

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

中国画

崔怡 张友强 主编

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

中国 画

崔怡 张友强 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

中国画是高等艺术院校重要的专业课程,也是广告艺术设计人员必须学习和掌握的知识技能。本书结合中国画的演变发展与应用,具体介绍:中国画基本特征、语言特征、工具材料、中国画发展历程、中国画表现方法、中国画技法、中国画在艺术设计中的应用等中国画基础知识,并注重通过强化训练提高学习者的应用技巧与能力。

本书既适用于本科院校及高职高专院校广告和艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大艺术设计、动画自学者也是一本必备的创新设计、基础训练指导手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国画/崔怡,张友强主编.--北京:清华大学出版社,2015

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-39742-7

I. ①中… II. ①崔… ②张… III. ①国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 071305 号

责任编辑:张 弛

封面设计:李子慕

责任校对:袁 芳

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:12

字 数:303千字

版 次:2015年11月第1版

印 次:2015年11月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00元

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	滕祥东	张振甫
林 征	帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民
吕一中	张建国	王 松	车亚军	王黎明	田小梅

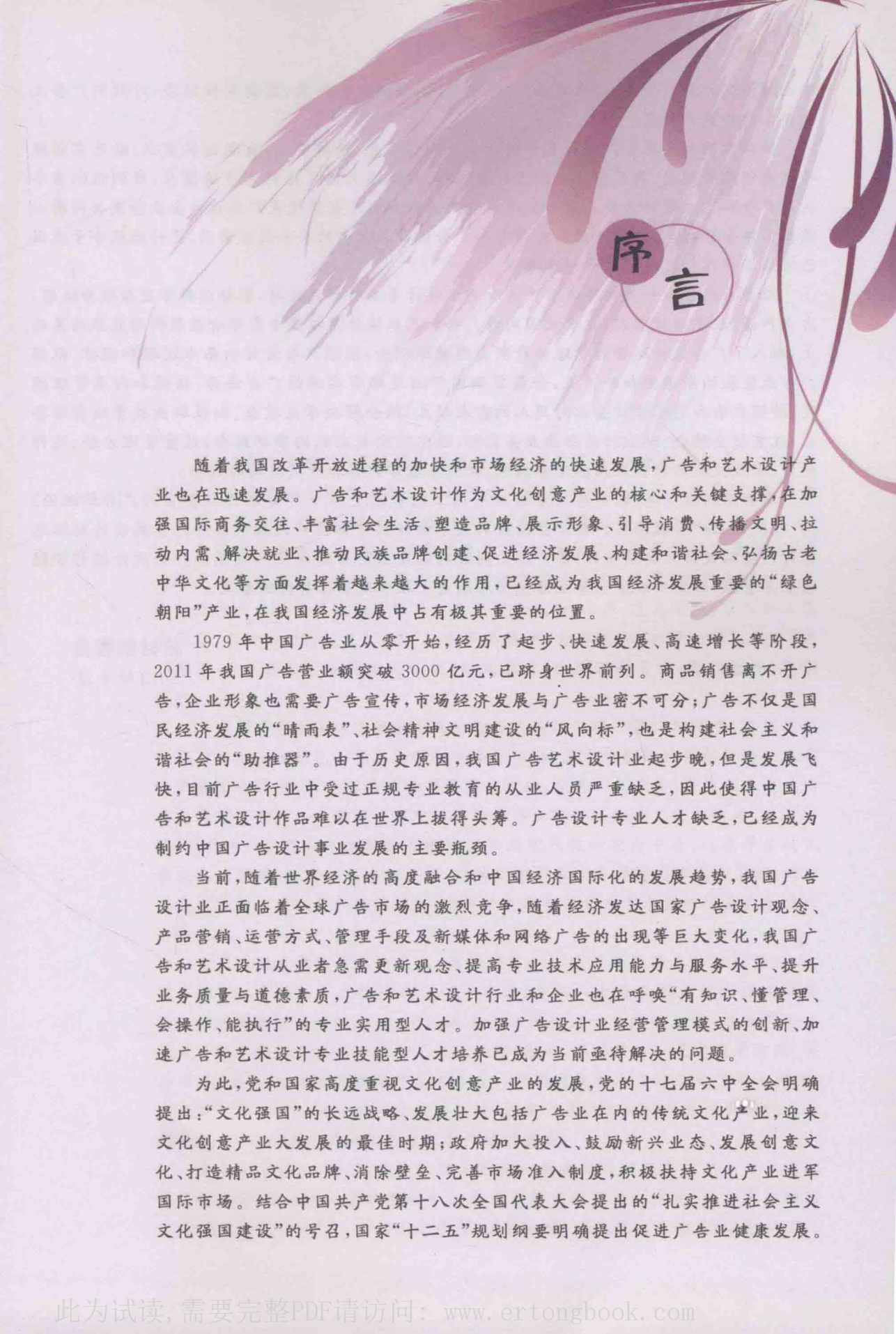
委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅
翟绿绮	吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红
马继兴	白 波	赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋
吕林雪	王洪瑞	许舒云	孙 薇	赵 妍	胡海权
温 智	逢京海	吴 琳	李 冰	李 鑫	刘菲菲
何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇	刘 剑
刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华

