

漫画创作

融入中国画元素及动漫教学的研究

杨 梅◎著

漫画创作融入中国画元素及 动漫教学的研究

杨 梅◎著

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画创作融入中国画元素及动漫教学的研究 / 杨梅著.
-- 长春: 吉林美术出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5575-2466-1

I. ①漫… II. ①杨… III. ①中国画—应用—漫画—绘画创作—研究②动画片—制作—教学研究 IV. ①J218.2
②J954-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 120955 号

MANHUA CHUANGZUO RONGRU ZHONGGUOHUA YUANSU JI DONGMAN JIAOXUE DE YANJIU
漫画创作融入中国画元素及动漫教学的研究

作 者	杨 梅
责任编辑	于丽梅
装帧设计	海星传媒
开 本	880mm×1230mm 1/32
字 数	170 千字
印 张	7.5
印 数	1-3000 册
版 次	2018 年 9 月第 1 版
印 次	2018 年 9 月第 1 次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街 4646 号
印 刷	北京朗翔印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-2466-1

定价: 38.00 元

前言

中国画是伴随人类文明的发生，在中国区域内产生和发展起来的，并逐步形成了独特的中国画的话语体系。中国绘画艺术源远流长，具有深厚的优良传统。中国画的这些优良传统正是靠中国画的教学才能得以延续继承下来。研究中国画教学，就会知道我国有着悠久的美术教学传统。我国现代意义上的美术教育改革试验则主要是借鉴西方的，起步晚，时间短。20 世纪初，中国的现代学堂教育出现之前，丰富的传统美术教育资源作为中国艺术得以承袭延续发扬的重要方式，延续了中华民族千百年来古老而深厚的传统文化，在艺术高峰迭起，流派纷呈，名家辈出的中国古代美术史上，艺术家们积累了丰富的美术教育经验，这些传统美术教育中的优秀理论经验在今天的学校美术教育中依然闪耀着熠熠光辉。在全球动画产业兴起的今天，随着网络的不断普及，数码科技的飞速发展，并随着人们视觉欣赏水平的提高，数字信息产业的整合，动漫产业作为全球化中的朝阳产业，对我国社会的文化市场与人民的文化生活都起到了巨大的推动作用。

首先，本书的题目就已经表明了本书的两大研究方向，其一是“中国画”，其二是“动漫”，此处的动漫包含动画和漫画。本书的重点是如何将这两方面有机地结合并运用到日常的动漫教

学中。在动漫这个大时代背景下，我们要承认动漫确实影响着我们的方方面面，但是细看之下，你可能会发现如今的动漫中有很多中国元素，甚至还融入了很多中国画元素，这就是本书要探讨的内容，探讨动漫中有哪些中国画元素，并且分析中国画元素是怎么融入日常的动漫中的。

本书先论述了中国自古以来的中国画的各种形式，再来论述当今中国画发展的新方向。然后又介绍了动漫的相关特点，目的是有效地寻找动漫与中国画的共同之处，并把它们有机地结合起来。再者就是探讨，中国画与动漫以及动漫教学的关系，通过一系列的深入研究，从而得出中国画在动漫教学中的“新思路”。

