

浅析写生课程与高校中国山水画教学的关系

谢振铭

(四川大学艺术学院, 四川 成都 610000)

【摘要】高校山水画写生课程的设置是对“外师造化，中得心源”国画传统创作法则的践行，课程的设置源于传统创作思想，也源于高校中国山水画教学面对客观环境变化的需要。高校中国山水画教学的发展受写生课程的影响形成山水画创作区域性特征。写生课程的设置一方面对山水画创作人才的培养有着重要作用，同时最终对当代山水画的发展创新产生了积极影响。

【关键词】写生；山水画；高校；教学

中国画是具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画。其历史源远流长，内涵博大精深。中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青。丹青，本是一种矿物，来源于自然环境。所以从古人的观念上讲，中国画就是一种源于自然的作品。在中国画教学中强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，最终融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动的创作水平。在中国画的各个门类中，山水画占有极其重要的地位。在现代教育教学中，高校承担了培养新一代山水画艺术家、推动中国山水画继承与发展的重要责任。写生课程在众多高校的山水画教学培养方案中均有设置，是现代的“外师造化，中得心源”。写生课程的设置不仅源于高校山水画教学的需要，更对高校中国山水画教学的发展产生了影响。

一、写生课程设置源于高校中国山水画教学的需要

“外师造化，中得心源”是唐代画家张璪提出的理论，强调艺术创作要源于对外在环境的师法，而同时，外在美也必须通过艺术家个人内心的加工与升华，才能真正成为艺术上的美。无论是古代还是现代的山水画教学，都一以贯之地传承这一理论。

(一) 山水画教学具有“写生”的传统

在古代中国山水画教学与创作中，也强调对外界的探索与师法。早在北宋，范宽就提出“与其师人，不若师造化”。明代的王履在他的《华山图序》中提到“吾师心，心师目，目师华山”。清代的石涛在云游京师时创作了《搜尽奇峰打草稿》图。可见古代画家不仅仅重视接收外界环境的输入，更是注重与外界环境的交流与交融。“外师造化，中得心源”

是“写生”在古代的具体表现，是古人智慧结晶的传承，也是让中国山水画作品向外界环境更进一步交流学习的一种手段。

我们现在所熟知的“写生”或许更接近于随西方教学体系一同引进的西方绘画中的概念^[1]。从宏观的角度来讲，中国山水画强调的“外师造化，中得心源”与西方所强调的写生绘画教学方法与绘画创作上的核心价值追求具有一致性，即本质上强调对客观事物的感知与表现。所以现代高校在培养方案中设置写生课程并不只是学习西方美术教育，而是结合自身的传统，对一些外来方法“以我为主，为我所用”。

(二) 现代客观环境的变化促进写生课程的设置

1. 现代人文环境的变化

人文环境包括社会环境与文化环境。从封建社会发展至如今的社会主义社会，古代与现代社会环境的不同决定了文化环境的不同。文人士大夫阶层掌握了古代的山水画美学评判标准，在明清时期甚至提倡画心中之山水，只注重笔墨形式而不够重视现实环境。因此，在教学与创作中就会忽视“写生”的环节。近现代的“美术革命”、“山水画社会主义改良”等历史事件对清代以来的山水画教学与创作产生了很大的影响，重新强调了“写生”的重要性。只注重心中之山水，不注重现实之山水的局面被打破。

现代中国文艺包括中国山水画受到1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(后文中简称《讲话》)的影响。《讲话》提倡中国现代文艺是为人民群众、为工农兵服务，在此影响下中国山水画的美学评判标准不再由文人群体掌握，而转移至人民

群众。中国山水画也不再是文人雅士聊以自慰的玩物，而被赋予了承担教育工作的责任。人民群众的知识文化与日常生活决定了现代山水画要更关注客观现实。在这种新主题的要求下，高校需要更加积极设置写生课程。

新中国成立后，江苏的艺术家傅抱石、亚明等、上海画院的艺术家陆俨少等、以及中央美院的艺术家李可染等纷纷组织了写生活动。李可染的山水画写生实践更是与教学相结合，主张“写生—创作”的模式。对当下高校的山水画教学具有十分重要的影响。同时，以潘天寿为主导的浙江美院也积极地推动了高校山水画写生教学的发展。

