

岭南画派传承中的技法创新与文化传播研究

黄庆标

广州三多轩文化艺术发展有限公司, 广东 广州 511400

DOI:10.61369/HASS.2025030037

摘要： 岭南画派是我国传统文化派系之一，画派吸取我国传统文化画之精华，创新手法，开拓了我国国画现代化的思路。岭南画派为我国国画的革新与发展以及我国传统文化的宣传和传播提供了不可低估的帮助，对我国绘画现代化做出了贡献，对我国文化的现代化迈出重要的一步，对我国文化自信、艺术教育的发展、以及艺术的传承，传播祖国文化起到了重要的作用。本文首先通过分析岭南画派在技法上的创新，为现代与传统手法结合的过程中，得到现代绘画创新，对我国现代绘画发展起到的贡献，并对中国绘画艺术以及文化对外宣传、传播、实现我国文化自信过程中发挥的巨大作用进行分析。

关键词： 岭南画派；技法创新；文化传播；艺术教育；传统与现代

Research on Technique Innovation and Cultural Dissemination in the Inheritance of Lingnan Painting School

Huang Qingbiao

Guangzhou Sanduo Xuan Culture and Art Development Co., Ltd. Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract： The Lingnan painting school is one of the traditional cultural schools in China. It draws on the essence of traditional Chinese painting, innovates techniques, and opens up new ideas for the modernization of Chinese traditional painting. The Lingnan painting school has provided invaluable assistance for the innovation and development of Chinese traditional painting, as well as the promotion and dissemination of Chinese traditional culture. It has made contributions to the modernization of Chinese painting, taken an important step towards the modernization of Chinese culture, and played a significant role in enhancing China's cultural confidence, developing art education, inheriting art, and disseminating Chinese culture. This article first analyzes the innovations in technique made by the Lingnan painting school, explores how the combination of modern and traditional techniques has led to innovations in modern painting, and discusses its contributions to the development of modern painting in China. Furthermore, it analyzes the significant role played by Chinese painting art and culture in external promotion, dissemination, and the realization of China's cultural confidence.

Keywords： Lingnan painting school; technique innovation; cultural dissemination; art education; tradition and modernity

引言

岭南画派是中国南方广东、广西地区的一个传统画派，是近现代中国画派中一支重要的力量，始于19世纪末20世纪初，诞生以来在我国近现代绘画史上占有重要的地位。岭南派的建立，并不是一个简单的继承传统，更是在形式技法上对传统中国画所进行的一次现代性的拓展与革新。岭南画派的画家们主动地吸收了西方的绘画手法，对当时中国的绘画在形式与内容上都进行了创新。

一、岭南画派技法创新与文化传播的意义

（一）推动中国绘画艺术的现代化

岭南派的技法创新促进了传统中国画的现代转型与革新。传统的中国画绘画技法相对死板，主张细密工整，但受到西方绘画冲击，岭南画家们在传统中国画的笔墨、构图、着色等技法基础

上进行了大胆的革新，如岭南画派画家融合西方绘画的明暗光影法和透视法，自由、创新的构图样式，传统的中国画风格更显时代性和生动感，从而也为中国绘画艺术的现代化起到了奠基作用^[1]。

（二）促进中国文化的全球传播与交流

岭南画派的文化辐射不单单为中国本身，其风格独特、技法

作者简介：黄庆标（1963.12），男，汉，广东云浮人，学历：硕士；职称：高级艺术品（书画、玉器、陶瓷）鉴定师、高级艺术品评估师；研究方向：岭南画派绘画艺术研究。

上的创新都成为中国向外展示自己的重要文化载体。随着岭南画派在世界范围内的不断传播,使得许多外国的书画家、收藏家、学者都了解、研究、关注岭南画派的艺术风格与文化价值,同时,岭南画派的作品也经常出现在外国举办的各类国际性的书画展览上,中外文化的交融使岭南画派的文化辐射得更加全面。

