

主编 张新词
副主编 郑世华 马燕峰

师

教育部 财政部职业院校教师素质提高计划职教师资培养资源开发项目
《美术学》专业职教师资培养资源开发 (VTNE085)
项目牵头单位: 河南科技学院 / 项目负责人: 张新词 窦玉玺

国画创作

高等教育出版社

教育部 财政部职业院校教师素质提高计划职教师资培养资源开发项目
《美术学》专业职教师资培养资源开发(VTNE085)

主 编 张新词

副主编 郑世华 马燕峰

高等教育出版社·北京

国 画 创 作

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话

(010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

国画创作

Guohua Chuangzuo

图书在版编目(CIP)数据

国画创作/张新词主编. —北京:高等教育出版

社, 2017.5

ISBN 978-7-04-046119-0

I. ①国… II. ①张… III. ①中国画—绘画创作—教材 IV. ①J212.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第189097号

策划编辑 梁存收

责任编辑 杨小兰

书籍设计 张申申

责任校对 吕红颖

责任印制 田甜

内容提要

本教材为教育部财政部职教师资教材开发项目。

本教材的板块设置较为新颖,内容叙述较为系统。本教材共分为六章,分别对花鸟画创作、花鸟画创作、人物画创作以及国画在其他装饰艺术中的应用等进行较为全面的介绍和示范。本教材十分注重理论与实践相结合,并配置了众多二维码视频示范资源,对教师以及学生创作具有切实可行的指导意义。

本书可作为普通艺术类高校本、专科教材使用。

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

印刷 北京信彩瑞禾印刷厂

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 21.25

字数 500千字

版次 2017年5月第1版

印次 2017年5月第1次印刷

定价 48.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

【物料号 46119-00】

主 任 刘来泉

副主任 王宪成 郭春鸣

成 员 (按姓氏笔画排列)

刁哲军 王继平 王乐夫 邓泽民

石伟平 卢双盈 汤生玲 米 靖

刘正安 刘君义 孟庆国 沈 希

李仲阳 李栋学 李梦卿 吴全全

张元利 张建荣 周泽扬 姜大源

郭杰忠 夏金星 徐 流 徐 朔

曹 晔 崔世钢 韩亚兰

主 编 张新词

副主编 郑世华 马燕峰

参编人员

王 松 蔡晓满 路 文 商亚敏

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》颁布实施以来,我国职业教育进入到加快构建现代职业教育体系、全面提高技能型人才培养质量的新阶段。加快发展现代职业教育,实现职业教育改革发展新跨越,对职业学校“双师型”教师队伍建设提出了更高的要求。为此,教育部明确提出,要以推动教师专业化为引领,以加强“双师型”教师队伍建设为重点,以创新制度和机制为动力,以完善培养培训体系为保障,以实施素质提高计划为抓手,统筹规划,突出重点,改革创新,狠抓落实,切实提升职业院校教师队伍整体素质和建设水平,加快建设一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化的“双师型”教师队伍,为建设具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系提供强有力的师资保障。

目前,我国共有60余所高校正在开展职教师资培养,但由于教师培养标准的缺失和培养课程资源的匮乏,制约了“双师型”教师培养质量的提高。为完善教师培养标准和课程体系,教育部、财政部在“职业院校教师素质提高计划”框架内专门设置了职教师资培养资源开发项目,中央财政划拨1.5亿元,系统开发用于本科专业的职教师资培养标准、培养方案、核心课程和特色教材等系列资源。其中,包括88个专业项目,12个资格考试制度开发等公共项目。该项目由42家开设职业技术师范专业的高等学校牵头,组织近千家科研院所、职业学校、行业企业共同研发,一大批专家学者、优秀校长、一线教师、企业工程技术人员参与其中。

经过三年的努力,培养资源开发项目取得了丰硕成果。一是开发了中等职业学校88个专业(类)职教师资本科培养资源项目,内容包括专业教师标准、专业教师培养标准、评价方案,以及一系列专业课程大纲、主干课程教材及数字化资源;二是取得了6项公共基础研究成果,内容包括职教师资培养模式、国际职教师资培养、教育理论课程、质量保障体系、教学资源中心建设和学习平台开发等;三是完成了18个专业大类职教师资资格标准及认证考试标准开发。上述成果,共计800多本正式出版物。总体来说,培养资源开发项目实现了高效益:形成了一大批资源,填补了相关标准和资源的空白;凝聚了一支研发队伍,强化了教师培养的“校—企—校”协同;引领了一批高校的教学改革,带动了“双师型”教师的专业化培养。职教师资培养资源开发项目是支撑专业化培养的一项系统化、基础性工程,是加强职教师资培养、培训一体化建设的关键环节,也是对职教师资培养、培训基地教师专业化培养实践、教师教育研究能力的系统检阅。

