

Analysis of diversified implications of urban landscape creation for the contemporary transformation of traditional painting

Chuanhao Kan

Tianjin Youth Development Promotion Center, Tianjin, 300041, China

Abstract

Against the backdrop of accelerating urbanization, urban landscape painting has rapidly emerged and gained recognition in mainstream art circles—a development that is neither accidental nor coincidental, but rather an inevitable outcome. Characterized by lofty creative concepts, clear themes, distinctive artistic styles, and diverse content with vibrant artistic expressions, this genre has become a significant force in Chinese painting. Urban landscape painting not only complements the current beautiful urban scenery and architectural geometric aesthetics in China, but also significantly expands the expressive pathways of modern urban landscapes and artistic aesthetics. It embodies people's aspirations and visions for a better urban environment. This paper explores the multifaceted implications of urban landscape painting for the contemporary transformation of traditional painting, examines its development and creative forms, and ultimately summarizes several key insights regarding the diversified transformation of traditional painting through urban landscape creation.

Keywords

urban landscape; traditional painting; diversity

城市山水创作对传统绘画当代转型的多元化启示分析

阚传好

天津市青年发展促进中心, 中国·天津 300041

摘要

在城市化发展进程不断加速背景下, 城市山水画快速崛起, 并获得了主流艺术界认可, 而这并不是偶然, 而是一种必然。城市山水画创作思想高远, 主题明确, 画风鲜明, 多姿多彩的内容与艺术表达形式, 已然成为中国画领域中一股重要的力量。城市山水画是对当前我国城市优美风光与建筑几何美学设计的高度补充, 并且还极大的拓展了现代城市景观和艺术美的表现途径, 其蕴藏着人们对城市美好的向往与愿景。本文探讨了城市山水画创作对传统绘画当代转型的多元化启示, 结合城市山水画的发展和创作形式进行探讨, 最后总结城市山水创作对传统绘画当代转型多元化几点启示。

关键词

城市山水; 传统绘画; 多元化

1 引言

在近十多年来, 国内许多画家怀着美好的憧憬开始尝试城市山水画的创作, 其中, 曾梵志《面具系列之城市》、吴冠中《都市风光》都是那一时期重要的绘画作品, 是十分典型的城市山水画案例。传统绘画是中国文化的重要载体, 在历经了千百年的演变后, 不断的呈现全新的艺术形式, 体现出了它的包容与博大。中国传统山水画承载着中国人质朴的自然主义思想, 追求的人与自然和谐共处, 实现天人合一的终极目标和审美追求^[1]。但是, 随着时代不断的发展, 传

统绘画与时代的不适配性逐渐暴露出来。如果仅从题材上分析可见, 传统绘画的创作聚焦于自然风景及田园景致及古典人物为创作对象, 因而, 与时代创作需求向脱节, 很难真实的反映出现代人熟悉的现代城市生活风光和场景, 在艺术语言表达方面也显得比较的单一, 一些传统的笔墨创作技巧难以真实的展示出城市建筑设计特点及快节奏生活特征; 在精神方面, 传统创作思想也很难与现代城市人们的生活高度契合在一起, 尽管传统创作思想具有不可替代的永恒价值, 然而对现代人城市生活情境和内在的精神逻辑及心灵需求缺乏了人性关怀, 使城市人的个体或群体情绪感受难以表达出来^[2]。因而, 研究与探讨传统绘画当代转型的多元化创作就变得很具有现实价值。城市山水画, 其以城市景观作为主要的聚焦对象, 将传统绘画的创作精神和西方艺术构图法运用

【作者简介】阚传好(1984-), 男, 中国湖北大悟人, 硕士, 从事中国画·城市山水研究。

到创作当中，为人们展现出了一幅充满了现代时尚气息与美好的城市风光，形成了独具城市化艺术画绘画风格，而这又为传统绘画转型提供了全新思路，具体可以提现在创作思想、记忆及构图等方面。而这给了传统绘画当代转型的多元化创作路径以及重要的启示。

2 城市山水画概述

中国城市山水画以充分的融合传统山水画创作技巧和笔墨及现代城市风光作为主要的核心特征。城市山水画一直以来都极力的倡导反映出城市景观与人们生活作为重要的创作理念，通过多样化的艺术手段将城市、景色、人文情感高度结合在一起，其具有自身独特的美学风格和艺术语言。而城市山水这一概念则从字面上就能够感受到其的核心创作思想，以更好的反应现代社会发展和生活方式及现代人的思想等，是一种全新的绘画艺术表现形式^[1]。

3 城市山水画技艺创作特点

3.1 笔墨技艺创新

城市山水画的几何美学和多元化材质及极具特色的现代气质则完全的打破了传统笔墨记忆仅服务于山水的这一限制，完全突破了原来的限制，其中，通过运用精准技艺来塑造出建筑的硬朗、模拟交通和流水等，如：采用侧锋拖笔方式来模拟路面的向前延伸的无边感。其中，陈家泠《贵美静安》则采用一片色彩斑斓来呈现一个新城市，首次将中国传统“界画”技法运用到描绘城市建筑当中，采用了硬朗的轮廓直线来进行勾勒，有通过采用层叠晕染技艺来模拟出现代建筑建筑模型，这实际上已经打破了古典建筑绘画的创作局限^[4]。

