

SHAOER SHUIMOHUA RUMEN

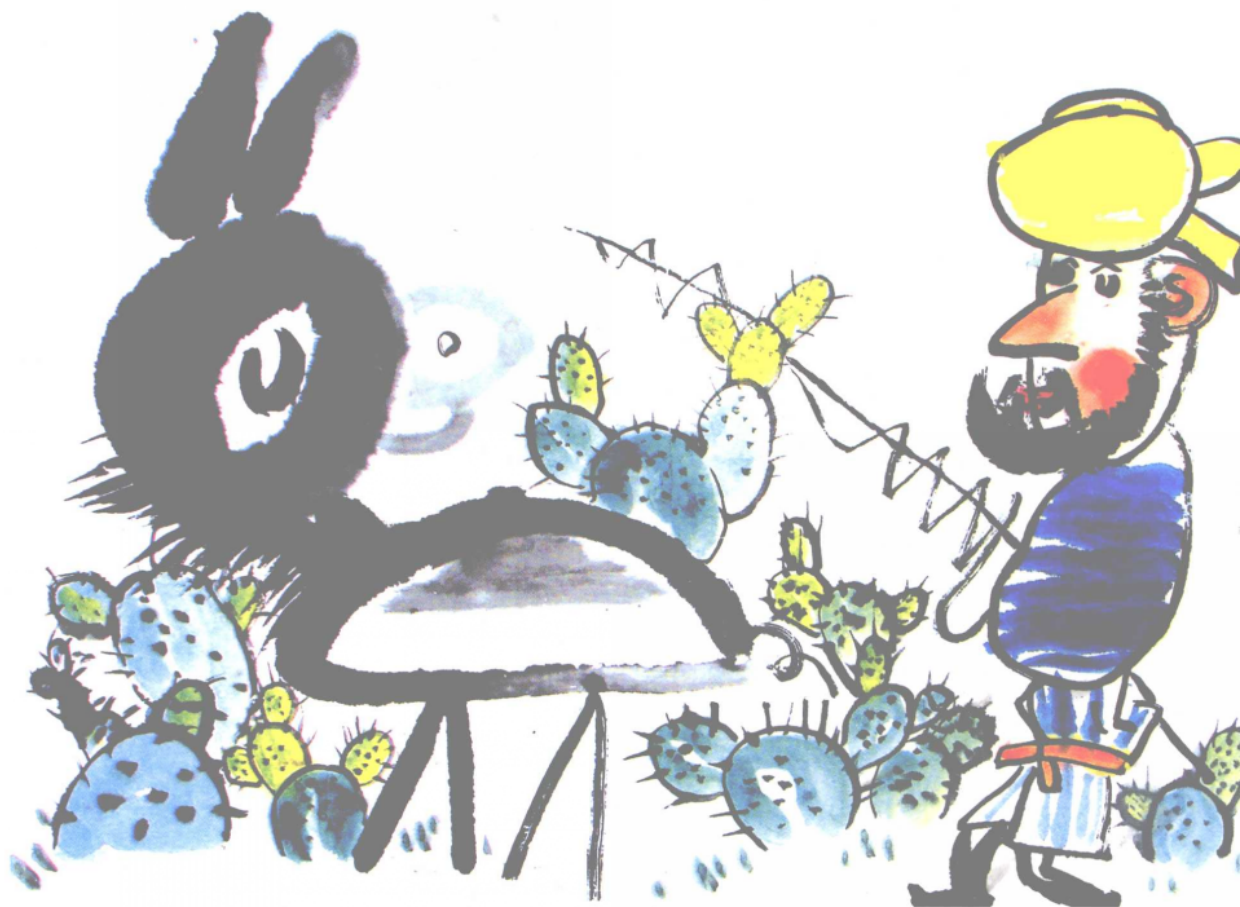
少儿水墨画

入门

方贵林 编绘

上海科技教育出版社

SHAOER SHUIMOHUA RUMEN

少儿水墨画 入门

方贵林 编绘

上海科技教育出版社

少儿水墨画入门

方贵林 编绘

责任编辑 焦 健

装帧设计 杜一光

出版发行：上海世纪出版股份有限公司

上海科技教育出版社

(上海市冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

网 址：www.ewen.cc

www.sste.com

经 销：各地新华书店

印 刷：上海市印刷十厂有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：7

版 次：2008 年 11 月第 1 版

印 次：2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数：1-3200

书 号：ISBN 978-7-5428-4716-4/J·35

定 价：28.00 元

序

言

一位科班出身、长期从教的有心人会在艺术创作与教学实践中积累非常技艺并茂的作品，方贵林这本集子的出版实在是实践了艺术创作与教学运用既是传承又是文脉的发扬。我看过好些方贵林创作的作品，传承的方方面面贯通纵横，这说明中国画艺术风格和技艺的形成本质上就是学问的心得。方贵林老师从事中学美术教学二十年，近年又受聘于电视大学讲授多门艺术理论课，心得颇丰。

我要说的还有方贵林所教的学生大多勤奋好学、出类拔萃，乃继承中华民族精神、文化艺术的英才。中国画本是文人画，英才本身便是文的延伸，意境的经营者。在中国人眼里，不管从事何类学科，对文的钟情是学问的必需。在长期的教学工作中方贵林对文人画的意境与技法很有心得，出版的这本集子虽是少儿国画技法的启蒙，却映照出方老师多年来在普及中国画这一国粹的同时对文人画高古之气如何在当代延伸与发扬的努力探索。