2. 现代城市化进程的加快与科技进步

另一方面，突飞猛进的现代城市化进程与科技进步也对现代中国山水画的内容产生了新的影响。在传统山水画中，一般以山、水、树、石作为刻画的对象，而不会以城市建筑为主要刻画对象。只有皇家画院中的画家在描绘特定的主题或场面时才会以此为主体进行创作，如宋代张择端的《清明上河图》与清代徐扬的《乾隆南巡图》。这些作品一般为界画，并采用工笔重彩的绘画技法。而在以水墨为主要创作技法的山水画作品中，少见以大面积建筑为主要刻画对象的情况。随着中国社会逐步踏入现代化，中国山水画家们开始重视身边环境的变化。中国山水画开始出现反应现代城市生活主题的山水画。

现代城市题材山水画与古代山水画相比更具有写实性。古代更加出世，而现代具有更鲜明的入世特点^[2]。古代传统的山水画笔墨表现技法大多只适用于山、水、树、亭台和楼阁，而不是现代城市中的建筑、交通工具和人物。而现代建筑作为一种山水画点景，是构成现代山水画优秀作品的重要元素。由于中国山水画常采用散点透视的构图方法，因而更需要对现实空间的理解与认识达到较高水平。基于设置写生课程，将理论与实践不断转化，才能成功探索出适合现代中国画的笔墨形式与符号语言。

在第十三届全国美展上，水墨现代城市题材山水画《匠心筑梦——建设中的天眼》获得了获奖提名。画家王顾宇与王艺在他们合作的作品中运用水墨技法精彩地刻画了贵州平塘天眼。由此可见，现代的优秀山水画作品不仅要结合传统，更要联系现实环境，例如城市化进程与科技进步的时代性。

二、写生课程影响高校中国山水画教学发展

（一）写生课程影响高校山水画教学形成区域

性特征

中国山水画的诞生、发展以及最终能达到如此高的成就，在很大程度上与中国自然环境的如画江山有关。中国拥有极其丰富的地貌特征，东部平原、西部高原、南部丘陵、北部草原，山脉、盆地及水网纵横交错。东南西北各地的自然环境在不同气候的影响下，呈现出多姿多彩、各具特色的地域特征，这也是中国山水画呈现出不同风格的基础条件。现代交通环境的显著改善更利于高校开展写生课程。但由于时间精力与经济实力的限制，大多数高校仍会选择在高校所在的区域开展写生课程。不同区域的地理环境的不同，相同的传统笔墨符号不能一成不变地套用在不同的环境，因此应该通时达变地尝试不同的表现方法^[3]，从而导致高校山水画教学形成鲜明的区域性特征。

（二）华南地区——以广州美术学院为例

广州美术学院地处华南地区的广州市，大多选择在华南地区进行山水画写生课程，例如韶关、英德、汕头等地。华南地区地处亚热带，平均气温较高，年降水量较大，气候较湿润。在高温多雨的气候条件下，山体岩石表面会遭受不同程度的侵蚀，经过漫长的风化与侵蚀后，高大的山体逐渐被夷平。亚热带季风气候水热条件适合高大乔木的生长，于是山丘上覆盖了茂密的植被。因此，华南地区山体地貌形成了柔和圆润的视觉效果。

上述这些自然特征影响了广美山水画写生课程的教学成果，学生刻画的山体形状较为圆润柔和，轻松随性。教师在示范过程中或多或少带有传统“岭南画派”彩墨并重、撞水撞粉、兼工带写的技法，学生在写生实践过程中便将传统技法与华南地区现实的山体地貌相结合，从而形成新的更具有区域性特色的“岭南画派”山水画作品。在宏观的角度上，写生课程促进了“岭南画派”的发展，同时也促进了广州美院山水画教学的发展。

（三）华北地区——以中央美术学院为例

中央美术学院地处华北地区的北京市，更倾向于在华北地区的怀柔、太行山等地进行山水画写生课程。华北地区大都处于温带，位于湿润地区向干旱地区的过渡地带，降水量相对较少，平均气温较低，日较差和年较差较大。这些特点使华北的山体受到的物理风化作用明显。夏季白天岩石暴露于高温下，岩石受热膨胀，此时如果刚好有降水，就会使岩石产生许多显性裂纹或隐性裂纹。冬季气温降低，积存于缝隙中的水结冰，体积变大，

