

水利题材中国画创作研究

王怀振

(山东省菏泽市直机关, 山东 菏泽 274000)

【摘要】水利题材中国画是记录水利工程发展、传播水利文化、弘扬民族精神的重要载体,它突破了传统山水画“寄情林泉”的隐逸倾向,以山水、工程、人物的巧妙结合丰富了中国画题材。在创作技巧上,采取“造势与留白共生”的构图手法营造深远意境,运用“刚柔并济”的笔墨表现水利工程的坚硬和水的灵动,采用“浓淡相宜”的色彩传递不同时代的气息。水利题材中国画兼具文化传承、精神引领和审美价值,未来需在创作题材、艺术语言和学理体系上持续拓展,绘就新时代人水和谐图景。

【关键词】水利题材;中国画;水利文化;治水智慧

【中图分类号】TV213.4

【文献标志码】A

【文章编号】1009-6159(2025)-11-0001-04

Research on the Creation of Chinese Paintings with Water Themes

WANG Huaizhen

(Directly affiliated institutions in Heze City, Shandong Province, Heze, Shandong 274000, China)

Abstract: Water-themed Chinese paintings serve as an important carrier for recording the development of water projects, disseminating water culture and carrying forward the national spirit. Breaking away from the seclusion tendency of traditional landscape paintings that "express emotions through forests and springs", they enrich the themes of Chinese paintings by the ingenious integration of landscapes, projects and figures. In terms of creation techniques, the composition method of "coexistence of momentum construction and blank-leaving" is adopted to create a profound artistic conception; the brush and ink technique of "combining hardness with softness" is used to depict the solidity of water projects and the vividness of water; and the color application of "appropriate shades" is employed to convey the ethos of different eras. Chinese paintings with water themes possess the values of cultural inheritance, spiritual guidance and aesthetic appreciation. In the future, it is necessary to continuously expand the creative themes, artistic language and theoretical system, so as to depict the harmonious picture of human-water coexistence in the new era.

Key words: Water themes; Chinese painting; Water culture; Water improvement wisdom

自古人类与水为伴,因此,治理水患、兴修水利,便成为关乎民族存续和文明演进的重要措施。从大禹治水到都江堰工程,历代画家用笔墨丹青记录着中华民族的治水智慧。水利题材中国画突破了传统山水画“寄情林泉”的隐逸倾向,将创作视角转向人类改造自然的实践场域,丰富了中国画的题材类型。此类作品不仅将水利工程的雄伟气势与自然山水的灵秀之美相统一,展现出水利工程的物质形态,更将治水的艰辛与民族精神的传承相呼应,凝练出中华民族在治水过程中形成的“艰苦奋斗、团结协作、勇于创新”的精神,

成为记录水利工程发展、传播水利文化、弘扬民族精神的重要载体。水利题材中国画通过山水、工程、人物的巧妙结合,营造出意境深远的美感,为中国画坛注入了新的生机。

1 历史脉络与理念传承

1.1 在古代水利画作中感悟古人智慧

我国古代水利工程源远流长,蕴含着古人的治水智慧,从润泽千里的郑国渠,到贯通南北的

收稿日期:2025-09-25

作者简介:王怀振,男,山东省菏泽市直机关干部

京杭大运河,再到道法自然的都江堰等等,这些水利工程的探索为美术创作提供了丰富的素材。古代水利题材中国画虽未形成独立流派,却已在各类画作中初现雏形。北宋郭忠恕(传)《柳龙骨车图》和南宋李嵩(传)《龙骨车图》,便以工致细腻的笔法,描绘了以畜力牵引龙骨水车进行农田灌溉的情景:一架龙骨水车安置于近水地头,车槽斜卧在田埂上,一名牧童执鞭驱牛,带动水车缓缓转动,清流顺着木质链板流动,实现了引水灌溉,充分彰显了古人机械制造和在水力利用上的智慧。宋代杨威(传)《耕获图》、元代程棨(传)《摹楼璩耕作图》等画作对当时先进的水利机具也进行了详细描绘,这些水利机具的发明,使农田灌溉更加高效,有力保障了水稻高产稳产,折射出南宋时期较完备的水田耕作体系。通过研究此类绘画中的水利机具,可更直观感受到劳动技术的进步,更深层领悟到古人识水用水的智慧。