目 录

Contents

第一章 中国画概论 / 1

第一节 中国画的概念 / 2

第二节 中国画的分类 / 14

第三节 中国画的发展历程 / 17

第二章 中国画元素的认识 / 31

第一节 中国画元素的研究现状 / 32

第二节 中国画元素的艺术表现特征 / 35

第三节 中国画在现代设计中的审美需求 / 52

第三章 中国画中“创造力”的表现 / 59

第一节 中国画中的“创造力” / 60

第二节 承前启后的中国画教学 / 72

第四章 漫画及动漫艺术的发展 / 75

第一节 动漫艺术的概述 / 76

第二节 漫画发展的历史演变 / 82

第五章 漫画创作与中国画的相互渗透 / 95

第一节 漫画元素在中国环境下的成长 / 96

第二节 中国意味的漫画元素的辨析 / 98

第三节 中国画造型语言与漫画造型元素的比较 / 100

第四节 中国画元素在现代漫画创作中的运用 / 105

第五节 中国画元素对漫画创作的影响 / 114

第六章 动漫艺术教学的研究 / 137

第一节 动漫艺术在教学中的作用 / 138

第二节 动漫艺术应用于课堂的优势 / 140

第三节 动漫艺术对学生的教育作用 / 142

第四节 国外动漫教育研究的现状 / 144

第五节 我国动漫教育存在的问题 / 146

第七章 中国画在动漫教学中的作用分析 / 159

第一节 中国画对动漫创意的影响 / 160

第二节 中国画对动漫造型能力的影响 / 162

第三节 传承和推动中国画的民族文化特色 / 164

第四节 中国画为动漫专业提供高贵的艺术和技术基础 / 166

第八章 中国画在动漫专业教学中的应用 / 173

第一节 基于中国画元素的创意训练 / 174

第二节 中国画造型能力的培养 / 176

第三节 运用现代数字技术实现中国画在动漫作品中的价值 / 179

第九章 中国画元素在动漫教学实践中的反思 / 189

第一节 现代中国画教学中的发展与思考 / 190

第二节 中国画的转型 / 199

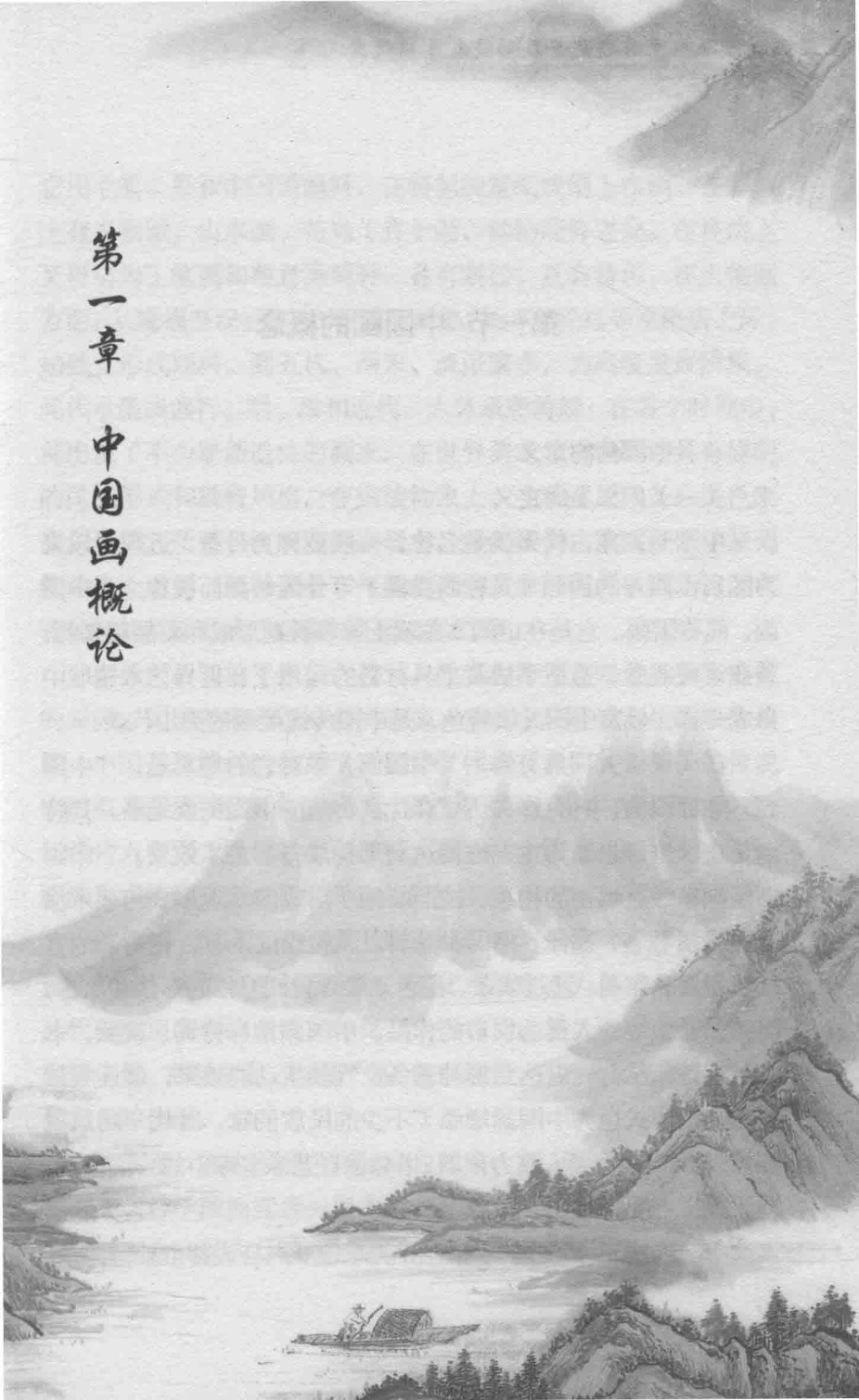
第三节 传统教学内容与现代动漫理念相融合 / 212

第四节 中国画课程在动漫教学中的兼容 / 220

结 语 / 228

参考文献 / 230

第一章 中国画概论

第一节 中国画的概念

