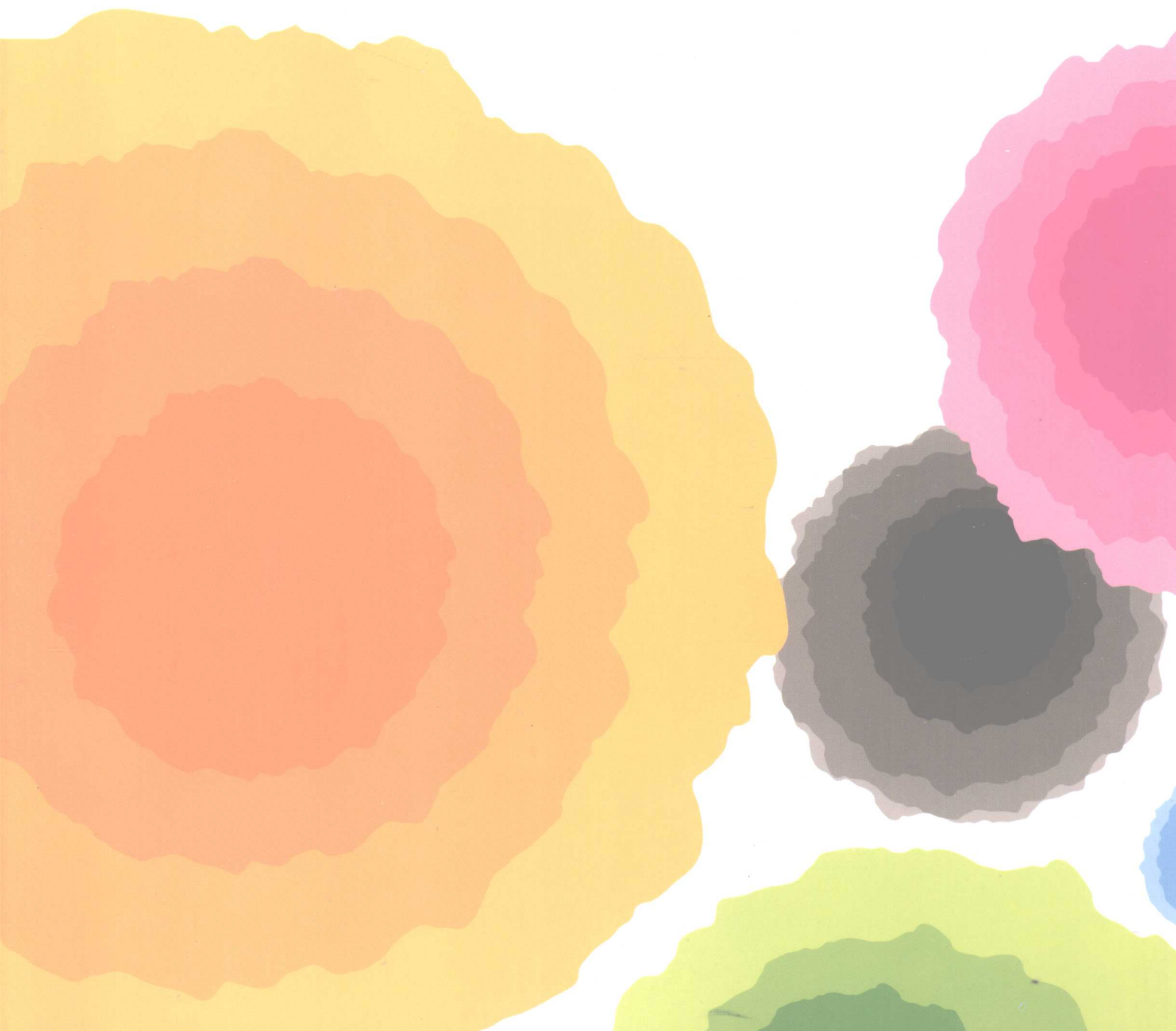

“文化创意产业与当代学校美术教育的研究”丛书

儿童彩墨画教程

宗跃风 编著

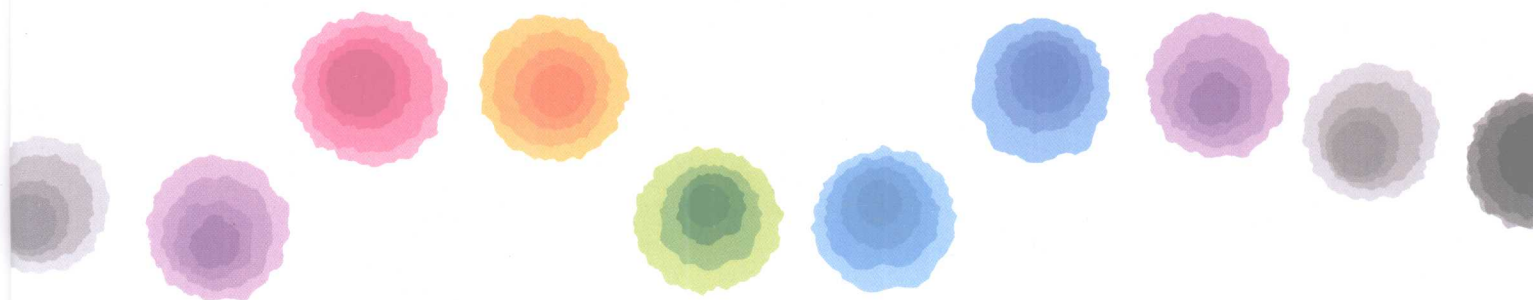

福建美术出版社

“文化创意产业与当代学校美术教育”丛书

儿童彩墨画教程

宗跃风 编著

图书在版编目(C I P)数据

儿童彩墨画教程/宗跃风编著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5393-2175-2

I. 儿… II. 宗… III. 彩墨画-技法(美术)-儿童教育-教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第088668号

儿童彩墨画教程

作 者: 宗跃风

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福建才子印务有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2009年6月第1版第1次印刷

印 数: 0001-2000

书 号: ISBN 978-7-5393-2175-2

定 价: 35.00元