1.2 在民国水利画作中感受民族精神

民国时期社会动荡,战争不断,水利失修,水旱灾害频发,救亡图存成为这一时期的主要任务。水利题材中国画也随之发生变化,题材日益丰富,内涵更加深刻。许多画家以画笔为武器,通过描绘水利工程的破损和重建,呼吁社会关注民生、振兴水利。赵望云在《农村写生集》中,多次描绘黄河沿岸坍塌的堤坝、干涸的渠道等,这些水利工程破败不堪,与百姓抗旱的身影映衬,反映了水利设施破损对民生的不利影响,呼吁社会重视水利工程建设,类似写实风格让水利题材绘画更加贴近社会现实。这个时期的画作最主要的思想是体现“家国情怀”,通过描绘水利工程的困境,反映民族危亡时期社会的变化和民生的疾苦,体现了中国画“关注现实、服务时代”的价值转向。

1.3 在现代水利画作中体悟时代美感

进入现代发展阶段,水利题材中国画在艺术风格上呈现出多元化趋势。这一时期画师的创作视野更加开阔,笔下更多关注生态水利、科技水利、文化传承等时代课题,作品也因此具有鲜明的现代印记。具体而言,现代水利题材中国画不再局限于传统山水,而是拓展到大型水利枢纽、生态水利工程、跨流域调水系统等多个维度,主

题更加丰富,也更具时代特色。如范扬的《三峡大坝》,就是这一类创作的代表。其画作中,大坝巍峨耸立,江水滚滚而来,船只往来穿梭。它用粗犷的笔墨和浓烈的色彩形成鲜明对比,展现出三峡工程的宏伟壮阔,打破了传统山水画“重山轻水”的格局,构建出“以工程为主体、以山水为背景”的新型的构图。

不仅如此,现代水利题材中国画在语言上还融合了传统笔墨与现代艺术,形成了写实与写意并存的多元风格。杨晓阳的《黄河小浪底》就运用了这一表达方式,画作通过夸张的构图方式、强烈的色彩对比,展现水库大坝的壮美、水流的磅礴,体现了“中西融合”的现代艺术风格,让观众深切领略到现代艺术的魅力。

2 创作技巧与艺术表达

2.1 以造势与留白共生的构图凸显意境幽远

构图是中国画的灵魂,水利题材中国画特别注重通过构图来展现工程的雄伟气象。在整体布局上,这些作品常采取“造势与留白共生”的手法,营造出深远的意境。对于三峡大坝、南水北调、京杭大运河等大型水利工程,多采用全景式构图,以宏阔的视野展现工程的全貌。范扬的《南水北调中线工程全景图》就是这方面的代表,画作以横向长卷的形式展开,自丹江口水库到北京团城湖,将水库、渠道、渡槽、隧洞等水利设施串联起来,画面中远山连绵起伏、近水绵延不绝,水利建筑错落其间,宏伟的景象充分展现出来。虚实相生也是水利题材中国画常用的构图方式,这种手法既追求写实,精准刻画水利工程的形态结构;也注重写意,以笔墨营造深远的空间意境。黄宾虹的《溪山水利图》就是其中一个例子,他以写实手法描绘近处的水坝、渠道和农田,展现出丰富的细节、逼真的形态;以写意手法描绘远处的山峦、云雾,通过朦胧的笔墨展现深远的意境。这种虚实结合还表现在对水流的描绘,以线条勾勒近水,清晰可见;以留白和淡墨晕染远水,若隐若现,在展现水的灵动时,营造出“虚实相生、意境悠长”的艺术效果,这种虚实结合的技法使画作的意境大幅提升。

2.2 以刚柔并济的笔墨凸显厚重灵动

笔墨作为中国画的灵魂,为水利题材中国画

创作提供了形式语言的基础。这类作品中,在笔墨运用上常采用“刚柔并济”的手法,主要是表现水利工程的坚硬特质和水的灵动。在描绘水利工程的坚硬时,多采用浓墨、焦墨、枯笔等技法。潘天寿的《三峡大坝图》就是一个典型的例子,他用粗壮的线条勾画大坝的轮廓,整个线条刚劲挺拔,给人一种力透纸背的感觉;大坝的墙体通过浓墨、焦墨皴擦点染,展现出混凝土的厚重,这种笔法正是中国传统画作中“骨法用笔”的追求。而在描绘水的灵动时,则常运用淡墨、湿笔、泼墨等技法来展现水的韵律特点。李可染在《漓江水利枢纽》中,正是通过淡墨的层层晕染,营造出江水清澈透明的质感;并以简练流畅的线条勾画出细密的水波纹路,将其与浓墨绘就的水利设施形成强烈对比,准确传达出水的灵动美感。

