

笔墨传承与意境：山水画审美教育内核探析

王欣

新疆艺术学院

DOI:10.12238/er.v8i10.6496

[摘要] 山水画审美教育以笔墨传承与意境营造为核心内容。笔墨是技法体系的关键要素，笔墨传承对传统民族文化中的笔墨技巧以及审美范式对于当代审美教育具有积极推动作用，而意境则可以借助情景交融的方式，构建起更为富足的精神空间，提升当代审美的感染力，以增强文化认同和文化自信。切实将笔墨传承与意境营造融为一体，在两者统一当中展开山水画审美教育，能起到事半功倍的效果。

[关键词] 笔墨传承；意境；山水画；审美教育

中图分类号：J20-05 文献标识码：A

Ink Inheritance and Artistic Conception : Analysis of the Core of Aesthetic Education of Landscape Painting

Xin Wang

Xinjiang Arts University

Abstract: The aesthetic education of landscape painting takes the inheritance of pen and ink and the creation of artistic conception as the core content. The pen and ink is the key element of the technique system. The inheritance of pen and ink plays a positive role in promoting the pen and ink skills and aesthetic paradigm in traditional national culture for contemporary aesthetic education, while the artistic conception can build a richer spiritual space and enhance the appeal of contemporary aesthetics by means of the integration of feelings and scenes, so as to enhance cultural identity and cultural confidence. Effectively integrate the inheritance of pen and ink and the creation of artistic conception, and carry out the aesthetic education of landscape painting in the unity of the two, which can play a multiplier effect.

Keywords: pen and ink inheritance; artistic conception; landscape painting; aesthetic education

引言

快餐文化盛行的大背景下，山水画审美教育备受关注。传统山水画审美教育仅停留在对技法的讲解传授上，忽视了对笔墨传承和意境营造的关注，弱化了当代山水审美教育的积极作用。笔墨传承可以充分借鉴吸收传统文化的营养，营造意境则可以通过更具感染力的表现形式焕活山水画的丰富内涵和情感表达。两者统一推进，是山水画审美教育的核心内容，也是构建高效审美教育体系的关键举措^[1]。

1 山水画笔墨传承：审美教育的根基

1.1 笔墨技法的历史脉络梳理

细致剖析中国山水画，发现在其千年传承过程当中已形成独特的笔墨技法谱系。从魏晋南北朝顾恺之的柔美的线条勾勒到唐代李思训父子青山绿水的设色运笔，再到五代董元平淡纯朴的水墨。笔墨技法在不同历史时代演变出不同的时代特色，是不同社会历史阶段整体发展情况的缩影。宋代郭熙《林泉高致》中“三远法”与笔墨结合，拓展空间表现；元代赵孟頫以“古意”倡导笔墨回归，倪瓒“一河两岸”式极简笔墨，尽显萧疏意境。这些历史传承，是审美教育的素

材宝库，让学习者触摸山水画发展的脉搏，理解不同时代审美诉求。

1.2 经典笔墨范式的审美解析

中国山水画经典的笔墨范式，蕴藏着无穷无尽的审美密码，范宽《溪山行旅图》以粗犷雄劲的雨点皴塑造了山石的厚重感，让观者领略了天地苍茫、人微技拙、刚劲自守的审美感受；只有解析笔墨范式，才能明白笔墨不仅是一种技法，更是画家情感宣泄、思想阐释的一种艺术载体；而更重要的是理解它的形质意美，品味笔墨语言中的各种审美意味，从而领会师法造化中的山水意趣^[2]。

1.3 笔墨传承中的创新与坚守

山水画中的笔墨传承不是一成不变，近现代黄宾虹在传统笔墨中融入“五笔七墨”的学说，在黑、密、厚、重中求变化，既保持笔墨，又创变新审美；李可染以“为祖国山河立传”的旨归，以积墨法描绘出大气磅礴的现代山水画卷，其中既有传统的笔墨功力又有鲜明的时代气息。审美教育中应使学生学会观照此类创新、坚守、兼收并蓄式的发展，从而体会到笔墨传承接代时要做到植根传统但又能衔接时代