认识宗跃风老师是2003年9月，我刚调入英才学校。她梳着两条小辮，小巧可爱，以为是刚从学校毕业的新教师。后来才知道她可是英才的元老，是和英才共成长的一位教学能手。

在与宗老师共事的6年间，她给我的印象是勤奋、务实，有思想、有个性。

经常，在炎热的中午，见她带着盒饭在画室辅导学生；经常，她会在凌晨起床开始一天的工作。她有家却很少回，典型的以校为家。也许，很多人想不明白，一个美术老师，究竟在忙什么？

有一天，她捧着一本沉甸甸的自编儿童彩墨画教程，略带羞涩地找我谈有关出版的想法时，我感到意外。当我看到她精心收集了几百幅不同时期孩子们各具特色的绘画作品时，我被她的用心感动。我知道，这本书是她多年来埋藏在心里的梦想，是她十年来努力经营的结晶。

《儿童彩墨画教程》一书最大的特色是将彩墨画学习与儿童的绘画个性、成长特点相结合，在彩墨创作中立足儿童的体验与探索活动，帮助学生感悟笔、墨、水、色之间产生的美丽，使儿童在情

感体验中把审美与技法两者融会贯通，使彩墨画教学成为一种贴近儿童生活的文化艺术体验。

英才有许多孩子在宗老师那多姿多彩的画室中感受童年的快乐，更从一幅幅自创的小作品中找到成功的自信，这就是艺术带给孩子们的最好礼物，更是一位对艺术、对孩子充满挚爱的教师追求的幸福。在未来的征途中，相信她将以更多的精彩奉献给大家。