自2013年项目立项开题以来,各项目承担单位、项目负责人及全体开发人员做了大量深入细致的工作,结合职教师资培养实践,研发出很多填补空白、体现科学性和前瞻性的成果,有力推进了“双师型”教师专门化培养向更深层次发展。同时,专家指导委员会的各位专家以及项目管理办公室的各位同志,克服了许多困难,按照教育部与财政部对项目开发工作的总体要求,为实施项目管理、研发、检查等投入了大量时间和心血,也为各个项目提供了专业的咨询和指导,有力地保障了项目实施和成果质量。在此,我们一并表示衷心的感谢。

编写委员会

2016年3月

当前,我国职业教育改革进入到加快建设现代职业教育体系、全面提高技能型人才培养的新阶段。推动职业教育科学发展,进一步保证规模、调整结构、加强管理、提高质量,对职业教育师资队伍的建设提出了更高的要求。在这一背景下,教育部、财政部启动了职业教育师资提高计划,全力推动职业教育师资培养。

美术学专业项目根据职教师资本科专业培养资源开发项目专家指导委员会的指导,研发了中等职业学校美术类专业教师标准、美术学职教师资本科专业人才培养标准、培养质量评价标准等系列成果,并研发了《素描人物》《速写》《构成基础》《国画创作》《美术学专业教学法》等系列核心教材。

本套教材以调研报告为基础,以专业教师标准、培养方案为依托,以国家专业目录以及职教师资美术学本科专业课程要求为范本,以职教师资美术学本科专业人才培养方案定位目标为基点,开展主干课程大纲编写与调查研究。在编写过程中,积极参照国内外各大院校同类和不同类课程大纲,分析相关行业需求、教师职业能力(教学、实践)、学生专业能力与职业技能等方面内容,最后,由教育家、行业专家组进行指导与评价后,形成课程大纲编写总体思路与框架,以此为指导完成主干课程教材初稿的编写。之后又依照评审组对初稿的反馈意见进行整理和修改,最终形成定稿。

与同类教材相比,本套教材在以下几个方面进行了创新:

一是教材改变了传统的以知识传授为主线的知识架构,将“任务驱动”和“问题解决”的教学理念渗透各章节,依托具体的工作项目和任务将有关专业课程的内容逐次展开。

二是教材内容以社会岗位需求为导向,以职业能力培养为核心,既符合国家对职业教育培养的目标定位,也符合当前学生学习与就业的实际状况。

三是在以项目为实践基础的教学环节的设计中,教材力求真正地体现教师为主导、学生为主体的教学理念。

四是教材编写采用了新颖别致、操作性强的体例,书中内容多为图表结合,直观明了,案例点评也形象具体。

本套教材将为培养职业应用型人才,为加强职业教育应用的实践训练,为促进学生的全面发展起到积极推进的作用。

这套教材,一定存在不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

张新词

2016年2月

中华民族是一个博大精深、包容万物的伟大民族，“继承传统，兼容并包”是中华民族的传统精神和时代特征。中国画是中华民族几千年历史文化沉淀的一种艺术表现形式，它体现了民族审美的习惯。

中国画的历史体现了中华民族的审美特征，这种审美逐渐演化成为追求笔墨观、色彩观、线条观，表现内在精神、意境、情趣的特有审美思想，并体现在构图、用笔、用墨、用色等方面上。本教材力图把中国画创作放置到优秀的民族文化情景之中，通过学习来认识国画创作的分类、材料、技法、过程、观念以及在实际中的应用。

中国画的笔墨不仅仅是画面抽象的点、线、面或是表现物象的“造型手段”，也是个人的才学、修养、性情以及艺术家灵性、内在气质、审美思想等内容的综合表现。从字面意义上理解“笔墨”二字，人们往往以为就是用笔和用墨，谢赫“六法”中的“骨法用笔”，不仅专指用笔的技巧，更是推崇人的“骨”、“气”、“神”。荆浩在《笔法记》里说：“笔者，虽依法则，运转变通，不质不形，如飞如动。墨者，高低晕淡，品物浅深，文采自然，似非因笔。”笔墨一方面要求表现对象的真实，另一方面要求表现效果。而笔与墨相互生发，氤氲冲和所产生的气韵，恰恰构成中国画意境的“气韵生动”。中国的文人画家，首重画面意境，而意境的表达充分生动与否，基本取决于组成画面的笔墨。

意象造型是中国画最主要的特点之一。“画者画也，度物象而取其真”，绘画是一种创造，要透过事物的表象探究其内在生命的本质，“得意忘象”的意象才是绝似的“真象”。石涛的“不似之似似之”；黄宾虹的“惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画”；齐白石的“妙在似与不似之间”，说的都是画家所创造出的具有形式意味的意象。