笔势的流畅与画面的逸然神韵，以形传神的生灵与墨色的相互辉映，作者都付之在这本技法集中，让受教者从习画中感受文人画特有的精神，营造一种静学之美，可见方老师努力在从教中把文人的修养与学人的静学融为一体。

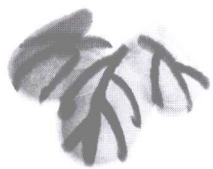
书中涉及的面相当广泛，笔姿造型又规矩方圆。方贵林近年来既搞创作又专注于本职教学工作，将文人画的静然林茂与生动灵性同一，实是师德与文气的融合，责任与实践的体现。为人师表，为人师文，此集出版我读之欣然，短文一篇是为序，还未尽然。

卢金德

（上海文联美术评论家
上海美协理论研究室主任）

于戊子大伏酷夏

作者的话

我从事少儿水墨画教学工作已有十多年了，在教学实践中积累了一些经验和教训。我感到少儿水墨画应选用儿童乐于接受的题材，从儿童喜爱的小动物开始入手学习。启蒙阶段可选用一些适合笔墨程式造型的内容，像小企鹅、熊猫、鹤、金鱼等一些儿童熟悉的小动物。这些内容既有用墨的不同，又有用笔的转换，简单易懂，易于上手；然后慢慢循序渐进到花卉、人物等，这样既学习了传统笔墨，也认识和应用了传统花鸟画的构图章法；有了以上基础，再围绕专题性的内容进行单一的教授，如荷花、牡丹、梅花等。总之，就是将学生造型意识的训练放在首位，着重提高他们的直觉思维能力，帮助他们将观察与表现一步一步推向深度，在有限的时间内跨入水墨画学习的门槛。

水墨画亦称“中国画”，是世界上独树一帜的传统绘画艺术形式；既是我国民族文化的瑰宝，也是东方绘画艺术的奇葩。它源远流长，在岁月的长河中逐渐形成了融合整个中华民族独特文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的完整艺术体系。它笔墨优美和谐，画面妙趣横生，意境深远独到，无时无刻不体现着中华民族独特的文化意识与美学理念，渗透着东方人特有的审美基因。需要指出的是，从传统的中国画发展到如今的现代水墨，它在绘画材料、形式、内容上也不断地得到突破和创新。

挖掘、发扬中国艺术的优秀传统是继承和弘扬祖国传统艺术、提高儿童审美能力和创造性思维的重要途径之一。开展少儿水墨画教学，让学生从小接触、学习水墨画有利于培养他们对中华民族传统文化的热爱之情，也是水墨画传承与发展的重要途径。另外，夸张、抽象、简约、写意、水墨淋漓的绘画风格与少儿的天趣、朴质也有着许多共同之处。可以说，水墨画教学是让少年儿童感受中国文化的一个最有效、最有趣的形式，可以让孩子在笔墨的实践中积淀一个中国人的审美情趣。

多年来我对少儿水墨画教学进行了一些探索与实践。在少儿水墨画教学的实践中，我在教给学生笔墨技巧并强调突出水墨画特点的前提下，努力将传统的水墨画技法与儿童的创造性思维有机地结合起来，让学生在学中去逐渐感受水墨的情韵，体验水墨的魅力……

这本集子是我近年来水墨画教学的一些探索与成果。由于本人能力有限，书中片面和不足在所难免，还望读者批评指正。

方贵林

2008年8月

目 录

一、传统中国画概述	1
二、水墨画简介	2
三、工具与材料	2
四、基础练习	3
(一) 执笔	3
(二) 用笔	3
(三) 用墨	4
(四) 用色	6
(五) 点、线、面练习	7
(六) 水墨构成练习	9
五、教学范例与创作参考图例	10
六、拓展范例参考(教学示范作品) ...	94
七、学生作品欣赏	102

一、传统中国画概述

我国是一个有着悠久历史的文明古国,在长期的文化发展过程中创造了灿烂的中华民族文化。中国画就是中华文化的一个组成部分,具有鲜明的艺术特点。它在世界美术领域中自成体系,具有强烈的民族特色,是一种富有浓郁东方色彩的绘画艺术。

中国绘画艺术源远流长,从原始的彩陶文化至今的各个历史时期都产生了许多伟大的画家,为我们留下了大量的优秀作品。其间真可谓名家辈出,流派纷呈;艺坛群英,各领风骚。中国画从绘画内容上可分为人物画、山水画、花鸟画三大类;从画法上又可分为写意、半工半写、工笔三种;在画幅装裱形式上可分为立轴、册页、扇面、横披、手卷、镜心等多种形式(图1)。从中国绘画历史上来看,唐朝及以前以人物画为主;隋唐时期宗教题材的绘画大量出现,现在能见到的最著名的要算是敦煌壁画了,其精美直到今天还令人惊叹不已。宋代的工笔花鸟画独树一帜,元代后以山水画为主,到了明清两代则又发展了写意画。