作为她事业的朋友，我向她表示衷心的祝贺！

2009年4月8日

吕云萍 厦门英才学校小学部校长，福建省优秀实验教师，福建省小学语文学会理事。

目 录

第一章、彩墨画认识篇

- 05 第一节 认识彩墨画
- 07 第二节 长短方圆
——彩墨画的绘画形式
- 09 第三节 新朋友
——工具与材料的认识

第二章、彩墨画技法篇

- 12 第一节 点
- 21 第二节 线
- 33 第三节 面
- 44 第四节 人物绘画中
点、线、面的运用

第三章、彩墨画创作篇

- 53 第一节 临摹创作
- 54 第二节 写生创作
- 55 第三节 诗歌创作
- 56 第四节 主题创作

宗跃风 毕业于南京艺术学院美术系中国画专业，大学本科，文学学士学位，小学美术高级教师，福建省美术教育学会会员。1996年担任厦门英才学校美术专业教师。2002年6月被中国美术家协会少儿美术艺委会、全国少儿美术教育研究会等单位授予“少儿美术教育家称号”，2004年9月被学校评为“十佳教师”，2008年9月被学校评为“先进个人”。现有多篇教育教学论文、教学案例分别获得国家、省、市教育主管部门举办的教学比赛一等奖。连续12年获得由中华人民共和国教育部艺术教育委员会主办的中小學生绘画书法作品比赛指导工作一等奖。多次在福建省、厦门市教委主办的现场绘画比赛中获得“优秀指导教师”称号。现有20多篇教学论文发表于《中国中小学美术》、《福建省美术教育论文集》、《厦门教育》等刊物中。

第一章 彩墨画认识篇

第一节 认识彩墨画

中国画以笔墨、线条作为主要造型手段，以传神作为塑造艺术形象的根本要求，并融诗入画，使画的意境、布局、笔墨、色彩完全诗化，成为“无声的诗”。

彩墨画是在传统水墨绘画的基础上，增加、突出了色彩的运用，而形成的墨色斑斓的造型艺术。彩墨画的表现内容丰富多样，表现形式多种多样，包括人物、动物、景物……

同学们，让我们一块儿来学习彩墨画，走进这座神奇的艺术宫殿吧！

《夕阳下的小区》林雨衡（女）10岁

《大课间的欢乐》陈绎琳（女）10岁

《家乡美》陈俊天（男）7岁

《果实图》 潘正奇（男）8岁

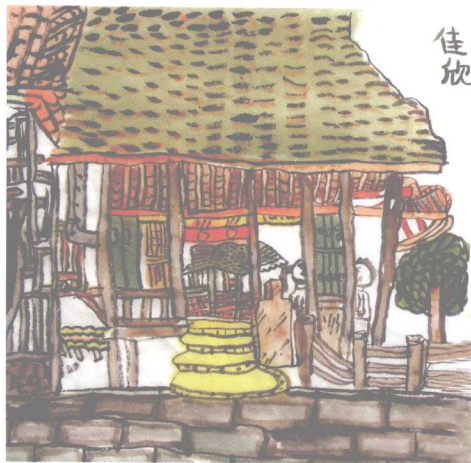

第二节 长短方圆——彩墨画的绘画形式

中国画简称“国画”，至今已有两千多年的历史，在世界美术领域内自成体系。它用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。中国画的形式多种多样，有横、直、方、圆和扇形，也有大小长短等区别，常见的有中堂、条幅、斗方、册页、扇面、长卷等多种绘画的尺幅，用传统的绘画尺幅进行儿童彩墨绘画创作，能够在古朴中蕴涵儿童的天真与拙趣，绘画的作品更具现代风格。

