

高校书法教学中融入绘画的实践研究

天翼^{1,4} 裴玉² 周胜荣³ 郑丹³ 陈建国³ 徐诚一³
蒋循³ 王吉凯³ 付彧⁴ 任天淳⁴

1. 无锡太湖明珠建设咨询有限公司; 2. 江苏金双和丰建设有限公司; 3. 无锡市美术家协会; 4. 国家开放大学

摘要: 在文化创意产业蓬勃发展与“跨界融合”成为艺术教育主流趋势的背景下,“书画同源”的传统艺术理念为高校书法教学创新提供了核心思路。本文以高校本科书法教学为研究对象,探讨融入绘画能力培养的可能性与实践路径:通过理论溯源、课程设计、案例验证及效果反馈,系统分析书法与绘画跨界融合的教学价值。研究表明,该教学模式不仅能强化学生的笔墨功底与造型能力,更能拓展其创意思维与市场适配能力,使书法作品从“纯艺术表达”转向“艺术价值与商业价值共生”的多元形态,为学生在文创设计、数字艺术、品牌建设等领域开辟职业新路径。同时,本研究亦为高校书法教学跨学科改革提供了可复制的实践框架。

关键词: 书法教学; 绘画融合; 书画同源; 跨界创新; 艺术教育

引言

书法作为中国传统艺术的核心载体,其笔墨精神与文化内涵历经数千年积淀,形成了以“笔法、字法、章法”为核心的教学体系。然而,当前高校本科书法教学仍存在“重技法传承、轻跨界创新”“重纯艺术表达、轻市场应用”的局限——学生多聚焦于碑帖临摹与传统形制创作,难以适应文化创意产业对“复合型艺术人才”的需求。而绘画与书法本就存在“同源共生”的历史逻辑,二者在工具(笔墨纸砚)、美学(虚实相生、气韵生动)、创作逻辑(线条表现力)上高度契合,为跨界融合提供了天然基础。

一、书法与绘画跨界融合的概念溯源与时代意义

(一) 书法创作的历史脉络与当代局限

书法的出现要追溯至汉字的起源,这里我们所要探讨的便是史前的书法,原始的文字囿于其模仿的本能,已经具备了一定的审美情趣,历经甲骨文、金文、篆隶、楷行草等形态演变,形成了“尚意”“尚法”等多元风格流派^[1-2]。从王羲之《兰亭序》到颜真卿《祭侄文稿》,书法始终以“线条为骨、气韵为魂”,承载着文人精神与文化认同。传统书法教学以“临摹—创作”为核心路径,注重笔法(中锋、侧锋)、字法(结构平衡)、章法(布局疏密)的传授,培养学生的传统美学素养。

但在当代语境下,单一的技法训练已显不足。一方面,文化创意产业需要“能写、能画、能设计”的复合型人才,纯书法作品的应用场景(如传统书画市场、学术展览)较为狭窄;另一方面,年轻学生对“传统书法与现代生活的连接”认知模糊,易产生“创作脱离实际”的困惑,导致学习兴趣弱化与职业路径单

一化。

(二) 绘画的艺术属性与书画融合的历史逻辑

绘画(以中国画为核心,兼顾现代插画)与书法的关联性可追溯至“书画同源”理论。唐代张彦远在《历代名画记》中提出“书画同体而未分,象制肇始而犹略”,认为二者均以线条为基础,书法的笔墨技法可直接滋养绘画;宋代苏轼倡导“士人画”,主张“诗书画印”结合,将书法题跋融入绘画构图,形成“书画互文”的艺术形态;近现代潘天寿更明确指出“书法为绘画之骨干,绘画为书法之羽翼”,强调二者在笔墨精神上的统一性。

从实践层面看,中国画的白描技法(如吴道子“吴带当风”)与书法的中锋用笔一脉相承;山水画的“皴擦点染”需以书法的笔力为支撑;现代插画中“书法字体与图形结合”的设计(如故宫文创中的“书画插画”),更印证了二者融合的当代价值。这种历史关联性与当代需求,为书法教学融入绘画提供了理论依据与实践空间。

