

从临摹到创变工笔画教育在培养公众创造力中的路径探索

李海雍

郑州美术馆，河南郑州，450000；

摘要：本研究旨在探索工笔画教育从“临摹”到“创变”的转型路径，以有效培养公众创造力。文章首先辩证分析了临摹在技法传承中的价值与局限，并阐释了“创变”理念对激发公众创新潜能的启示。在此基础上，研究系统构建了包含“基础构建、能力转化、创新实践、成果展示”四个阶段的实践路径，强调从技法掌握到思维培养，再到个性化表达的递进过程。同时，文章从师资建设、课程优化、资源整合等方面提出了保障机制，并对未来发展趋势与挑战进行了展望。研究认为，这一路径不仅能激活工笔画艺术的当代生命力，更能为新时代美育工作提供一条将传统文化资源转化为公众创造力的可行方案。

关键词：工笔画教育；公众创造力；创变

DOI：10.64216/3080-1516.26.03.091

引言

在全球化与数字化浪潮席卷的今天，公众创造力的培养已成为提升国家文化软实力与个体核心素养的关键议题。工笔画，作为中华优秀传统文化的重要载体，其教育模式长期以来以“临摹”为核心，在确保技艺传承的同时，也面临着如何激发学习者创新精神、适应时代发展的深刻拷问。传统教育模式下，学习者易陷入对范本的被动复制，其内在的观察力、想象力与独立思考能力未能得到充分释放。因此，探索一条从“临摹”走向“创变”的工笔画教育新路径，不仅是艺术教育自身发展的内在要求，更是回应时代呼唤、将古典美学资源转化为当代公众创造力源泉的重要课题。本研究旨在深入剖析临摹与创变的辩证关系，系统构建一套面向公众、循序渐进的实践路径，并探讨其背后的保障机制与未来展望，以期为新时代的美育工作提供富有价值的理论参考与实践指南。

1 工笔画教育中“临摹”与“创变”的理论基础

1.1 临摹在传统工笔画教育中的价值与局限

临摹，作为工笔画学习沿袭千年的不二法门，其核心价值在于为学习者提供了一套系统、高效的入门路径。通过对经典范本的精准复刻，初学者能够迅速掌握工笔画独特的工具性能、笔墨语言、造型规律以及设色技巧，将抽象的审美法则内化为具体的肌肉记忆与程式化能力。这种“述而不作”的训练方式，确保了传统技艺的严谨传承，为学习者打下坚实的技法根基。然而，其局限性亦十分明显：过度依赖临摹易导致学习者陷入对范本的被动模仿，思维被固化的“画谱”所束缚，形成对经典的路径依赖。这种模式往往强调技术的再现而忽视

个体的生命体验与情感表达，久而久之可能压抑学习者的观察力、想象力与批判性思维，使其成为技艺精湛的“复制者”，而非具有独立精神与创造意识的“艺术家”，从而在“临摹”与“创作”之间形成一道难以逾越的鸿沟。

1.2 “创变”理念对培养公众创造力的启示

“创变”理念，核心在于“创造性的转化与革新”，它为工笔画教育突破传统桎梏、面向公众培养创造力提供了全新的视角与方法论。它启示我们，创造力并非艺术家的专利，而是每个公众都具备的潜能，教育的关键在于如何激发与引导。首先，“创变”强调以“问题意识”取代“范本中心”，鼓励学习者从观察生活、体悟时代出发，将个人情感与思考融入创作，使艺术成为表达自我、关照现实的媒介。其次，“创变”鼓励跨界融合与实验精神，打破工笔画在题材、材料、图式上的既有边界，吸纳当代视觉元素与多元文化养分，从而拓展艺术表现的维度。最重要的是，“创变”将过程置于结果之上，视创作为一场探索与发现的旅程，允许试错、鼓励奇思，这极大地解放了公众的创作心态，使其在艺术实践中建立自信，培养独立思考与解决未知问题的能力，这正是创造力培养的核心要义。

1.3 从临摹到创变的内在逻辑关系

从临摹到创变，并非简单的二元对立或线性替代，而是一个相辅相成、螺旋上升的辩证发展过程，其内在逻辑根植于“继承”与“发展”的普遍规律。临摹是创变的基石与前提，它为创造者提供了不可或缺的“语法”与“词汇库”。没有对传统笔墨精髓、造型法则的深刻理解与掌握，任何“创变”都将是无源之水、无本之木，容易流于表面的形式猎奇。然而，临摹的终极目的并非

止步于复制,而是为了“师古人之心,而非师古人之迹”,通过深入经典,领悟其背后的艺术精神与美学原理,从而获得超越范本的能力。创变则是临摹的升华与目标,它要求学习者将临摹所积累的技法内化为一种本能,再以独立的审美判断和时代精神对其进行重构与活化,实现“借古开今”。因此,临摹是“入法”的过程,而创变是“出法”的境界,二者共同构成了一个从技术积累到精神表达,从继承传统到开拓未来的完整创造链条。