2.3 以浓淡相宜的色彩凸显时代气息

色彩作为中国画传递意境的重要语言,在水利题材中国画创作中呈现出“浓淡相宜”的特征。在表现古代水利工程时,多采用素雅的色调。画作以墨色为主,辅以浅绛、青绿等传统色系,突显水利工程的历史厚重。张大千的《都江堰图》正是这一风格的代表。作品以浅绛色为主调,山石、堤坝以淡赭石、淡花青渲染,墨色与色彩交融,还原了都江堰“道法自然”的古朴风貌,让观众更直观感受到传统水利工程沧桑的历史韵味。而在表现现代大型水利工程时,更倾向于采用浓烈的色调。这类画作多运用大红、金黄、深蓝等色彩,展现水利建设的蓬勃气象。周韶华在《黄河大坝》中,正是用大红色渲染天空和大坝主体,配以金灿灿的黄色表现阳光,又用深蓝色描绘黄河水的深邃,两者形成强烈的色彩对比,突显出黄河大坝的雄伟壮阔。随着生态理念的深入人心,水利题材作品的色彩语言也悄然转向和谐的色调。绿色、蓝色、黄色等自然色彩的巧妙调和,营造出和谐共生的画面意境,向观众传递出生态和谐的理念。王明明在《江南生态水利图》中,通过描绘葱郁的草木绿、清澈的水体蓝与温润的土黄色相互交融,形成和谐统一的色彩关系,让观众在欣赏江南水乡的优美风景的同时,感受生态环保的时代气息。从素雅到浓烈,再由浓烈归于和谐,水利题材中国画色彩运用的变化,反映了不同时期水利工程的风貌特征,在视觉层面构建了中国治水

理念的历史演进图谱,为理解水利文化提供了视觉路径。

3 思想内涵与价值引领

3.1 在传承治水精神中凝聚民族奋进力量

治水精神是中华民族精神的重要组成部分。从大禹“三过家门而不入”的奉献,到李冰父子“道法自然”的智慧,再到当代建设者敢为人先的担当,这种精神始终是凝聚民族前行的重要力量。水利题材中国画通过视觉表现形式记录治水历程,成为传承这一精神的重要载体。龙瑞、王珂合作的中国画《红旗渠》正是展现治水精神的代表。画面采用俯瞰视角,再现了红旗渠在群山间蜿蜒向前的壮阔场景。远处隐约可见的修渠人群,与磅礴山水形成强烈对比,恰如其分地诠释了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”红旗渠精神。而冯远的《大禹治水图》则以写意笔法,再现了大禹治水的场景。画面中大禹身披蓑衣,手持耒耜,目光坚定,民众紧随其后,大家齐心协力,与洪水抗争的场景浮现在眼前。通过对大禹形象的塑造和治水场景的描绘,展现了古人协力治水的壮阔场景。这类作品通过严谨生动的艺术表现,将抽象精神转化为可感知的视觉意象,让观众在审美体验中完成精神传承,为新时代凝聚起源源不断的奋进力量。

3.2 在贯彻生态理念中引领人水和谐发展

随着生态文明建设的推进,“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态理念成为共识。在这一背景下,水利题材中国画创作视角发生转变,将生态价值与美学表达置于同等重要的位置,在展现水利工程功能价值的同时,更注重呈现工程与生态的和谐关系。贾又福的《太行生态水利图》系列画作,就是这方面的代表作品,他以太行山区自然景观为背景,描绘青山绿水、溪流潺潺,将生态护岸、人工湿地等水利工程与自然环境有机融合,形成了“山水相依、生生不息”的美好意境,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。许多表现传统水利工程的作品也蕴含着生态智慧,同样在绘画中得到彰显。以历代描绘都江堰的作品为例,画家往往通过精准表现“鱼嘴分水、飞沙堰泄洪、宝瓶口引水”这一无坝引水系统的科学布局,以视觉表现形式传达出古人“道法自

