

写给孩子的**艺术**启蒙

水墨丹青**中国画**

郭雅希 主编
周 园 著

天津出版传媒集团

 新蕾出版社

写给孩子的**艺术启蒙**

ART 水墨丹青**中国画**

郭雅希 主编

周 园 著

天津出版传媒集团

新蕾出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨丹青中国画/周园著.
—天津:新蕾出版社,2014.1
(写给孩子的艺术启蒙/郭雅希主编)
ISBN 978-7-5307-5872-4

I. ①水…
II. ①周…
III. ①中国画—儿童读物
IV. ①J212-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 247208 号

出版发行: 天津出版传媒集团
新蕾出版社

e-mail: newbuds@public.tpt.tj.cn

http://www.newbuds.cn

地 址: 天津市和平区西康路 35 号(300051)

出 版 人: 马梅

电 话: 总编办 (022)23332422

发行部 (022)23332676 23332677

传 真: (022)23332422

经 销: 全国新华书店

印 刷: 天津金彩美术印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

字 数: 66 千字

印 张: 7.5

版 次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究,如发
现印、装质量问题,影响阅读,请与本社发行部联系调换。

地址: 天津市和平区西康路 35 号

电话: (022)23332677 邮编: 300051

4

第一章

博大精深的中国画

6

11

中国绘画之源

5

什么是中国画

“个性”十足的中国画

18

第二章

笔纸墨色组成的神奇

23

神奇的国画用纸

28

19

特点各异的运笔

32

随类赋彩

变幻莫测的墨色

37

第三章

中国画，一画一世界

45

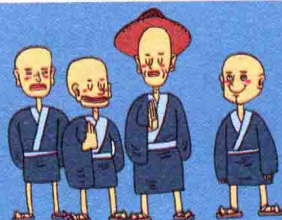
38

姿态万千的人物画

变化无穷的山水画

52

61

第四章

名画背后的故事

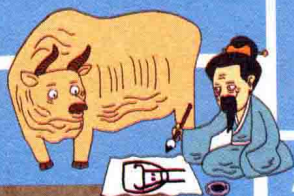
惹人喜爱的花鸟画

62

《虢国夫人游春图》
——再现唐代贵族生活

66

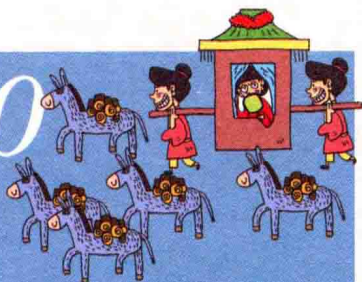

《五牛图》——农民生活的真实写照

71

《八十七神仙卷》——弥足珍贵的白描人物古卷

80

《清明上河图》——世博会上的亮点

90

《千里江山图》——青绿山水画的巅峰之作

94

《富春山居图》——辗转近千年的传奇画卷

104

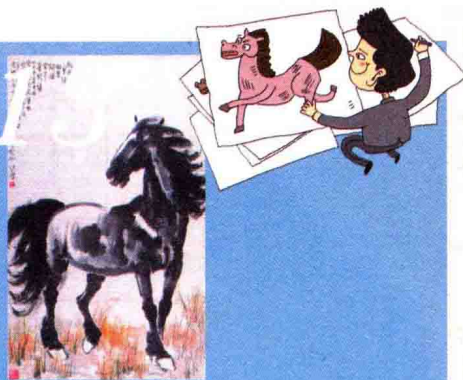
《兰竹图》——郑板桥的文人风骨

109

《群虾图》——白石老人的三绝之首

113

《奔马图》——徐悲鸿的爱国情怀

4

第一章

博大精深的中国画

6

11

5

什么是中国画

“个性”十足的中国画

中国绘画之源

18

第二章

笔纸墨色组成的神奇

23

神奇的国画用纸

28

19

特点各异的运笔

32

随类赋彩