从而使裂缝加深加宽，如此反复，裂缝就逐渐增大。这就使华北山体常常是棱角分明，山面粗糙，犹如斧劈。

华北的山体特征深刻影响了中央美院的山水画写生课程，课程成果作品展示中的山体普遍上较为雄壮刚劲。这与中央美院的山水教学历来讲究“正统”，承袭宋法息息相关。在写生过程中，教师注重引导学生将传统的笔墨进行实践转化，配合华北雄壮、高大的山体，教学成果呈现出稳重、典雅的气息。在写生课程的影响下，中央美院的山水画教学依然沿着庄重、扎实的路径发展，与华南地区呈现出截然不同的区域性特色。

（四）写生课程推动高校中国山水画教学的发展

1. 写生课程坚定高校山水画教学的文化自信

党的十八大以来，习总书记在多个场合谈到中国传统文化，表达了对传统文化的认同并强调要坚定文化自信。中国画写生课程促使高校师生不仅充分肯定并积极践行山水画教学文化价值，而且对高校山水画教学文化生命力持有坚定信心。

（1）充分肯定并积极践行山水画教学文化价值

中国山水画能在当代焕发新的生机与活力，一定程度上源于高校山水画教学。通过写生，高校师生能更好地挖掘并领悟其蕴含的文化价值。不同于西画写生注重事物表面规律的探索，中国山水画写生在此基础上还传递了人与自然和谐的理念，即“天人合一”。通过写生课程，高校师生在师法自然中加深对“天人合一”的理解，在高校山水画教学过程中继承了优秀的中华传统和宝贵的文化价值。

另一方面，高校师生在写生课程中不仅仅需要面对崭新的教学与绘画环境，还会时常与写生地人民群众进行交流。这对新时代艺术家打破壁垒，走出画室具有重要的意义。在写生课程的影响下，高校师生真正做到融入人民群众，创作出具有人民性的优秀山水画作品。极大一部分写生课程的产出作品成为高校山水画的优秀教学成果。高校师生进行的写生课程促进了对高校山水画教学文化价值的积极践行。

（2）对高校山水画教学文化生命力持有信心

高校山水画教学的文化生命力来源于师生对理论与技法不断地进行继承与创新。在写生环境下，高校师生能够更自然地突破传统画论与技法的束缚，更纯粹地表达与刻画眼之所观，心之所想。写生课程一定程度上促进了高校山水画教学不断

发展，坚定了师生对高校山水画教学的信心。从宏观的角度讲，写生课程也推进了中国山水画的发展。

2. 写生课程丰富高校中国山水画教学的精神内涵

写生课程推动新一代的高校师生突破传统的绘画内容和模式，不再一味地宣扬纯洁与高雅的传统中国山水画，而是产生了具有新时代风貌的绘画成果。虽然不是完全客观地表现事与物，但也能引起一个时期的大众共鸣，体现了当代“天人合一”的重要理念。结合习近平新时代中国特色社会主义思想，通过写生课程对构图、布景、笔墨甚至是意韵等方面进行探索，高校师生的作品在画面中展现了新时代山水画精神的“意”与“境”。写生课程丰富了中国山水画精神的时代内涵。在新时代山水画精神影响下，高校中国山水画教学正在向更高的层次发展。

三、结语

“外师造化，中得心源”是基于艺术与现实关系的唯物论基础上的朴素唯物主义思想^[4]。写生课程是现代“外师造化，中得心源”的体现。不仅明确了客观环境是中国山水画教学及创作的根源，还强调了高校师生应该注重与外界交流。同时，在写生课程的影响下，高校山水画教学形成区域性的特点。从本质上来说，学生不是对客观环境单一地再现模仿，而是更重视写生过程中的抒情与表达。写生是客观环境与中国山水画的融合，也是表现与再现的高度统一。因此，高校中国山水画教学应该坚持设置写生课程，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，不断探索并丰富新时代中国山水画精神，培养出更多具有时代意识的艺术家，并创作出更多人民群众喜闻乐见的艺术作品。

参考文献：

- [1] 杨东谕. 中国画教育中的写生问题及当下价值[J]. 美术, 2021(11):136-137.
- [2] 李静. 中国当代城市题材山水画语言文化特征[J]. 汉字文化, 2021(22):149-150.
- [3] 苏亭羽. 中国山水画教学区域性特征研究[J]. 艺术教育, 2012(01):114-115.
- [4] 黎鹏国, 任碧滢. 从生活到艺术——浅析中国人物画创作中速写的重要性[J]. 青春岁月, 2017(07):37.