一、中国画的定义

(一) 广义上的定义

中国画,在古代无确定名称,一般被称为丹青,近现代以来为区别于西方的油画(又称西洋画)等外国绘画而被称之为中国画,简称国画。它是在中国本民族土壤中长期形成和发展起来的,其在审美观念、造型手法及工具材料的运用上在世界艺术领域中自成一体,极富中国民族特色,是中国传统绘画的突出代表。

在《汉语大词典》卷一《中国画》中对它的定义是:“中国画,亦称国画,具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画。其特点是在以气韵思致为主,进而达到形神兼备的艺术效果。”中国画是画家经过缜密的构思,按照长期所形成的表现形式与艺术法则,运用毛笔、墨汁、中国画颜料以及恰当的水分,在特制的宣纸或绢素上作画,通过线条、墨色来表现世间万物的形体和质感,演绎出一幅幅令人赏心悦目的作品。中国画常与诗词、款赋、书法篆刻等相结合,以达到形神兼备、气韵生动的效果,就连其独特的装裱形式也为中国画增添了不少的民族韵味。时代不同风貌各异,历经千年沧桑,魅力依旧,堪称世界艺术宝库中的一块瑰宝。

狭义上的定义

中国画:简称“国画”,在世界美术领域内自成都市独特体系。

它用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。在题材上有人物画、山水画、花鸟（卉）画、动物画等之分。在技法上又可引为工笔画和写意画两种，各有蹊径，互有特色。在人物画方面，从晚周至汉、魏、六朝逐渐成熟。山水、花鸟等至隋唐之际，始独立形成画料。到五代、两宋、流派繁多，为高度发展阶段。元代水墨画盛行。明、清和近代，大体录袭前规。在各个时期中，都出现了不少革新造性的画家。在世界美术领域中国画具有鲜明的民族形式和独特风格。在描绘物象上，主动运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、款赋、书法篆刻相结合，达到“形神兼备”气韵生动的效果。另外中国画，还有着独特的装裱形式，起到衬托画体的作用。

宗教画：取材于宗教之教义，故事和传说且服务于宗教宣传的绘画。如道教中表现神仙的画像，佛教中表现佛本生故事的绘画，中国道教题材的绘画早在魏晋时代就有专门关于神仙和传说中故事场面及神仙形象的绘画。佛教绘画兴盛于中古时代的印度，后流传入中国（随佛教流传）后，逐渐被中国古代画家用中国绘画的形式描绘而形成了中国特色佛教绘画。

