

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编

总主编 龙念南

笔墨见情怀

——水墨画基本技法

周凤甫 主编

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编
总主编 龙念南

笔墨见情怀

——水墨画基本技法

周凤甫 主编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

笔墨见情怀:水墨画基本技法/周凤甫主编. —
重庆:西南师范大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5621-7984-9

I. ①笔… II. ①周… III. ①水墨画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117469号

中国少儿美术表现加油站丛书
总主编:龙念南

笔墨见情怀——水墨画基本技法

BIMO JIAN QINGHUAI——SHUIMOHUA JIBEN JIFA

周凤甫 主编

责任编辑:袁 理
整体设计:陈昭霓 王正端

 西南师范大学出版社(出版发行)

地 址:重庆市北碚区天生路2号 邮政编码:400715
本社网址: <http://www.xscbs.com> 电 话:(023) 68860895
网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com> 传 真:(023) 68208984

经 销:新华书店
排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红
印 刷:重庆康豪彩印有限公司
开 本:787mm×1092mm 1/12
印 张:6
字 数:143千字
版 次:2017年1月 第1版
印 次:2017年1月 第1次印刷
ISBN 978-7-5621-7984-9
定 价:39.00元

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:(023)68252507
市场营销部电话:(023)68868624 68253705
西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿。
正端美术工作室电话:(023)68254657(办) 13709418041 QQ:1175621129

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编

总主编 龙念南

笔墨见情怀

——水墨画基本技法

周凤甫 主编

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

笔墨见情怀:水墨画基本技法/周凤甫主编. —
重庆:西南师范大学出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5621-7984-9

I. ①笔… II. ①周… III. ①水墨画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117469号

中国少儿美术表现加油站丛书

总主编:龙念南

笔墨见情怀——水墨画基本技法

BIMO JIAN QINGHUI—SHUIMOHUA JIBEN JIFA

周凤甫 主编

责任编辑:袁 理

整体设计:陈昭霓 王正端

 西南师范大学出版社(出版发行)

地 址:重庆市北碚区天生路2号

邮政编码:400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

电 话:(023)68860895

网上书店: <http://xnsfxcbs.tmall.com>

传 真:(023)68208984

经 销:新华书店

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

印 刷:重庆康豪彩印有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/12

印 张:6

字 数:143千字

版 次:2017年1月 第1版

印 次:2017年1月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7984-9

定 价:39.00元

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:(023)68252507

市场营销部电话:(023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿。

正端美术工作室电话:(023)68254657(办) 13709418041 QQ:1175621129

为中国的少儿美术加油

尹少淳

少儿美术的红火，已是有目共睹的事实。这得益于经济的发展和人民生活的改善，以及全社会普遍对少年儿童的整体素养的重视。最近公布的《中国学生发展核心素养》，以培养全面发展的人为核心，将中国学生的发展核心素养分为自主发展、社会参与和文化基础三大组块，相应提出了学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、人文底蕴和科学精神六大素养，其中的人文底蕴就包括人文积淀、人文情怀和审美情趣的内涵。基于《中国学生发展核心素养》，各学科从自己的学科特征和独特的育人功能出发，凝练出学科核心素养。在即将出台的《普通高中美术课程标准》中提出了图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五大美术学科核心素养，并将以此构成中国基础教育的美术课程体系和相应的教学方法体系。中国学生发展核心素养和美术学科核心素养的提出，将从理论和实践上促进中国少儿美术的发展。

在素养培养的大背景下，少儿美术教育形成了巨大的需求，吸引了大量的从业者聚集在这个行业里。尽管他们的动机并不完全一样，但不可否认的是他们自身的综合素质和专业能力状态对这个行业的生存和发展，具有直接的影响。所谓综合素养指的是他们的人文素养和理论水平，以及对课程、教学的认识、理解和实践能力。所谓专业能力则是指他们的美术知识与技能的状态和水平。在综合素养和专业能力方面，从业者存在着良莠不齐的现象。从整体而言，由于众多的高等院校的美术专业毕业生进入这个行业，行业的水平已经大幅度地提高。尽管如此，我们依然相信，任何从业者都还有很大的提升空间，需要不断学习，充实自己。

