

• 第一章 •

CHAPTER ONE

水墨画概述

水墨画是我国独具特色的传统绘画形式，它是中国绘画发展到一定高度的产物，在敦煌第323窟（初唐时期）的壁画已留下水墨画的印迹。

相传唐玄宗天宝年间，玄宗听说嘉陵江山水很美丽，于是就派画家李思训去画嘉陵江景色。李思训在写生的基础上，先后用了几个月的时间，在大同殿墙壁上绘成了嘉陵江山水图。李思训所画的嘉陵江山水景色更激起了玄宗皇帝的兴趣，于是又发给吴道子一道手令，让沿途驿站为他提供车马去嘉陵江边写生。待他返回京城后，玄宗皇帝请吴道子把去嘉陵江写生的画拿来看。吴道子回答说：“臣无粉本，并记在心。”于是吴道子在一日之间就把壮美的三百余里嘉陵江山水画在了壁上。唐玄宗看后称慕不已，说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙。”两位画家的表现方法是不同的，但都表现出了绝妙的美景。故事中的吴道子所运用的就是水墨写意画的方法，这说明在盛唐时吴道子已将水墨山水画的艺术形式确立起来。

王维（唐，诗人、画家）的水墨画受吴道子影响很大，将意与画相结合，创立了

《雪溪图》

诗情画意的境界，他的水墨画简练奔放，强调水墨性能的发挥，讲究自然清淡，追求含蓄悠远，明代以后的许多画论家都把王维推为水墨画的始祖，据传《雪溪图》是后人对王维水墨画的摹本。

中国画先是用毛笔蘸墨或色在绢或特制宣纸（熟宣纸）上作画，到了唐代因工具材料的发展，尤其是生宣纸的发明，才逐渐产生水墨写意画。

水墨画的表现与油画、水粉等西洋画是不同的，西洋画是将颜料画在纸或布的表面上，而水墨画是将墨色画在生宣纸上，利用生宣纸的渗水性，将墨色渗透在宣纸中自然晕化，它浸润的不同痕迹可以产生千变万化的效果。水墨画把传统的中

国画推向了一个新的高度，同时也给画家提供了推陈出新的新契机。

富有民族特色的水墨画已有上千年的历史，在水墨的背后还承载着几千年的中国文化传统，学习水墨表现既是不断了解我国传统文化的过程，也是传承和发展优秀传统文化的过程。

水墨画表现的特性符合儿童的天性，学习水墨画有利于促进儿童创造潜能的开发与审美素养的提升，因此在现代儿童美术教育中，水墨画的学习已广泛引起人们的重视，受到大家的喜欢。

《鸟》军雁 7岁

艺术小词典

中国画简称“国画”，特指用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。从题材上可分为人物画、山水画、花鸟画、动物画等，从技法上又可分为工笔画和写意画，从色彩上可分为纯水墨画、水墨淡彩、水墨重彩等，主要运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、书法、篆刻相结合。