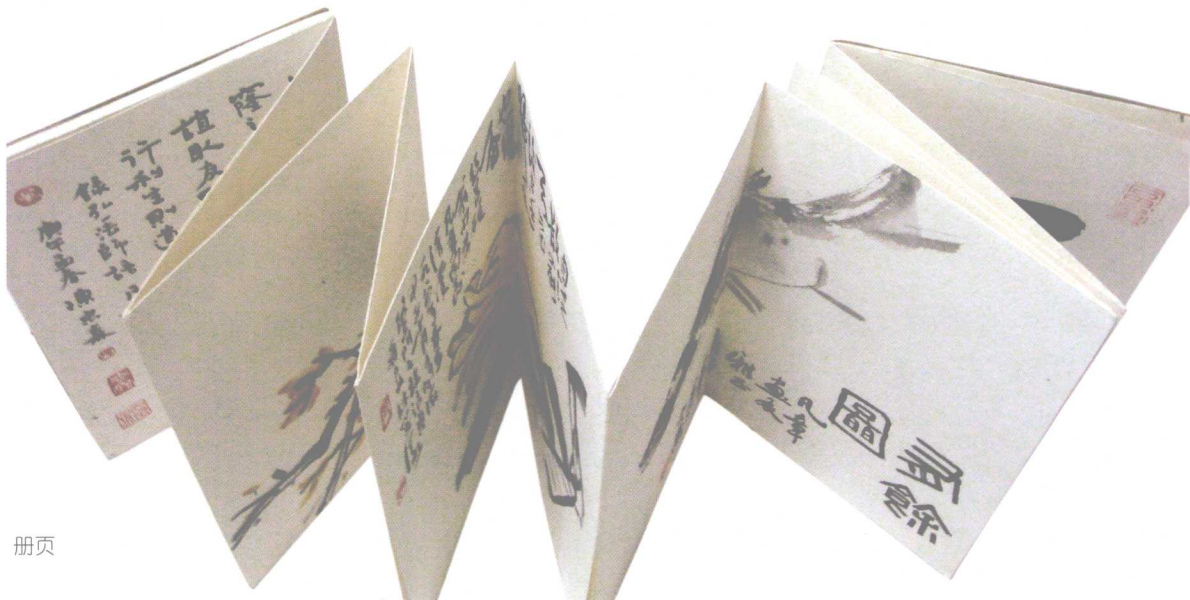
《鸟语花香》（扇面） 郭巧然（女）8岁

《老街一角》（斗方） 陈佳欣（女）10岁

扇面：在折扇或圆扇的扇面上绘画。由于圆形或扇形的构图形式美丽，且画幅不大，很适合儿童彩墨画创作使用。

斗方：长宽相等，一平方尺左右的字画称为斗方。

册页

册页：将作品装订成册，称为册页。册页可以折叠画面各成方形，用这种形式来创作儿童绘本，古为今用，能够激发儿童的创作乐趣。

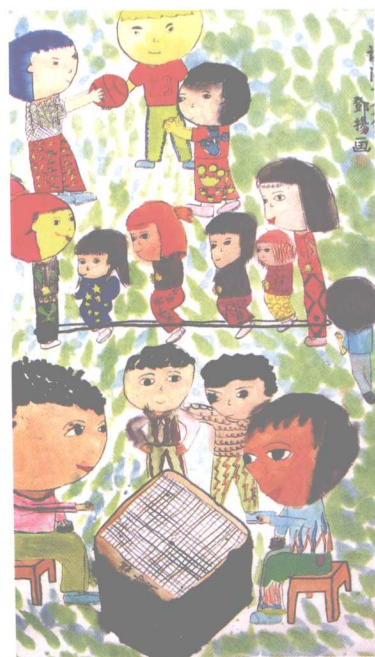
条幅：横窄竖长，外形成一长条形的字画称为条幅。常见的有四幅为一组，又称“四条屏”，例如：以“春夏秋冬”为主题的四条幅等，适合进行主题性的彩墨绘画创作。