为了进一步提高从业者的综合素质和专业能力，中国美术家协会少儿美术艺术委员会组织编写了三套丛书，其中一套偏向于理论，另外两套偏向于实践。后者中“中国著名校外美术教育机构精品课程丛书”已经出版。这套丛书选择了国内颇有影响力的少儿美术教育机构，分别介绍它们各自的教学特色，给从业者以新的启发，受到了普遍的欢迎。本套“中国少儿美术表现加油站丛书”依据美术本体选择了不同的技法门类加以介绍，而且它们均在少儿美术教育中具有普泛性。具体包括动漫画与绘本、数码摄影与图像处理、剪纸、陶艺、水墨画、综合材料、硬笔与软笔和版画等内容，共10个分册。每册保持着相同的体例，由“经典作品欣赏”“关键技法实践”和“相关理论参考”三个板块组成。“经典作品欣赏”的目的自然是帮助少儿形成“眼高于手”的状态，这是符合美术学习规律的做法。“关键技法实践”应该是重点，通过文字和图片的方式，引导少儿理解技法的程序，为具体的实践提供“技法认知”的关键环节。“相关理论参考”则以拓展的方式，丰富学生的相关知识，形成技法学习的“晕化”效应。这在类似书籍中是亮点，也体现了先进的技法学习理念，值得大家重视。分册的撰写者均为这些专业门类里颇有造诣的教师和研究者，他们在各自擅长的领域，研究深入，颇有心得，愿意与广大的从业者分享和交流。

加油站提供的是驶往前方的能源。我们有理由相信，这套丛书的编辑、出版也将为中国少儿美术的前行提供强大的动力。加油！中国的少儿美术！

一、经典作品欣赏

- (一) 风骨神韵 —— 顾恺之.....6
- (二) 天衣飞扬 —— 吴道子.....7
- (三) 宏阔气象 —— 范宽.....8
- (四) 仙人泼墨 —— 梁楷.....8
- (五) 刚劲灵动 —— 马远.....9
- (六) 笔墨泣泪 —— 八大山人.....9
- (七) 自然超逸 —— 黄公望.....10
- (八) 肆意淋漓 —— 徐渭.....11
- (九) 异形怪奇 —— 陈洪绶.....12

二、关键技法实践

- (一) 毛笔慢慢行.....13
- (二) 毛笔快快跑17
- (三) 毛笔侧倒画的妙处.....21
- (四) 毛笔点、点、点.....25
- (五) 一笔就成形.....28
- (六) 泼出来的淋漓.....31
- (七) 不用笔也能画画.....34
- (八) 村边的榕树.....37
- (九) 都市的高楼.....41
- (十) 家乡的桥.....44
- (十一) 昆虫王国.....48
- (十二) 漂亮的妈妈.....50
- (十三) 快乐的课间.....53
- (十四) 戏曲中的人物.....57
- (十五) 美丽的花和漂亮的花瓶.....61
- (十六) 自由的小鸟.....64

三、相关理论参考

- (一) 中国书画尺寸的计算方法67
- (二) 印章与材料.....68
- (三) 国画颜料简介.....68
- (四) 品评国画的《二十四画品》70
- 后记.....72

周凤甫 现为广东省教育厅教研院体艺科主任,美术教研员,教育部第六届艺术教育委员会委员(全国唯一一名美术教研员),教育部艺术教育促进会理事,教育部普通高中美术课程标准修订组核心成员,中国教育学会美术教育专业委员会副理事长,中国教育学会书法教育专业委员会常务理事,中国美术家协会少儿艺术委员会委员,广东省美术家协会少儿艺术委员会主任,广州大学硕士研究生导师。在《美术》《中国美术教育》《中国中小学美术教育》《鉴宝》《中国国家地理》等杂志和《人民日报》《南方日报》《书法》等报纸多次发表美术作品及文章;出版有《周凤甫画集》等;策划和主持数十次全国及广东省中小学生和教师美术展览和教学研讨会。