总 编：李大军

副总编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在加强国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才。加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的“扎实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。

中央经济工作会议提出“稳中求进”的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高要求。

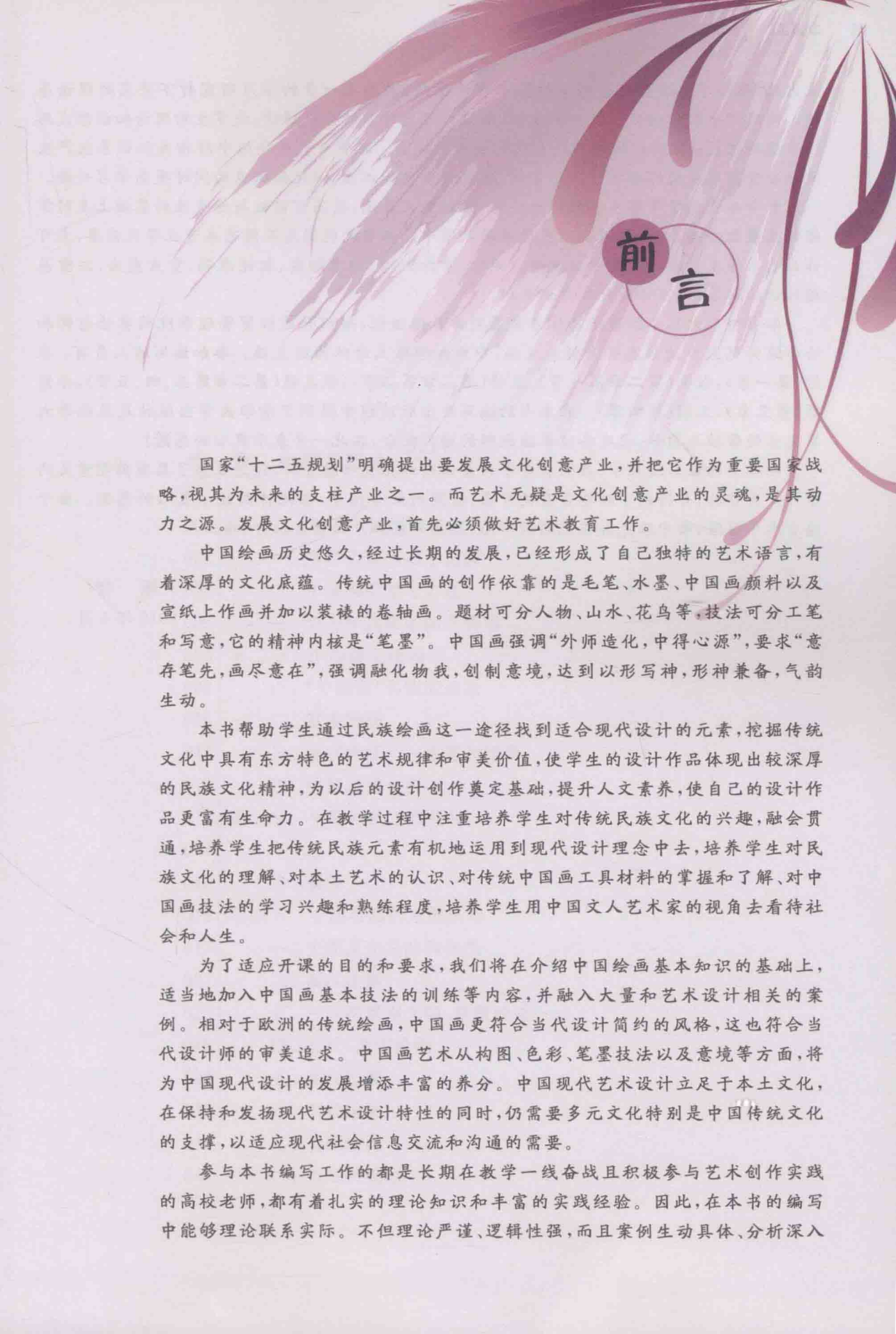
针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企合作、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《色彩》《素描》《中国工艺美术史》《中外美术作品鉴赏》《广告学概论》《广告设计》《广告摄影》《广告法律法规》《展示设计》《字体设计》《版式设计》《包装设计》《标志设计》《招贴设计》《会展设计》等。本系列教材的出版对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理,以及帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