2 从临摹到创变:工笔画教育培养公众创造力的实践路径

2.1 基础构建阶段:以临摹夯实技法根基

在工笔画教育的初始阶段,临摹是构建技法根基不可或缺的基石。此阶段的临摹并非机械的复制,而是一种“带着问题意识”的深度学习。教育者应引导公众学习者从理解经典范本的文化内涵与审美意趣入手,而非仅仅追求形似。具体而言,可通过“分解临摹”与“主题临摹”相结合的方式,将复杂的画面拆解为线条、墨色、渲染、构图等单一元素进行专项训练,让学习者逐一掌握“十八描”的韵律、墨分五色的层次以及“三矾九染”的厚重感。同时,选择不同风格、题材的经典作品进行临摹,旨在拓宽学习者的技法视野,使其理解程式化的灵活性与多样性。在此过程中,教师需强调心手合一,鼓励学习者在反复练习中体会笔墨的轻重缓急与情感关联,将外在的技法规范逐步内化为自身的艺术直觉。这一阶段的目标是让公众学习者不仅“学会”工笔画的基本语言,更能“理解”其美学逻辑,为后续的创造性转化储备充足的“技术词汇”与“语法结构”,从而建立起进行艺术表达的自信与底气。

2.2 能力转化阶段:引导观察与独立思考

当学习者具备一定的技法基础后,教育便需进入关键的能力转化阶段,核心任务是将临摹所得的“技法”转化为观察世界与独立思考的“能力”。这一阶段的重点是打破对画谱的依赖,将学习者的目光从范本引向生动鲜活的大自然与日常生活。教育者应设计“写生变体”课程,引导学习者带着在临摹中学到的构图法则与造型规律,去观察一花一叶的形态结构、光影变化,感受山川草木的生命气象。在此过程中,鼓励他们不再被动复刻,而是主动思考:如何用学到的线条表现眼前这朵花的独特姿态?如何运用渲染技巧来呈现此刻的光影氛围?这种“带着问题去写生”的方式,促使学习者将经典技法与个人观察进行匹配、重组与调试。同时,引入艺术史赏析与批判性讨论,分析不同艺术家如何处理相同题材,激发学习者的独立审美判断。通过这一系列训练,学习者开始从“如何画”的技术模仿,转向“画什

么”与“为何这样画”的自主探索,其艺术思维逐渐从被动接受转向主动建构,为最终的个性化创作奠定了关键的思维基础。

2.3 创新实践阶段:鼓励个性化表达与跨界融合

创新实践阶段是创造力培养的集中体现,其核心在于鼓励学习者将前两个阶段的积累进行整合,并勇敢地发出自己的艺术声音。教育者应营造一个开放、包容的“实验场”,鼓励个性化表达。这意味着,学习者可以自由选择能触动自己内心的题材,无论是都市风景、内心情绪还是社会议题,都可以成为工笔画的表现对象。在技法上,鼓励“破法”,即在掌握传统技法的基础上,进行适度的变异与革新,如尝试新的构图视角、非常规的设色方案,或将西方绘画的光影、构成元素融入其中。更进一步,积极推动跨界融合,引导学习者探索工笔画与其他艺术形式的联动,如将工笔画与数字艺术结合,创作动态作品;或与装置艺术、纤维艺术结合,拓展其物理载体与展示空间。教育者的角色从“技法的传授者”转变为“创意的催化剂”,通过启发式提问、组织创意工作坊、分享当代艺术案例等方式,帮助学习者打破思维定势,将个人独特的生命体验、文化背景与时代感悟熔铸于创作之中,使作品既有工笔的古典韵味,又充满鲜明的当代精神与个人印记。

2.4 成果展示阶段:建立多元评价与反馈机制

成果展示并非创作的终点,而是激发持续创造力的重要环节,其关键在于建立一套超越“像与不像”的多元评价与反馈机制。首先,展示形式应多样化,除了传统的展厅陈列,还可鼓励学习者策划小型主题沙龙、制作线上数字展览、或通过社交媒体分享创作过程与心得,让作品进入更广阔的公共视野,增强其社会连接感。其次,评价主体应多元化,引入“自评+互评+师评+公众评”的模式。自评引导学习者反思创作初衷与实现程度;同伴互评促进交流与启发;教师评价则侧重于过程性鼓励与建设性建议;而公众的反馈则能让创作者了解作品的社会反响。最重要的是评价标准,必须从单一的技术标准转向“创意构思、情感表达、探索精神、完成度”等多维度综合考量。教育者应引导评论者关注作品中的“闪光点”——哪怕只是一个新颖的想法或一次大胆的尝试,从而保护学习者的创作热情。通过这样一套积极的反馈循环,公众学习者不仅能获得成就感,更能从中汲取新的灵感与动力,将每一次展示都视为下一次创变的新起点。