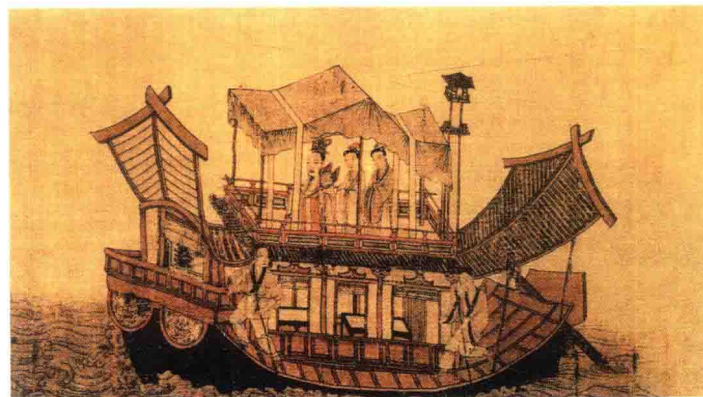
一、经典作品欣赏

东晋 顾恺之 《洛神赋图》局部 宋人摹本 27.1cm×572.8cm 北京故宫博物院藏

（一）风骨神韵——顾恺之

《洛神赋图》根据曹植著名的《洛神赋》而作，为顾恺之传世精品。全卷分为三个部分，曲折细致而又层次分明地描绘了曹植与“洛神”真挚纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换，而在山川景物的描绘上，无不展现了一种空间美。全画用笔细劲古拙，恰如“春蚕吐丝”。山川树石画法幼稚古朴，体现了早期山水画的特点。《洛神赋图》画出了洛神凌波微步的美丽身姿，表露了她“若往若还”的矛盾心态，画上的奇异神兽具有强烈的神话气息和浪漫主义色彩。

唐 吴道子《送子天王图》 纸本手卷 宋人摹本 35.5cm × 338.1cm 日本大阪市立美术馆藏

(二) 天衣飞扬——吴道子

吴道子被尊为“画圣”。擅长人物画，主要画宗教题材壁画。他画衣纹服饰如当风飘舞、富有动感，被誉为“吴带当风”。用笔起伏变化，状势雄峻而疏放，表现了内在的精神力量。

《送子天王图》为两段，前段描绘两位骑着瑞兽的鬼神奔驰而来，天王双手按膝，神态威严。随臣侍女态度安详，武将则欲拔剑以防不测。后段净饭王抱着初生的释迦，从姿势看，净饭王非常小心翼翼。王后紧跟其后，一鬼神惊慌拜迎，人物身份、心理、形态刻画入微，很好地反映了人物之间的冲突和矛盾。图中绘有人物、鬼神、瑞兽。人物方面，天王威严，大臣端庄，夫人慈祥，侍女卑恭；鬼神则张牙舞爪；瑞兽灵活飞动，画得极富神韵而又极富想象力。