中堂：中国传统房屋，挂在厅堂当中的大幅字画，称为“中堂”，一般有四尺、六尺全开宣纸大小画幅。

长卷：将画裱成长轴一卷，成为长卷，多是横看，画面连续不断，适合用来表现有故事、情节性的彩墨绘画创作。

《公园》（四条屏）庄可（女）6岁

《课间十分钟》（中堂）邓扬（男）11岁

中堂

《四时花卉图长卷》陈倦天（男）9岁

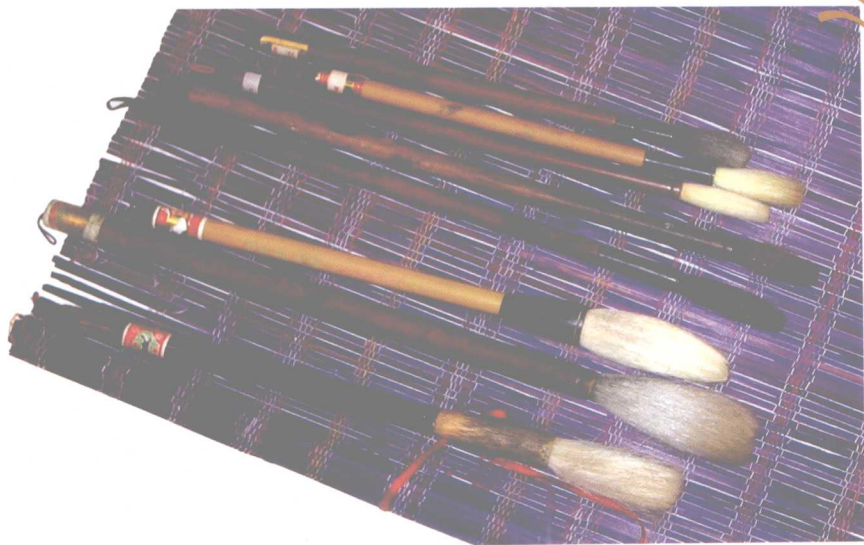

第三节 新朋友——工具与材料的认识

中国画独特的绘画艺术风格特征与所运用的工具材料紧密相连，中国画的工具和材料基本上是由笔、墨、纸、砚构成的，人们通常把它们称为“文房四宝”。

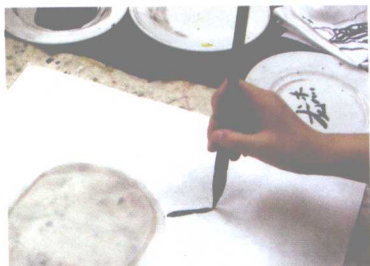
笔

毛笔是中国人独特的书画工具之一，是中华传统文化的代表。因制作笔头的动物毫毛不同，一般分为软毫笔、硬毫笔、兼毫笔。软毫笔是用羊毫加工制成，特点是柔软、有弹性，含水量大。毛笔的大小型号，品种很多，大型的如“提斗”笔，中小型的如“鹤劲”、“鹤脚”等等。硬毫笔如狼毫等，钢筋坚挺。兼毫笔是用硬毫与软毫相间制成的，刚柔适中。现在常见的如“紫毫”，“白云”笔等。

知识窗

握笔的姿势：常见的是五指执笔法，实际绘画可根据自己的握笔习惯调整，例如：采用四指与大拇指相对握笔，关键是要让笔活用自如。

绘画前要挑选适合自己使用的毛笔，常备用笔如下：

- ①大兰竹，狼毫笔毛挺，常用于画兰竹，勾画大花等。
- ②羊毫大楷，笔性软，含水量大，常用于点染花叶、施彩泼墨等。
- ③中拖线笔（又叫勾线笔），硬毫制成，锋长而挺尖，能勾画细长线条，常用于勾线。
- ④叶筋或点梅笔，狼毫锋挺，用于勾叶筋和花蕊。

新笔要用温开水浸泡，抹干使用，用后洗净，理顺笔毛，这样才能延长笔的使用寿命。

墨

国画的墨分“油烟”和“松烟”两种，一般是加工制成的墨锭，研磨使用。磨墨的方法是把清水倒在砚台内，再用墨锭用力均匀地慢慢地研磨，磨到墨汁浓稠为止。用墨要新鲜现磨，磨好了而时间放得太久的墨称为宿墨。现有多种加工制作好的书画用墨汁，如“中华墨汁”、“一得阁”、“曹素功”等，随用随倒，使用极为方便。

纸

宣纸是国画常用的纸张。宣纸分生宣和熟宣两种。生宣是没有经过矾水加工的，水墨容易渗透，落笔为形，无从更改，而且晕散开来，能产生丰富的墨彩变化效果，所以彩墨画大多用生宣纸进行创作。常见的品种有“净皮”、“棉料”、“棉连”等。除宣纸外，作为练习，毛边纸、元书纸也可以。熟宣是用胶矾水加工过的，水墨不容易渗透，在上面可以工整细致地描绘，反复地上色，用于画工笔画或较为精致的绘本创作。常用的熟宣有“蝉衣笺”、“云母宣”等。纸的大小以长度尺寸来分，常见的是三尺、四尺、五尺、六尺，最长的有一丈二尺长，还有更长的。刚开始学画可用四尺宣纸一裁三开使用，不宜画得太大。

