

The innovative application of traditional brush and ink language in contemporary Chinese landscape painting creation

Xiaogang Lu

Jiaozuo Painting and Calligraphy Academy, Jiaozuo, Henan, 454150, China

Abstract

Chinese landscape painting creation takes brush and ink as its core carrier. After thousands of years of accumulation, it has formed a systematic and complete language system of brush and ink. Traditional brush and ink are not only technical tools for shaping and expressing meaning, but also carry the Chinese people's cosmology of "harmony between man and nature", aesthetic taste of "clarifying the mind to observe the Tao", and cultural pursuit of "cultivating one's character and nurturing one's nature". Entering contemporary society, the context of globalization, the collision of diverse cultures and technological development have brought unprecedented opportunities and challenges to the creation of landscape paintings. Traditional brush and ink language is confronted with the dual propositions of "how to inherit" and "how to innovate". Contemporary landscape painters should not only adhere to the cultural core and artistic essence of brush and ink, but also break free from the shackles of traditional paradigms and respond to the spirit of The Times and the demands of reality. This article starts from the core connotation of traditional brush and ink language, analyzes its inheritance predicament in contemporary creation, explores the path and practice of innovative application, with the aim of providing ideas for the development of contemporary Chinese landscape painting creation.

Keywords

Traditional brush and ink phonetics; Contemporary Chinese landscape painting; Innovative application

传统笔墨语言在当代中国画山水创作中的创新应用

卢小刚

焦作市书画院, 中国·河南焦作 454150

摘要

中国画山水创作以笔墨为核心载体, 历经千年积淀形成了系统完备的笔墨语言体系, 传统笔墨不仅是造型表意的技法工具, 更承载着中国人“天人合一”的宇宙观、“澄怀观道”的审美情趣与“修身养性”的文化追求。进入当代社会, 全球化语境、多元文化碰撞与科技发展为山水画创作带来了前所未有的机遇与挑战, 传统笔墨语言面临着“如何传承”与“如何创新”的双重命题。当代山水画家既要坚守笔墨的文化内核与艺术本质, 又要突破传统范式的桎梏, 回应时代精神与现实需求。本文从传统笔墨语言的核心内涵出发, 剖析其在当代创作中的传承困境, 探索创新应用的路径与实践, 以期为当代中国画山水创作的发展提供思路。

关键词

传统笔墨语言; 当代中国山水画; 创新应用

1 引言

笔墨作为中国画的灵魂, 贯穿山水画千年发展历程。从魏晋时期笔墨与“气韵”的初步结合, 到五代北宋“三家山水”确立的笔墨范式, 从元代文人画“逸笔草草”的精神追求, 到明清流派对笔墨技法的多元探索, 传统笔墨不仅是造型表意的技法体系, 更承载着中国人的宇宙观、审美情趣与文化品格。它以“笔为骨、墨为肉”的辩证关系, 通过线条的提按顿挫与墨色的干湿浓淡, 构建出“咫尺千里”的空间意境与“澄怀观道”的精神境界, 成为中国画区别于

于其他艺术形式的核心标识。

2 传统笔墨语言的核心内涵与文化基因

2.1 笔墨语言的技法本质

传统笔墨语言以“笔”为骨、“墨”为肉, 二者辩证统一构成山水画的基本造型语言。笔法作为笔墨的核心, 讲究“骨法用笔”, 涵盖中锋、侧锋、逆锋、拖锋等多种运笔方式, 通过提按顿挫、轻重缓急的节奏变化, 形成线条的刚柔、粗细、曲直、枯湿等审美特质。如董源的“披麻皴”线条柔婉流畅, 表现江南山水的温润氤氲; 范宽的“雨点皴”笔力沉厚, 凸显北方山水的雄峻坚实。笔法的本质是“写”而非“描”, 强调书写性与生命力, 每一笔都蕴含画家的情感律动与功力修养。