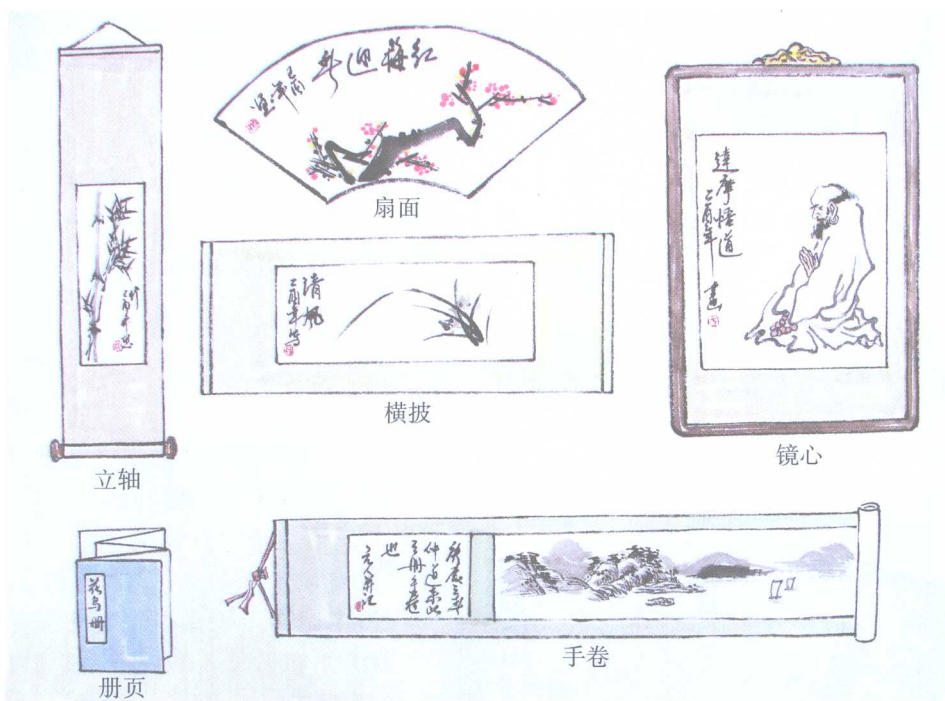

图1 画幅装裱形式

中国画在其漫长的发展过程中形成了自己独特的体系和特点:

1. 强调“以形写神”:“形”就是外貌,“神”就是神态、精神气质。画一幅作品不以画得像为满足,更主要的是要达到传神写情。

2. 灵活的构图手法:其构图不受时间、空间、焦点透视等自然法则的约束。例如北宋画家张择端所绘制的展现宋代国都风貌的长卷《清明上河图》不是用焦点透视所能画出来的,而是综合了各个角度的典型场面组合而成。中国画在空间处理方法上具有极大的灵活性,画面的留白运用也独具特点。

3. 以线为主,讲究笔墨的造型方法:以线造型是中国画最显著的特点,同时强调笔墨功力,即线条要有形式美感,墨色要有干湿、浓淡变化,使之产生韵味。

4. “诗、书、画、印、装裱”为一体的综合艺术:中国画讲究“诗情画意”和“书画同源”,在画中题诗、落款、盖章及装裱,使其产生一种特有的形式美。这种融诗、书、画、印、装裱为一体的综合艺术,可以加深或补充观赏者对作品的欣赏和理解,同时也丰富了构图变化,增加了作品的艺术感染力。

二、水墨画简介

中国画一般可分为工笔和写意两种表现技法,水墨画属于写意画的范畴。它是用我国特有的毛笔、宣纸、墨和颜料作为工具,形式上一般采用简洁概括的线条和变化丰富的用笔及渗化淋漓的水墨韵味进行造型,是一种深受人们喜爱的绘画种类。

水墨画注意表现物体的精神面貌,强调意境情趣,讲究用笔、用墨的生动传神,儿童可在水墨变化的趣味中去学习掌握其写意造型能力。儿童水墨画不需要像传统国画所要求的那样严谨,因为少儿对一切事物的观察和表现均呈变形夸张,富有童心稚趣,这正与中国画概括、简洁、夸张的表现方法相合拍。所以,它比较符合少儿身心发展的特点,是一种适合少儿学习的绘画形式。

水墨画既是我国优秀的文化遗产,也是世界艺苑里一朵瑰丽的奇葩。少儿学习水墨画,一方面能使他们掌握一定的美术知识和绘画技能,另一方面也是培养他们观察能力、表现能力、创造能力、形象思维能力及艺术审美能力的有效途径,使他们身心得到健康发展。水墨画同时要求书、画、印的有机结合,少儿在学画过程中还可以接触、了解和继承我国的传统文化艺术。

三、工具与材料

在开始画水墨画之前,要准备好以下工具与材料(图2):

1. 毛笔:有软毫、硬毫、兼毫之分。软毫以羊毫为主,如羊毫提笔、长锋、短锋羊毫等。硬毫以狼毫为主,如大、中、小兰竹、叶筋、山水等。兼毫以硬、软毫相掺,如白云笔等。新笔使用前宜用冷水或温水浸泡,使之自然散开;使用后应洗净,理顺,吸干水分,平置或挂起。外携时可用笔帘卷起来,这样可延长其使用寿命。

