折带皴的程式化教学研究——倪瓒笔法谱系在当代 山水画基础课的重构

朱文颖

(广州大学美术与设计学院 广东省广州市 510006)

摘要: 元代文人倪瓒的山水画作品以其清雅简淡、萧散冷逸的艺术风格闻名于世,其独特的笔法谱系作为中国传统绘画宝库中璀璨的明珠,历经数百年沧桑变迁仍然熠熠生辉。站在当代山水画教学的时间节点上回望这位大师的艺术成就,不难发现其笔法体系蕴含着丰富的教学价值与现实意义。当下山水画基础课程面临着传统与现代如何衔接、技法与创新如何平衡等诸多问题,倪瓒笔法谱系恰恰为我们提供了一个可资借鉴的思考维度。

关键词: 倪瓒笔法;山水画教学;笔法谱系;教学重构;基础课程

一、引言

就当前山水画教学而言,对古代大师笔法的研习往往停留在表层模仿阶段,缺乏对其内在精神与艺术逻辑的深入理解,学生往往只能掌握形似而难以把握神似,导致创作中出现千人一面的现象。基于这一教学现实,探索倪瓒笔法谱系在当代山水画基础课中的重构策略,不仅有助于丰富教学内容与方法,更能引导学生在传统基础上寻找个人创新路径,从而实现传统山水画在当代语境下的活态传承与创新发展。

二、倪瓒笔法谱系解析

1. 笔法特点剖析

1.1 线条的运用与表现力

倪瓒笔法中的线条呈现出干枯简淡、清瘦遒劲的独特风貌,这些线条看似随意朴素却又内涵丰富,凝聚着画家深厚的文化底蕴与精神世界。其线条处理上,以干笔为主,落笔轻盈而行笔缓慢,转折处不求圆润而追求质朴自然,形成了“折钗股”式的独特笔触。细察其画作《容膝斋图》《渔浪亭图》等代表作品,可见树干描绘时运用的侧锋枯笔,山石轮廓处使用的中锋淡墨,均体现了一种精于计算却又浑然天成的艺术效果^[1]。这种线条既承袭了“二王”书法用笔之法,又赋予其独特的人格精神,成为倪瓒山水画中最为鲜明的视觉特征。

1.2 墨色的层次与变化

在墨色运用方面,倪瓒对“淡墨”的追求几近极致,其画作几乎不见浓墨,却在看似单一的墨色中创造出丰富的层次变化。他善于运用水墨晕染技法,使墨色在纸上自然流淌扩散,形成微妙的灰白层次,刻画出江南水乡那种朦胧空灵的美感。观察倪瓒的《题所画云林小景图》,画面中的远山淡墨轻染,近景树木略显浓墨,整体墨色处于“五分浓五分淡”之间,既不浓郁厚重也不单薄寡淡,恰到好处地表现出水乡的湿润氛围与文人的高雅情趣。倪瓒通过墨色的精妙控制,将内心世界的清高孤傲与对现实的超然态度融入画面,形成了“墨淡而韵胜”的艺术境界。

2. 构图与意境营造

2.1 倪瓒山水画的构图法则

倪瓒山水画构图呈现出疏朗简淡、留白丰富的特征,基本构图模式遵循“前景水面、中景树石、远景平远”的三段式布局。尤为引人注目的是其画面中大面积的留白处理,水面往往占据画面三分之一甚至更多空间,仅以几笔淡墨暗示波纹,空灵而富有想象空间。与此同时,画面主体多布置在画面一侧或中下部位,形成视觉重心,四周以留白制造空旷感,营造出“境由心造”的艺术空间。拿倪瓒的《渔庄秋霁图》来说,画面将树石聚集在左侧,右侧则以大面积水面留白作为平衡,从而形成典型的“偏重式”构图,这种看似失衡实则均衡的构图方式,完美体现了倪瓒内心追求的隐逸世界。

2.2 意境的深远与静谧

倪瓒山水画的意境特质可概括为“幽静清远”四字,其作品不追求壮阔雄伟,而着力表现江南水乡的恬淡宁静与文人隐士的精神追求。画面中常见孤亭、小桥、疏柳、远山等元素,构成一个远离尘嚣的理想化空间。倪瓒通过疏淡的笔墨、简约的构图、含蓄的表现,让观者在平静中感受到一种超脱世俗的精神高度,正如他自言“野趣横生”的创作理念所体现的那样。倪瓒作品中的静谧空间具有强烈的心灵投射色彩,表达了他对纷扰世事的超然态度以及对精神自由的不懈追求,这种意境的营造不仅表现在视觉元素的组织上,更体现在其独特的气韵生动之中^[2]。