【作者简介】卢小刚(1978—), 男, 中国河南焦作人, 三级美术师, 从事中国画研究。

墨法则以水为媒介,通过墨色的焦、浓、重、淡、清五色变化,营造山水的层次、质感与意境。从“墨分五色”的基础运用到“泼墨”“积墨”“破墨”“宿墨”等复杂技法,墨色的干湿浓淡、虚实相生成为表现山水气韵的关键。米芾的“米点山水”以泼墨点染为主,表现烟雨迷蒙的江南景致;龚贤的“积墨山水”通过多层墨色叠加,形成深邃厚重的空间感。笔墨的技法运用始终遵循“外师造化,中得心源”的原则,既要求对自然山水的细致观察,又强调画家主观情感与心性的表达。

2.2 笔墨语言的文化内核

传统笔墨语言超越了单纯的技法层面,承载着深厚的文化内涵与哲学思想。其一,“天人合一”的宇宙观。山水画并非对自然的简单模仿,而是通过笔墨将自然山水与画家心境相融合,实现“物我两忘”的境界。画家以笔墨为桥梁,将自然之“形”转化为艺术之“神”,体现人与自然和谐共生的文化追求。其二,“气韵生动”的审美标准。谢赫在《古画品录》中提出的“气韵生动”,是中国画的最高审美准则,而笔墨正是实现这一准则的核心手段。笔墨的虚实、刚柔、枯湿等变化,正是气韵的具体体现,要求作品既有形式美感,又有精神内涵。其三,“诗书画印”的综合素养。传统山水画强调“诗中有画,画中有诗”,笔墨不仅要表现山水之形,还要蕴含诗性意境。同时,书法的笔法直接影响绘画的线条质量,印章的点缀则丰富画面的构图与气韵,形成诗、书、画、印四位一体的艺术形态,体现中国文人的综合文化素养。

3 当代中国画山水创作中笔墨语言的传承困境

3.1 传统笔墨范式的固化与僵化

明清以后,中国画山水的笔墨语言逐渐形成固定范式,“四王”的“摹古”思想虽强调笔墨的传承,但也导致创作陷入僵化。进入当代,部分画家仍固守传统笔墨的程式化技法,缺乏对自然的观察与对生活的体验,将笔墨沦为单纯的技术模仿。作品中虽有“皴擦点染”的痕迹,却缺乏情感温度与时代气息,显得空洞刻板,难以引起当代观众的共鸣。这种“重技法轻内涵”的创作倾向,使得传统笔墨失去了原有的生命力,成为制约当代山水画发展的重要因素。

3.2 多元文化冲击下的文化自信缺失

全球化背景下,西方现代艺术思潮大量涌入,对中国传统绘画产生了强烈冲击。部分画家盲目追求西方艺术的表现形式与观念,忽视了传统笔墨的文化价值,导致作品出现“西化”倾向。有的作品过度强调形式创新,滥用抽象、变形等手法,脱离了笔墨的书写性与文化内涵;有的则完全抛弃传统笔墨,采用西方绘画的明暗、透视等技法表现山水,使得山水画失去了中国传统艺术的独特性。这种文化自信的缺失,导致传统笔墨语言在当代创作中的传承出现断裂,山水画的民族性与文化辨识度逐渐弱化。

3.3 时代语境下的表达适配难题

传统笔墨语言是在农业文明语境下形成的,其表现题

材、审美情趣与精神内涵都与当代社会存在一定的隔阂。当代社会的城市化进程、生态环境问题、科技发展等现实议题,难以用传统笔墨的程式化语言进行有效表达。例如,传统山水画多表现田园牧歌式的自然景致,而当代城市山水、工业景观等新题材,需要笔墨语言在表现形式与内涵上进行革新。同时,当代观众的审美需求更加多元,传统笔墨的含蓄内敛与当代审美追求的视觉冲击力、情感共鸣力之间存在矛盾,如何让传统笔墨适应时代语境,成为当代山水画家面临的重要挑战^[1]。