2. 墨:现用墨汁较多,如“曹素功墨汁”、“北京一得阁”书画墨汁等。

3. 纸:用生宣纸最好,初学时也可

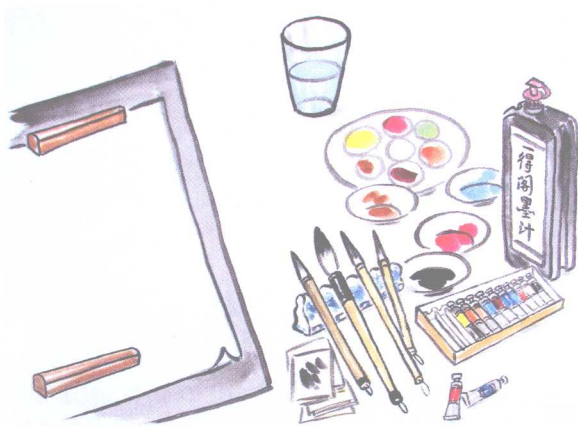

图2 工具与材料

以皮纸、毛边纸代用。

4. 颜料:用中国画颜料,也可以水粉、水彩颜料代用。

5. 调色盘:以白瓷制品为佳,因为白色底子反映颜色准确并易洗。

6. 笔洗:可选一些不易碎的制品盛水洗笔,因为玻璃易敲碎,对学生来说不太安全。

7. 毛毯:画画时垫在宣纸下,以防水墨渗漏在桌面上,影响画面效果,也可以用旧报纸替代。

另外,还需准备笔架(搁笔用)、笔帘(携笔时起到护笔作用)、镇纸以及吸水用的抹布或废宣纸等。这些虽不是作画的主要工具,但也是不可或缺的。

四、基础练习

(一) 执笔

握笔姿势可用“五指执笔法”(图3),做到“指实掌虚”。手指持笔既要有劲又不可过死,肘部抬起,轻松自然,以能灵活转动笔杆为宜。

(二) 用笔

用笔(图4)即笔法。水墨画就是利用毛笔在纸面上运行所产生的点、线、面等墨迹来表现物象的。所以,掌握一些基本用笔方法是学好水墨画的一个重要方面。

1. 中锋:笔锋垂直纸面,笔尖在墨线中间运行,用中锋画出的点、线有饱满、圆厚的感觉,是水墨画的主要用笔方法。

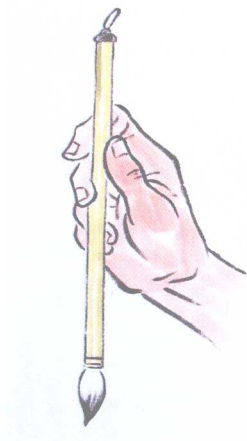

图3 五指执笔法

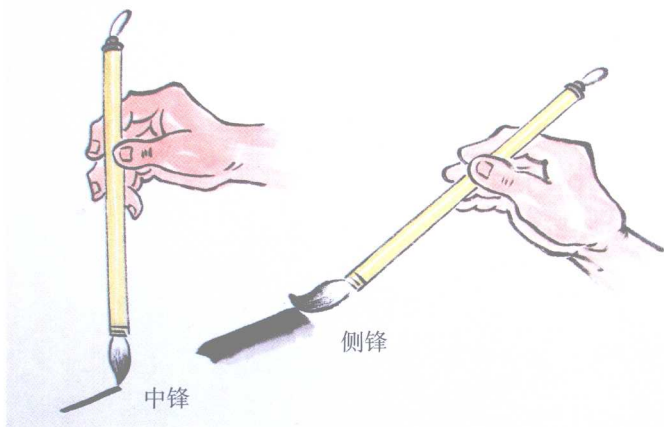

图4 用笔

2. 侧锋:笔锋倾斜于纸面,笔尖偏向线或点的一侧横向运行。这种运笔墨色变化多,会产生一边光一边毛、一边浓一边淡、一边干一边湿的效果。它适宜画较粗的线或面,墨色变化丰富,水墨画中应用也很广泛。

除以上两种主要用笔方法外,还有顺锋(笔锋由上而下或由左到右运行)和逆锋(笔锋由下而上或由右到左运行)等其他一些用笔方法。

(三)用墨

水墨画的用墨就是在画面中表现出墨色的层次(图5),分出干湿、浓淡,也就是所谓的“墨分五色”。用墨其实也就是用水。墨色和水分相互交融,难解难分,墨通过加入水分的多少而产生变化。为了方便学习,我们可以这样区分墨的层次:

1. 浓墨:没有加入水分的墨色。
2. 中墨:加入一定水分的墨色,比浓墨淡,比淡墨浓,处于中间层次,简称“中墨”。
3. 淡墨:加入较多水分的墨色,呈灰色。
4. 干墨:水分很少,不会渗化,运笔时纸面上会有飞白。
5. 湿墨:水分较多,具有淋漓滋润的渗化效果。

6. 常规蘸墨法(图6):

- (1) 先将笔放入清水杯中浸透。
- (2) 在杯沿舔去一点水分。
- (3) 用笔尖蘸深墨。
- (4) 在调色盘中调好所需墨色。
- (5) 在吸水纸上试一下浓淡、干湿。
- (6) 画在宣纸上。

7. 先浓后淡与先淡后浓:一笔之中,要使墨色先浓后淡,可先蘸些清水,然后笔尖再蘸浓墨(图7-1);要先淡后浓,先蘸浓墨,再刮去笔尖上的浓墨,笔尖再蘸清水(图7-2)。

