

Research on the Expression and Innovation of Regional Cultural Elements in Watercolor Painting

Haoran Zheng

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

With its unique transparency, fluidity, and lyricism, watercolor painting has become a significant medium for integrating Eastern and Western artistic languages. Against the backdrop of global cultural convergence and the awakening of regional consciousness, regional culture provides profound nourishment for the individual development and contemporary transformation of watercolor painting. This paper systematically explores the manifestations and intrinsic mechanisms of regional culture in watercolor painting from three dimensions: regional aesthetic characteristics, visual language transformation, and contemporary innovation pathways. The study posits that regional culture is not merely reflected in the extraction of visual symbols but also signifies the permeation of spiritual temperament and emotional structures, which are reconstructed within the watercolor medium through color systems, spatial narratives, and material experimentation. The regionalized practice of watercolor painting is not a simple reproduction of landscapes but a dual consciousness of cultural identity and artistic language. By leveraging modern interpretations of traditional aesthetics, cross-medium integration, and an international perspective, it fosters dynamic dialogue between national and universal dimensions of watercolor art, offering a locally rooted aesthetic dimension to contemporary visual culture.

Keywords

Watercolor painting; Regional culture; Artistic language; Contemporary transformation; Visual storytelling

水彩画中地域文化元素的表达与创新研究

郑浩然

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

水彩画以其独特的透明性、流动性与抒情性, 成为融合中西艺术语言的重要载体。在全球文化交融与地域意识觉醒的背景下, 地域文化为水彩画的个性发展与当代转型提供了深层养分。本文从地域美学特征、视觉语言转换与当代创新路径三个层面, 系统探讨地域文化在水彩画中的表现形式与内在机制。研究认为, 地域文化不仅体现为视觉符号的提取, 更指向精神气质与情感结构的渗透, 通过色彩体系、空间叙事与材料实验在水彩媒介中得以重构。水彩画的地域化实践并非简单的地貌再现, 而是文化认同与艺术语言的双重自觉, 借助传统美学的现代诠释、跨媒介融合与国际视野, 推动水彩艺术在民族性与世界性之间建立动态对话, 为当代视觉文化提供具有本土根基的审美维度。

关键词

水彩画; 地域文化; 艺术语言; 当代转化; 视觉叙事

1 引言

水彩画自19世纪经西方传入中国, 便逐步走出了一条从技法移植到文化内化的道路。其媒介特性——水的流动、色的透明、笔意的偶然——与中国传统美学中的“水墨韵味”“虚实相生”等观念存在内在共鸣, 使之成为中国画家融合中西、抒发本土情感的重要画种。近年来, 在全球艺术同质化倾向与地域文化自觉并存的语境下, 水彩创作呈现出从“风景写生”向“文化表达”的转向。地域文化作为重要的创作资源, 不仅提供了差异化的视觉素材, 更蕴含着一方

水土特有的历史记忆、审美心理与精神气质。然而, 当前许多创作仍停留于表象符号的搬运, 缺乏对地域精神的内化与当代转化。

2 地域文化与水彩艺术的内在关联

2.1 地域审美的多重维度

地域文化是在特定自然与人文环境中长期积淀形成的整体性表达, 它既包括可见的物质形态, 如地貌特征、民居样式、民间工艺, 也包含不可见的精神维度, 如集体记忆、审美习惯与情感结构。例如, 江南的湿润秀雅塑造了其尚“淡”、尚“韵”的审美取向, 而西北的苍茫辽阔则孕育了厚重、朴拙的视觉性格。这些审美特质并非静止的符号, 而是可被感知、体验并转化为艺术语言的精神资源。水彩画

【作者简介】郑浩然(2002—), 男, 中国黑龙江富裕人, 在读硕士, 从事水彩方向研究。

家对地域文化的汲取，正是要从这些具体经验中提炼出视觉形式与情感节奏，使画面成为承载地方精神的“有意味的形式”。

2.2 水彩媒介的兼容特质

水彩的材料特性——特别是水的流动性、色的透明性与干燥后的颗粒感——为其表现地域文化提供了独特优势。其透明叠加的特点适于表现空气感与光影变化，易于捕捉江南水乡的朦胧或高原阳光的清澈；水的随机渗化则可模拟山岩的肌理或植被的蓬勃生机。这种媒介的敏感性与东方艺术重视“偶然天成”“气韵生动”的理念不谋而合。例如，王肇民先生的水彩作品虽吸收西方方块结构，但其用色浓郁、笔法坚实，在静物中灌注了岭南地区特有的饱满生命力，体现了媒介特质与地域气质的内在融合。

2.3 本土化进程中的地域自觉

中国水彩的地域化探索伴随其整体发展历程。早期如关广志、李剑晨等先生在引进西方水彩体系时，已开始有意识描绘北京古城、江南园林等本土景观。改革开放后，水彩创作的地域意识进一步凸显，各地画家群体逐渐形成基于本土视觉经验的风格探索，如湖北水彩的浑厚凝重、上海水彩的轻快灵动、黑龙江水彩的辽阔苍润等。这一过程并非封闭的地域主义，而是以地域为基点，通向对民族气质与个人语言的追寻，标志着水彩艺术从“移植模仿”进入“语言建构”的阶段。