（三）宏阔气象——范宽

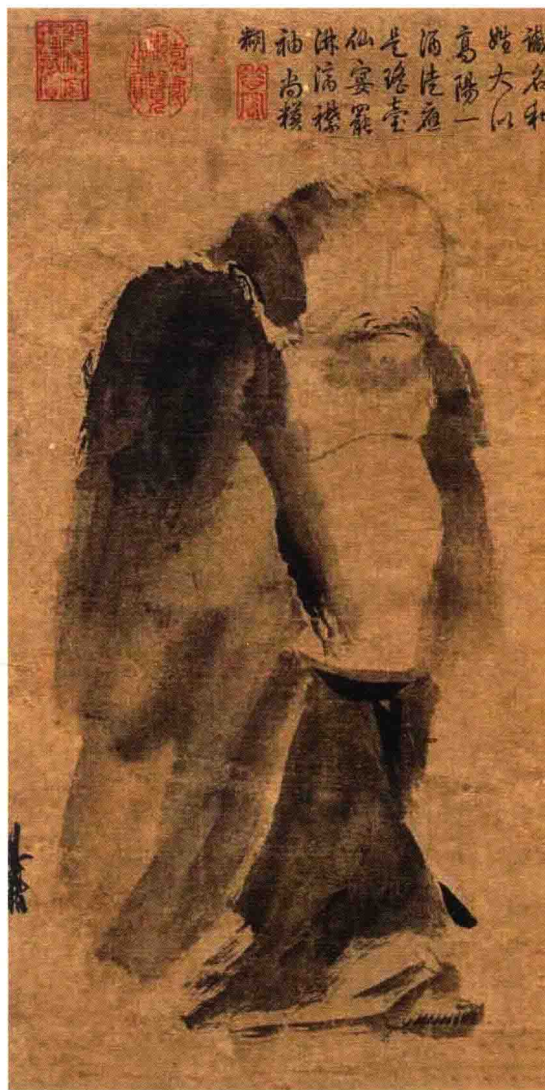
《溪山行旅图》是北宋范宽的代表作，也是中国绘画史上的杰作。这件作品给人的第一感觉就是气势雄伟，巨峰壁立，几乎占满了画面，山头杂树茂密，飞瀑从山腰间直流而下，山脚下巨石纵横，使整幅作品体势错综。在山路上出现一支商旅队伍，路边一湾溪水流淌，正是山上流下的飞瀑，使观者如闻水声、人声、骡马声，也点出了“溪山行旅”的主题。

（四）仙人泼墨——梁楷

梁楷善画山水、佛道、鬼神。他好饮酒，酒后的行为不拘礼法，人称“梁风（疯）子”。《泼墨仙人图》是梁楷在绘画创作中所创“减笔”画之杰作。画面上的仙人除面目、胸部用细笔勾出神态外，其他部位皆用阔笔横涂竖扫，笔笔酣畅，墨色淋漓，豪放不羁。画面上几乎没有对人物做严谨的细节刻画，通体都以泼洒般的淋漓水墨抒写，那浑重而清秀、粗阔而含蓄的大片泼墨，笔简神具、自然潇洒，绝妙地表现出仙人既洞察世事又难得糊涂的精神状态和性格特征。

北宋 范宽《溪山行旅图》
绢本墨笔 206.3cm × 103.3cm
中国台北故宫博物院藏

南宋 梁楷《泼墨仙人图》
立轴、纸本、墨笔 48.7cm × 27.7cm
中国台北故宫博物院藏

南宋 马远《踏歌图》
绢本水墨淡设色 191.8cm × 104.5cm
北京故宫博物院藏

清 朱耷《荷石水禽图》
纸本设色 165cm × 90cm
南京博物院藏

（五）刚劲灵动——马远

《踏歌图》是南宋著名画家马远的传世名作，此图近处田垌溪桥，巨石踞于左边一角，右边疏柳翠竹掩映，有几位老农边歌边舞于垌上。中段空白，云烟迷漫，似乎山谷中还有蒙蒙细雨。远处奇峰对峙，宫阙隐现，朝霞一抹。整个气氛欢快、清旷，形象地表达了“丰年人乐业，垌上踏歌行”的诗意。踏歌是民间一种不拘程式的娱乐形式，用足蹬踏而作歌之谓。马远的绘画，着意形象的加工提炼，注重章法的剪裁和经营，使作品更加简洁完整，主题更为明确突出。由于马远在构图上善于采用以局部表现整体的手法，常画山之一角、水之一涯，使画面呈现出大片空白，被人称为“马一角”。

（六）笔墨泣泪——八大山人

朱耷擅长用拟人化手法，所画鱼鸟常“白眼向人”，反映了他不肯向现实妥协和不甘屈辱的心情。朱耷笔下的线条，如枯藤摇曳、刚柔相济。他所用的章法也非常奇特，善于运用大疏、大密和线条的穿插，在画中往往留有大片空白供观者发挥想象，他善于将画中物象引向画外，将画外物象引入画中，使构图表现境界扩大，也充满张力。

这幅《荷石水禽图》描绘的是河塘边上的景色。在画面的下方，横卧一顽石，顽石上面蹲着两只水鸭，一前一后，一高一低，一只伸长脖子向上望，另一只相向而立，静静地站立着。画中的荷叶数柄，从不同的角度向画面中伸出，有浓有淡，形态各异，错落有致。一枝含苞待放的花苞从花叶丛中钻出，显示出盎然的生机。整幅画面的构图互相呼应，动感十足。