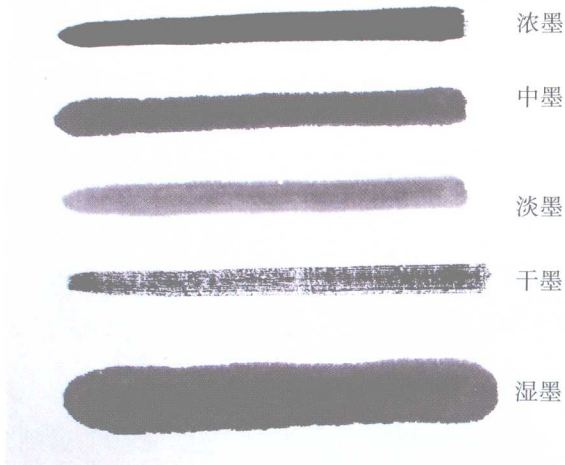

图5 墨的层次

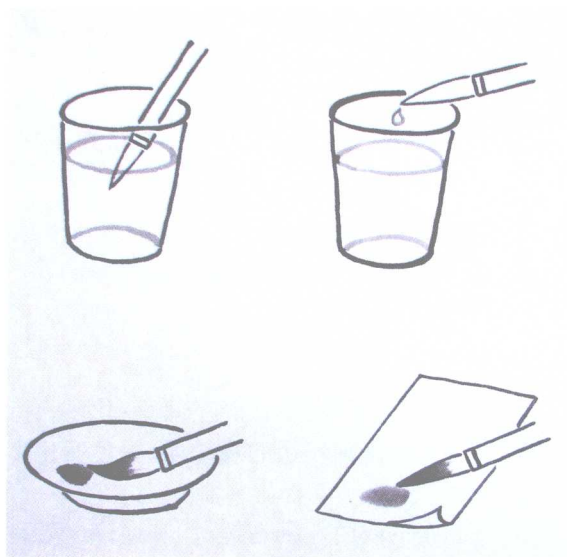

图6 常规蘸墨法

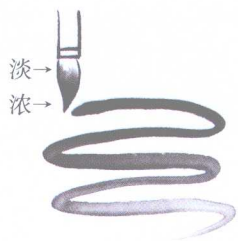

图7-1 先浓后淡

图7-2 先淡后浓

8. 浓破淡:先画淡墨,乘其墨色未干,再用深墨画在淡墨上,使两种不同墨色互相渗化,形成墨色变化。图8中先用淡墨画叶,再用浓墨勾筋。

9. 淡破浓:先画浓墨,乘其墨色未干,再用淡墨或水破浓墨,产生墨色相互渗化。破墨法是水墨画中运用最多的一种墨法,渗化的墨色给人以新鲜未干的感觉,具有虚幻丰富、深厚润泽的美感。图9中先用浓墨勾石轮廓后用淡墨破浓墨。

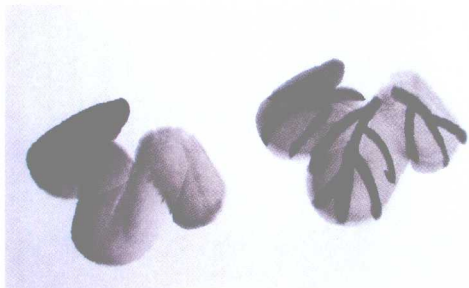

图8 浓破淡

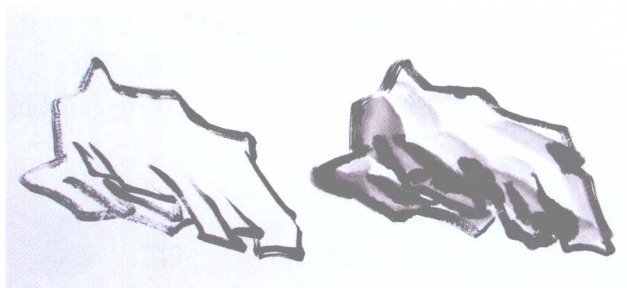

图9 淡破浓

10. 泼墨法:指笔中饱含水墨,大笔挥洒,其势如泼的墨法(图10)。在大片墨色渗化的基础上进行造型,所表现的内容形体要有一定的自由度。画荷叶等多用此法。

11. 积墨法:这是一种墨色一遍遍相积加的用墨方法,一般由淡到浓,层层相加,以达到一定的效果(图11)。画山水时用此法较多。

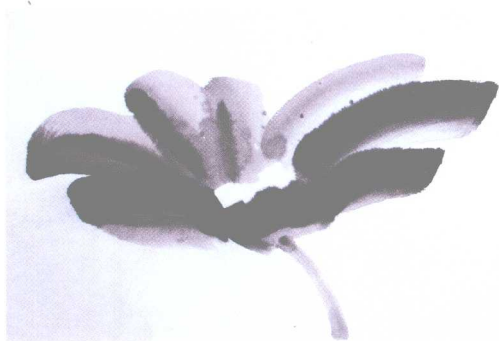

图10 泼墨法

图11 积墨法

(四) 用色

国画颜料主要有曙红、硃砂、硃磬、胭脂、藤黄、花青、酞青蓝、赭石、锌钛白、三青、三绿等。国画颜料没有紫色和草绿,需要调配。可用曙红加花青调成紫色,用藤黄加花青调成草绿(图12)。国画颜料有重色、深色和淡色之分,这主要是由颜料中所含水分决定的。国画用色和用墨一样,要有轻重、浓淡之分,尤其是没骨点垛时,一笔有几个层次,几种颜色,以丰富画面。