(三) 跨界融合的必要性可行性

1. 应对产业需求与教学改革必要性

当前文化创意产业中,“书画融合”的应用场景日益广泛。书画作为一种非语言的艺术表达形式,能够超越语言和文化的界限,成为实现多元文化交流的有力媒介^[3]。文创产品(如书画结合的笔记本、茶具)、数字艺术(如书法线条+绘画造型的动画短片)、品牌设计(如传统书画风格的LOGO)等领域,均急需兼具书法功底与绘画能力的人才。高校书法教学若仍局限于单一领域,将导致学生“毕业即失业”的困境。教育部提出“加强艺术学科与其他学科的交叉融合”,

书画融合正是响应这一要求的具体实践。

2. 工具、美学与创作共通的可行性

二者在核心要素上高度契合。工具层面，书法与中国画共用笔墨纸砚，学生无需额外掌握新工具；美学层面，“虚实相生”“气韵生动”是二者共同的审美标准，如书法的“留白”与绘画的“构图疏密”逻辑一致；创作层面，书法的线条表现力（如枯笔、飞白）可直接转化为绘画的造型语言（如山水画的树干线条、人物画的衣纹）。这种共通性降低了融合教学的难度，使学生能快速实现“从书法到绘画”的能力迁移。

二、书法教学融入绘画的实践路径与案例验证

为实现“书法+绘画”的深度融合，需构建“分阶段、重实践、强反馈”的教学体系，从课程设计、教学方法到效果验证形成闭环。本研究选取国家开放大学书法学专业与绘画专业开展为期一学期的实验教学，通过“理论导入—技法融合—创作实践—市场反馈”四阶段推进，并采用德尔菲法与李克特多维问卷（学生自评）验证效果。

（一）教学设计与实践路径

1. 课程设计的“四阶段递进”框架

基于“基础—融合—应用—反馈”的逻辑，课程分为四个阶段，总课时 64 学时（理论 24 学时，实践 40 学时）如表 1 所示。

2. 教学方法的创新实践

为突破传统“讲授式”教学的局限，采用三种核心教学方法，提升学生的实践能力与创新思维。

项目制教学：与当地文创企业合作，设置“城市文化 IP 书画设计”项目——要求学生以所在城市的历史文化符号为核心，创作“书法字体+绘画图形”的 IP 形象及衍生产品。学生需经历“市场调研—创意构思—作品创作—产品落地”全流程，在实践中理解“艺术创作如何适配市场需求”。如某小组以“古桥”为主题，用行书书写当地诗人咏桥诗句，搭配水墨风格的古桥绘画，设计的书签获得企业批量生产订单，实现“教学成果商业化”。

案例分析法：选取两类案例进行深度解析。一类以元代赵孟頫“石如飞白木如籀”的书画结合实践、清代郑板桥“诗书画印”一体的竹石图的传统案例，引导学生理解“笔墨传承”；另一类是故宫文创“书画插画笔记本”、插画师“呼葱觅蒜”的书法线条插画的当代案例，分析“传统元素的现代转化”。通过对比案例，学生能快速把握“书画融合的核心逻辑——既保留书法的笔墨魂，又赋予绘画的现代性”。

多元化资源整合：利用“故宫名画记”“中国书法博物馆”等线上平台，让学生近距离观察高清书画作品如《富春山居图》的笔墨细节；邀请中国画画家、文创设计师开展讲座类似“水墨淡彩与书法线条的结合技巧”“书画文创的市场定位”；组织学生参观书

表 1 课程设计

阶段	核心目标	教学内容	实践任务
基础技法巩固 (8 学时)	强化书法笔墨功底，铺垫绘画基础	1. 书法: 楷书/行书的中锋用笔、线条质感训练(如枯笔、润笔)； 2. 绘画: 中国画白描(花鸟、山水)基础、色彩认知(水墨淡彩)	完成 1 幅书法作品(侧重线条表现力)+1 幅白描作品(用书法笔意勾勒)
绘画理念与技法导入(16 学时)	理解书画融合的美学逻辑，掌握基础绘画技法	1. 理论: “书画同源”案例分析(赵孟頫《秀石疏林图》、文徵明《兰竹图》)； 2. 技法: 中国画构图(主次、疏密)、水墨淡彩设色、现代插画中的书法字体应用	完成 1 幅“书法题跋+绘画”作品(如在花鸟画中融入行书题诗)
跨界融合创作 (24 学时)	实现书法与绘画的深度结合，兼顾艺术与市场	1. 项目驱动: 设置“地域文化文创设计”“数字书画插画”两个选题； 2. 指导重点: 平衡书法笔墨韵味与绘画造型需求(如用书法线条表现绘画主体，用绘画色彩丰富书法章法)	小组/个人完成 1 组融合作品(3~5 件，含实物文创或数字作品)
市场应用与反馈 (16 学时)	对接市场需求，优化作品	1. 作品展览: 在校内美术馆及线上平台(如小红书、抖音)展示； 2. 市场反馈: 邀请文创企业设计师、书画行业专家点评； 3. 自我优化: 根据反馈修改作品	提交最终作品及“市场适配性分析报告”