国家“十二五规划”明确提出要发展文化创意产业,并把它作为重要国家战略,视其为未来的支柱产业之一。而艺术无疑是文化创意产业的灵魂,是其动力之源。发展文化创意产业,首先必须做好艺术教育工作。

中国绘画历史悠久,经过长期的发展,已经形成了自己独特的艺术语言,有着深厚的文化底蕴。传统中国画的创作依靠的是毛笔、水墨、中国画颜料以及宣纸上作画并加以装裱的卷轴画。题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分工笔和写意,它的精神内核是“笔墨”。中国画强调“外师造化,中得心源”,要求“意存笔先,画尽意在”,强调融化物我,创制意境,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。

本书帮助学生通过民族绘画这一途径找到适合现代设计的元素,挖掘传统文化中具有东方特色的艺术规律和审美价值,使学生设计作品体现出较深厚的民族文化精神,为以后的设计创作奠定基础,提升人文素养,使自己的设计作品更富有生命力。在教学过程中注重培养学生对传统民族文化的兴趣,融会贯通,培养学生把传统民族元素有机地运用到现代设计理念中去,培养学生对民族文化的理解、对本土艺术的认识、对传统中国画工具材料的掌握和了解、对中国画技法的学习兴趣和熟练程度,培养学生用中国文人艺术家的视角去看待社会 and 人生。

为了适应开课的目的和要求,我们将在介绍中国绘画基本知识的基础上,适当地加入中国画基本技法的训练等内容,并融入大量和艺术设计相关的案例。相对于欧洲的传统绘画,中国画更符合当代设计简约的风格,这也符合当代设计师的审美追求。中国画艺术从构图、色彩、笔墨技法以及意境等方面,将为中国现代设计的发展增添丰富的养分。中国现代艺术设计立足于本土文化,在保持和发扬现代艺术设计特性的同时,仍需要多元文化特别是中国传统文化的支撑,以适应现代社会信息交流和沟通的需要。

参与本书编写工作的都是长期在教学一线奋战且积极参与艺术创作实践的高校老师,都有着扎实的理论知识和丰富的实践经验。因此,在本书的编写中能够理论联系实际。不但理论严谨、逻辑性强,而且案例生动具体、分析深入

浅出,力图给学生搭建起艺术学的基本理论框架,为其进一步的学习研究打下坚实的理论基础。同时突出教材的实用性与生动性,通过对经典作品的分析解读,使学生对理论知识形成感性直观的把握;把知识的学习变为实际能力的提高。在背景资料介绍中对相关知识系统产生的社会背景及人文环境进行介绍分析,在扩大学生知识面、深化知识点的同时提高学习兴趣。

本书在收录了丰富多彩的图像资料,做到图文并茂,提高可读性与趣味性的基础上及时掌握行业最新动态,把最前沿的研究成果融入书中。本书既能满足不同艺术专业学习需要,又可作为艺术普及读本供其他专业选修。同时,紧扣大纲、内容翔实、叙述准确、重点突出,注重基础知识的解读,也可作为升学考试教材。

本书由李大军总编进行总体方案策划并具体组织,郑州升达经贸管理学院的崔怡老师和哈尔滨师范大学的张友强老师为主编,中州大学张戈老师为副主编。参加编写的人员有:崔怡(第一章),张戈(第二章第一节),王倩(第二章第二节),张友强(第二章第三、四、五节),牛慧敏(第三章),王丽(第四章)。在本书的编写及出版过程中得到了清华大学出版社及总编李大军先生的帮助与指导,还有各位参编教师的通力配合,在此一并表示衷心的感谢!

