次作品复盘,既体现了创作中的阶段性提升,也暴露了技法运用与审美把控方面的不足。后续将持续通过写生积累观察能力,深耕传统工笔,打磨笔墨与设色技巧。在观察自然与研习传统的过程中持续精进,创作更具真情表达与独立思考的作品。

参考文献:

- [1] 赵于宏.宋代工笔花鸟画核心技法探析[J].名家名作,2026(06):17-20.
- [2] 李森,折文菁.当代工笔花鸟画的线条表现[J].东方收藏,2025(12):78-80.
- [3] 王萌.水彩《风景写生》[J].语文建设,2025(17):2.
- [4] 及晓玲.工笔花鸟画中线条的美学意义[J].中国民族博览,2025(13):180-182.
- [5] 宋拓宁.当代水彩画中构成语言的运用研究[D].湖北大学,2025.
- [6] 汤澜.当代水彩风景画的意象性构建[J].明日风尚,2025(06):61-63.
- [7] 高燕.水彩风景写生中的色彩情感表达研究[J].鞋类工艺与设计,2025,5(03):189-191.

作者简介:王曙(2001.05-),女、汉族、四川省自贡市、成都大学研究生在读、研究方向:艺术教育。