• 第二章 •

CHAPTER TWO

笔情墨趣

一、工具材料

水墨画的工具材料有：毛笔、墨汁、颜料、调色盒、宣纸、笔洗、画毡、镇纸、印章（含印泥）等。

毛笔一般分为三大类：软毫、硬毫、兼毫。从长短来分，可分为长锋、短锋、大号、中号、小号等。

墨分油烟、漆烟、松烟三种，少儿水墨画选用成品墨汁较方便，如一得阁墨汁、中华墨汁等。

颜料可分为两大类：一是矿物质颜料，如石青、石绿等不透明的石色，另一类为植物颜料，如花青、藤黄、曙红等透明的水色。平时作画可选用水彩、水粉色代用。

水墨画宜选用生宣纸，它的吸水性强，表现时可产生水墨淋漓的渗化效果。落墨时纸能留住笔迹且墨干后不易发灰的纸较好。

《山村》易炜豪 5岁

用于垫在宣纸下面的画毡称为毛毡。调色盒或瓷盘用于盛墨汁、颜色和调色用。

用于盛水的笔洗，可用小水桶代替。

★创造表现

用毛笔蘸水、墨、色来自由点、画、洒，然后想象添加，体会水墨的浓淡干湿变化与宣纸的特性。

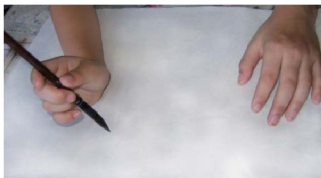
艺术小词典

“文房四宝”指中国书画常用的四种文具：笔、墨、纸、砚。以产于浙江湖州的湖笔，产于安徽泾县（唐朝时属宣州）的宣纸，产于安徽歙县的徽墨，产于广东端溪的端砚最为著名。除宣纸外，许多画家还喜欢在绢上作画。中国画的颜料分矿物色、植物色，取之自然，使得很多珍贵的早期画作得以流传至今，经久不改变颜色。

二、水墨画语言

笔的韵律

水墨画执笔与书法执笔相同，称为五指执笔法。画大的画或粗放的画一定要悬肘、提臂才能挥洒自如，小画悬腕，精细的地方运指。

在传统的水墨画表现中，运笔分为中锋、侧锋、卧锋、散锋、皴擦、逆锋，不同的运笔可以产生不同效果。

在以上的运笔中，水的多少、运笔的快慢不同产生的效果也不一样。

★创造表现

不同的用笔方式可产生不同的效果,《荷花金鱼》、《牵牛花》、《刺猬》运用了哪些不同的运笔方式?慢慢体会不同笔锋的效果,细心领会用笔快慢的感觉,拿起笔来试一试吧。

《刺猬》卢舒婷 8岁

《荷花金鱼》伍文涛 6岁

《牵牛花》张碧纹 9岁

墨的趣味

《鱼》徐澜心 7岁

在水墨画中将墨分为焦、浓、重、淡、清“五彩”。墨的变化是由水的变化引起的,水分越多,墨在宣纸上浸润变化的效果越明显。

《虾》赵思逸 7岁

1. 自然浓淡法

将笔蘸上重墨,边画边蘸水,可以形成自然浓淡变化的墨韵。

2. 泼墨法

用大笔蘸上浓淡相宜的墨色直接进行泼洒、勾勒，让墨色自然渗化。

《树》王悠然 8岁

3. 积墨法

画上第一层墨后再层层叠加，但加第二层墨时第一层墨不宜全干透，它可以让墨色更加厚重。

画家黄寅虹作品（局部）

4. 破墨法

先画一种墨色，待未干时画另一种墨色，使墨色相互浸润渗透，产生许多微妙的墨色变化效果，它分为浓破淡、淡破浓，破墨法是水墨画常用方法之一。

《鸟》宋思雨 6岁

《花》洪瑞 7岁

★创造表现

以上是传统水墨画表现中用墨的几种基本方式，在练习时可结合具体的形象来进行。试一试，还可画出哪些墨的趣味、笔的韵味、墨的层次变化？

艺术小词典

水墨画是中国画的表现形式之一，也是写意画的一种艺术形式。以水墨为主体笔法为主导，充分发挥墨的功能，不同的彩色都可以用浓淡不同的水墨来表现。荆浩《笔法记》中说：“水墨墨章，兴我唐代”，指的是水墨山水画。宋代以后才扩展到写意人物和花鸟画。

画家张大千的《红山白雪》是用泼墨法表现的，夕阳下，红红的山顶、皑皑的白雪与苍翠的树木交相辉映，这是画家在表现时将调好的颜色装在碗里直接在宣纸上泼洒，让色、水、墨相互冲撞、融合，产生意想不到的视觉效果。

《红山白雪》张大千

色的和谐

在水墨画表现中，以水墨为主，色彩为辅的画称为水墨淡彩。以色为主，墨为辅的画称为水墨重彩。在表现时，也可将色、墨调和使用。无论是以墨为主的水墨淡彩还是以色为主的水墨重彩都应使画面和谐统一。