在本书的编写过程中,我们参考了大量国内外相关书籍资料,精选收录了具有典型意义的中外优秀作品,并得到了编委会有关专家、教授的细心指导,在此特别致以衷心的感谢。由于编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家和广大读者批评、指正。

编 者

2015年6月

目 录

001

第一章 中国画概论

- 002 第一节 学习中国画的目的、方法和要求
 - 002 一、为什么要学习中国画
 - 004 二、中国画的学习方法
 - 005 三、学习中国画的两点要求
- 005 第二节 中国画基础知识
 - 006 一、“中国画”名称的由来
 - 006 二、基本特征
 - 011 三、语言特征——用笔和用墨
 - 013 四、中国画的分科
- 014 第三节 中国画的工具材料
 - 014 一、笔
 - 016 二、颜料
- 016 第四节 中国绘画的发展历程
 - 017 一、史前及先秦绘画概况
 - 021 二、秦汉绘画
 - 025 三、三国两晋南北朝、隋唐绘画
 - 026 四、五代、两宋绘画
 - 036 五、元代绘画
 - 038 六、明代绘画
 - 040 七、清代绘画
 - 046 八、近现代绘画

第二章 中国画表现方法

053

- 054 第一节 观察与表现
 - 054 一、意象的观察方法
 - 061 二、意象的表现方法
- 065 第二节 构图
 - 065 一、中国画构图的特点
 - 072 二、中国画的构图法则
- 075 第三节 线描
 - 078 一、线描的功能
 - 083 二、白描
- 087 第四节 设色
 - 088 一、设色特点
 - 088 二、颜料种类
 - 089 三、设色方法
- 094 第五节 临摹与写生
 - 094 一、临摹
 - 097 二、写生

第三章 中国画技法

103

- 104 第一节 花鸟画技法
 - 105 一、工笔花鸟技法
 - 112 二、写意花鸟技法
 - 115 三、临摹方法
- 117 第二节 人物画技法
 - 118 一、工笔人物画技法
 - 129 二、写意人物画技法
- 130 第三节 山水画技法
 - 130 一、笔墨运用
 - 134 二、树木的画法
 - 139 三、山石的画法
 - 141 四、临摹方法

第四章 中国画在艺术设计中的应用

144	第一节 中国画与视觉传达设计
144	一、中国画在招贴设计中的应用
154	二、中国画在包装设计中的应用
160	三、中国画在书籍设计中的应用
166	第二节 中国画与室内设计
167	一、装饰性绘画与室内环境
168	二、传统绘画手法的应用
170	第三节 中国画与服装设计
171	一、中国画对服装设计的影响
172	二、中国画在服装设计中的应用

参考文献

180

第一章

中国画概论

学习目标

1. 了解中国画的主要研究对象,了解中国画的学习方法。
2. 掌握中国画的基本特点,了解中国画的发展历史。
3. 明确中国画与其他艺术专业的异同,体会其对设计能力全面发展的重要意义。

本章导读

“中国画”在艺术设计专业是作为学科的专业基础课来设立的,属于专业必修课。本章旨在使读者通过了解民族绘画这一途径找到适合现代设计的元素,挖掘传统文化中具有东方特色的艺术规律和审美价值,为以后的设计创作奠定基础,提升人文素养,使自己的设计作品体现出较深厚的民族文化精神,更富有生命力。

本章力图培养读者对传统民族文化的兴趣,对传统中国画工具材料的掌握和了解、对中国画技法的学习兴趣。培养读者用中国文人艺术家的视角去看待社会和人生的能力和把传统民族元素有机地运用到现代设计的理念中去的能力;对民族文化的理解,对本土艺术的认识等。

传统中国画的创作依靠的是毛笔、水墨、中国画颜料以及宣纸等,并结合中国画大师的精湛技艺以及绘画者的亲身体验来创作。其主要的画法包括写意与工笔两种,具体包括人物画、花鸟画以及山水画等。