变幻莫测的墨色

37

第三章

中国画，一画一世界

38

姿态万千的人物画

45

变化无穷的山水画

52

惹人喜爱的花鸟画

61

第四章

名画背后的故事

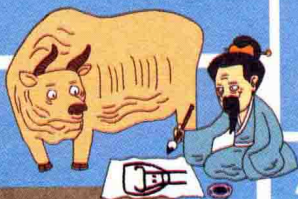
62

《虢国夫人游春图》

——再现唐代贵族生活

66

《五牛图》——农民生活的真实写照

71

《八十七神仙卷》——弥足珍贵的白描人物古卷

80

《清明上河图》——世博会上的亮点

90

《千里江山图》——青绿山水画的巅峰之作

94

《客春山居图》——辗转近千年的传奇画卷

104

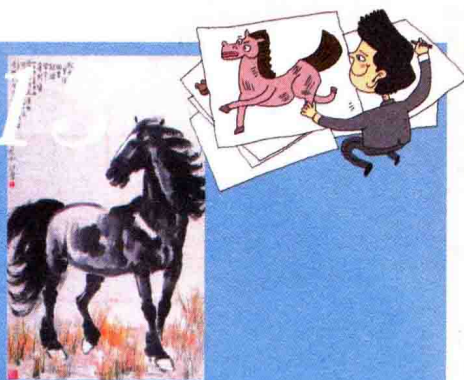
《兰竹图》——郑板桥的文人风骨

109

《群虾图》——白石老人的三绝之首

113

《奔马图》——徐悲鸿的爱国情怀

ART

第一章 博大 精深的中国画

小朋友，当你参观美术馆时，有没有驻足欣赏过中国画？是不是会被中国画那妙不可言的神韵和意境所吸引？是不是对中国画的来龙去脉产生了兴趣？那么，就让我们一同踏上美妙的“国画之旅”吧！

什么是中国画

我们的中国画文化底蕴深厚，五千年中华民族璀璨的历史孕育出这门独特的艺术。什么是中国画呢？先来对它有个感性的认识吧。

中国画又叫“国画”，是一门有着悠久历史的绘画艺术。概括地说，中国画就是用毛笔蘸上墨，有的还要蘸上各种颜料，在绢或者纸上画画，有的画的内容是性格各异的人物，有的画展现雄奇壮丽的山水，还有的画描绘的则是清新灵动的花鸟。有的画作精细，有的画作豪放。以工整细致笔法描绘的表现方式叫作工笔，用纵横畅快、墨色飞扬的笔法描绘的表现方式叫作写意。

中国画反映了人们欣赏美好事物时的一种感受，体现了对自然、社会的认识。它不仅美化了生活，陶冶了情操，还能让人们的心灵变得美好。

中国画更多地强调接近生活、深入生活，画家经过大胆的提炼、加工，在胸有成竹之后，融入了自己全部的情感画出作品，让作品情景交融，展示生命的诗情画意，也就是人们常说的：“艺术来源于生活，又高于生活。”

中国画对外形的要求不那么严格，画得像不像不要紧，要紧的是，它是不是形神兼备、生动异常。书法和绘画在起源上有相同的地方，因此中国画就把书法的笔法带入了绘画之中，让绘画的线条在纸上随意飞舞，处处流露着书法的趣味，形成了中国画特有的魅力。

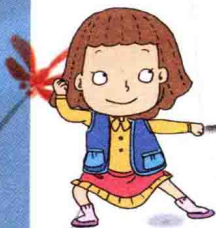
“个性”十足的中国画

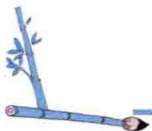
其实，在古代没有“中国画”这个名字，我国的古代绘画，一般被称作丹青。而“中国画”这个词，是近现代以来，为了和西方西洋画加以区别才产生的。可见，中国画是一门“个性”十足的艺术，它的个性，体现在以下四个方面。

首先，中国画非常讲究线条的运用。比如，画一条线就能表示人的脸孔，其实真实的人脸周围没有这条线，这条线是用来区分脸与背景的界线。又比如，画山水、画花鸟，实际物体上都是没有线条的，而画中却有。山水画中的线条画

小贴士：

皴法：中国画表现技法的一种，画时先勾出轮廓，再用淡干墨侧用笔画成，这是一种表现山石、峰峦和树身表皮等脉络纹理的画法。

法还有个特定的名称叫“皴法”，人物画中衣褶线条的各种绘画技法则被总结为“十八描”。西洋画就不是这样处理。西洋画善用面表现一切物体的轮廓、明暗、质感，画上我们见到的是各个物象之间的面，线条却不那么显著。