(三) 强化文化自信, 增强民族凝聚力

岭南画派的技法革新和文化传播,是西方全球化对峙下,中国保持对自身传统文化敬畏、坚守的历史缩影。岭南画派艺术的成功,体现的是中国人民在传统文化基础上自我超越、创造,提高了民族自信力和凝聚力,岭南画派亦是艺术与文化,更是中国传统文化现代化道路中保持自身特色,抵御外来文化带来的冲击,并迸发新活力的具象体现。

二、岭南画派的技法创新路径分析

(一) 融合西方技法

运用技法融合,而采取积极吸收和融合西方绘画技法成为岭南画派技法创新的独特路径。所谓技法融合,并非对西方绘画技法的一味仿效,而是对传统中国画艺和西方绘画艺术进行结合而使用。岭南画派画家们不仅重视光影、透视的融合,而且更重视中国画运用中技法的使用,使美术语言的表现效果得到提升,从20世纪初便开始并且多次进行艺术实践基础上完成再创新,最终实现基于岭南地域性的艺术语言的形成^[2]。

第一,岭南画派所描绘的光感有创新。西方,尤其是印象派、现实主义画派,在光感的运用与明暗的刻画上极具艺术力,岭南画派画家吸收其技法,并运用至国画的传统山水画、花鸟画中。岭南画家以西方绘画的明暗对比法为基底,使用分层细腻的光感来丰富画面层次,在描绘人物面部的光线、物体立体感上不再是用线堆砌的形式,而是通过光影的明暗来突出每笔的灵动性,这样使得岭南画派彻底摆脱了以墨色为主的中国画风格,使画面更有层次感,并且使得作品更具现代感,更有感染力。第二,岭南画派对视的借鉴创新。传统中国画注重意境的营构,构图偏爱于平面上,缺少透视的纵深空间感与三维特征,但是在岭南画派的山水、花鸟等作品中,借鉴西方线性透视和空气透视的方法,突出了更加精确的透视结构,在山水的远、中、近景分层的比较上更加鲜明。透视的使用,使得岭南画派的绘画作品更具视觉感和立体感。

(二) 构图与色彩的创新

在构图创新与色彩创新是岭南画派技法创新道路的又一重要方向,即在构图与布局方面大胆对传统中国山水画画作中过于拘谨的布局、单调的结构方式进行了破坏,并将画面中的色彩进行对比强烈的、层次化的创新运用,使得岭南画派的作品更具冲击力与视觉震撼力。在构图上,岭南画家一反传统中国山水画构图法中以“中央集中形式”或对称结构方式为主的布局安排,在具体的构图上往往采用在画面边角有意留下空白的方式,使得画面布局更加生动且富有动态节奏感,正是在这样的布局创新上,岭南画家的作品一改传统中国画简洁而有意境的单调特征,在画面布局上既极具冲击力又富有现代感。在具体的构图上,岭南画派

的画家们一般会对画面中的人物、山林以及自然景物的比例分配进行不对称的创新性表达,以此为前提进而将画面构图布局进行创新,使画面中的山水、景物的动态线条的勾勒得以灵活运作,在此方面的创新打破了传统中国画构图方法,同时拥抱了现代艺术的风格与形式。传统中国画色彩较为深沉,注重“水墨”“灰色”调的处理,而岭南画派画家则以浓烈的红、绿、黄等色彩的运用来丰富画面的表达,岭南画派的画家运用色彩作为画面的重心来强化作品的主题形象,并通过色彩上的鲜明对照来加强画面的视觉效果,如图1图2。如岭南画派花鸟画家常以艳丽的花卉色与鸟类色彩的搭配形成活泼、艳丽的花鸟世界,将花鸟画画面表达的现代感、运动感表现得十分鲜明。