元 黄公望《富春山居图·无用师卷》 纸本水墨 33cm × 636.9cm 中国台北故宫博物院藏
前半卷《富春山居图·剩山图》 31.8cm × 51.4cm 浙江省博物馆藏

（七）自然超逸——黄公望

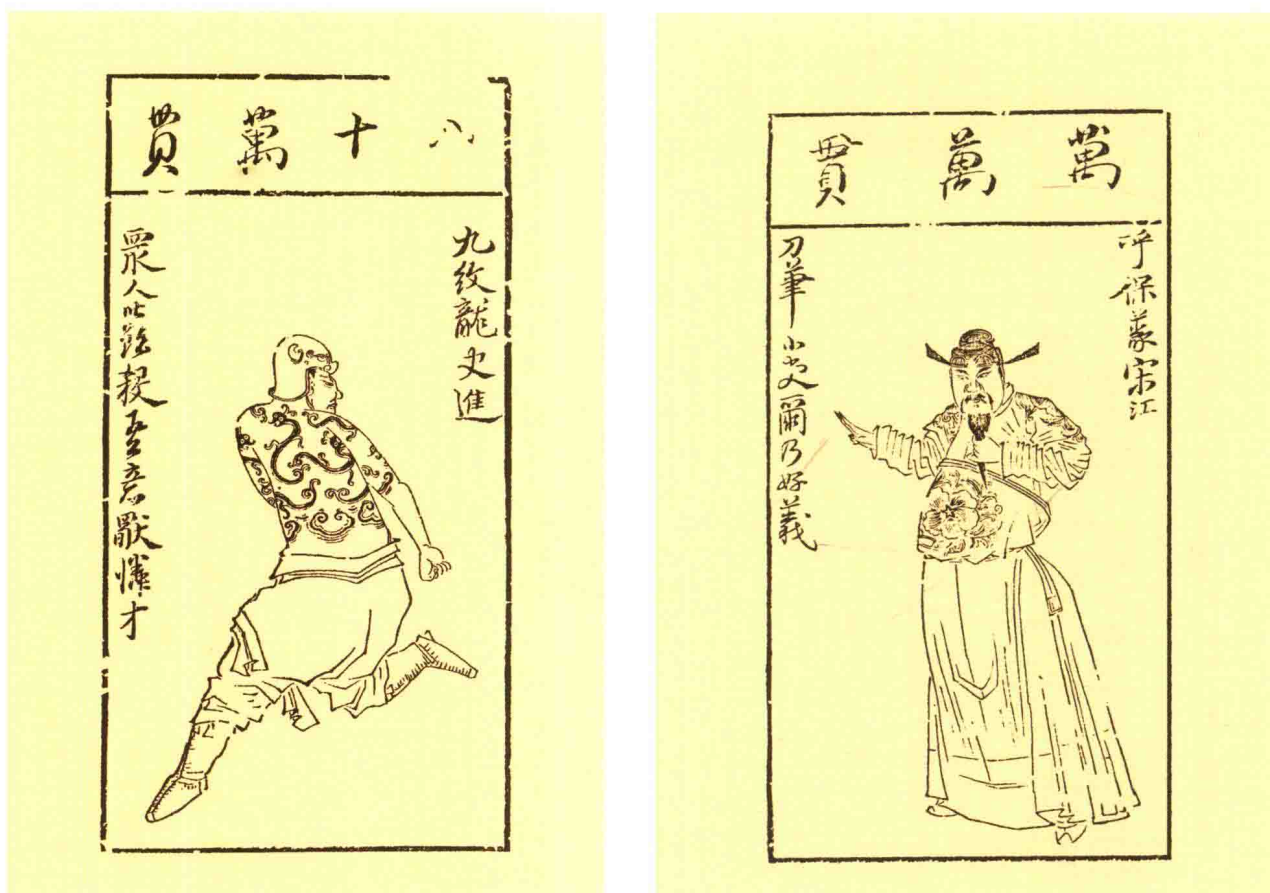
《富春山居图》是画家黄公望为郑樗（别号：无用师）所绘，以浙江富春江为背景，全图用墨淡雅，山和水的布置疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化，是黄公望的代表作，被称为“中国十大传世名画”之一。《富春山居图》描绘的是富春江一带秋初景色：丘陵起伏，峰回路转，江流沃土，沙汀平畴；云烟掩映村舍，水波出没鱼舟。近树苍苍，疏密有致，溪山深远，飞泉倒挂；亭台小桥，各得其所，人物飞禽，生动适度。正是“景随人迁，人随景移”，达到步步可观的艺术效果。这幅山水画长卷的布局由平面向纵深展宽，空间显得极其自然，使人感到真实和亲切，笔墨技法包容前贤各家之长，又自有创造，并以淡淡的赭色做赋彩，这就是黄公望首创的“浅绛法”。此作品集中显示出黄公望的艺术特色和心灵境界，被后世誉为“画中之兰亭”。