画展览好比“全国书画融合作品展”、走访文创企业，直观感受行业动态。

3. 学生实践与作品展示：从“课堂”到“市场”

实践环节采用“个人+小组”结合的形式：个人创作侧重书画结合的条幅、斗方类的“书画艺术表达”，小组创作侧重文创产品、数字插画类的“市场应用”。学期末举办“书法+绘画融合作品展”，并同步在抖音等平台发起高校书画融合创作话题，吸引超过50万次浏览，部分学生作品被文创企业选中合作。

学生创作的“二十四节气书画插画”，以书法书写节气名称，篆书对应立春、行书对应秋分，搭配水墨风格的节气场景绘画，不仅获得专家好评，还被当地气象局选为“节气宣传海报”，实现“艺术价值与社会价值”的双重落地。

（二）教学案例的效果数据

通过一学期的实验教学，国家开放大学的教学效果呈现以下特征：

1. 学生作品完成度与质量

120名学生中，90人能独立完成“书法+绘画”融合作品，其中60人的作品达到“艺术性与市场性兼备”标准，主要类型为文创产品、数字插画、传统书画结合。

2. 市场反馈与偏好

对展出的174件学生作品开展“市场亲和力调查”，结果显示色彩偏好占82%的受访者倾向如浅灰蓝底色+朱红书法字“低饱和度水墨色+少量亮色点缀”，认为此类色彩既保留书法的雅致，又符合现代审美；题材偏好占68%的受访者喜欢当地历史建筑、民俗符号的“地域文化题材”，认为此类作品兼具文化内涵与情感共鸣；形式偏好占75%的受访者更接受如文创书签、笔记本“小型化、实用化”作品，而非传统大幅书画，印证“市场对实用型艺术作品的需求”。

3. 学生与专家反馈（问卷调查）

学生自评中81.5%的学生认为“书画融合教学提升了创作兴趣”，78.4%的学生表示“能更好地理解艺术与市场的关系”，69.8%的学生认为“自身竞争力比未参与课程的同学更强”。

专家评价中73.3%的专家“高度肯定”该课程，认为其“突破传统书法教学局限，符合产业需求”；20%的专家“较为肯定”；6.7%的专家认为“需进一步优化课程细节”，如平衡传统与现代的比例。

（三）教学效果与现存挑战

1. 教学效果的核心体现

学生综合能力的提升在技法层面上学生不仅巩固

了书法笔墨功底，还掌握了绘画的基础造型与设色能力。创意思维层面上学生从“被动临摹”转向“主动创新”，如将书法线条转化为绘画中的“角色轮廓”，将绘画构图应用于书法章法。市场意识层面上学生开始关注“作品的应用场景”，如在创作前先调研市场需求，而非单纯追求“艺术表达”，部分学生甚至自主发起“书画文创工作室”。

教学模式的创新价值打破了“书法与绘画分属不同学科”的壁垒，构建了“传统艺术+现代应用”的教学框架，为高校书法教学改革提供了可复制的样本。国家开放大学将该课程纳入“书法学专业核心选修课”，后续报名人数增长50%，印证学生对融合教学的认可。

2. 现存挑战与改进方向

尽管效果显著，但教学中仍存在以下问题。平衡难题。部分学生难以平衡“书法的笔墨韵味”与“绘画的造型需求”，如过度追求绘画的写实性，导致书法线条失去灵动性；或过于强调书法笔墨，使绘画造型模糊。资源局限。高校与行业的合作深度不足，如部分文创企业仅提供“需求方向”，未参与具体教学指导，导致学生实践与市场实际需求存在差距。学生差异。农村户口学生对“现代文创设计”的认知较弱，需额外补充“市场调研”“设计软件”等基础内容。

三、总结与未来发展建议

（一）研究总结

1. 书画融合教学具备可行性与必要性

通过理论溯源与案例验证，“书法教学融入绘画”不仅符合“书画同源”的历史逻辑，更能应对当代文化创意产业的需求，是高校书法教学改革的重要方向。

2. 教学模式实现“三重突破”