审美,让笔墨在传承中得以绵延开来,培育具备传统情怀和开拓视野的审美之人。

2 山水画意境营造: 审美教育的灵魂

2.1 意境的哲学渊源与审美内涵

山水画意境发源于中国古典哲学思想,“天人合一”的道家思想把山水作为人与自然融合的纽带,王维《辋川图》以清劲淡泊的笔墨呈现出“诗中有画,画中有诗”的美妙境界,反映了人与自然融和的意境美;儒家“仁者乐山,智者乐水”,则将山水赋予道德情操意味,范宽山水,雄伟壮阔,是“仁者”襟怀。意境审美意蕴在于超越山水的形体而使人的情感、哲理得以释放并实现,引人对于宇宙人生之道的体验和顿悟,这正是审美教育所需要传导的价值本源所在。

2.2 意境营造的技法路径

画家营造意境手法有多种,有的以形写神,用山水的外形像来呈现内在意境。比如画中所呈现出的倪瓒笔下的瘦硬的山石、冷寂的湖面所表现出孤高的心境、旷达的情怀;有的是借景抒情,比如沈周《庐山高图》,将景观作为情感的寄托。再者是虚实相间,以留白造意境,如八大的大量空白和极简的山水,构成了奇妙的虚实关系,给人以无穷想象。通过这些技法分析可以让学生学会营造意境和品味意境的方法,提升审美感悟力。

2.3 意境体验的多元性与共通性山水画意境之体验有多元性和共通性。多元性在于不同之人生活于世,各有各的经历、不同的学识积累决定了他们有着不一样的见解:看到董其昌的山水有人赏识文人氣息,也有人感叹其中大有禅机;而共通性是优秀的山水画作能让每位观众都产生共鸣的,例如范宽的《溪山行旅图》有一种雄浑的力量能够让人无论是何种文化背景的人都会惊叹于自然的伟大以及人类的渺小。审美教育不仅要使学习者欣赏多样化的观照体验,更要引领他们去发现真正永恒而不变的共通的价值,在绘画里去寻找贯通心灵和开启人性大门的万古常新的密码^[3]。

3 山水画审美教育: 传承与意境的融合实践

3.1 学校教育中的山水画审美课程设计

要将高校作为山水画审美课程教育的重要载体。通过设置完备健全的山水画审美课程体系,推动高校学生能够从技法传承和意境营造双融合的角度深化对山水画审美的理解,提升学生对山水画的审美能力。在高校艺术类专业教学中,教师可以选取不同年代的山水经典代表作品,比如选取元代黄公望的《富春山居图》,让学生能够从山水画中的笔墨出发探寻优美的意境表达,可以从笔墨传承为学生开始讲授,让学生了解作者是如何勾勒出富春山水的温润,挖掘在勾勒过程当中所用到的披麻皴技法,然后对比不同画家皴法差异,让学生明白笔墨技法是如何传承和发展的^[4]。除了对笔墨技

法分析探讨之外,引导学生分析山水画的意境营造,比如通过浩渺的江水、起伏的山峦以及作者在画面之外的留白等,分析作者营造的千里美景的意境。在分析完技法和意境之外,组织学生开展临摹实践,让学生将山水画的解读转变为自己的画作,学生在临摹中会更具象化地感知古人创作的用笔的节奏、用墨的层次,也会通过改编创作思路,将自己对山水画的理解决融合到作品当中。关于山水画审美教学,教师可以开展“传承与创新”相关讨论分享,引导学生梳理山水画从魏晋到当代的笔墨传承脉络,认识到不同历史阶段对笔墨的传承和创新。在意境营造上,将道家“天人合一”、儒家“仁者乐山”等哲学思想作为山水画的表达重点去分析,激发学生借助现代材料、装置艺术形式诠释山水意境。比如,可以将新疆的独特地貌和山水画的笔墨传承与意境营造结合在一起,带领学生分析新疆丹霞地貌的层理褶皱,然后分析完后再去细致研究董源《潇湘图》的披麻皴,将两者放在一起对比,新疆地貌中的赤褐岩层类似于山水画中的“皴擦点染”技法;还可以从喀纳斯湖的澄澈湖面开始探究分析,将湖面和倪瓒画作的“三段式”构图联系起来,分析山水画中的留白是如何设计的。在此基础上,组织学生开展临摹实践,让学生可以从随手可得的矿物颜料入手,将看到的火焰山的炽烈色彩复刻出来,创作的过程中学生能更直观地感受到传统披麻皴也可以和地方独特地貌融合在一起,呈现新颖的姿态,激发学生对山水画的探索热情。

