

Research on the Inheritance and Innovation of Traditional Techniques in Green Landscape Painting

Chunyu Shi

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Green landscape painting, as an important component of traditional Chinese painting, occupies an important position in the history of Chinese painting with its unique color expression and artistic charm. This article aims to analyze and sort out the creative process of Qinglv landscape painting, and explore in depth the color characteristics, technique analysis, development and evolution of Qinglv landscape painting, as well as its innovation and development in the modern context, in order to provide theoretical support and practical guidance for the inheritance and innovation of Qinglv landscape painting.

Keywords

Green landscape painting; The Thousand Mile Landscape Map; Creative Research

青绿山水画传统技法传承与创新研究

石纯瑜

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

青绿山水画作为中国传统绘画的重要组成部分,以其独特的色彩表现和艺术魅力在中国绘画史上占据重要地位。本文旨在通过对青绿山水画的创作过程进行分析与梳理,深入探讨青绿山水画的色彩特征、技法分析、发展演变以及在现代语境下的创新与发展,以期对青绿山水画的传承与创新提供理论支持和实践指导。

关键词

青绿山水画;《千里江山图》;创作研究

1 引言

山水画作为中华文化瑰宝,承载着人们对自然的赞美与对生命的思考。青绿山水画作为山水画的重要分支,以其独特的色彩魅力与艺术表现力,成为创作者表达情感、记录时代的重要方式。本文以青绿山水画《千里江山图》为例,深入探讨青绿山水画的创作理念与实践。

2 传统青绿山水的探讨与研究

2.1 历史起源的探索

从古至今,山水画是中华儿女陶冶性情、涵养心胸、表达情绪的抒情方式。最早的山水画依附于人物画中,作为背景居多,从中国画的总体发展状况来看,山水画的出现要比人物画迟的,从魏晋南北朝时期开始,出现的许多作品都能印证这一观点,比如顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》,都能看出山水画是作为人物的背景出现在画面中的,并非独

立的画科。到了隋唐时期,山水画渐渐开始脱离人物画的分支地位,从展子虔的《游春图》就可以看出,山水画的创作整体提升了一个台阶,开始描绘以山川河流等自然景观为主要描写对象,成为了独立的艺术形式。

2.2 兴盛时期的发展

唐朝末年至五代时期是我国山水画大变革、大裂变的时期,在唐宋之后,水墨山水开始兴盛,而到了两宋时期,山水画分化出了大青绿山水、小青绿山水以及金碧山水三种,直至宋代步入了成熟时期。但是后期由于受到了文人画的影响,五代的水墨山水画大兴,青绿山水画逐渐受到了漠视。但至北宋时,哲宗年幼,其师程颐辅政,提倡复古,于是山水画得已复兴,并且促使青绿山水画的发展到达了兴盛时期,取得了许多突出的成就。到了元代,赵孟頫提出了“古意论”注重古典的青绿着色,这一时期虽然青绿山水的作品不多,但是浅绛山水的程式和水墨笔意的发展逐渐发达,对之后的青绿山水的发展影响巨大,甚至决定了此后数百年的发展样式和面貌。

其中王希孟的《千里江山图》更是大青绿山水画的巅峰。这幅画整个画面统一于大青绿的色彩基调中,但同时也不失

【作者简介】石纯瑜(2000-),女,中国黑龙江延寿人,在读硕士,从事中国画艺术研究。

丰富的皴法，以写实的技法和其恢宏的构图、精细的笔法展现出了一幅光彩夺目的壮阔山河画卷，同时这幅画又是大青绿山水在色彩和技法上成熟的标志。

2.3 衰落时期的潜隐

到了明清时期，小青绿的样式又有所改变，可以说实质上是水墨山水发展的一种演变，真正意义上的青绿山水已经不复存在，但仍然有一些画家坚持创作，如钱选、仇英等人，他们的作品在复古、仿古的同时，也融入了自己的艺术风格。总体来说青绿山水是一种产生过巨大影响的艺术形式，其独有的艺术魅力是任何一种艺术形式都无法取代的。他从兴盛到衰落的原因是多样的，但是纵观青绿山水的历史发展进程，这一独特的技法和审美观念，在每个时期都留下了独特的影子与影响。

2.4 复兴时期的创新

20世纪以来，尤其是80年代以后，随着中国社会政治、经济、文化形态以及人的生存环境、审美观念的巨大变化，青绿山水画迎来了复兴和发展的契机。现代画家们在继承传统的基础上，进行了大胆的创新和探索。他们一方面深入挖掘传统青绿山水画的技法精髓和文化内涵，另一方面积极吸收西方绘画的观念和技法，使青绿山水画呈现出多元化的发展态势。例如，张大千、何海霞等画家，在青绿山水画的色彩语汇方面进行了深入的研究和创新，打破了文人画对色彩的束缚，使青绿山水画更加符合现代人的审美需求。特别是在2022年的春节联欢晚会上，一首《只此青绿》舞蹈的火爆，让更多人领略到王希孟的《千里江山图》的魅力，从而引发更多人对青绿山水画这一独特画法的研究与探索，青绿山水画也再次成为学术界和艺术界的热点。