另外,用色还要注意掌握好滋润感、层次感和调和感(图13)。

1. 滋润感:用笔蘸适量的水调颜料,使颜色在生宣纸上自然渗化,产生滋润感。
2. 层次感:调好颜色的笔尖按需要蘸其他颜色或深墨,这样色块就会有变化,具有层次感。
3. 调和感:在各种颜色里加上一些墨色,可以起到色与色之间的调和作用。

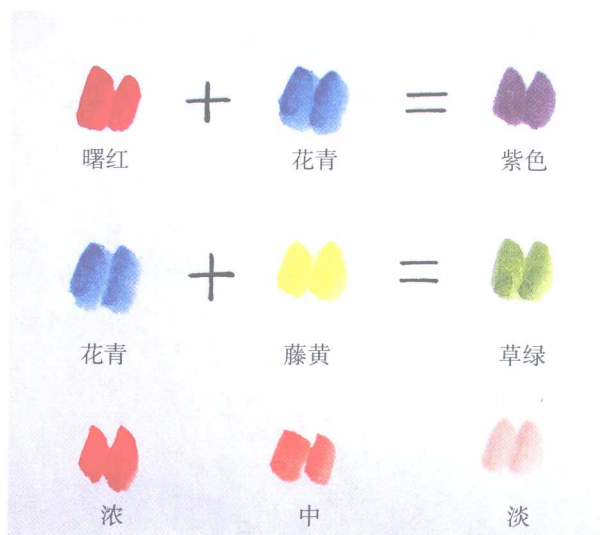

图 12 用色(1)

图 13 用色(2)

(五) 点、线、面练习

任何复杂的物体都可以概括成点、线、面。只是不同的画面各有侧重,如有的以线为主,有的以面为主,有的点多,有的点少。

1. 点:点的种类很多,我们练习最基本的4种点法(图14)以触类旁通。

(1) 竖点:笔锋向上按下。

(2) 横点:笔锋向左,横向往下点。

(3) 圆点:中锋垂直下点,越向下按点就越大,反之就小。

(4) 斜点:笔斜着向上,往下按。

在以上基础上,练习用点造型(图15)。

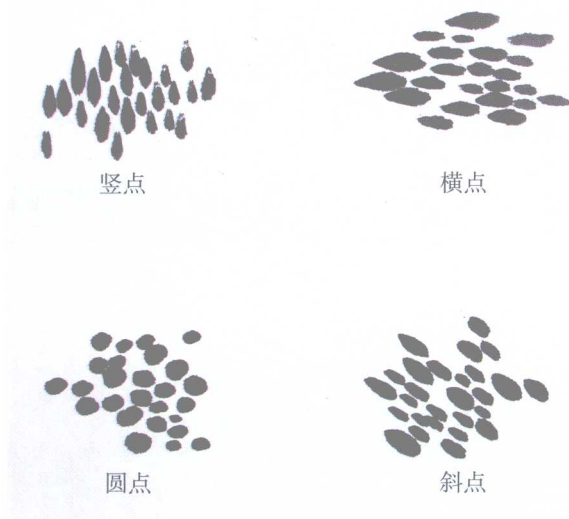

图14 点的练习

图15 用点造型

2. 线：是水墨画造型的最基本元素，首先要从横线和竖线练起，然后再练习斜线和弧线（图 16）。

在以上基础上，练习用线造型（图 17）。

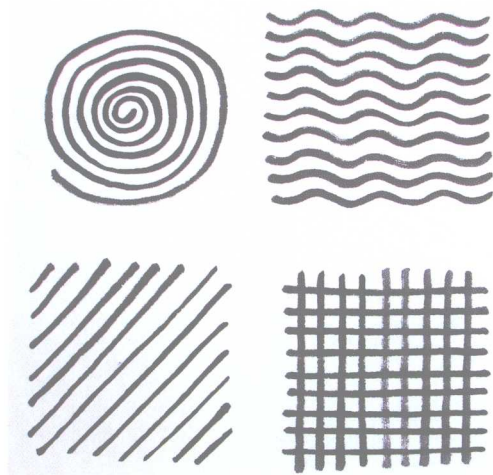

图 16 线的练习

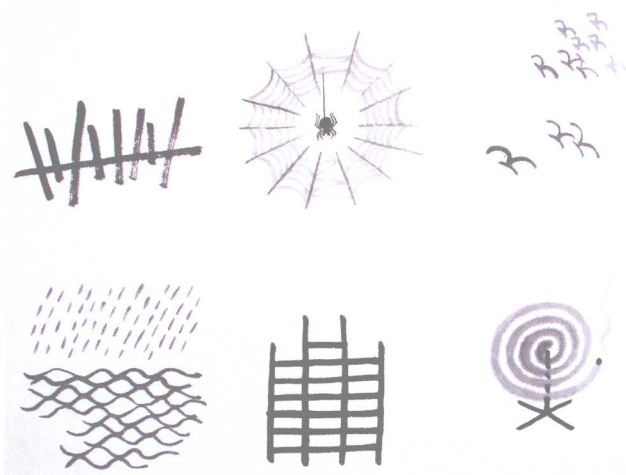

图 17 用线造型

3. 面(形)