院体画：我国唐代已设徐诏、供奉等。五代时，西蜀、南唐设置画院。宋代设翰林图画院，选优秀画家，为皇室宫廷服务。历代画院里所画的山水、花鸟、人物等，大都是要求用笔设色，规整细致、富丽堂皇，构图严谨，色彩灿烂，有的有较强的装饰性，称之为院体画。

民间画：在中国画中指除专业画家、文人画家等之外的专以绘画为生存手段而迎合一般市井习俗而从事绘画的街头艺人所作的种种画作。其作品倾向艳丽甜俗细腻，不同于专业画家、文人

画家，所做的画作较为讲究诗意，画境等文化内涵。而为一般文化层次的平民喜爱。民间画又称匠人画，比起院体画缺乏严格的技巧训练；比起文人画，缺乏文学和理论修养。但是，它有些又趋于朴实、热烈某些优点也是文人画与院体画所不及的，也有时为文人画和院体画所吸收。

动物画：在中国画中以动物形象作为艺术语言，以表达人的希望，幻想和各种感情的一种绘画，描绘的题材很广泛，凡动物均可入画，但主要对象为人们常见的家禽、家畜和动物园中的各种动物。动物画不要求惟妙惟肖，允许夸张与变形，但要有个性，要能引起观众的共鸣和生活美的联想。

扇面画：在中国画门类中，历代书画家都喜欢在扇面上绘画或书写以抒情达意，或为他人收藏或赠友人以诗留念。存字和画的扇子，保持原样的叫成扇，为便于收藏而装裱成册页的习称扇面。从形制上分，又有圆形叫团扇和折叠式的叫折扇。

浅绛山水画：中国山水画中的一种设色技巧。即凡以淡红青色彩渲染为主山水画，统称浅绛山水。其方法是先用浓淡，干湿变化之墨线勾勒轮廓结构变化之后，再施以淡的赭石，（或掺少稍失砂类）染山石，树木结构处。最后用淡花青类色渲染即成。

青绿山水画（兼金碧山水）：系中国画中施用浓重的矿物颜料的石青和石绿颜料为主。表现山石树木的苍翠而得名。也有在青绿山石的轮廓上勾以金石，这样的山水画又称金碧山水。青绿山水始创于唐氏的李思训，北宋的王希孟所画的《千里江山图》也是青绿山水的代表之一。

没骨（法）画：中国画传统花卉（花鸟）画的一种画法。直接用颜色或墨色绘成花叶，而没有“笔骨”——即用墨线勾勒的

轮廓。据宋代郭若虚《图画见闻志》记载，这种画法始于五代的徐熙，徐崇嗣祖孙。其实始于黄筌，徐崇嗣仅是“郊诸黄之格”而已，《宣和画谱》著录有黄筌《没骨花枝图》一件；《洞天清录集》说黄筌“真似粉堆，而不作圈线”，（注：在中国古代粉即是色），这即“没骨画法”。

工笔画：中国画传统画法之一。画法比较工整严谨，以描绘被画对象的准确形象为准则。相对于“写意画”。（以描绘被画对象的大意为原则）而言。总的来讲，工笔画用笔工整细致，敷色层层渲染，细节刚彻入微要用极细腻的笔触描绘物象，故称“工笔”。

主题画：在中国画中，画家通过一定的故事情节人物、场景、题材展示给欣赏者的是对社会和人生的某种看法或感想。或对某些历史故事与场景的形象刻画与再现等。具有一定的再现性、真实性或揭示性。一般每幅画的立意比较明确。时间、事件等较为明晰。

写意画：中国画传统的画法之一，相“工笔画”而言，用豪放、简练、洒落的笔墨描绘物象的形神，抒发作者的感情。写意画在表现对象上是运用概括、夸张的手法，丰富的联想，用笔虽简但意境繁邃，具有一定的表现力。它要有高度概括的能力，要有以少胜多的含蓄意境，落笔要准确，运笔要熟练，要能得心应手，意到笔随。

界画：中国绘画很有特色的一个门类。在作画时使用界尺引线，故名：界画。起源很早，晋代已有。顾恺之有“台榭一足器耳，难成易好，不待迁想妙得也”的话。到了隋代，界画已经画得相当好。