砚

砚是磨墨的工具，迄今约有五千年的历史，其种类很多，“端砚”、“歙砚”、“澄泥砚”、“红丝石砚”是我国著名的四大名砚，绘画时一般选择石质好、砚池深、稍大有盖的，研磨时发墨快、水份不易挥发的砚台就可以了。有了书画墨汁，不用砚台，用瓷碟代替也行。

颜料

市场上常见的国画颜料有盒装多色的，也有用小盒或小玻璃瓶包装制作成块状的颜料膏，用多少泡多少，还有用矿物质磨成粉状的颜料，需调胶使用。

此外，还有印章与印泥、画毡、笔洗、调色盘、吸笔纸、镇纸等，也是绘画中必不可少的工具与材料。

知识窗

绘画工具与材料的摆放

中国有一句古话：“没有规矩不成方圆”，儿童进行彩墨画的学习，首先要把自己使用的工具与材料摆放有序，一般从笔洗开始，顺着右手边依次摆放，只有画桌上干干净净了，绘画时才不会手忙脚乱，做到胸有成竹，一气呵成。

第二章 彩墨画技法篇

《小区的房子》陈佳欣（女）11岁

《枇杷熟了》刘宜松（男）10岁

《鸡冠花》王嘉凡（男）5岁

点、线、面的艺术

点、线、面是构成绘画的基本形式，它们是对美的一种概括和总结。在画画的人的眼中，大自然中，到处都有点、线、面形态的事物存在。用充满好奇的眼睛去仔细地观察周围，你会发现我们就生活在点、线、面组成的世界里。

无论是家中果盘里摆放的大小不同的时令水果，妈妈菜蓝中堆放的五颜六色的蔬菜，还是公园里姹紫嫣红的花花草草，大自然中的千山万水，屋桥楼巷，天空中飞翔的小鸟，树林中嬉戏的小动物，或者校园里活泼可爱的同学，忙忙碌碌各行各业的人们，生活中千变万化、多彩多姿、各式各样的事物，我们都可以用不同形状、不同大小的点，不同质感、不同粗细长短的线和简洁单纯的面去描绘。

点，沿着一个方向运动，它的运动轨迹就是一根线。点，沿着一个中心慢慢扩大，就变成了一个面。彩墨绘画创作中，点、线、面是一家人，有时点在画中做主角，有时线在画中“一马当先”，有时规则与不规则的形状布满了整张画，有的时候点、线、面在画中“各司其职”，有条不紊地担任着自己的角色，或者点、线、面一起在画中舞蹈游戏……拿起画笔，让我们一同走进彩墨世界去体会点、线、面的魅力吧！

第一节 点

点是最小、最简洁的，随处可见。点的画法很多，有规则的点，不规则的点。圆点、方点、长点、深浅不同的点，五彩缤纷的点，大大小小的点，疏密聚散的点……它们在画面中起着不同的作用。动手试一试，就会明白了。

《篮子的小樱桃》 李莹（女）7岁

《葡萄熟了》 涂凯（男）7岁

《大树》 许嘉琳（女）6岁

《牡丹花》 陈峻天（男）6岁

用水墨做点的游戏

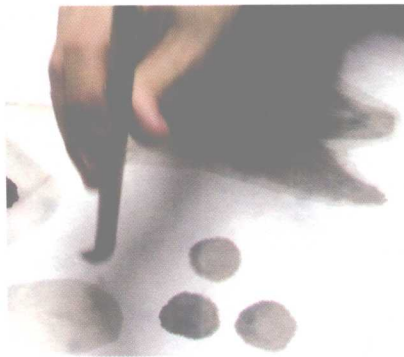
中国绘画发展到高度文明时期，伴随着用纸、用笔与用墨的创造与表现，产生了水墨畅神、写意的“水墨画”。水墨画起源于唐朝，创始者是唐朝大诗人、画家王维，兴盛于明、清时期，著名的有徐渭、石涛、虚谷等画家，近现代的吴昌硕、齐白石、傅抱石、李可染、张大千、吴冠中等画家都是水墨绘画的大师。