在学习了点和线的基础上再进入到面的练习。面有用线勾画出的（如各种几何形等）、侧锋画出的块面以及扩大的点垛这几种表现形式（图 18）。

水墨画中有有的先勾轮廓线，然后再涂上颜色成为块面，也可直接用侧锋或扩大的点而形成的面来表现物体（图 19）。

图 18 面(形)的练习

图 19 用面(形)造型

(六) 水墨构成练习(图 20)

水墨构成就是运用不同形状的点、线、面和墨色的干湿、浓淡变化来组织画面。学习多种用笔方法,运用多种墨色变化的点、线、面去表现对象,再加上对水、墨、色的灵活运用,就可以画出丰富多彩的水墨画作品。

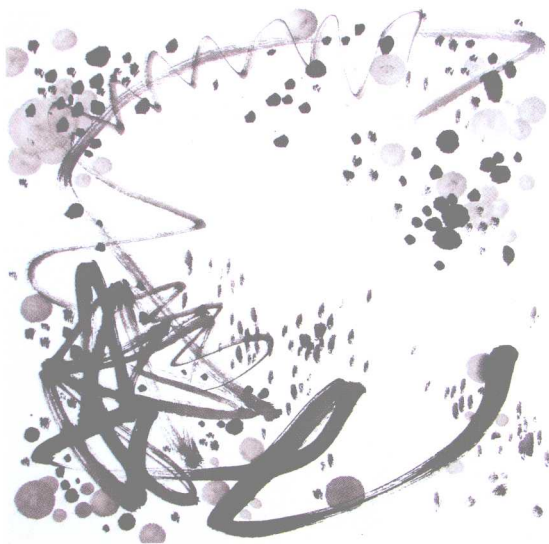

图 20-1 以点、线为主的构成练习

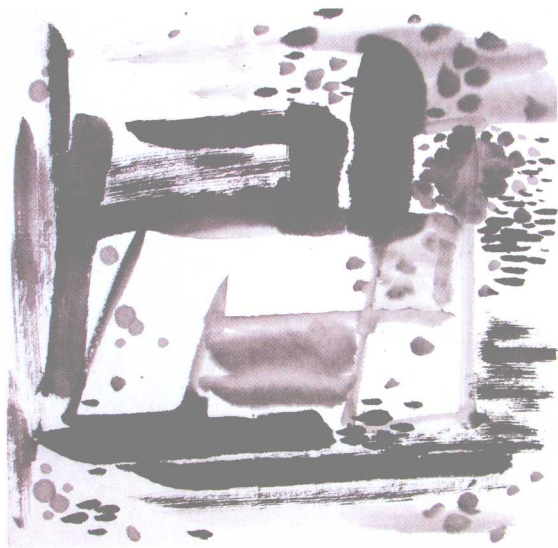

图 20-2 以点、面为主的构成练习

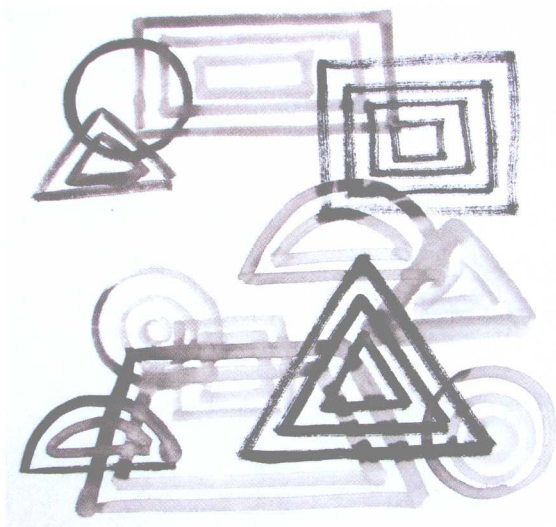

图 20-3 用几何形进行的构成练习

图 20-4 点、线、面组合练习

五、教学范例与创作参考图例

① 糖葫芦(图 21)