明 徐渭 《四时花卉图卷》 纸本墨笔 29.9cm × 1081.7cm 北京故宫博物院藏

（八）肆意淋漓——徐渭

作者分别以大写意手法绘牡丹、芍药、葡萄、芭蕉，以兼工带写的手法绘桂花与苍松，以烘托法描绘雪中的竹、石、梅花，技法灵活多样，笔墨酣畅，不拘泥于形，旨在追求神韵。从卷尾自识看，画家是借物抒发胸中的抑郁。此画卷风格简洁洗练，豪爽奔放，显得畅快淋漓。作者用泼墨勾染，水墨淋漓，重写意慕生，不求形似求神似，以其特有之风格，开创了一代画风。山水、人物、花鸟、竹石无所不工，以花卉最为出色，被公认为“青藤画派”之鼻祖。

明末清初 陈洪绶 《水浒叶子》（40 幅版画）

（九）异形怪奇——陈洪绶

《水浒叶子》是陈洪绶的 40 幅版画精品，画家为 40 名梁山泊英雄塑造了正面形象，歌颂了他们的英雄气概和反抗精神。画中大量运用锐利的方笔直拐，线条的转折与变化十分强烈，能恰到好处地顺应衣纹的走向，交代人物的动势。线条均较短促，起笔略重，收笔略轻，清劲有力。

白描《水浒叶子》是在传统的民间马吊牌基础上的创新之作。陈洪绶以小说《水浒传》中的人物作为牌面图像表现的主体。在规划内容时，结合笔下诙谐幽默、精致文秀，堪称一绝的水浒人物图像，运用《水浒传》文本中原有的排座次概念及人物的特性，将之与马吊牌中各式关键牌色与组合以及酒令文字做了巧妙的搭配，形成各种戏谑嘲讽、影射现实、幽默有趣的文字游戏。这样的设计兼顾了纸牌斗智的机趣与文人觞政所讲究的风雅，也为宴饮雅集增添了更多的话题与乐趣性。《水浒叶子》是陈洪绶融合文人精致文化与大众通俗娱乐的巧妙产物，更是其人物画杰出成就中的一大代表作品。

二、关键技法实践

（一）毛笔慢慢行

你听说过“屋漏痕”这个词吗？这是经常用来形容许多大画家作品的线条很丰厚、很有力度的赞美词。吴昌硕作品中的线条就常被人以“屋漏痕”来形容，画中线条多中锋为主，并在缓缓的中锋运行中融入篆书、篆刻的行笔、运刀方法，形成浑厚苍劲、富有金石味的独特画风。