图1 无题: 山水画~作于甲辰年之春 图2《无题》山水画~作于甲辰年春月

(三) 现代艺术与传统技法的结合

岭南画派在技法上的革新,除了传统技法上的改良外,更多的是借鉴运用了现代艺术的表现技法。岭南画派的画家们没有简单、机械、刻板、照搬照用西方的艺术方法,而是由现代艺术出发,进行新的创造性发挥,使之超越中国传统绘画的方法技巧,具有新的表现。这种技法上的融合不仅是传统中国画技法的继承、发扬,更是对传统艺术理念的颠覆。岭南画派的现代艺术元素,对于作品而言,不仅增加、丰富了视觉的冲击力和震撼力,同时更是极大拓宽和强化了中国画表现的边界,亦能够表现出中国画艺术在当代社会背景下的巨大潜力^[3]。

岭南画派对现代艺术的运用以及中国传统技法的结合,体现出鲜明的个性化色彩。在画面构图上,岭南画派画家们突破传统的对称、严格要求的构图式,采取了相对动态性和自由化的艺术呈现方式。如大部分岭南画派的绘画作品中,往往通过非对称和敞开式的画面布局方式,将传统的留白技巧在现代绘画语境中取得新的艺术高度,为观众提供出清新、自由、现代的审美体验。这种非对称的构图方式,打破了中国画对画面构图的限制,让画面表现出更加广阔的渲染空间,也给人以更加灵活化的艺术观感。在笔墨方面,岭南画派画家们则结合现代绘画中自由化的表现方式,打破了传统中国画中“笔法严谨”的画法和要求。比如在笔墨的表现上,他们不再拘束于传统中国画细工画法,反而借助于更为自由灵活的绘画笔触,例如速写的融入,使得他们可以通过这种方式捕捉当下的绘画灵感,再现画面的灵动与活跃。由此而言,更加自由的笔触让岭南画派画家所创作出来的笔墨,不仅仅具有中国画原本的“意境”美,同时也包含了更为直接、大胆的现代艺术中的“即兴性”。

三、岭南画派的文化传播路径分析

(一) 艺术展览与交流

岭南画派的重要传播途径还体现在艺术展览的层面上,当岭南画派成为一股日渐增长的艺术潮流,岭南画派“笔墨相和”、“泼墨写意”、“重色彩、讲求光感和地方风情”的技法备受瞩目,并被运用于展览这一重要艺术空间。岭南画派以展览形式传播其艺术作品,一方面是将作品呈现于画展中,让画家有机会得到展示;另一方面,画展让观众有机会观摩岭南画派作品,从而去了解岭南画派艺术的形式风格和技法特点。

岭南画派艺术展览在国内吸引了艺术爱好者和收藏家。以岭南画派为主题每年一届的大型展览在广东省举行,也吸引大批外省观众观赏。展览内容由岭南画派的传统艺术形式到现代的艺术手法的技法创新,充分展现了岭南画派对于传统中国画艺术的创新和现代艺术元素的融入。在展示作品形式上采用传统纸本、绢本作品及当代艺术手法与新材料的结合,向大众展出了岭南画派的技法、形式上的新突破。岭南画派的画展还走出国门,到世界各地参加各种国际性的文化艺术交流展。比如参加西方的各场艺博展,或者在东亚与东南亚举行国际化的交流,这样让岭南画派的作品逐步登上世界的舞台,更好地向世界输出以岭南画派为代表的当代中国传统文化元素。岭南画派的画展不仅可以加深东西方文化的交流,同时,也让岭南画派成为一种东方文化和西方文化交流的桥梁,让中国艺术在国际上被更深入地认识^[1]。