4 传统笔墨语言在当代山水画创作中的创新路径

4.1 技法革新

4.1.1 笔法的当代拓展

当代画家在坚守“骨法用笔”核心的基础上,对笔法进行了多元化拓展。一方面,强化笔法的表现力,通过更丰富的运笔节奏与线条变化,表现当代山水的多元形态。如贾又福在传统“积墨法”基础上,创造出“黑密厚重”的笔法风格,以密集的线条与厚重的墨色表现太行山的雄奇险峻,线条中蕴含着强烈的力量感与时代精神。另一方面,借鉴其他艺术形式的笔法特点,丰富笔墨的表现维度。如有的画家将书法中的狂草笔法融入山水画创作,线条奔放洒脱,富有动感;有的则吸收民间绘画的质朴笔法,使作品更具生活气息。

4.1.2 墨法的创新运用

当代墨法的创新主要体现在墨色与媒介的融合上。一是墨色与色彩的结合。传统山水画以墨为主、色彩为辅,当代画家则打破“水墨为上”的传统观念,将墨色与重彩、丙烯等色彩媒介相结合,丰富画面的视觉效果。如何加林在作品中运用淡彩与墨色交织,既保持了笔墨的通透感,又增强了画面的色彩层次,表现出江南山水的灵秀与温润。二是墨法与新材料的融合。当代画家尝试使用宣纸以外的材质,如皮纸、高丽纸、布面等,这些材质的吸水性、渗透性与宣纸不同,能够产生独特的墨色效果。同时,部分画家将墨与胶水、明矾等媒介混合使用,改变墨色的晕染效果,创造出更丰富的肌理质感^[2]。

4.2 意境革新

4.2.1 题材的当代转化

当代山水画家突破传统山水画的题材限制,将视角转向当代社会的现实生活与精神需求,使笔墨语言承载更丰富的时代内涵。一是关注生态主题。随着生态环境问题的日益突出,部分画家以笔墨为媒介,表现对自然的敬畏与对生态保护的关注。如杨明义的“水乡系列”作品,以清新灵动的笔墨表现江南水乡的生态之美,同时通过画面传递出人与自然和谐共生的时代理念。二是表现城市山水。城市化进程改变了传统山水的形态,当代画家以笔墨表现城市中的山水景观、建筑与人文气息,形成“城市山水画”这一新的创作领域。

如周京新的城市山水作品，以简洁凝练的笔墨表现城市的建筑轮廓与空间结构，既保留了传统笔墨的书写性，又准确捕捉了当代城市的精神气质。三是融入人文关怀。部分画家将当代社会的人文情感与精神追求融入笔墨创作，作品不再局限于山水的自然之美，更注重对人的生存状态与情感世界的表达。如徐龙森的巨幅山水作品，以宏大的构图与厚重的笔墨，表现出当代人对精神家园的追寻与向往。

4.2.2 意境的多元表达

传统山水画的意境以“含蓄内敛”“空灵幽静”为主，当代画家则在继承这一核心的基础上，创造出多元的意境表达。一是雄浑壮阔的时代意境。当代画家以笔墨表现祖国的名山大川，传递出雄浑壮阔的时代精神。如李可染的“逆光山水”，以厚重的笔墨与强烈的明暗对比，表现出山河的壮丽与庄严，蕴含着新中国成立后的时代豪情。二是诗意抒情的人文意境。部分画家延续传统文人画的诗意追求，将当代人的情感体验融入笔墨，创造出富有抒情性的意境。如林容生的作品，以淡雅的笔墨与优美的构图，表现出宁静致远的人文情怀，呼应了当代人对精神宁静的追求。三是抽象写意的当代意境。部分画家突破传统山水的具象表现，将笔墨语言抽象化，通过线条、墨色的抽象组合，表现对山水精神的主观感悟。如吴冠中先生的作品，以简洁的线条与明快的色彩，将山水的形态抽象为几何符号，既保留了传统笔墨的韵味，又具有现代艺术的抽象美感，开创了山水画意境的新维度。