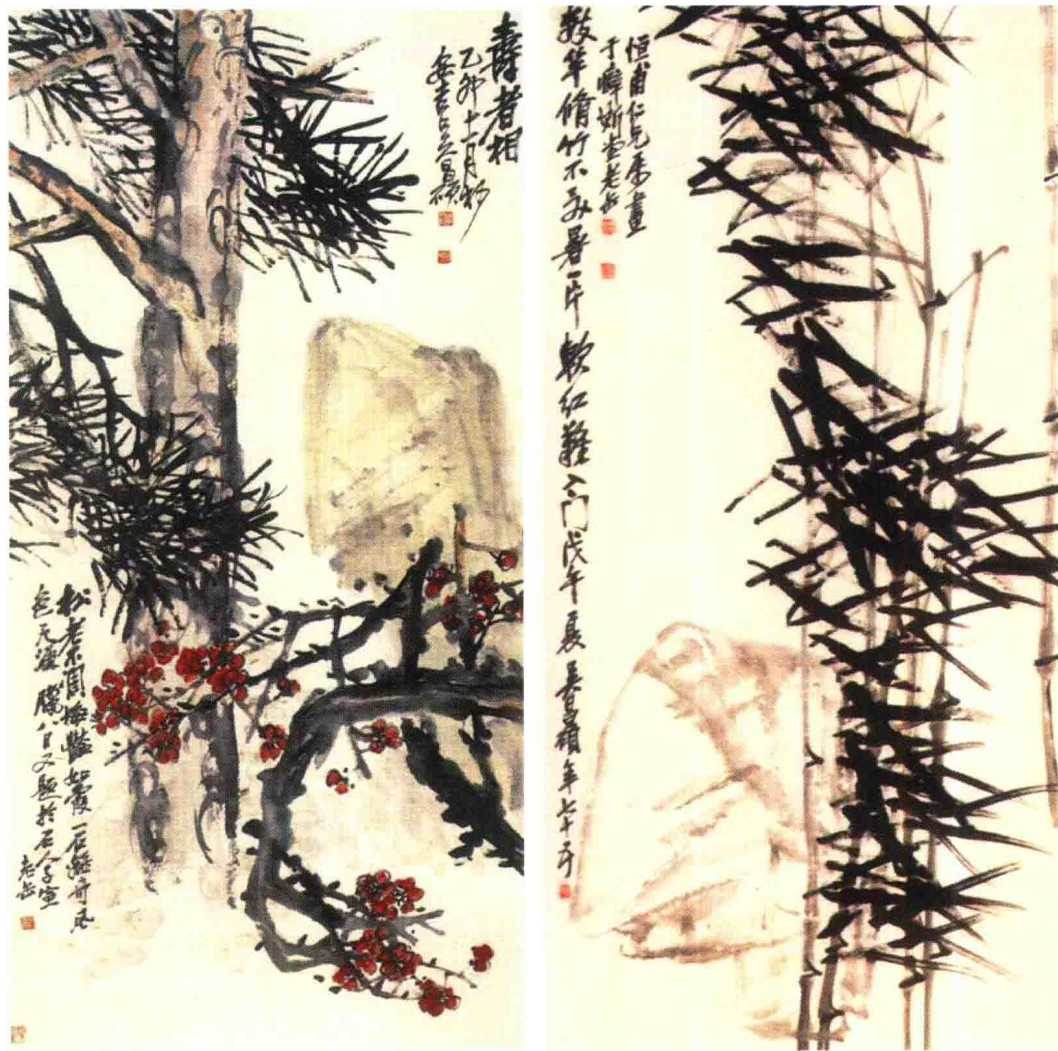
后来许多画家都学会了这种富有金石味的慢行的方法，即通过中锋运笔时毛笔的逆入、涩行、紧收达到效果，毛笔线条更厚实，内涵更丰富，也更耐看，如“屋漏痕”一样。

欣赏吴昌硕的作品，要注意其用线速度，体验用线的感觉。比较找出左侧画中线条不同的地方，思考用笔如何慢慢行。

吴昌硕，名俊，字昌硕，晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家，“后海派”代表，在绘画、书法、篆刻上都是旗帜性人物。

他的作品重整体，尚气势，主张“奔放处不离法度，精微处照顾气魄”，色酣墨饱，雄健古拙，富有金石气。讲求用笔、施墨、敷彩、题款、钤印等的疏密轻重，配合得宜。

他的作品集有《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等。

吴昌硕作品欣赏

朱屺瞻作品欣赏

李可染作品欣赏