3 青绿山水画的传统技法的核心要素与艺术特点

3.1 色彩运用

青绿山水中所使用的石青、石绿是由蓝铜矿、孔雀石研磨而成，分头青、二青、三青等层次，颗粒越粗色越浓艳。需胶矾水固定，覆盖力强但易板结，故需“薄施多层”。辅助材料有朱砂、赭石用于点缀山脚、屋宇；泥金勾线（如《江山秋色图》）增强富丽感。

唐代青绿山水受道教影响，青绿被视为“仙家之色”，如李思训《江帆楼阁图》以浓重青绿营造仙境；宋代后融入儒家“仁者乐山，智者乐水”的伦理观，色彩趋向雅致。所使用的矿物质颜料因为其昂贵性使青绿山水成为宫廷艺术的代表，如明代宫廷画家仇英的作品，青绿设色彰显皇家威仪。其中王希孟《千里江山图》发展出“三远法”构图下的分层渲染，青绿中融入赭石、墨色，增强空间层次；南宋赵伯驹兄弟转向细腻淡雅，出现“小青绿”风格。

3.2 线条勾勒

青绿山水画的线条勾勒不仅是造型的基础，更是画面

气韵与精神的重要载体。其线条运用融合了书法用笔的韵律感与工笔的严谨性，形成独特的“以线立骨”体系。经典线描技法中铁线描的特点是用笔均匀劲健，线条如铁丝般圆韧，无粗细变化，中锋行笔，多用于勾勒山石轮廓、建筑结构，体现刚健雄浑的质感，与青绿设色的富丽感相得益彰。高古游丝描的特点是线条细若游丝，连绵不断，柔中带韧，常见于表现云雾、水纹，渲染空灵意境，与石青、石绿的透明层染结合，增强画面虚实对比。宋代画院中常见的钉头鼠尾描特点是起笔顿挫如钉头，收笔纤细似鼠尾，富于节奏变化。多刻画树叶枝干、人物衣纹，增强动态感，避免工笔线条的呆板。

3.3 构图布局

青绿山水画的构图布局不仅是对自然景物的艺术化安排，更是中国传统宇宙观和哲学思想的视觉化表达。其构图体系以“三远法”为理论核心，结合全景式、边角式等具体形式，形成独特的空间叙事逻辑。首先“三远法”中的高远是自上而下的仰视，主要表现的是主峰居中矗立，以陡峭的竖向线条强化高度（如北宋范宽《溪山行旅图》），青绿设色时山顶用石青，山脚施赭石，形成色彩透视。体现了儒家“高山仰止”的崇高感，象征对天道或君权的敬畏。深远是由前至后的纵深，技法表现为通过山峦叠嶂、云雾掩映营造层次，如王希孟《千里江山图》以S形水系引导视线，石绿色阶由浓至淡推远空间。平远是由近及远的平视，技法表现为横向展开的江岸、沙渚（如元代赵孟頫《鹊华秋色图》），线条舒缓，色彩淡雅，小青绿技法为主。体现了文人“平淡天真”的审美理想，契合庄子“万物与我为一”的境界。

3.4 意境营造

青绿山水画的意境是技法与精神的统一，通过色彩、线条、构图的协同作用，构建出一个超越现实的理想化山水世界。其中一种典型的意象是“山水与云雾”，“山”是主峰象征“仁者”德行，侧峰环抱如众星拱月；“云”是留白或淡染的云雾（如赵伯驹《江山秋色图》）象征“道”的虚无，分割空间的同时联通气韵。另一种意象是“楼阁与舟楫”，“楼阁”是界画精工的仙山楼阁（如袁江《蓬莱仙岛图》）隐喻道教仙境；“舟楫”是一叶孤舟（如马远《寒江独钓图》）象征文人孤高隐逸。

4 青绿山水画传统技法的创新实践与探索

随着时代的发展，基地材料也逐渐随之演变，从当代绢本到明代纸本也发生了适应性调整。直到当今，跟随时代的不断进步以及对艺术理念的更替，现代青绿山水画家在传统技法的基础上进行了大胆的创新。他们借鉴了西方绘画的技法，如光影表现、色彩构成等，使青绿山水画的表现手法更加丰富多样。例如，一些画家采用了泼彩技法，将色彩自由地泼洒在画面上，营造出独特的艺术效果；还有一些画家运用了肌理制作技法，通过堆、洗、擦、冲、积等手段，增