我们将在介绍中国画基本知识的基础上,适当地加入中国画基本技法的训练等内容,并大量融入艺术设计相关的案例,为了达到更好的学习效果,首先阐述中国画学习的相关理论。

第一节 学习中国画的目的、方法和要求

一、为什么要学习中国画

中国画历史悠久,源远流长,在漫长的发展历史中形成了一套独特完善的、极具表现能力的理论体系。它的核心在于以线造型、运用笔墨的变化和晕染的趣味表现出独特的民族特色与审美文化。

当下,在中国设计领域,中国元素的运用日显突出,甚至成为设计师获得成功的重要因素。这种局面的出现有两方面的原因,一方面,就文化渊源而言,中国文化是他们的根,本民族的元素更符合大众的审美情结,容易触动大众的神经,从而获得认同感。另一方面,就国际交流而言,只有立足于本民族审美特色的设计,才有鲜明的独特性。因为交流的目的是互通有无,交流的基础则是产品的独特性。

在当代许多设计大赛中我们注意到,那些获得首肯的作品和设计师,往往充分利用本民族元素和文化符号,这印证了“越是民族的就越是国际的”这句老话。因此,中国传统绘画艺术成了中国当代艺术设计教育中必不可少的基础教学内容,而中国画教学则成为当代各类设计专业与中国绘画传统之间的桥梁,也成为设计类学生造型基础训练的重要组成部分。

“设计”从本质上说就是创造,就是创造性地解决问题。人类文明进步在社会生活中的衣、食、住、行、娱乐等方面面临许多问题,需要用创意思维,巧妙的方法来解决。艺术设计不是一句空话,它需要艺术工作者到人类社会的各个方面去了解和认识,从而发现、分析、解决问题。就目前的社会需求看,我们需要的绝不是能力平平的设计师,而是具有高素质、创新能力的设计精英。

(一) 植根于民族沃土的设计作品才有生命力

中国画是祖先留给我们的宝贵遗产,在如何处理传承和创新的关系、国外先进经验和我国民族文化传统关系等方面需要下一番功夫。我们可以学习西方先进的现代设计理念,但无须从形式上去照搬,这种照搬只会导致越来越缺失本土的东西,跟着别人的脚步走。我们一直说要和西方接轨、对话,这种接轨要求有自己的东西、本土的文化内涵,否则只会是东施效颦,让别人耻笑而已。

为欣赏者考虑,在提高大众审美情趣,提升文化修养,扩展艺术欣赏视野等方面下功夫更利于设计师的设计作品的推广和被大众认同。因此设计者和欣赏者(或受众)应对外来艺术作品有清醒的认识,对民族民间艺术有更深刻的了解,那么我们国家的艺术设计作品才能真正地植根于民族沃土,才能生根、发芽,根深叶茂。我们有理由相信:在认清形势之后,面对新时代多元化发展的国际背景,在开放、包容的心态下,随着国民设计与审美素养的提高,会实现广大中国设计师孜孜以求的中国现代艺术设计的繁荣景象。

(二) 中国画艺术元素在现代设计领域里的可借鉴性

韩玮先生在《中国画构图艺术》一书中,对中国画的构图法以中国绘画的哲学思维方法和时代的视角进行分类研究,深入浅出地把古人关于中国画构图法的论述条理化、系统化。他在文中指出:“构图是平面造型艺术的专用名词。它是在特定的有限平面范围内将个别的、局部的艺术形象有机地组合起来,使之形成符合艺术规律的组织结构,从而创造出一幅完整的艺术

作品。”

这种按艺术规律组织画面结构,并且使其产生形式美的方法就是构图,中国画的构图在传统的画论中称之为布局、章法,也就是谢赫在六法论中提出的“经营位置”。构图则是外来的专业术语,在现实中更为普及和通俗易懂。

背景资料

“六法”是中国古代一种品评美术作品的标准和重要美学原则。南朝齐代谢赫《古画品录》所举“六法”为:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置(或经营置位)、传移模写(也作传模移写)。

六法论提出了一个初步完备的绘画理论体系框架——从表现对象的内在精神、表达画家对客体的情感和评价,到用笔刻画对象的外形、结构和色彩,以及构图和摹写作品等,“六法”是一个互相联系的整体。“气韵生动”是对作品总的要求,是绘画中的最高境界。它要求以生动的形象充分表现人物的内在精神。