3 水彩画中地域文化元素的视觉转化机制

3.1 色彩体系的在地性重构

色彩是地域文化最直观的情感语言。水彩画家通过对地方自然色彩与文化象征色彩的提炼与重组，构建出具有识别度的色彩意象。例如，画家陈流在表现云南题材时，常运用饱和鲜明的原色与补色，叠染出热带地区浓郁、炽烈的视觉氛围，其色彩组合显然受到少数民族服饰与自然植被的启发，但在对比与调和中进行主观强化，脱离了单纯写实的范畴。而在表现徽州民居时，画家多采用青灰、褐赭与粉白的低饱和度色调，通过多层罩染呈现粉墙黛瓦在时光中沉淀的斑驳质感，色彩在这里成为历史记忆的载体。这种色彩运用已不是客观记录，而是结合了地域色彩基因与个人情感体验的意象化创造。

3.2 空间叙事的地域逻辑

空间处理是承载地域文化心理与观看方式的关键。中国传统绘画的“散点透视”“可游可居”的空间观念，深刻影响了水彩画家对地域景观的构图组织。例如，在表现湘西吊脚楼群落时，画家黄铁山并未采用焦点透视的纵深感，而是通过平面化的层次叠加、房屋的错落穿插与江岸的曲折引导观者视线“穿行”于画面之中，再现了山地建筑依势而建、人与自然交织的生存智慧。水彩特有的水迹边缘与虚实过渡，进一步柔化了空间界限，形成一种流动的、记忆性的空间体验，恰如地方性知识的口头传承，既有结构又充满变量。

3.3 肌理语言对材质文化的转译

水彩的肌理语言（包括笔触、留白、沉淀、冲渍等）为转化地域物质文化提供了细腻手段。在描绘西北黄土高原时，画家常采用干画法叠加、枯笔皴擦，并利用水彩颜料的沉淀特性模仿沙土的粗砺质感；而在表现江南水网时，则多运用湿画法渲染，让色彩自然交融，形成水汽氤氲的朦胧效果。更进一步，一些画家尝试将综合材料与水彩结合，例如在表现渔港题材时，于画面中融入少许细沙或拼贴渔网纤维，在视觉与触觉双重层面唤起对沿海地区劳作与材质的感知。这种肌理创造，使地域的“物质性”得以融入绘画的“物质性”之中^[1]。

4 当代水彩创作中地域文化的创新路径

4.1 从“符号引用”到“结构再造”

创新首先体现在对地域文化元素的深度解构与重组。避免对民居、服饰、图腾等符号进行表面化粘贴，而是抽取其形式规律与文化隐喻，融入当代视觉结构。例如，青年画家彭毅的作品《苗岭音迹》系列，并未直接描绘苗族银饰或刺绣图案，而是将银饰的线性结构与刺绣的色彩节奏抽象为画面中交织流动的点、线、面，结合水彩的透明层叠，形成如音乐般律动的视觉场域，地域文化在此转化为一种现代的视觉语法。

4.2 媒介跨界与观念注入

当代水彩的边界日益开放，与数码影像、装置、水墨等媒介的融合，为地域表达开拓了新维度。艺术家可能以水彩为基底，结合数字输出局部图像，或引入观念摄影的构图逻辑，对地域景观进行超现实拼贴，探讨传统与现代、真实与记忆的复杂关系。这种跨媒介实践，使地域文化议题超越了风情展示，进入当代社会与文化批判的层面，回应了全球化下的身份思考。

4.3 个体经验与地方精神的对话

真正的创新，源于画家以独特的个人视角与水彩语言，与地域精神展开持续而深刻的对话。这种对话不是浮光掠影的采风，而是基于长期扎根的深度体验，最终生成一种既植根于地方集体记忆、又彻底个人化的艺术表达。例如，在表现东北地域风貌时，一些创作通过对寒地自然与工业遗产色彩的凝练与再造，展现了刚健而深沉的视觉性格^[2]。对湖南水彩地域特性的溯源则揭示，其风格的形成并非偶然，而是画家对当地湿润气候、历史积淀与人文性格内在共鸣的外化结果^[3]。同样，在新疆等多元文化区域的水彩创作中，那些打动人心的作品往往超越了风景表象，承载着创作者对土地与人民的深厚情感与人文观照^[4]。