3. 笔法谱系的传承与发展

3.1 倪瓒笔法对后世的影响

倪瓒作为元代“四大家”之一,其笔法谱系对后世画坛产生了深远影响,成为文人山水画的重要流派。明代董其昌推崇倪瓒为“南宗正脉”,将其笔法理论化、系统化,成为后世临习的典范。清代“四王”吸收倪瓒笔法的简淡清雅,形成了自己的艺术风格。近现代黄宾虹、傅抱石等大师亦从倪瓒笔法中汲取养分,融入个人创作实践。倪瓒笔法谱系之所以能够历久弥新,在于其不仅仅是一种技术层面的表现手法,更是一种文人精神的高度凝练,体现了中国传统审美观念中“大巧若拙”的哲学思想。

3.2 笔法谱系在历史中的演变

倪瓒笔法谱系在历史演变过程中既有继承也有创新,每一个时代的艺术家都通过个人理解与创作实践赋予其新的时代内涵。明代文徵明将倪瓒的枯笔线条融入更为精细的山水描绘;清代“娄东派”画家则进一步强调了倪瓒笔法中的文人情趣;民国时期,吴湖帆以收藏研究推动了倪瓒笔法的学术化传承。当代山水画创作中,倪瓒笔法谱系已经超越了单纯的临摹学习阶段,艺术家们更多地从其精神内核出发,结合现代审美需求进行创造性转化,使这一古老的艺术传统焕发出新的生命力。

三、当代山水画基础课的现状与挑战

当代山水画基础课程在教学实践中面临着多重挑战。其一,教学内容偏重于技法训练而轻视艺术精神传达,导致学生创作中出现“形似神不似”的问题;其二,教学方法上重临摹轻创新,使学生难以形成个人语言;其三,课程体系缺乏系统性,各阶段教学内容衔接不够紧密;其四,现代科技与传统教学的融合度不足,未能充分利用数字技术辅助教学。

具体表现在教学过程中,许多院校的山水画基础课依然沿用传统“临摹-写生-创作”的三段式教学模式,虽然在技法训练方面形成了相对成熟的体系,却在如何激发学生创新能力、培养个人风格等方面显得捉襟见肘。不少学生反映他们能够临摹古画形似,却无法真正理解古人笔墨背后的精神内涵;能够

掌握基本技法，却难以将技法运用到个人创作中去；能够按照教师要求完成课堂作业，却难以形成自己的艺术语言。

针对这些问题，山水画基础课程亟需寻找新的教学思路与方法，而倪瓒笔法谱系作为中国山水画史上独具特色的艺术体系，其简约清雅的审美取向、文人化的表现语言、强调个性的创作理念，恰恰为当代山水画教学提供了可资借鉴的宝贵资源^[3]。

四、倪瓒笔法谱系在当代山水画基础课的重构策略

1. 笔法技巧的融入与教学创新

1.1 倪瓒笔法在基础技巧训练中的应用

将倪瓒笔法融入当代山水画基础技巧训练中，关键在于构建一个由简到繁、循序渐进的教学体系。教学过程中可将倪瓒笔法解构为基本元素，包括树干皴法、山石皴法、水面表现法等，设计针对性的训练内容。就枯树画法而言，可设计从单株树木到成片林木的递进式练习；就山石表现而言，可从基本的披麻皴、解索皴入手，逐步过渡到倪瓒特有的混合式皴法；就水面处理而言，可通过写意波纹、留白处理等训练，掌握倪瓒水景的表现特点。值得注意的是，倪瓒笔法训练不应仅停留在形式模仿层面，更需引导学生体会其中的用笔规律与情感表达，将技法训练与精神感悟有机结合。学生在临摹练习中应当关注笔法背后的艺术逻辑，理解倪瓒如何通过简约的笔墨表达复杂的情感，从而实现从“临形”到“临意”的跨越。

1.2 教学方法与手段的革新

在教学方法上，可采取“理论讲解-案例分析-技法演示-实践训练-点评反馈”的综合教学模式，运用多媒体技术对倪瓒原作进行高清展示与细节放大，帮助学生更直观地了解其笔法特点。结合现代教育技术，开发基于倪瓒笔法的教学APP或微课程，实现线上线下混合式教学。教学过程中可引入“对比研究法”，将倪瓒笔法与同时期黄公望、王蒙等画家的笔法进行比较，凸显其独特性；采用“层级递进法”，从基础笔法训练到综合画面构成，逐步提升难度；尝试“问题导向法”，设置特定创作命题，引导学生运用倪瓒笔法解决具体表现问题，从而深化对笔法特性的理解。

2. 构图与意境的现代诠释

2.1 倪瓒构图法则在当代山水画中的运用

倪瓒独特的构图法则可为当代山水画创作提供新的视角与方法。教学中可将其“前景水域-中景树石-远景淡山”的三段式构图法则加以提炼，引导学生理解这种构图背后的空间营造逻辑。针对倪瓒常用的偏重式构图，可设计“重心转移”练习，让学生尝试在不同位置设置画面重心，体会视觉平衡的多种可能性。就留白处理而言，可设计渐进式训练，从小面积留白到大面积留白，探索留白在山水画中的表现功能与精神内涵。