然、因地制宜”的治水理念。这类作品不仅具有艺术审美价值,更成为传播传统生态思想重要载体。

3.3 在记录时代变迁中展现水利发展成就

水利工程是人类文明演进中一座座无声的里程碑。从李冰父子筑就的都江堰,到贯通南北的京杭大运河;从治理淮河的浩大工程,到巍然耸立的三峡大坝,再到今天纵横中国的南水北调工程,每一阶段的水利成就都是社会进步的见证,映照出一个时代的治理智慧。而水利题材中国画则以艺术的形式,系统记录着这一历史进程,形成了一部见证时代变迁的“视觉史册”。回望传统,张择端的《清明上河图》以汴河漕运为叙事主线,精细刻画了桥梁、堤坝、码头等水利设施。画中漕船往来如织,码头作业繁忙,反映了当时社会的繁荣。这幅长卷,已超越了艺术本身,为研究北宋水利史、社会史提供了珍贵的图像资料。随着时代发展,水利题材的中国画在创作手法上呈现出新的特点。李可染的《千岩竞秀万壑争流图》,在传统山水创作手法上注入现代审美,整体构图仍保持山水画的散点透视,但在山体的块面分割和流水的线性组织中,融入现代抽象艺术。这种“古意新诠”的创作理念,使古典山水焕发出全新的生命力,见证了传统中国画向现代的转型。进入当代,这一题材的创作在艺术语言上开始了新的探索。《龙羊峡水电站》就是一个典型的例子,其在表现形式上大胆突破,运用斧劈皴法勾画山峦的嶙峋质感,并通过峡江激流与混凝土大坝的视觉对比,展现人定胜天的时代精神,实现了艺术表达与时代主题的统一,使观众感受到现代画作的时代气息。

4 当代价值与研究展望

水利题材中国画以笔墨形式,记录了我国水利事业发展的历程,让观众在欣赏艺术作品的同时,更直观感受不同时期的水利文化。这种水利

文化承载着丰富的治水智慧,至今仍为当代水利建设重要参考。水利题材中国画,正是将这一深厚的文化体系,转化为可感知的视觉图像,为传承治水精神提供载体。我们欣赏都江堰系列作品,会感悟到“道法自然”的生态理念;观看京杭大运河系列画作,会被贯通南北的壮观图景震撼,这些作品将抽象的水利思想具象化为形象的画面,让观者在审美体验中,更深刻地理解中华治水文明的丰富内涵。水利题材中国画创作在精神层面同样发挥着引领作用,从古代《大禹治水图》中万众一心的治水场景,到现代《红旗渠》中凿山引水的建设者身影,这些画作通过视觉化的艺术语言,记录了一段段动人的治水实践,彰显出中华民族攻坚克难的创造精神。

面向未来,水利题材中国画应在承续传统中开拓新境。在创作题材上,突破现有的题材局限,将视角向智慧水利、生态修复等新兴领域拓展,用更开阔的视野展现当代中国水利建设;在艺术语言上,在坚守传统笔墨韵味的基础上,多运用数字媒介等新型表现手段,提升画作的感染力;在学理上,着力构建“水利美术”这一专门领域的理论体系,为创作实践提供学术支撑。通过这种持续的内涵深化和形式拓展,水利题材中国画方能以更加丰富立体的视觉叙事,绘就新时代人水和谐的生动画卷。

参考文献

- [1] 胡非玄.黄河三门峡题材画作评录(上)——黄河题材绘画研读之七[J].南腔北调,2024(1):18-33.
- [2] 王磊.地标与人情:大运河历史图像中的城市塑造和社会纪实[J].创意设计源,2024(2):16-21.
- [3] 邢程.笔墨文化元素在国画创作中的运用初探[J].喜剧世界:中,2021(7):51-53.
- [4] 飞乐鸟工作室.水彩风景绘[M].北京:中国水利水电出版社,2014.
- [5] 鲁静.解读黄河文化的时代精神:中国水利政研会工作会议暨水文化建设研讨会论文集[C].武汉:长江出版社,2013.

(责任编辑 李浩)