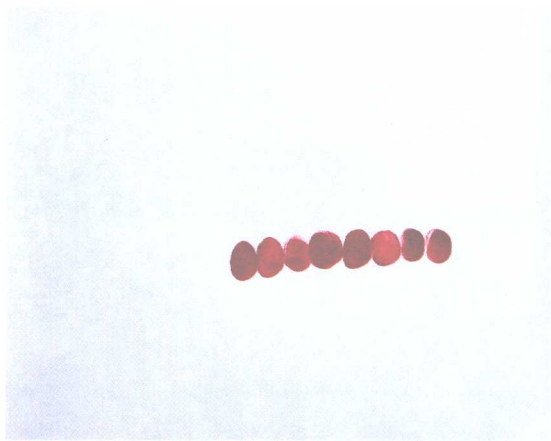

图 21-1 用食指先蘸清水、再蘸红色,按序列点出一串糖葫芦。

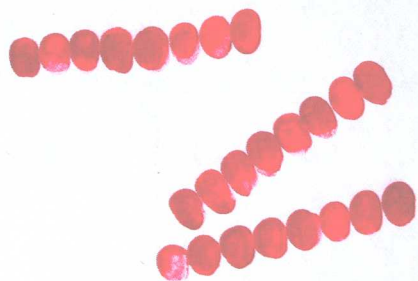

图 21-2 以同样的方法点出其他两串糖葫芦,要注意三串糖葫芦交错排列的构图。

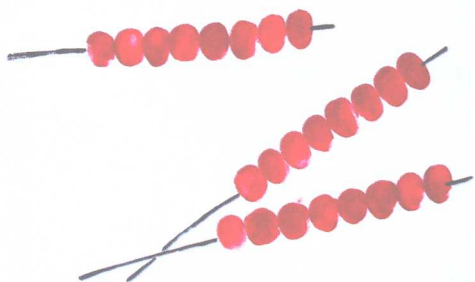

图 21-3 深墨中锋按中轴线分别画出糖葫芦串的竹杆。

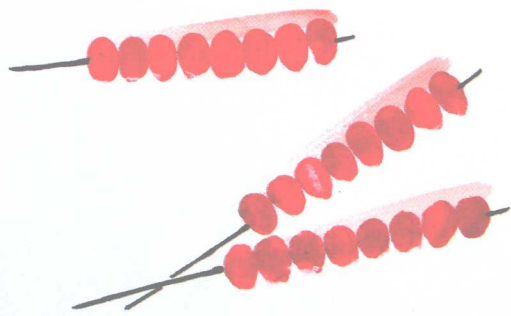

图 21-4 大笔调淡硃磲色,从糖葫芦串的顶部快速向下,一笔画出糖水凝固的透明水晶体。

提示:用手指参与画“水墨画”,画画玩玩,可以开拓思维,引发兴趣。

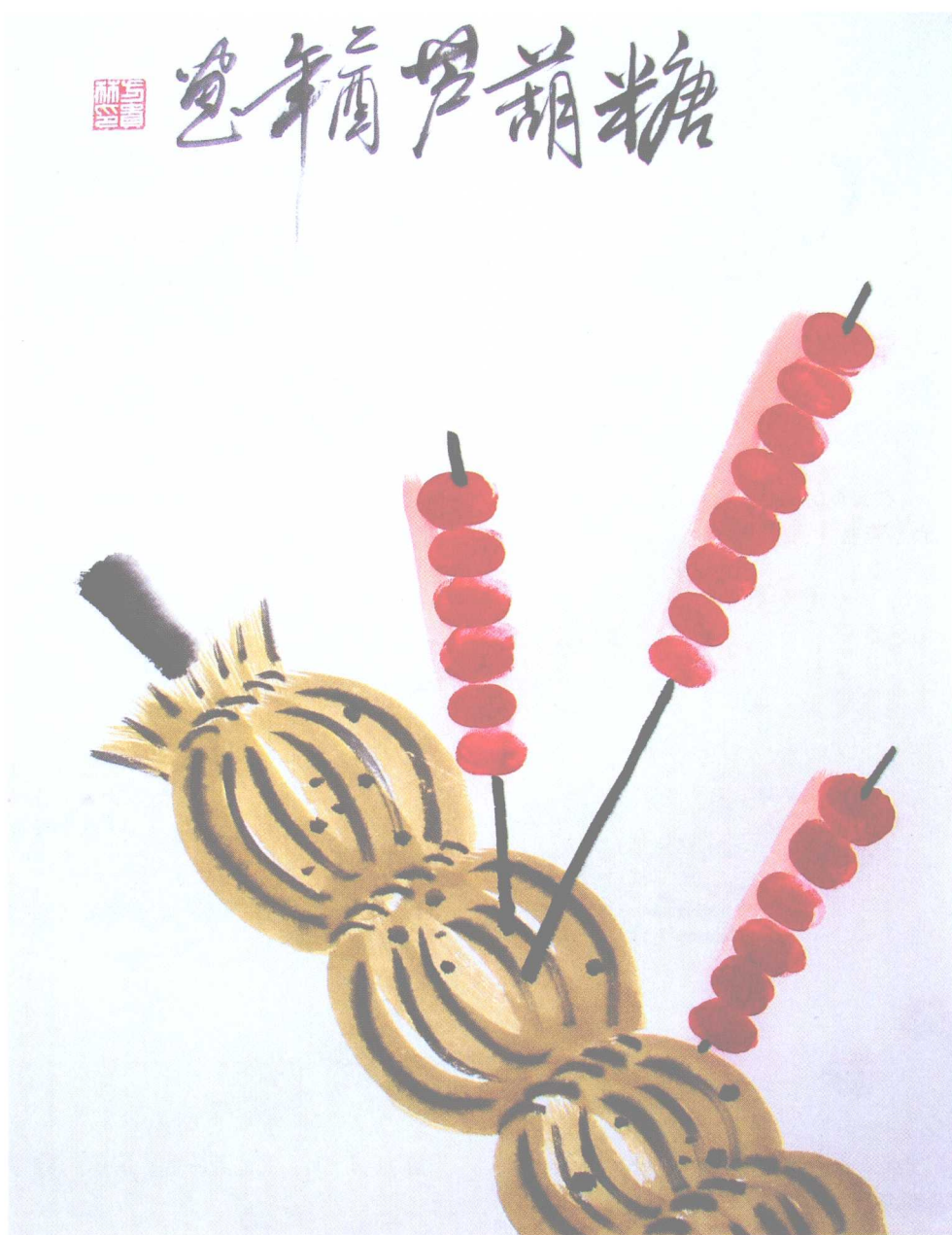

图 21-5 糖葫芦 (创作参考图例)

画面突出表现了插在托架上的鲜艳糖葫芦串,主题明确,取舍分明,三角形构图生动活泼。