3.2 注重现实写实

中国传统绘画着重于体现出超逸的，追求“静”一般的超脱意境。所以传统山水画与现实的关联度并不是很大，同时也不是以表达人的现实生活作为最主要的一个目的。反之，城市山水画所描绘和描绘的恰恰就是传统绘画所忽视的现实世界，所以，其的最大特征就是聚焦于现实世界，关注于社会及人这个个体，或群体画像。现代城市高楼耸立，而高楼所具有的独特的几何美学和高楼群体画像以及城市中的人和人群等，共同的构筑一幅不可言喻的且充满了建筑肌理的现实美感，这为城市山水画创作提供了源源不断的创作素材，也使城市山水画的精神内涵和传统山水画有了一个最大的改变。其中，周隽《上海屋檐下之二》便是最典型的写实画作，该画作用精确的笔墨为我们勾勒出了一幅洋气而又具有时代感的老洋房，极具代表性，能让老一代上海人或者新上海人及外来游客等产生深度的情感共鸣，成为了时代生活的重要的见证。

3.3 多维度视角重构

城市建筑群此起彼伏，鳞萃比栉，层次感丰富，其的美感是多维度，因而，从不同的视角去欣赏就会有不同的美

感，反映出城市多样化的艺术面貌。城市山水画多维度视觉重构体现在角度与空间之间的切换，其中，吴冠中《立交桥》就是一副精美的且极具建筑“骨感”的城市山水画，作者在创作的过程中，该画作用均匀有力的长直线重塑建筑美感，并完整的构建桥梁的钢架硬朗轮廓，同时，还用线条来表达传统书法的所具有的“骨力”，这与现代建筑的协调感不谋而合，该作品贴合了现实社会和城市建设成果，用多维度视角重构。

3.4 形式语言多样

现代建筑设计千变万化，以多样化的设计和复杂的装饰材料及几何设计完整的呈现出来，因而，在创作的过程中需要运用更加丰富的美术语言和记忆来进行描绘，绘画，而非采用传统山水画的“勾、皴、擦、点、染”的笔墨样态来进行体现和呈现，这也完全无法满足显示创作上的需要。城市山水画依照建筑功能的多元化需求、技术进步及人文情感等来进行创作，合理的运用了西方现代艺术绘画技巧、透视法等进行创作，由此丰富了形式语言，以更好的进行创作，将城市的多样化完整的细致的表达出来。而结合当代艺术的核心创作特征可见，在某一时代背景下，不同艺术的交织和碰撞可以实现艺术的在创新，有助于促进多元文化的融合和交流^[5]。其中，李戈晔《历史的记忆——四行仓库》主要是以岩彩材质刻画抗战旧址，这种艺术语言表达的创新能够突显出历史的残酷性和人文反思，因而，该作品极具创新性。

4 城市山水创作对传统绘画当代转型的多元化启示

4.1 突破传统绘画语言限制，以新材料勾勒新的世界

传统山水画是以线条、留白等方式进行创作，主要是聚焦于自然肌理，这种绘画技艺显然是很难满足当代创作需要。因而，在进行传统绘画的创作的过程中，应打破这一创作限制，不应该仅仅只是局限于山水画，还要根据当代创作对象去进行描绘，在保留传统绘画特色基础上合理的改变艺术创作方式，如：合理的拓展线条表现功能，这样就可以使传统绘画语言在现代艺术语境中实现价值上的再生，由此实现创新目的和要求。此外，可大胆的将AI生成技术、3D建模等技术运用到山水意向的重构，并合理的结合摄像技术或者是装置及拼贴等艺术手法来增强艺术冲击力。这也表明了，传统的用墨作为主要材料并非是固定的，不变的，通过合理的融入现代创作对象使用的材料，能够实现用墨的技艺的全新转型。可参考史晨曦《城市倒影》这幅作品所呈现出的新特质，作者通过将传统笔墨和表现主义手法完整的相结合在一起，通过以水影笔墨的方式呈现出全新的绘画形态，以展现出一种灵动性的印象派一般的成像效果。传统绘画当代转型的关键在于，不拘一格，要灵活的善于将山与水或者是现代人的精神状态表达出来。