其次，画中国画时，画家观察物体的方式也大有“个性”。绘画时观察物体的方式叫作“透视法”，也就是画家在画画时，采用怎样的视野把物象在平面上塑造出立体感和空间感。画中国画时，画家观察的点不是固定在一个地方，而是根据需要，移动焦点进行观察，凡各个不同点上能看到的東西，都可组织进自己的画里，这种透视法称为“散点透视”。中国山水画之所以能够表现山峰高耸入云、杂树很小，能够表现辽阔水面的景象，产生独特的艺术效果，就是因为画家运用了这个观察的办法。而西洋画一般采用“焦点透视”，就好比将照相机固定在一个立足点上，由于受观察范围的限制，摄影师视角以外的东西就不能摄入了。

第三，西方绘画很讲究对着大自然写生，画家时常把画具搬到室外，选好一处极佳的景致，一边观察，一边绘画；而中国画的画家，不太讲究对景写生，而是跋山涉水走进风景之中，感受到自然的美妙之后，在心中领会美景的真谛，加上自己对生活的体验，绘出胸中的丘壑。所以，如果你拿一张画好的中国画到室外对照，虽然找不到与画中一模一样的风景，却能感受到比实景更有意味的美好。

最后，西方的画突出人体结构的塑造，中国画中的人物画则不苛求这些表现。西方人特别专注于研究人身体上

的每一块骨骼、肌肉的形状，他们认为这是一门学问，必须要学习，因为西方人着眼写实，要画得如同真人一样。而中国画画家从来不需要这种学问，他们画的人物，不在乎外形像不像，而在乎人物的神情姿态是否符合人物的风骨，求形似，但更求神似。

这样说，可能有人不太能理解，觉得过于抽象，那就让我们一起欣赏两幅名画吧，相信看完，你就会真正理解中国画的“个性”了！

唐代画家吴道子被称为“画圣”，他画的人物画流传千古。下图是他的作品《送子天王图》，画幅描绘了佛祖释迦牟尼降生后，父母怀抱他朝

《送子天王图》

拜大自在天神的情景，画中每个人物的神态都非常传神生动。尤其是人物的衣纹十分流动舒展，错落有致。这是为什么呢？原来，吴道子在用笔的技法上做了改动，他把前人勾勒得很纤细很绵

《蒙娜丽莎》

密的线形，变成了飘逸大方、富于运动和节奏感的线条，衣褶的质感也变得俊逸非凡、飘动自然，仿佛迎风起舞一般，这种勾勒方式被誉为“吴带当风”，欣赏他的画会有一种气韵雄壮、笔迹磊落的感觉。

另一幅画，就是大家最熟悉的那幅享誉世界的《蒙娜丽莎》。这是意大利著

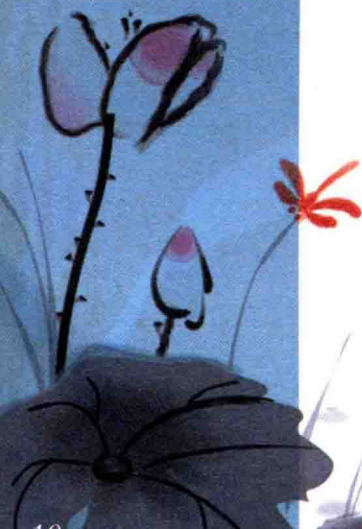

名画家达·芬奇画的涂抹着厚厚颜色的画，画家对画上女子的五官及体形进行了细致的刻画，使她的脸孔呈现一种异常柔和的色调，露出永恒的微笑；她那优美的身形也极富立体感。蒙娜丽莎身着的衣服是用较暗的调子绘画的。衣服很和谐地穿在她的身上，给人优雅的感觉，画中的衣纹高低起伏、质感很强，似乎伸手可以触及。

线条美、结构美、意境美，这就是我们独一无二的中国画！

小贴士：

“吴带当风”：吴道子创造的一种波折起伏、错落有致的描法，加强了描摹对象的运动感和立体感，突出了人物姿态的韵味，他所画人物、衣袖、飘带具有迎风起舞的动势，故有“吴带当风”的美誉。

中国绘画之源

从远古起，中华大地上就流传着绘画起源的古老传说，比如“黄帝的臣子史皇创造绘画”、“舜帝的妹妹嫫首画人像”等等。据记载，初始的文字与图画没有什么区别，即通常所说的“书画同源”。像仓颉创造文字、伏羲画占卜的卦象这些神奇的故事，都蕴含着书画同源的历史素地。那个时候，原始艺术的萌芽开始悄然地孕育生长。

最早出现的原始绘画是什么形式呢？是岩画。这种绘画，因是刻在或者画在岩石表面，所以得名。在我国发现的