在技法层面，倪瓒的“折带皴”作为其山水画的重要表现手段，具有特殊的艺术价值和教学意义。“折带皴”以其简约清瘦、平淡天真的特点，完美呼应了倪瓒构图中的空灵意境。教学中可设计专门的“折带皴”技法训练，引导学生从基础笔法入手，体会其线条的轻重、干湿变化，以及在山石塑造中的结构功能。同时，探索“折带皴”与画面空间关系，理解这种皴法如何强化倪瓒山水画中特有的平远感和虚实对比。鼓励学生将“折带皴”与现代笔触语言相结合，发展出具有个人特色的皴法变体，丰富当代山水画的表現语汇。

在实践教学过程中，鼓励学生结合现代审美需求，对倪瓒构图进行创造性转化，尝试竖幅构图、全景构图、多重视点构图等新的可能性，拓展传统构图的表现空间。可设计“构图解析与重构”训练，先对倪瓒作品进行构图分析，提取其空间组织原理，再基于这些原理进行创新性构图尝试。引导学生理解倪瓒构图中的“虚实对比”、“疏密变化”、“动静结合”等艺术原则，并灵活运用于自身创作。在空间处理上，强调倪瓒画中独特的

“平远”表现方式，通过练习引导学生体会这种淡泊疏远的空间感对于意境营造的重要性。

针对当代山水画的新发展，可探索倪瓒构图原理与“折带皴”技法在不同材质与媒介中的应用可能，如水墨与丙烯的结合、传统纸本与数字媒体的融合等，拓展传统构图与技法的现代表现力。设计“跨界构图”练习，鼓励学生将倪瓒构图原理及其独特皴法应用于摄影、装置艺术等不同领域，激发创作灵感，打破艺术门类界限。在教学中应特别关注构图、皴法与观者心理的关系研究，引导学生思考如何通过构图与技法的有机结合引导视线流动，营造特定情感体验，增强作品与当代观众的情感共鸣^[4]。

2.2 意境营造与现代审美的结合

倪瓒山水画的“幽静清远”意境在当代语境下依然具有独特魅力，教学中应引导学生理解这种意境的精神内核，并探索其与现代人精神需求的契合点。可通过“主题创作”形式，设置“都市中的宁静”、“返璞归真”等创作命题，引导学生运用倪瓒笔法表达当代生活体验与情感。在教学过程中，应注重培养学生的艺术感受力与表现力，通过诗词朗诵、音乐欣赏、户外写生等多种形式，激发学生对于自然美与艺术美的感悟，帮助他们建立情感与笔墨之间的内在联系。同时，鼓励学生将个人生活经验、情感体验融入创作，实现传统意境与现代精神的有机统一。可开展“意境体验工作坊”，通过冥想、音乐引导等方式，帮助学生进入倪瓒式的精神状态，体会其中的禅意与超脱；组织“现代语境下的倪瓒式体验”实践活动，带领学生在城市边缘、郊野公园等场所写生，感受现代环境中的自然之美，探索传统意境在当代情境中的表达可能。针对当代人普遍面临的心理压力与精神困境，可引导学生思考倪瓒艺术中的“隐逸”情怀对现代人的精神价值，设计“心灵栖居”系列创作，以倪瓒式的笔墨语言表达对内心宁静的向往与追求。在探讨艺术与社会的关系时，应引导学生理解倪瓒“不随世俗”的艺术态度对当代艺术创作的启示，培养独立思考与坚守艺术本真的精神品质^[5]。

结束语

倪瓒笔法谱系作为中国山水画传统中的重要组成部分，其艺术价值与教学意义在当代语境下依然熠熠生辉。将倪瓒笔法谱系引入当代山水画基础课，不仅是对传统文化的传承，更是对教学方法的创新。我们期待通过这种教学重构，帮助学生在传统笔墨中感受艺术魅力，在古人智慧中寻找创新路径，最终实现传统山水画在新时代的创造性发展。

参考文献：

- [1] 蒙妍.倪瓒山水画中的艺术符号学解析:从意象到虚幻空间[J].美术文献,2024(6):1-3.
- [2] 王璐.枯淡清逸 刚柔并济——《容膝斋图》以题款为例浅谈倪瓒小楷书法艺术[J].青少年书法:青年版,2023(2):42-47.
- [3] 王璐.枯淡清逸 刚柔并济——以《容膝斋图》题款为例浅谈倪瓒小楷书法艺术[J].2023(4):42-47.
- [4] 刘永亮,王力平.浙江山水画的笔墨图式及审美意蕴[J].台州学院学报,2020,42(1):6.
- [5] 黄珊,蒋直真.倪瓒小楷风格分析研究[J].书法赏评,2024(1):7-9.

作者简介：朱文颖，(2000-07)，女，汉族，江苏省宿迁市，广州大学美术与设计学院，无，研究生在读，艺术教育方向。

基金课题（须有编号）：2023年度国家社科基金高校思政课程研究专项《善用“大思政课”之道提升“形势与政策”课教学实效研究》（编号：23VVSZ062）；2021年度江苏高校哲学社会科学重大项目《新时代“大思政课”建路研究》（编号：2021SJZDA084）阶段性研究成果。