4.3 形式革新

4.3.1 与现代艺术观念的融合

当代山水画创作不再局限于传统的卷轴、册页等形式，而是吸收现代艺术观念与形式，实现笔墨语言的跨界表达。一是构图形式的创新。传统山水画多采用“三远法”的构图原则，当代画家则打破这一传统，吸收西方现代绘画的构图理念，运用分割、重叠、拼接等手法，创造出更具现代感的构图形式。如张仃的焦墨山水作品，采用全景式构图与局部特写相结合的方式，既表现出山水的整体气势，又突出了局部的细节质感，构图富有张力。二是空间观念的突破。传统山水画追求“咫尺千里”的空间意境，当代画家则打破传统的空间透视，运用平面化、多维化的空间表现方式，创造出更丰富的空间体验。如刘国松的作品，通过笔墨的叠加与肌理的营造，构建出虚实相生、多维交织的空间形态，突破了传统山水画的时空限制。

4.3.2 与科技手段的结合

科技的发展为传统笔墨语言的创新提供了新的可能。一方面，数字技术为笔墨创作提供了新的工具与载体。部分画家运用数字绘画软件进行创作，通过数位板模拟毛笔的运笔效果，既保留了笔墨的书写性，又能够快速调整墨色、构图等元素，提高创作效率。同时，数字技术还可以实现笔墨

效果的无限复制与传播，扩大山水画的受众范围。另一方面，科技手段丰富了笔墨的表现形式。如有的画家将投影技术、多媒体技术与山水画结合，创造出沉浸式的艺术体验，观众可以在虚拟空间中感受笔墨山水的意境，增强作品的互动性与感染力^[3]。

4.4 内涵革新

4.4.1 传统文化精神的当代转化

当代山水画家在创作中，并非简单复刻传统笔墨的文化内涵，而是对传统文化精神进行当代诠释。一是“天人合一”思想的当代表达。传统“天人合一”强调人与自然的和谐共生，当代画家则将这一思想与生态保护、可持续发展等时代理念相结合，通过笔墨表现自然之美，传递对生态环境的关注。如赵卫的作品，以简洁的笔墨表现西北山水的苍茫辽阔，呼吁人们尊重自然、保护自然。二是“澄怀观道”的精神追求。当代社会节奏加快，人们面临着诸多精神压力，当代画家通过笔墨创作，营造出宁静、空灵的意境，为观众提供精神栖息的空间。

4.4.2 时代文化精神的融入

传统笔墨语言的创新离不开对时代文化精神的把握。当代山水画创作应融入社会主义核心价值观，传递正能量，表现时代的精神风貌。一是表现国家发展与社会进步。如有的画家以笔墨表现高铁、大桥等现代建筑与自然山水的融合，展现国家建设的辉煌成就，传递出自豪感与时代自信。二是关注民生与人文关怀。部分画家深入生活、扎根人民，以笔墨表现普通百姓的生活场景与精神状态，作品充满生活气息与人文温度^[4]。

5 结语

传统笔墨语言作为中国画山水创作的核心载体，其传承与创新是当代山水画发展的关键命题。在当代语境下，传统笔墨语言面临着范式固化、文化冲击、时代适配等多重困境，但同时也迎来了技法拓展、意境革新、形式融合的多元机遇。当代山水画家应坚守笔墨的文化内核与艺术本质，在继承“骨法用笔”“气韵生动”等传统精髓的基础上，通过技法革新、意境重塑、形式跨界、内涵升华等路径，实现传统笔墨语言的当代创新。

参考文献

- [1] 郭田琪. 当代中国画中水墨媒介的跨界融合与艺术突破[J]. 参花, 2025, (20): 84-86.
- [2] 郁郁飞. 山水写生对中国画创作的影响[J]. 艺术大观, 2023, (25): 41-43.
- [3] 冯雪. 试论地域文化对当代中国画创作风格的影响[J]. 参花(下), 2022, (06): 57-59.
- [4] 丁建国. 中国山水画创作画面虚实关系之间的关系[J]. 艺术品鉴, 2022, (15): 128-130.