5 思考与展望：构建可持续的地域创新生态

5.1 革新教学体系：从采风写生到文化研究与视觉转译

院校教育是塑造未来艺术家的起点，也是地域文化得

以系统性传承与创造性转化的关键环节。当前水彩专业教学中的地域题材课程，往往局限于“采风写生”模式，易流于对自然风貌与民俗符号的表层记录，陷入风景明信片式的创作窠臼。要实现真正的创新，必须推动教学理念与实践方法的深层变革。首先，课程设计应超越技法训练，强化“文化研究”的维度。在教学过程中，应引导学生深入田野，不仅用眼睛观察，更需通过地方志阅读、口述史采集、民俗活动参与等方式，理解特定地域的历史脉络、生存哲学与审美心理。正如相关教学研究所指出的，在云南等地区的艺术教学中，唯有将文化理解置于技法学习之先，才能引导学生超越表象，触及地域精神的内核^[5]。

其次，教学核心应从“再现”转向“视觉转译”。这要求设置专门的工作坊与课题，训练学生如何将感受到的文化气息、历史厚度与精神特质，转化为具体的水彩语言。例如，如何将一座古建筑的沧桑感，通过色彩的多层罩染与留白技法来体现时光的层次；如何将民间故事的叙事节奏，转化为画面构图中的疏密关系与视觉引导。教学应鼓励学生建立个人的“视觉词汇库”，从地域素材中提炼出点、线、面、色、质的独特组合方式，从而完成从文化素材到个性化艺术语言的跳跃。只有经过这般严谨训练，学生方能摆脱对地域符号的依赖，创作出既有文化根脉又具备当代形式感的作品。

5.2 深化学术研究：构建地域水彩的理论话语与批评范式

健康的地域水彩生态离不开严谨学术研究的支撑。目前，针对地域水彩的评论常陷入两种误区：一是过于强调题材的独特性，进行“风情颂歌”式的褒扬，缺乏艺术本体的深度剖析；二是套用西方当代艺术理论进行削足适履的解读，脱离作品具体的文化语境。因此，构建专属的理论话语与批评范式迫在眉睫。理论界首先应致力于基础性研究，系统梳理不同地区水彩画发展的历史脉络、代表画家的风格演变及其与地域文化互动的具体案例。例如，对湖南水彩地域特性的历史探究，揭示了其风格形成与当地自然环境、人文历史之间深刻的共生关系；而对新疆等地题材创作的解读，则凸显了超越风情记录、渗透人文关怀的深层价值。此类研究为后续的批评与理论建构奠定了坚实的史料基础。

进而，批评实践需要建立多元、立体的分析框架。这包括：其一，形式语言分析，深入解读色彩体系、空间结构、肌理制作等如何承载并转化了地域特性；其二，文化研究视角，探讨作品如何回应地方认同、全球化冲击、城乡变迁等当代议题；其三，艺术社会学考察，分析地域水彩创作群体、

展览机制与地方文化政策之间的互动关系。批评家应秉持专业精神，既能够敏锐发现那些在语言上进行实验、在内涵上进行深挖的优秀创作——如在东北地区水彩创作中，对地域色彩体系的提炼与再造所展现出的传承与创新——也能对重复、浅表的“地域风格”产品提出建设性批评。通过这种严肃的学术对话，才能引导创作脱离表象，向着精神深度与语言精度不断掘进。

5.3 完善展示与传播机制：搭建多层次平台与推动国际对话

创作与研究的成果，最终需要通过有效的展示与传播机制进入公共视野，完成其社会价值与文化影响力的实现。一个完善的机制应当是多层次、专业化和开放性的。在基础层面，地方画廊、艺术中心和美术馆应承担起发掘与培育本地艺术家的责任，定期举办具有策展思路的地域主题展，不仅展示作品，更通过讲座、工作坊等形式阐释作品背后的文化逻辑。对于具有实验性的探索，应给予更多展示机会，营造鼓励创新的氛围。例如，在探讨渔港题材的创作中，有实践通过融入综合材料来拓展水彩的质感表现，此类在材料语言上的探索，正需要在专业平台上获得充分的展示与讨论。

6 结语

地域文化为水彩画带来的，远不止新的描绘对象，更是一套差异化的感知方式与精神坐标。通过色彩、空间、肌理等语言层面的自觉转化，以及观念、媒介与个体经验的当代融入，水彩画能够超越地域表象，触及文化深处的记忆与情感。未来的路径，在于持续深化“语言研究”与“文化体认”的双重功夫，在全球化语境中，锻造出一种根植本土、回应时代、具有美学普遍性的水彩艺术语言。这既是中国水彩走向成熟的必经之路，也是其在世界艺术格局中贡献独特价值的根本所在。

参考文献

- [1] 林盈月.渔港题材水彩画创作与综合材料的融合实践探究[D].东华大学,2025.
- [2] 高涵.地域文化色彩在水彩画创作中的运用与传承——以东北地区为例[J].艺术教育,2025,(08):167-170.
- [3] 龚力.湖南水彩画地域特性探究[D].湖南科技大学,2010.
- [4] 孙显飞.人文关怀的视觉呈现——以新疆题材水彩画创作为例[J].艺术大观,2025,(07):19-21.
- [5] 陈建勇.云南地域文化背景下的水彩画专业教学对策分析[J].江西电力职业技术学院学报,2023,36(11):40-42.