突破“技法单一化”，从“纯书法训练”转向“书画双技融合”；突破“创作封闭化”，从“脱离市场的学术创作”转向“艺术与市场共生的应用创作”；突破“职业单一化”，从“传统书画从业者”转向“复合型艺术人才”。

3. 市场价值与社会价值显著

学生作品在文创、数字艺术、品牌设计等领域的应用，不仅为学生开辟了职业新路径，还推动了“传统书画艺术的现代传播”，如“二十四节气书画插画”被官方平台采用，实现了“文化传承与社会宣传”的双重价值。

（二）未来发展建议

1. 深化课程体系建设

细化课程内容针对“平衡难题”，增设“书画融合技法专题课”，如在“书法线条与绘画造型的适配

技巧”“水墨淡彩与书法色彩的结合”。跨学科协同联合设计学院、商学院开设“书画文创设计”“艺术市场营销”等课程,邀请绘画教师、设计教师、营销专家共同授课,帮助学生构建“创作—设计—推广”的完整知识体系;拓展样本研究后续可扩大研究样本,分析性别、地域差异对教学效果的影响,优化课程适配性。

2. 加强校企合作与实践平台建设

建立“校企协同育人基地”,与文创企业、数字艺术公司共建实践基地,让学生参与真实项目,企业提供“项目指导+实习机会+就业通道”。举办“书画融合创意大赛”,联合行业协会举办赛事,设置“市场转化奖”“创意创新奖”等,吸引企业关注优秀学生作品,推动“教学成果商业化”。

3. 培养学生的“跨界思维”与“商业化能力”

强化市场调研训练,在课程中加入“市场调研实践”模块,让学生调研当地文创市场,分析书画融合产品的缺口,引导学生“以需求定创作”。鼓励跨界合作,组织学生与动漫、数字媒体、服装设计等专业的学生联合创作,如“书法+动漫角色设计”“书画+服装图案”,拓展创作边界。引入“创业教育”,邀请“书画文创创业者”分享经验,指导学生撰写“创业计划书”,支持学生成立文创工作室,实现“以创促学、以学促业”。

4. 拥抱数字技术,拓展教学边界

未来可结合数字技术,推动“书画融合教学”的现代化升级。数字创作工具引入“数字书法板”“绘画软件”,让学生尝试“数字书画融合创作”,如用数字笔模拟书法线条,结合绘画软件的色彩功能。AI辅助教学利用AI工具帮助学生快速生成“书法+绘画”的创意草稿,再进行人工优化,提升创作效率。虚拟

实践平台搭建“虚拟书画展厅”,让学生的作品在元宇宙、VR平台中展示,吸引更多年轻受众,拓展作品的传播与应用空间。

(三) 未来展望

随着文化创意产业的持续发展与数字技术的迭代,“书法+绘画”的融合将迎来更广阔的空间。一方面,书画融合的应用场景将从“文创产品”拓展至“虚拟艺术”、“互动艺术”;另一方面,高校书法教学将逐步从“传统技法传授”转向“跨界创新能力培养”,成为“传统艺术现代化传承”的核心阵地。

四、结语

“中国的画和字是这样结成不解姻缘,它们同根同源,这是中国绘画超然之第一点。”^[4]“书画同源”是中国传统艺术的核心精神,而“书画融合”是这一精神在当代的创新实践。高校本科书法教学中融入绘画能力,不仅能提升学生的综合素养与市场竞争力,更能推动传统书法艺术“活”在当下——让书法不再是“博物馆里的艺术”,而是能走进日常生活、服务文化产业的“实用艺术”。未来,需进一步加强跨学科协同、深化校企合作、拥抱数字技术,让“书画融合”教学成为高校书法教育改革的“新引擎”,为培养“兼具传统底蕴与现代视野”的艺术人才奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 李也. 书法美的起源与流变 [J]. 大众文艺, 2022(16): 223-225.
- [2] 张桂光. 论书四题 [J]. 大学书法, 2021(4): 110-113.
- [3] 胡瑞宸, 王奕棠. 美术书画艺术鉴赏的文化融合 [J]. 收藏, 2023(8): 113-115.
- [4] 唐忠会, 龚文. 中国书画同源的观念嬗变 [J]. 艺术百家, 2010, 26(S2): 223-225.