“六法”的其他几个方面则是达到“气韵生动”的必要条件。总之,创作和流传各方面都概括进去了。自六法论提出后,中国古代绘画进入了理论自觉的时期。后代画家始终把六法作为衡量绘画成败高下的标准。宋代美术史家郭若虚说:“六法精论,万古不移。”(《图画见闻志》)从南朝到现代,六法被运用、充实、发展,成为中国古代美术理论最具稳定性、最有涵括力的原则之一。

“六法”中涉及的各种概念,在汉、魏、晋以来的诗文、书画论著中已陆续出现。到了南齐,由于绘画实践的进一步发展,以及文艺思想的活跃,这样一种系统化的绘画理论终于形成。

中国画的构图与西方的绘画构图相比较,有很大的不同,中国画的构图倾向于平面装饰。而平面空间的深度扩展所依靠的主要是层次的变化。层次虽然具有调度的自由,但最终还是平面的概念。今天中国画的创作已突破了单一的传统模式,对表现形式的大胆尝试,也拓展了中国画的构图空间。而现代艺术理论的介入,更使中国画的构图进入了一个灵活的境地。虽然现代构成观念对传统中国画构图理论有所冲击,但也使中国画的构图开阔了眼界,活跃了思想。今天我们更应该对中国画的构图理论有全面的认识和领悟。

中国画构图本身就有一定的设计性艺术内涵,在平面构成中最基本的形态就是点、线、面,然而,如何处理好点、线、面的关系,就是构图问题。因此在“民族的才是世界的”呼声越来越高的今天,如何在艺术设计教学中把中国传统的文化内涵有机地融合到设计理念中,如何使中国画的教学更适应艺术设计专业的发展需要等问题摆在我们面前,需要我们去研究探索。

20世纪80年代以来,我们已经有了许多优秀的作品,而且备受国人和世界青睐。中国香港著名设计师靳埭强以融汇中西的设计风格,深受海内外设计界的赞誉。在举世瞩目的2008年奥运会上,“中国印——舞动的北京”奥运会会徽成为历史上永远值得纪念的标志。我们可以看出,无论是靳埭强的作品还是奥运会会徽,民族的传统艺术元素被巧妙地运用到设计理念之中,尤其是传统中国画的形式、材料、技法及韵味等在这些设计作品里大放异彩,同时更说明设计者的创作理念的高超和深厚的民族文化底蕴。

(三) 重视中国画中体现民族文化的元素

中国画充分体现了中华民族的文化内涵与特色,作者必须运用独特视角以及审美思维来充分诠释中华民族的文化特色。笔者多年的设计实践经验表明,很多艺术设计者在一定程度

上对民族文化元素的设计持有怀疑态度。在设计过程中往往会盲目地追求增加更多的外来文化元素,以为这样的艺术设计风格可以引起更多客户的关注,因而他们更倾向于运用更为绚丽的设计风格,而事实上这种设计风格与中国传统文化相违背,也就会存在十分严重的“水土不服”问题。

当然,外来的设计理念与风格也有一定的可取之处,然而,本土文化、民族文化的设计元素更应引起我们的高度重视。中国画吸收中国传统文化的精髓,充分体现了中华民族善良、勇敢、勤劳、团结的民族精神,中国画中对于意境的追求、力透纸背的画法等都能够为艺术设计者提供大量的设计灵感。

总而言之,中国画的创作技法、所蕴含的文化内涵以及体现出的那种对真、善、美的追求等,对我国艺术设计者起了十分重要的指导作用。因此,作为一名现代艺术设计者必须高度重视中华民族传统文化遗产——中国画所蕴含的文化精髓与内涵,对其进行深入研究与分析,努力将其内化到每一幅艺术设计作品当中,从而进一步提升自己的艺术设计水平。

二、中国画的学习方法

中国画课程,在艺术设计专业是作为学科的专业基础课来设立的,属于专业必修课,一般占2~3学分,美术学院或综合性大学中国画专业的中国画教学模式注重技法,通过大量的临摹练习和写生来强化中国画技法的掌握,而对于艺术设计专业的学生而言,由于专业学习时间有限,大部分院校学时设置在36~48学时,相对于四年的专业学习,练习中国画的时间是很有限的。