3 保障机制与未来展望

3.1 师资队伍建设与课程体系优化

要实现从临摹到创变的教育目标,高素质的师资队伍与科学的课程体系是核心保障。在师资建设上,必须打破传统“画家即教师”的单一模式,着力培养一批既精通工笔画传统技法,又具备现代教育理念、开阔艺术视野和强大课程研发能力的复合型教育人才。这要求教师不仅是技艺的示范者,更应是思想的启发者和创意的引导者,能够针对不同背景的公众学习者设计个性化教学方案。在课程体系优化上,应构建一个“基础-转化-实践-拓展”的螺旋式上升模块。基础模块强调技法传承,转化模块侧重观察与思维训练,实践模块鼓励创新与跨界,拓展模块则可融入艺术史、美学、数字媒体等通识内容。课程设置需更具弹性与开放性,引入项目式学习(PBL)、主题工作坊等灵活形式,将固定的“教材”变为动态的“学材”,确保课程内容既能扎根传统,又能回应时代,从而系统性地支撑公众创造力培养的全过程。

3.2 社会资源整合与平台搭建

工笔画教育面向公众、培养创造力的宏大目标,单靠教育机构内部力量难以实现,必须积极整合社会资源,搭建多元化支持平台。首先,应深化与美术馆、博物馆的合作,将馆藏经典作品转化为鲜活的教学案例,开设“真迹临摹课”或“策展人导赏+创作”项目,让公众在艺术原作的氛围中获得直接感悟。其次,推动“馆校合作”与“校企合作”,与中小学、社区文化中心、科技公司等建立联动,将工笔画教育融入公共美育体系,并利用科技企业资源探索数字绘画、线上展览等新形态。再者,搭建线上线下一体化的展示与交流平台至关重要。线上可建立作品数据库、教学视频库和互动社区,打破时空限制;线下则可定期举办公众创作展、艺术市集、跨界沙龙等活动,为学习者提供展示成果、交流思想、获得社会认可的机会,形成一个良性的艺术生态系统,持续激发公众的创作热情。

3.3 面临的挑战与应对策略

在推行从临摹到创变的工笔画教育模式时,必然会面临多重挑战。首要挑战是根深蒂固的“崇古”观念与“技术至上”的评价惯性,公众甚至部分教育者可能对“创变”持怀疑态度。应对策略在于加强理论引导与成功案例宣传,通过讲座、研讨和优秀作品展,阐明传统与创新的辩证关系,展示“创变”带来的活力与价值。其次,是优质教育资源的稀缺与分布不均,尤其在非中心城市和基层社区。对此,可大力发展线上教育,开发标准化的高质量慕课课程,并通过“线上名师授课+线下辅导员指导”的模式,实现优质资源的普惠。再者,

是标准化评估与个性化创造之间的矛盾。应对策略是建立过程性评价与多元评价体系,关注学习者的思维过程、探索精神和个体进步,而非仅以最终作品的技法完美度作为唯一标准,从而为个性化表达留出充足空间。

3.4 未来发展趋势与研究方向

展望未来,面向公众创造力培养的工笔画教育将呈现出数字化、跨学科与生活化的鲜明趋势。数字化不仅体现在教学工具上,更将深入到创作本体,如AI辅助构图、数字媒材与传统笔墨的结合等,将为工笔画注入新的表现维度。跨学科融合将成为常态,工笔画将与文学、设计、科技、心理学等领域深度对话,催生出新的艺术形态与应用场景,如治愈性艺术、文化衍生品设计等。工笔画教育将更加“生活化”,从精英化的技能训练走向提升全民审美素养与创造力的通识教育。未来的研究方向应聚焦于此:一是探索数字技术如何有效赋能传统工笔的教学与创作;二是构建面向不同年龄段、不同背景公众的差异化创造力培养模型;三是深入研究工笔画在公共艺术、社区营造、心理健康等社会领域的应用价值与实践路径,从而让这门古老艺术在新时代焕发出更加璀璨的创造力光芒。

4 结论

从临摹到创变的工笔画教育路径,并非对传统的颠覆,而是一种基于深刻理解之上的创造性转化与发展。它以临摹为根基,确保了传统技艺的严谨传承;以观察与思考为桥梁,实现了技法能力向思维能力的转化;以个性化表达与跨界融合为实践,最终指向公众创造力的全面激发。这一路径的成功实施,有赖于师资队伍的现代转型、课程体系的科学化构建、社会资源的有效整合以及多元评价机制的建立。尽管面临观念与资源的挑战,但其顺应了时代美育的发展方向,不仅为工笔画这门古老艺术注入了新的生命力,更重要的是,它为构建一个以美育人、以文化人的社会,提供了一条具体可行的实践路径,证明了传统艺术在当代公众创造力培养中蕴含的巨大潜能与广阔前景。

参考文献

- [1]徐楠楠.临摹在书法艺术中的应用价值与技巧探讨[J].黑河学院学报,2025,16(10):125-128.
- [2]何彦萍.中国工笔画教育的传承与创新——现状、挑战与未来展望[J].美术教育研究,2025,(15):134-136.
- [3]钟晶晶.工笔画教学在学前美术教育中的应用研究[J].美与时代(中),2020,(08):105-106.