3.2 社会美育中的山水画审美推广

要充分借助广阔的社会美育发展空间,加强对山水审美教育的覆盖。比如在博物馆,除了陈设山水画之外,还要搭配专业讲解,尤其是对山水画当中的笔墨传承和意境内涵进行深入解读,让观者可以从多维度了解到山水画的深厚内涵。除了配备专业讲解之外,还可以设计互动体验项目,让现场观众可以在互动当中体验传统笔墨技法,增强探索热情,提升对传统笔墨技法的了解和认知。除了让观众现场体验之外,也可以借助数字化技术,打造山水画意境拼图游戏,将山水画当中的经典意境拆分成碎片,让观众现场通过拼图的形式了解画家在创作过程当中如何借助虚实结合疏密协同的方式来营造山水意境。除了借助博物馆这一载体之外,还要充分发挥社区在渗透山水画审美教育中的积极作用。比如,在社区开展山水画公益讲座,邀请专业的画家和山水画研究工作者在社区内进行讲解,将山水画当中的生活智慧和山水意境当中的哲学内涵等分享给社区居民,推动山水画审美以柔软的形式融入居民生活当中,增强社区居民对山水画的探索热情。另外,要充分发挥公共空间对山水画审美的推动作用,比如在城市文化广场设计山水画展览版面,放置多种山水意境图片,并结合广场文化氛围,让来往人群可以潜移默化

参与到山水画审美欣赏当中。^[5]

3.3 数字时代山水画审美教育的新形态

数字技术赋能山水画审美教育，能够有效打破时空局限，创新审美体验，延伸审美触角。尝试将VR技术应用到山水画审美当中，通过VR技术复刻山水画当中的意境，开发山水意境VR漫游活动，比如从王希孟《千里江山图》出发，紧扣山水画内容，以VR技术虚拟立体山水世界，观众只需要佩戴VR眼镜就如同置身千里江山图之中，可以感受到青山绿水和各类绚丽色彩，也可以感受到作家在创作过程当中使用的细腻笔触。同时，设置“笔墨探索”互动游戏，让观众在近距离欣赏山水画作品时，只需要用手指触摸画作的不同位置，就可以获取到针对这一部分的笔墨技法讲解，笔墨传承发展的相关知识也会呈现，观众能更深入地了解到山水画中的意境魅力。

短视频平台也可以用作开展山水画审美科普的重要载体，通过碎片化的审美知识传播，丰富山水画审美工作的内容。比如针对某一山水画经典作品，可以用短视频，聚焦到斧劈皴这一笔墨技法的知识点展开讲解，可以结合动画演示开展对比讲解，让观众快速掌握笔墨技法特点；也可以将简洁案例作为范本，开始短视频讲解和分析，带领观众从观察留白、捕捉动态、联想哲思等切入点分析作品内涵，解读山水画中的意境营造思路等。短视频这一活泼生动的形式，能吸引更多人去学习山水画审美的技巧方法，也会提升大众对山水画审美的关注。

本文分析了山水画中的笔墨传承和意境营造的积极作用，明确了两者的结合是山水画审美教育的核心内容。在此基础上，针对现阶段的山水画审美教育，提出了从学校教育、社会美育空间以及数字化技术等多个维度丰富山水画审美教育开展，提升山水画审美的丰富性和精准度，激发全社会对山水画的审美热情，提升大众艺术修养。

[参考文献]

[1]程伟.笔墨铸山河:梁斌山水画的审美意境[N].中国书画报,2025-07-02(003).

[2]孙鑫茹.探析中国山水画中的笔墨语言与意境营造[J].今古文创,2025(21): 88-90.

[3]李佩儒.胸怀山川，笔墨意境——中国不同时期山水画探析[J].新楚文化,2024(17):52-55.

[4]韩强.山水画中的意境营造与表现手法[J].爱尚美术,2024(3):44-46.

[5]路慧萍.山水画造境语言在城市公园照明设计中的应用研究[D].济南大学,2024.

作者简介：

王欣（1985.04-），女，汉族，湖北麻城人，硕士研究生，副教授，研究方向为美术学/设计学。

基金项目：

2022年度自治区高校本科教育教学研究和改革项目《基于教学内容创新改革的中国画教学（新疆山石）摹本研究》，XJGXPTJG-202243