中国画在笔墨技法上积累了千百年的经验，凝聚了整个中华民族的智慧，我们可以在任何一个历史段落上获得养料，得到启发。学习传统绘画所注重的是有序的继承，然而继承并不意味着墨守成规，只有不拘于法者才能大胆突破前人窠臼，敢于创新。

我们要继承传统中最优良、最具代表的文化，就需要认清自己，了解历史，了解中国画艺术造型的独特规律。在绘画上注重表现主观的人生态度和生活情趣，重人格修养，重情感抒发，重自我表现的倾向，就是所谓“写意”的倾向，也是文人画的特点和文人画的本质特征。中国历代绘画是在与笔墨、造型、理法、境界等诸多艺术规律的不断探索中发展、变化的。所谓“笔墨当随时代”，就是要在清楚认识传统文化的同时，更要清楚自己的文化立场，坚定信念，不断提高自己的审美情趣和艺术修养。

第一章 国画创作概述 2
学习目标 2
第一节 国画创作基础理论知识 4
第二节 国画创作的过程 10
本章小结 15
复习思考题 15

第二章 花鸟画创作 18
学习目标 18
案例导入 19
第一节 工笔花鸟画创作 24
第二节 写意花鸟画创作 58
本章小结 85
复习思考题 85

第三章 山水画创作 90
学习目标 90
案例导入 91
第一节 水墨山水画创作 93
第二节 浅绛山水画创作 112
第三节 青绿山水画创作 130
本章小结 149
复习思考题 149

第四章 人物画创作 152
学习目标 152
案例导入 153
第一节 工笔人物画创作 154
第二节 写意人物画创作 190
本章小结 213
复习思考题 213

第五章 国画在陶艺装饰中的应用 216
学习目标 216
第一节 坯体装饰 217
第二节 釉彩装饰 222
本章小结 241
复习思考题 241

第六章 国画在墙体彩绘中的应用 244
学习目标 244
第一节 山水画在墙体彩绘中的应用 246
第二节 花鸟画在墙体彩绘中的应用 257
本章小结 271
复习思考题 271

参考文献 273

附录
作品欣赏 275

国画创作概述

——中国画的创作对于每一个从事中国画的人来说都是不可回避的。从中国画的基础理论与技法知识的学习,到基础临摹、体察生活、外出写生、素材整理、艺术实践是一个漫长的积累和创作过程。但是,这一过程并非简单寄望于经过了长期训练就一定可以有所成就。其中,对绘画最基本的笔墨问题的认识和把握程度,以及艺术家自身具有的审美趣味和知性构造等,都会影响着艺术家的创作。另外,绘画中“骨法用笔”、“气韵生动”、“经营位置”、“知白守黑”等一系列相关联的艺术规律和传统人文精神,又从根本上制约着艺术家的审美追求和艺术创造。(图1.0.1,图1.0.2)

第一章

2

学习目标

1. 知识目标
了解国画创作的基本理论知识;
了解国画创作的基本理念。
2. 能力目标
具备创作国画作品
最基本的构思能力。

图 1.0.1

辛巳八月十日第三次长沙會戰馬受心以狂或者仍予前次之結果也
全予畫之 許明時客棋成
丁丑京都之

图 1.0.2

第一节 国画创作基础理论知识

——中国画有着几千年的历史和传统,它体现了中华民族的审美特征,这种审美逐渐演化成为追求笔墨观、色彩观、线条观,表现内在精神、意境、情趣的特有审美思想,并体现在构图、用笔、用墨、用色等方面上。(图1.1.1)

创作与传统

——要进行国画创作就必须了解传统并学习传统。

——第一,尊重传统。尊重祖先留传下来的一切优秀的文化遗产。早在南北朝时谢赫就指出了:“传移摹写”,明确了传统的重要性。我们反对以捍卫传统艺术为名而否定创新,也反对以创新为名而否定传统的思想。否定传统的人往往是对传统的“无知”,而否定创新的人,又是对传统的“无为”。对于传统,李可染先生说得好,要以最大的功力打进去,又要以最大的勇气打出来。入和出都很难,但它是正确对待传统的关键。

——第二,继承传统。继承是为了更好地学习前人的经验,这虽然在表面意义上具有程式化的色彩,但这能从传统的经验中吸取精华,能站在前人的肩膀上,使自己的艺术之路走得更远。

——第三,学习传统不能忽视创新。任何传统都是和创新连接起来的。正确的继承传统应是在传统的基础上不断创造,不断发展,推陈出新。对于传统与创新的问题,徐悲鸿在北大画法研究会演讲《中国画改良之方法》中指出的:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方之可采入者融之”。(图1.1.2,图1.1.3,图1.1.4)

4

图1.1.1 人物御龙帛画
图1.1.2 范宽 溪山行旅图
图1.1.3 李唐 万壑松风图