中国画的学习分为四个阶段——欣赏、理论学习、实践、创作。教学手段采用“三个结合”:观摩与理论讲授相结合、中国画技法与实践交流相结合、创作与设计基础课相结合,把理论讲授穿插在各个教学环节中。

(1) 首先安排的是欣赏观摩,主要以欣赏历代大师的作品为主,同时也把现当代一些画家的不同风格的艺术作品与古代画家的作品相比较来欣赏。在欣赏作品的时候,要了解作品的绘画风格、时代背景、画家生活的环境和画家的人生经历等。把画家的作品放在创作时所处的情境中去理解,就会不仅有感性的、直观的认识,而且加深了对作品深层次的认识。还要看到中国画的美学特点——强调写意和“传神写照”“缘物寄情”“以大观小”等。

(2) 在理论学习环节中,要对中国画的艺术表现特点,包括以线为主的中国画笔墨观、以“程式”为主的特点、诗书画印相结合的特点、中国画的分科特点、中国画的工具材料特点等都进行学习,在学习的过程中逐渐培养对中国画艺术的审美能力,感悟到中国画是特别能够体现中华民族文化精神的传统绘画,中国传统文化是中华民族精神的载体和表现。

了解中国画的美学原理,通过学习中国画所特有的线条造型艺术的规律和笔墨写意的技巧,感悟中国画所蕴含的博大精深的中国文化和特有的民族精神,吸收中国传统文化的丰富营养,从而成为既具有中国文化思想和民族精神,又具有现代设计观念的人才。

(3) 实践环节主要以临摹名家大师的作品为主。在临摹某位大师的作品之前,要对这些作品进行分析,把相关的一些内容,如画家所处的历史背景、作画过程、技法特点、作画步骤等方面的知识全面了解,和同学好友共同研究探讨,互相交流各自的心得体会,创设一个好的互动空间。技法学习以讲授辅导和临摹为主,工笔、写意技法结合,花鸟、山水、人物题材都涉及。

实践过程中不只是临摹绘画作品,也对和中国画有关的其他艺术门类——书法、篆刻、中

国民间壁画、民间工艺等作一些了解。就拿中国的书法艺术来说,它以线造型的特点以及不同的风格流派等都有着其他艺术门类所不具备的特性。

在实验水墨环节,我们会发现墨分五色的特点,还会发现疏密相间、黑白有致的韵味,更能发现笔墨纸砚里蕴藏着多么厚重的文化内涵。设计专业的学生创作作品的要求是完成三张以上水墨形式的作业,用所掌握的笔墨规律表现现代设计构成的特性,这不但需要学生对平面构成、色彩构成以及立体构成的要素规律有所了解,更重要的是,在创作理念上要有中国画的特色,在创作风格上要体现传统中国画的元素,使艺术设计的设计理念和表现形式与中国画传统元素有机地结合起来。

(4) 最后在创作环节,可根据老师提供的一些创作思路展开联想;可以用一些特殊技法或者特殊肌理的效果;可以是写实风格的,也可以是纯抽象的,可以是体现黑白灰构成关系的,也可以是体现色彩构成关系的。积极尝试,以水墨的形式作构成实验,打开思路,培养创作兴趣,拓展思维范围,在动手中学到中国画技法,在参与创作中激发想象力和创造力,从而收到满意的学习效果。

三、学习中国画的两点要求

(一) 重体会,多思考

对传统绘画有一个整体认识,充分理解传统文化元素与现代艺术。它们可以赋予物、赋予自然以人格力量,赋予人格以自然本真,艺术的美就建立在其上。人与自然的和谐统一,也正是中国画传达出来的精神,这与艺术设计的精神相契合。

感悟自然和生命,感悟传统文化的审美趣味,使现代的、多变的、直接的艺术设计包含浓重的民族精神及思考。加强对历代优秀中国画作品的介绍和欣赏,给学生更宽广、更丰富的笔墨空间和视野,不仅了解优秀的传统,还要结合现代以至目前中国画的创新作品实例,有意识地选择中国画的笔墨元素为设计符号,融会贯通,充分借鉴中国画的布局,在设计构成方法上,也可以运用形式美的方法来编排点线面。这些手法的结合,都可以使中国画教学在设计专业有更好的发展空间。