《历代各画记》中评展之虔的界画说：“触物留情，备皆妙绝，尤垂生阁”；评董伯仁的界画，赞他“楼生人物，旷绝古今”。李思训的《九成宫纨扇图》《宫苑图》等，也是很高成就的，到晚唐出了尹继昭，五代有卫贤赵德义，赵忠义等人，宋初有郭忠恕。

元代有王振鹏、李容瑾，明代有仇英，清代有袁江、袁耀等。现存的唐懿德太子李重润墓道西壁的《阙楼图》是目前我国最早一幅大型界画，宋代的著名界画有《黄鹤楼》《滕王阁图》等。

指画：中国传统绘画中的一种特殊的画法。即以画家的手指代替传统工具中的毛笔蘸墨作画，别有一种特殊趣味和技巧。故被称为指画。历史上清高其佩近人潘天涛，洪世清所作指画作品其影响较大。

山水画：系中国画，特有的画种之一。在魏晋南北朝时已逐渐从人物画中分离出来，形成独立的画料，到唐代已完全成熟。山水画，是禀爱自然的精华，天地的秀气，所以阴阳、晦暝、晴雨、寒暑、朝昏、昼夜有无穷的妙趣。从六朝到唐山水画家虽然很多，但他们的笔法，位置却很古拙。到了李思训、王维、张等便较为完善了山水画的画理、画法，章法（构图）逐渐形成了中国山水画的面貌。五代的荆浩、关同更有新的创新，一流陈规旧习。出现了新的局面。到了宋代、范宽、李成三家鼎立，前无古人。山水画法达到了几乎完美的境界。

花鸟画（花卉画）：系中国绘画门类中特有的一种绘画画种。以描绘花卉、竹石、鸟虫等为作画主体。在我国四五千年以前的陶器上就出现了简单的鸟鱼图案，可以作为我国最早的花鸟画。唐张彦远《历代名画记》载：东晋、南朝宋时画在绢帛上的花鸟画已逐步形成了独立的画料。到了唐代，已趋成熟，出现了以工

笔勾填画风艳丽的边鸾和以墨代色，墨分五彩的殷仲容。五代时发展有两宗，即“徐、黄二体”。一宗徐熙、一宗黄筌。明代沈启南、孙雪居等。涉笔点染，亦追徐熙。徐青藤的花卉，超然畦迳，经清石涛到“扬州八怪”的花卉，更完善地形成了诗、书、画三绝。

小品画：系中国画画家比较自由抒情作品，随意之作，往往在艺术水平达到较高境界。其原因大概是出于在思想上没有过多的拘束，绝属随意发挥所致。

水墨画：在中国画中，以中国画特有的材料之一，墨为主要原料加以清水的多少引为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等，画出不同浓淡（黑、白、灰）层次。别有一番韵味称为“墨韵”。而形成水墨为主的一种绘画形式。

彩墨画：在中国画里，以“水墨画”为基底，在其上敷色、点彩，使画面较之水墨画在色彩上较为丰富、明快、鲜亮。

白描画：在中国画里，纯以笔勾勒线条而不设色。或渲染水墨来描绘景物或形象的一种绘画形式。也是中国画的基础训练形式之一。对于训练中国画家的造型能力是必不可少的一个过程。

仕女画：仕女，古代宫女。仕女画：是指以美女为主要描绘题材的人物画。最早始于战国。唐张彦远《历代名画记》载：“散君者，善画，齐王妃，九重台，召散君画之。散君久不得归，思其妻，乃画妻对之，齐王知其妻美，与钱百万，纳其妻。”在古代画迹中，像唐周昉《秋风纨扇图轴》《宫装仕女图》清改奇《百美图》等作品，均属仕女画珍品。仕女画的特点，大都以工笔重彩为主要表现形式，并富于浓烈的装饰。