实践体会

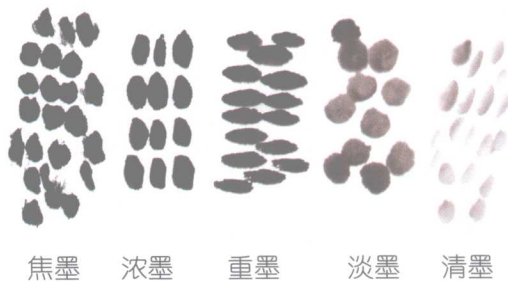
1. 用毛笔蘸满了水和墨，在宣纸上重重地点画一笔，快看，出现了什么？然后，第二笔、第三笔，又出现了怎样的神奇？
2. 用吸笔纸吸去笔中的水份，用羊毫毛笔的笔尖蘸一些浓墨，在瓷碟的边缘搽拭，直接在宣纸上点笔，画线，观察点与线的颜色变化。
3. 用刚才的墨笔笔尖蘸一滴、两滴、三滴、多滴清水后，分别在宣纸上随意的画点、观察点与点之间的墨色变化。

搽笔

点笔

技法点击

1. 水墨画是中国画的一种，是指纯用水、墨所作的画，体现单纯性、象征性、自然性的艺术特点。在创作中体现“墨既是色”的艺术特征。
2. 随着水份的不断加入，墨的颜色也产生了不同的变化，出现了墨的浓淡深浅的美丽。