4.2 以传统绘画为基石，关注现代人的生活

传统绘画创作一直以来都是关注于自然，因而，导致

与现代人的生活场景渐行渐远。真多现代人已经很难从传统绘画中获得情感上的共鸣。因而，很多现代人也无法体会传统绘画所传达出来的情感和思想，以及作品中所想要传达出的意境与美感。城市山水画则并不受限，其是描绘现代城市风光或社会及人等，将现代城市景观纳入到艺术创作范围之内，如此拓宽变拓宽了取材范围。而这也为传统绘画题材提供了新的创作其实。可以实现从自然创作思想逐渐的走如现代生活场景，以传统绘画和表达方式为基础，生动的真实的去描绘人们的生活方式，从现实社会中挖掘更多的创作素材。传统绘画转型关键之一是应聚焦于人的生活状态，当下人们的生活日渐丰富，情感表达方式变得越来越多样，如上文所提到的《上海屋檐下之二》作品，周隽通过几次走访街坊邻居和记录下他们的生活，采用以工笔手法方式将洋房下的居民生活场景一五一十的记录下来，使老建筑和现代人生活时尚感完整结合在一起。这一种创作题材更具有人生活的味道，传递出一种两个时代碰撞产生的空间对比感，让人感受到时代变迁与现代生活的美好。因此，传统绘画应关注和聚焦于现代人的生活，使传统绘画能够和现代人的生活产生高度的情感共振。

4.3 深度挖掘地域文化特色，丰富现实创作内涵

众所周知，不同的城市拥有不同的历史地域特色，而城市山水创作则紧密的结合不同城市的历史地域特色，将这些不同城市的历史文化内涵深刻的挖掘和体现出来，从而使创作题材变得更具有艺术文化内涵。田佳佳《外滩源·苏河长》就完整的讲传统绘画艺术引入到现代艺术创作当中，将黄浦江和苏州河交汇处的广阔场景完整的纳入到写实画面当中，体现出城市山水画的巨大的包容性与题材创作多样性。因而，传统绘画创作的过程中，应注重于地域文化的转化和高度转化，以不断的丰富作品的艺术和文化内涵，夯实创作基础。如：聚焦于地域文化和特色的同时，又灵活巧妙的融入传统绘画所倡导的自然思想，提升作品的文化双重底蕴。

4.4 关注社会现实议题，提高绘画题材时代价值

城市山水创作并不是局限于描绘城市美好风光和建筑而已，同时还会选择一些现实性的社会性一体，如：历史大事和科技发展等，这便使创作题材变得更具有现实性，其中，孙小清创作的《东方大港》便以概括性的笔法等技艺来描绘美丽的壮阔的海港作业情况，通过以高空的角度充分的展现出洋山深水港现代化和宏伟，展现出中国港口建设取得的成

就。因此，传统绘画应图片传统绘画自身的枷锁和局限性，应注重于现实社会，如：运用合理的技艺传递时代发展精神，提升传统绘画的当代价值，以多元化的方式来进行呈现。实现从小众创作到大众参与这一过程，拓宽绘画的创作路径，吸引更多人的关注，可以降低大众对作品的理解门槛^[6]。

4.5 拓宽传播渠道，利用新媒体扩大宣传范围

由于传统绘画传播渠道比较有限，因而需要借助新媒体渠道彻底打破时空上的限制。其中，史晨曦的《城市倒影》由于采用传统的水墨创作方法和独特的画风而引起很多人关注，其中，在抖音、快手及小红书上引起很多人们的赞赏和热议。这一次绘画与科技之间的深度互动表明了，传统绘画应积极的理由新媒体来进行宣传，并且加大在新媒体上的宣传，以不断的扩大影响力。

5 结语

随着城市化一体化进程的不断加速，城市山水画创作，作为传统山水画与当代城市艺术创作语境相互的融合与碰撞的新形态，其为传统绘画艺术发展提供了重要的启示。同时，这也逐渐成为中国传统绘画创作的新方向。从城市山水画发展历程来看，城市山水画彻底的改变了传统绘画的创作形式和载体，尤其是创作技巧上变得更加丰富多样，实现了我国的传统绘画的二次创新。而传统绘画应积极的吸收城市山水画创作上的优点，应拓宽传统绘画的题材选择，聚焦于现代社会和人等，应融合时代精神，进一步的提升作品的文化的创新高度和实践性，巧妙的理由新媒体扩大宣传，吸引更多人们的关注，以提升传统绘画在现代人心中的地位，实现创作上的转型，以获得更好的发展。

参考文献

- [1] 邹景欣,王睿婕,王微曦.为山河立传 展笔墨雄心--董继宁的山水画创作分析[J].收藏与投资, 2023, 14(12):19-21.
- [2] 迟琮霖.当代城市题材山水画画语言的研究[D].哈尔滨师范大学,2023.
- [3] 郑工."都市山水"中的自然观--当代山水画主题创作的历史转换[J].中国文艺评论, 2022(1):13.
- [4] 王中伟."城市山水"的绘画性探析——以李可染"城市山水"题材作品为例[J].艺术品鉴, 2018(15):2.
- [5] 杨锋.中国当代美学与都市山水画的创新发展[C]//中华美学学会2018年会暨"改革开放与当代美学的发展"学术研讨会会议论文集(三).2018.
- [6] 陈通.当代都市景观题材山水画的笔墨表现形式[D].西南大学.