(二) 艺术教育与传承

岭南画派文化中的艺术教育。岭南画派作为艺术流派,不仅致力于作品创作,也明白通过教育和培养才能更好传承岭南文化。岭南画派画家不仅从事绘画工作,许多画家还担任教师一职,在完成教学工作的过程中将自己的技法、艺术理念传授给未来的画家群体,岭南画派中“教派”思想也因此得以传承,并成为岭南画派作品发展过程中的又一创新源泉。岭南画派课堂教育教学内容同样强调技法与情感相结合,在艺术教学内容的开展过程中并不局限于传统的教学内容。例如岭南画派强调技法与情感相结合,在艺术教学内容的进行过程中追求技法创新以表达自我情感与时代精神。岭南画派课堂外,画家群体通过开展工作坊、艺术讲座活动,将本民族的艺术创作理念传递给民众群体与年轻艺术群体,以便日后更好的将该类文化内容推向大众群体,增强岭南画派文化的传播力度。岭南画派拓展与现代艺术教育形式的结合方式,许多岭南画派画家成

为当地美术院校的教授,在组织、规划当地美术学院美术教学过程中,同时与国内外知名艺术院校等开展教学合作计划,将岭南画派文化中的教学内容与艺术理念推向国内外舞台。

(三) 媒体与出版

岭南画派文化传播走向大众化。近年来,多媒体技术以及现代传媒技术的发展,都为岭南画派文化走向大众化提供了广阔的途径与空间。在媒介影响下,岭南画派文化传播借助传统媒介的形式,将岭南画派的艺术文化传播在更宽广的空间,具有更多的接受者。画册、期刊、图书等传统文化传播媒介,让岭南画派的艺术文化走向大众,成为岭南画派文化传播的一种形式;电视、广播、互联网等新媒体的出现,在传媒技术的影响下,为岭南画派的文化传播扩大了范围与频率。

艺术期刊画册的出版是岭南画派文化传播的一种传统方式。艺术期刊画册的出版,不仅能够给岭南画派的艺术家通过艺术期刊画册,将最新的作品与创作风貌呈现在国内外艺术界,以岭南画派的姿态明确其艺术个性;岭南画派的代表画作也通过画册出版的方式呈现给大众,使得大众更深刻地了解岭南画派技法方面的创新,更深刻地了解岭南画派的艺术风格;岭南画派的艺术理论与创作思想则通过专著出版的方式深入人心。

网络时代的来临,使岭南画派的文化传播方式得以拓展,岭南画派借助网络媒体在第一时间宣传自己的艺术理念。在线上展览、艺术论坛中,岭南画派还可以与其他世界艺术爱好者加强交流,从而让更多的来自于不同文化背景的人借助网络认识岭南画派的艺术,增强岭南画派在世界艺坛上的知名度。与此同时,在线视频平台与社交平台的兴起,使岭南画派的画家、艺术家可以借助这些平台展示自己,传播自己的艺术理念,利用短视频、直播等方式快速把岭南画派的优秀作品传播给大众^[5]。

四、结束语

岭南画派是中国画的重要画派之一,在技法的创新和画派的传播交流中对中国传统文化走向现代化以及走向世界做出了贡献,岭南画派的技法创新为中国画的表现力起到了重要推动作用,为中华文化艺术现代化提供新的推动力;岭南画派文化传播的渠道与形式多元化,也为其长远发展和传播世界提供了强大的支持,岭南画派在未来的文化传播与交流中会发挥更大的作用,成为中国文化软实力的一张名片。

参考文献

- [1] 刘晓慧,温可琳.浓墨写肇庆重彩绘岭南——论岭南画派肇庆主题作品的价值与生态[J].书画世界,2024(7):40-43.
- [2] 魏瑞.岭南画派山水“现实关怀”理念的探索与运用[D].广州大学,2019.
- [3] 余奔.20世纪早期林风眠与“岭南画派”艺术的相似性[J].艺术品,2019(06):10-15.
- [4] 张清,赵亚军.二十世纪上半叶岭南画派山水画赋彩述论[J].齐鲁师范学院学报,2019(05):150-156.
- [5] 陈炜堃.精学外艺传新内创——浅谈岭南画派创始人及其影响[J].明日风尚,2019(12):76.