★创造表现

在水墨淡彩表现中，要做到色不碍墨，在墨未干时涂色，可使墨色交融，涂色与用墨一样，也要注意色的变化。试一试，分别以色或墨为主画一幅画。

- 《花瓶》姚子昕 6岁 用色彩直接点写的画面。
- 《春天的山村》蒲笑语 7岁 先勾线再用淡色染，表现出宁静的山乡。

点、线、面的碰撞

在水墨画表现中，不同的用笔方法可以产生不同的点线面的形象。在进行点、线、面训练时应该注意墨色虚实浓淡与运笔轻重缓急的变化。这些新形象通过不同的自由排列、组合而产生新的水墨意趣，形成新的形象。

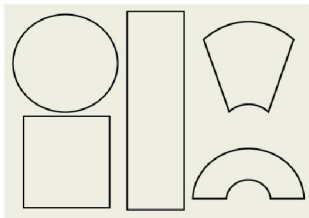
点、线、面的不同表现

点、线、面的自由组合

★创造表现

在水墨表现过程中，要有放笔直写的胆量、尽情表达的欲望、发现水墨情趣的智慧，试一试用于干湿浓淡不同的点、线、面表现生活中的物体，探索不同用笔产生的笔迹。

构图与格式

构图就是把所画形象在画面中的位置、大小以及姿态安排恰当。构图大致分两种：一种是画满画面；一种是留有空白。画中的题字和印章也是构图的重要组成部分之一。

水墨画的画幅格式通常有斗方、立轴、扇面、长卷等。在画时应经常变换不同的格式，可以有效地提高我们对美的认识和表现力。

《蛙声十里出山泉》齐白石

艺术小词典

“计白当黑”是清代书法家邓石如提出的，也是传统国画中描述布局（构图）的经典语言，在空白的部位要像有图的部位一样作认真的推敲，使画面更显空灵，景物更有生气。作家老舍以“蛙声十里出山泉”为题，请白石老人画一幅画，仅一潺潺流水游下数条蝌蚪，寥寥几笔却意境深远：几只蝌蚪让人感觉到山泉的源头应有无数的青蛙沿溪入谷，溪流绕石岩、过浅滩、破石壁，人们自然地联想到十里以外的蛙声，这是绝妙的构思，是画面留白的妙用。

《盆花》李心萍 7岁

三、表现方法

勾线填色法

先用墨线或色线勾出物体的轮廓，再根据需添上浓淡深浅不同的颜色，这种方法对初学者来说比较容易把握造型。

点写法

不用勾线，毛笔直接蘸浓淡相宜的色或墨画，注意根据画面随时调整，墨色变化自然，充满灵动的气韵，这种方法更能体现水墨的韵味。

《牵牛花》卢章浩 6岁

重彩法

将浓重的色或墨相互重叠表现，产生较强的色墨对比的视觉效果。一种是在宣纸上用浓墨画出物体的剪影形式，然后用具有覆盖力的色彩刻画，另一种是用具有覆盖力的色彩在高丽纸(宣纸)上画出物体形象，待干后揉皱展平，然后在背面烘托深色或墨。

《背篓》舒子月 9岁

《动物》张玉晨 8岁

★ 创造表现

不同物体给人的感受不一样，选择的表現方法也不同，常常是以一种方法为主，综合其他方法。回忆一下，古镇老墙、校园的花朵、家乡的大树……给你留下什么印象？选择恰当的方法表现。

几种特殊效果的探索表现

示范图

1. 晕染法

在未干的墨线上用含有较多水分的淡色（墨）冲，晕化原来的墨线，形成有趣的墨迹。

《山乡》罗杰仁 10岁

2. 擦染法

先在宣纸上用淡墨或淡色画出物体的形象，然后用稍浓的墨或色枯笔擦染，画面滋润效果独特。

《鱼》示范图

3. 揉皱法

作画前先将宣纸用力揉皱，然后轻轻展平进行表现，当然也可局部揉皱，可以产生特殊的肌理效果。

4. 油水分离法

根据油性颜料与水互不相融的原理，先将油画棒画在宣纸上，然后用水墨表现补充画面，可产生新的效果。

《池塘》伍文涛 6岁

5. 透墨法

根据宣纸具有渗透性的特点，把宣纸对折，可画出具有倒影的图像，产生趣味画面。

《山》示意图

想一想，还可以发现哪些不同的水墨画表现方法？

• 第三章 •

CHAPTER THREE