强画面的质感和表现力。这些现代创新技法的运用，为青绿山水画的发展注入了新的活力。

4.1 色彩创新

青绿山水画的色彩创新并非对传统的颠覆，而是在保持其核心审美特质的基础上，通过现代色彩理论和表现手法的融入，赋予这一古老艺术形式新的生命力。借鉴印象派的光色分析，在石青、石绿中融入环境色（如莫奈式的光影变幻），使山体在不同光线条件下呈现微妙的冷暖变化。再采用补色对比（如青绿与少量橙红点缀）增强视觉张力，例如当代画家徐冬青在《山水清音》中以朱砂点景打破单一青绿基调。在技法上，用传统矿物颜料与丙烯、水彩等现代媒介结合，实现透明与不透明效果的叠加。例如中央美术学院实验艺术系尝试用钛白混合石青表现雪山的现代质感。

4.2 线条与笔墨创新

在现代笔墨语言的融合上，很多艺术家将草书笔意融入山石勾勒（如王镛作品），线条出现飞白与速度感，打破“铁线描”的工整性。同时又借鉴西方速写线条（如克利式的儿童画线条），表现山水的稚拙趣味。使用拓印、拼贴等手法制造非笔触线条，例如朱伟《山水笔记》用报纸纹理替代传统皴法。

在笔墨与色彩的关系重构上的破色破墨技法，艺术家们使用了先泼彩后勾线的方法，让青绿颜料自然渗透形成轮廓（借鉴张大千晚年泼彩），如崔振宽《秦岭》系列的偶然性效果。对于留白的当代诠释上，大多将传统云雾留白转化为几何化负空间（如徐累《青花山水》中的矩形空白），赋予现代构成感。

4.3 构图与形式创新

青绿山水画的构图与形式创新，既要突破传统程式的束缚，又要保持东方美学的精神内核。通过吸收现代艺术的形式语言，重构山水空间的表现方式，使这一古老画种获得新的视觉表现力。未来的创新实践应当更加注重形式与主题的深度结合，让构图本身成为传达当代文化思考的重要载体，实现从视觉形式到精神内涵的全面革新。这种创新不是对传统的否定，而是在新的时代条件下对青绿山水艺术生命的延续和发展。青绿山水构图的现代转型，需从传统“三远法”的哲学框架中抽离，回应现代人的视觉经验与空间认知。

4.4 题材与内容创新

青绿山水画的题材与内容创新，需要在尊重传统美学规范的前提下，以开放包容的态度吸纳现代元素。通过巧妙平衡守正与创新的关系，既保持传统艺术的精髓，又赋予

其新的时代内涵，使这一古老艺术形式能够持续焕发活力，成为连接传统与现代的文化桥梁。未来的创作实践中，艺术家应当深入挖掘当代生活素材，探索更具时代特色的表现方式，推动青绿山水画实现创造性转化和创新性发展。

5 结论

青绿山水画作为中国传统绘画的重要分支，承载着深厚的文化内涵与艺术精神。本文以北宋王希孟的《千里江山图》为研究核心，系统梳理了青绿山水画的传统技法体系，并探讨其在当代语境下的创新可能。研究表明，青绿山水画的传承与创新并非简单的技法延续或形式变革，而是在坚守其核心审美特质的基础上，融入现代艺术观念与表现手法，使其在当代艺术生态中焕发新的生命力。青绿山水画的传承与创新，既是对千年艺术智慧的致敬，也是对当代文化需求的回应。《千里江山图》所代表的不仅是技法的巅峰，更是一种观照世界的方式。在当代艺术创作中，唯有深入理解传统，才能实现真正意义上的创新，使青绿山水画继续在时代变迁中保持其永恒的艺术魅力。

参考文献

- [1] 冯茜.蓝瑛没骨青绿山水的鉴与赏[J].东方收藏,2019(15):20-25.
- [2] 张学峰.论20世纪20-60年代山水画写生论的发生[J].艺术与设计(理论),2016.2
- [3] 于洋.图画江山——20世纪50年代的中国画论争与“新山水画”的写生观[J].国画家,2016.06
- [4] 卜登科.《李可染艺术研究》[M].天津:天津人民美术出版社,2016.
- [5] 颀鹏,来洁,黄宾虹、李可染写生观比较研究[J].艺术研究,2017.04
- [6] 李可染著李小小编.《李可染山水写生论稿》[M].上海:上海人民美术出版社,2017.
- [7] 林木·新中国时期中国画现代转型类型研究[J].美术,2019,(12):6-9.
- [8] 邹青宸.钱松喦与亚明的山水画风格比较[J].艺术评鉴,2019.03
- [9] 张桐.立马蜀山第一峰--读已故山水画家吴一峰先生的作品[J].国画家,2019.06
- [10] 封钰.五四新文化运动与中国美术转向[J].美术,2019(05):18-22+17.
- [11] 侯博君.宗其香现实主义山水风景画“夜景画”初步探究[J].美术大观,2019(12):58-59.
- [12] 陈玉圃.中国山水画画理[M].桂林:广西师范大学出版社,2019.
- [13] 陈传席.中国山水画史[M].天津:天津人民美术出版社,2019.12.
- [14] 沈心友.芥子园画传[M].杭州:中国美术学院出版社,2020.08