(二) 强调对经典古画的临摹

传统精神与传统绘画技巧在许多方面体现在笔墨之中,而对笔墨的认识与理解必须通过对经典古画的临摹方可获得。在设计专业学生的练习中,选择一幅经典作品进行认真临摹,避免因贪多而囫圇吞枣,在有限的的时间里临透临精,真正掌握传统精神,培养他们的创造能力。然后举一反三,触类旁通,在进行创作时就会有事半功倍的效果,在进行艺术设计的过程中,就会自然而然地体现中国画的传统精神和文化素养。

总之,艺术设计专业的中国画教学应区别于造型类专业,要为学生的设计服务。而中国的艺术设计应该体现中国的民族文化特色,这就要求设计者具有深厚的民族文化素养。鉴于中国画与中国文化的内在关系,中国画的教学应能担负起这一重任。

第二节 中国画基础知识

中国画是一个特有的画种名称,主要指运用中国的传统造型语言和工具材料呈现民族绘画精神、体现传统文化意蕴的绘画,相对于其他画种而言具有鲜明的中国特色。中国画的内涵

和外延非常宽广,它不仅具有诗、书、画、印全面发展和融合的形式,还具有表现题材广泛和表现手法多样的特征。

正是因为中国画有这种多样性的特征,才使这一画种出现了称谓混乱、名称庞杂的现象。传统意义上,往往习惯从表现题材和表现手法上来称谓中国画,如以表现题材为标准的名称有 人物画、仕女画、花鸟画、山水画等,以表现手法为标准的名称有工笔画、写意画、水墨画、重彩画、界画等。如此多样混杂的名称,没有从根本上概括出这一画种的本质,而仅仅是某一科或是形式上的分类,很难让人一目了然。

出现这种现象的原因,是规定中国画名称的属性不够规范和明确。按常规,绘画种类的名称一般是以运用的工具材料来命名的,如油画、水彩画、版画等。很少以地域、地名来指代某一画种。“中国”之冠名于中国传统绘画之上,只能说明其他任何名称都难以概括这一画种的内涵。

一、“中国画”名称的由来

其实,“中国画”这一名称的诞生至今还不过百年。之前人们常用丹青、绘事来指代中国传统卷轴画。直到蔡元培 1919 年在北京大学画法研究会上,清晰地表述了中国画与西洋画的不同:“中国画与西洋画,其入手方法不同,中国画始自临摹,外国画始自写实。”自此,中国画成了以线、墨为语言,用特定的工具、材料为手段,以意象造型和散点透视为形式,具有鲜明民族个性的画种名称。

二、基本特征

1. 形式特征

中国画具有自己独特的形式特征。它的主要载体是宣纸和画绢,这两种材料都具有轻柔单薄的特点,用这种半透明载体绘制的画面,必须经过装裱这道工序加工处理,否则无法正常欣赏。人们常说“三分画,七分裱”。中国画的装裱依附于绘画的艺术形式,不仅工艺精美,而且形式多样,组成了完整的中国画形式。由于装裱在中国画中的独特地位和作用,古代也用“卷轴画”来指代中国画。

背景资料

书画装裱在中国有悠久的历史。早在战国时期就有帛画、缣书,至西汉即有装裱的绘画出现。如湖南长沙马王堆汉墓出土的帛画上端,装有扁形木条,系有丝绳,木条两端还系有飘带。南北朝时书画装裱多赤轴青纸,著名裱工有范晔、徐爱、巢尚之等人,书法家虞翻还著有装裱方面的著作。至唐代开始用织锦装裱书画,格调堂皇,高手辈出。张彦远在《历代名画记》中设“论装背裱轴”一章专门论述有关装裱的事项。

宋代因为书画繁荣,装裱亦获空前发展,多用绫绢作裱料,装裱样式丰富多彩。北宋宣和年间,装裱多是画心上下镶隔界,不镶绫边,以古绸绢边栏之,称宣和裱。此时画家米芾兼善装裱,颇有建树,著《论鉴赏装裱古画》一文。元代宫廷设置专门机构,管理书画装裱。明清以来,随着文人画大兴,以素绢或浅色绢作裱料的装裱逐渐增多;出现了地区性的装裱中心,所裱书画因绫绢色彩、操作技法及裱幅形式的不同而具有地方特色,如京(北京)裱、苏(江苏)裱等。明代周嘉胄撰《装潢志》一书,论述精微,人多重之。另外,中国的书画装裱技术还传至日本、朝