知识窗

古人有“墨分五彩”之说，五彩即焦、浓、重、淡、清。不加水的墨叫焦墨，黑而发光，加少许水就成为浓墨，比淡墨重的叫重墨，水分多成为灰色的叫淡墨，极为浅淡的叫清墨。

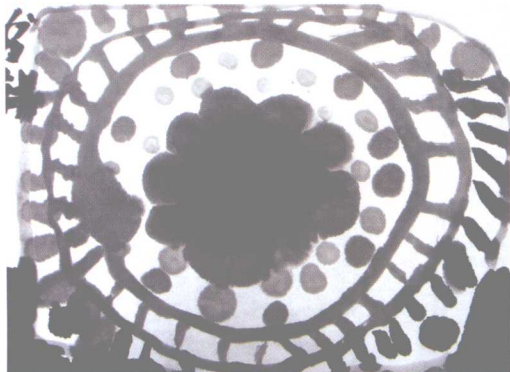

《星空》 王博民（男）7岁

《美丽的夜空》 柯诗琪（女）7岁

《花地毯》 洪书韩（男）7岁

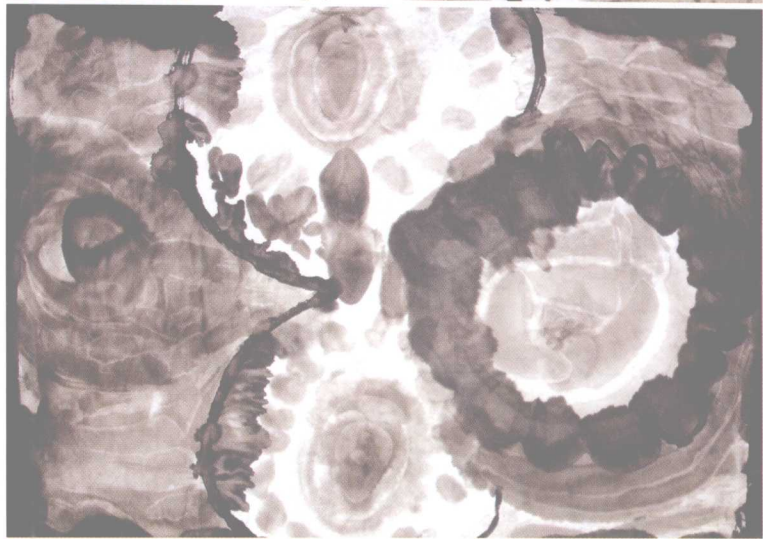
创作练习

1. 在四尺六开的宣纸上，试着用不同的墨色画出深浅不同的点，变成一块美丽的地毯。

2. 设想一个静悄悄的夜晚，天上星光闪烁，用五彩的墨点来描绘这美丽的景色。

《花地毯》 庄可（女）5岁

《野藤明珠图》 吴冠中（现代）

用圆形的点画水果

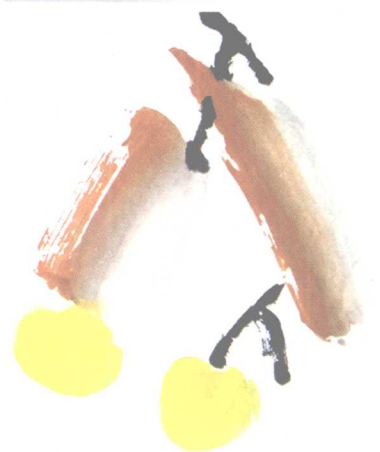
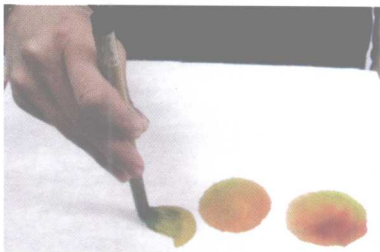
生活中有很多的水果都是圆形的，无论是红红的小樱桃，还是黄橙色的枇杷，尖嘴巴的水蜜桃，虽然圆点的形态颜色不同，圆点的大小不同，但是绘画的方法却是相通的。

实践体会

1. 白云笔加少许清水调曙红，侧锋旋转点圆点，或者侧锋两笔合成一个圆点，看，这个圆点象什么？

2. 白云笔笔尖一侧调曙红，再用笔尖另一侧调朱砂、或者朱膘、藤黄色，侧锋旋转点圆点，或侧锋两笔画一个圆点，点的颜色有变化吗？

3. 用叶筋笔调浓墨中锋勾果柄，点果脐，小樱桃点一个圆点，枇杷果点四个聚集在一起的圆点，让果脐看上去更大一些，瞧，一下就画出了樱桃和枇杷。

技法点击

1. 点樱桃时可通过改变樱桃果柄的方向和色彩的差异来体现樱桃的前后重叠关系。

2. 大多数水果的果柄与果脐的方向是相对的，点画果柄与果脐要中锋用笔，让起笔、收笔的笔锋藏起来。

3. 画枇杷叶，先用笔肚蘸淡色，再用笔前端蘸浓色，使笔上的墨有浓淡变化，侧锋用笔，一笔画一叶，连续画完所有叶片，趁叶子半干时，中锋用笔有力度地勾画叶脉与枝干。

陈宇宇

《枇杷图》陈宇宇（女）7岁

创作练习

临摹或自己创作一幅果实图，注意果子的形状要点出圆形的特点。

拓展与提高：用点笔成型的方法来画荔枝、水蜜桃

1. 画荔枝先用笔加少许清水调出淡胭脂色，用两笔侧锋合点出上面大，下面比较尖的卵形，待图形半干时，再用笔尖蘸曙红和胭脂，调出厚厚的色彩，点出荔枝身上的小斑点。

2. 画桃子用大兰竹调曙红和藤黄，让毛笔吸满颜色，侧锋转笔，两笔点画出一个桃子的形状，借用笔尖的运笔画出水蜜桃尖尖的笑脸。

3. 荔枝的叶子比较小，一组一组的垂在荔枝果的上面，桃子的叶子大又软，要用圆润流畅的线条一组组的勾画。

《红果图》熊祥凯（男）5岁

《寿桃树》蔡惠贞（女）9岁

试一试

用点笔转笔的方法画葫芦，葫芦的身体由上面一个小椭圆形点、下面一个大椭圆形点组成。

知识窗

在古代，人们喜欢在绘画创作中借物喻意，取物的谐音寓意。荔枝与“利市”发音相同，常被人们寓意“大利”意思。葫芦又与“福禄”发音类似，常被画家在创作中寓意“幸福、富裕、吉祥”。而桃子则经常被人们与寿桃相联系，用来祝愿长者健康长寿。

《餐后的水果》林仕权（男）7岁

《金葫芦》陈佳裕（男）6岁