禅宗画：“禅”字的含义是沉思冥想，从而得到精神上自发性的领悟。

原为印度佛教教义所包含的参禅观念，约于五世纪末由菩提达摩传入中国，融入中国精神的实用主义，发展成一种特殊的宗教修行，佛教的本质是对佛的醒悟，即自身的醒悟。“禅宗绘画”是宗教思想影响和需要的产物，表现在禅宗绘画上即为自五代开始流行的罗汉图及禅僧的顶相图等，在绘画风格上，变唐以来谨严整饰的画目，形成疏简章略的水墨画法。这种以禅僧墨戏为主动脉的绘画风格标志着水墨画的成熟。这种风格的形成直接来源于禅宗思想的影响。“要在顿悟见性，一念悟时，从生是佛，从自心对于客观物象的直接体验，并不受任何拘束的、不经主观刻意的入画。禅画试图把人的日常生活经验变为一种神秘的，或是先验的东西。禅画不是说教性的，而是启示性的。

禅宗绘画一般不题长款，也不多用印章。仅落名款甚至一字不题。禅画是沉思入悟的一种形式，不在言辞。挂于禅寺中旨在使思想平静下来，从理性意识转到意识的直觉状态。禅画风格，分两类，一为即兴性的，即和禅宗悟道的状态相接近；一为兼工带写的风格，技法上写宋院体画相类似又不尽相同，以尖而破的中锋枯笔干擦，笔致松秀、苍郁，沉着自然，细节刻画入微。

静物画：即以相对静止的物体为主要描绘题材的绘画。这种物体（如花卉、蔬果、器皿、书册、食品和餐具等等）必须是根据作者创作构思的需要，经过认真的选择，经过精心地摆布和安排，使许多物体在形象和色调的关系上，都能达到高度表现，总的谐和，能传出物象内在的感情。静物画中所描绘的这些物体，虽很普通，但它却包含了深刻的意义。如早在宋代李嵩的《花篮图》，精心描绘了堆满花篮的各种春花，给人以春意盎然、百芳争艳、万物复苏的感觉。宋人《出水芙蓉图》通过对芙蓉花的细

腻描绘,给人以清新恬静和芙蓉花丰盛、娇柔而挺健的美感。在现代的静物画作品中,如齐白石的《蔬菜》和《樱桃》,虽寥寥数笔,却深刻地抒发了画家对今天生活的无限热爱。并使观感者联想到人们日常生活中所接触和所必需的一些东西;联想到江南初夏麦黄季节的美好图景。静物画表现生动活泼、鲜明有力,给人以鼓舞、使人兴奋向上,引人对生活产生无限热爱的艺术感染力。一幅好的静物画,必须要尽可能地表现出有助于描绘出对象的精神实质的正确的形象和色彩。

二、中国画的构成要素

中国画的构成要素,从造型上看包括点、线、面三个要素,从创作内容的完整性上看包括诗、书、画、印四要素,从艺术的表现技法上看,如图1.2.1所示,中国画的构成元素包括墨法、笔法、色法、构图章法、线条、书印,以及其所要传达的意境和审美等。

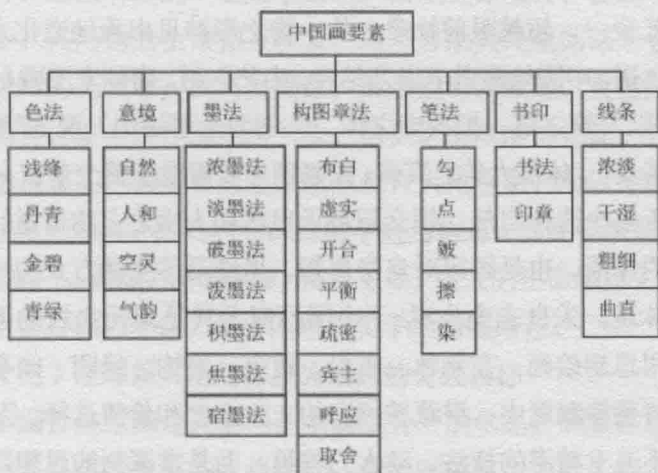

图 1.2.1 中国画要素

中国画的基本特点