

宁晋工笔画 小学版

马紫薇 主编

河北美术出版社

NINGJIN GONGBIHUA

马紫薇 主编

宁晋

宁晋中小学校本教材

河北美术出版社

工笔画

小学版

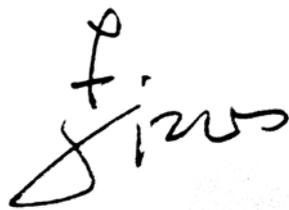
序 言

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。随着经济社会的不断发展，具有本土特色的文化越来越成为一个地方竞争力的重要体现。适逢文化发展盛世，欣闻《宁晋工笔画》中小学校本教材编辑完成，深感欣喜。

宁晋历史悠久，文化底蕴深厚，书画人才辈出。明代有擅长山水的状元曹鼐，清代有与郑板桥齐名的董文灿，近代有齐白石入室弟子田登五。自上世纪80年代以来，在历届县委、县政府的大力支持下，在刘振波、郑增科、李青海、张利涛等本土书画名人的引领下，经过20多年的发展，宁晋工笔画逐渐形成了独特的绘画风格，创作水平、作品数量，都令业内人士刮目相看。现今，宁晋工笔画先后被评为“中国民间文化艺术之乡”、全国8个“中国最具活力民间文化产业”之一，已形成研、教、产、销一体化的发展模式，从事工笔画创作、临摹及相关产业的人员已达2100多人，每年创作作品上万件，年创产值约2亿余元。

《宁晋工笔画》这套中小学校本教材的出版，既是对宁晋文化的传承，也是宁晋教育系统的一项创举，对我县文化教育事业的发展影响深远。这套教材一方面深入浅出地介绍了工笔画的特征、历史、基本技法及优秀作品，另一方面体现了宁晋工笔画的发展现状和取得的成绩。教材的推广使用，必将帮助全县中小學生进一步了解宁晋工笔画，学习工笔画，接受艺术熏陶，提升艺术素养，养成良好的审美情趣和习惯，并对传承和发扬中国传统文化艺术起到积极的促进作用。

希望更多的学生、更多的人因这套教材而喜爱上工笔画，希望能通过这套教材发现、培养更多有天赋的绘画人才，希望宁晋工笔画能像书法、京剧、川剧变脸等艺术那样，永久保持鲜活的艺术生命力，在传统艺术的长廊独树一帜，不断发扬光大，不断进步成长，闻名世界。

二〇一三年七月十八日

目 录

第一课	中国画概述	1
第二课	工笔画发展（一）	5
第三课	工笔画发展（二）	13
第四课	工笔画材料工具	24
第五课	工笔画表现方法（一）——白描	29
第六课	工笔画表现方法（二）——白描	37
第七课	工笔画表现方法（三）——设色	41
第八课	工笔画临摹——现代工笔花鸟	51
第九课	工笔画写生训练（一）——局部写生	55
第十课	工笔画写生训练（二）——折枝写生	57
第十一课	工笔花鸟创作	59
第十二课	当代工笔画作品赏析（一）	64

第一课 中国画概述

教学目标

1. 了解中国画的基本特点以及分类。
2. 激发学生对中国传统绘画的热爱。

中国画简称“国画”。国画在古代无确定名称，一般称之为“丹青”，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。“中国画”是近代以来美术界为了区别于西洋绘画而逐渐确定的名称。中国画的绘制工具和材料主要是毛笔、墨汁、宣纸（或绢）、国画特制颜料；中国画的题材可分人物、山水、花鸟等；技法可分工笔和写意。中国画在内容和艺术创作上，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

以下三幅作品就是典型的中国画。

花溪渔隐图 元代 王蒙

吹箫图 明代 唐寅

虾 现代 齐白石

中国画历史悠久，题材丰富，风格独特，是中国传统绘画的主要表现形式，在世界画坛上独树一帜。

中国画的特点

1. 用线条表现；
2. 写意性；
3. 高度的概括，程式化。

想一想

同学们，比较一下，下面三幅画有什么不同？

果熟来禽图 宋代 林椿

簪花仕女图（局部） 唐代 周昉

溪山行旅图 宋代 范宽

中国画的分类

中国画从题材上大致分为人物画、山水画和花鸟画。

人物画：以描绘人物形象为主体的绘画称为人物画。

山水画：以描绘山川、自然景色为主体的绘画，称为山水画。

花鸟画：除了人物之外，自然界的一切几乎都属于花鸟画的表现范畴，如：花鸟鱼虫、翎毛、走兽、蔬果、树石、器物，还包括与动植物生活、生长一切有关的环境。

小知识

人物御龙帛画

战国墓出土的
《人物御龙帛画》
是中国现存最早
的人物画之一。

游春图 隋代 展子虔

隋代展子虔的《游春图》是中国
现存最早的青绿山水作品。

双鸦栖树图 东汉

东汉陶仓楼上的壁画《双鸦栖树
图》，是目前已知最早的独幅花鸟画。

中国画的表现形式

中国画以线描为主，并用水、墨、色交替进行渲染。从表现形式上大体分为工笔画和写意画两大类。

工笔画：造型具体精微，用线精密细致，制作工整，一丝不苟。

写意画：多画在生宣纸上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。

还有一些类别如：青绿、没骨、浅绛等形式，这里不做详述。

想一想

下面三幅以荷花为主的花鸟画在表现形式上有什么不同？

墨荷 吴昌硕

荷花图 清代 唐艾

荷花芦草图 清代 恽寿平

思考题

1. 中国现存最早的青绿山水代表作品是_____，中国现存最早的人物画是_____，最早的独幅花鸟画是_____。
2. 工笔画和写意画的区别是什么？

第二课 工笔画发展（一）

教学目标

1. 通过作品展示，让学生对工笔画发展有初浅的认知，逐渐体悟工笔画的内涵。
2. 增强学生的民族自豪感和自信心，加深对祖国的热爱，同时陶冶情操，培养兴趣，感受传统工笔画的魅力。

中国是世界四大文明古国之一，具有悠久的历史 and 灿烂的文化，中国绘画伴随着中国社会文明的进步也在不断发展。工笔画是中国绘画历史长河中出现较早的表现方法，前后经历了七千多年的发展过程，远在魏晋时期就有了很高的艺术成就，可以说源远流长。随着工笔画技法的日益丰富，出现了众多流派，形成了独立的审美特征，从而散发出独特的东方魅力。

工笔画从萌芽到逐渐成熟完善，大致可分为六个时期。

史前至秦汉时期

此时期是花鸟画、人物画萌芽时期，从已有作品来看，中国画最早出现的形式是以线造型的。

人面鱼纹图 新石器时期

《人面鱼纹图》是仰韶文化半坡类型彩绘艺术的代表。陶盆内壁绘有圆的人面形，眼睛用两条横线作眯合状，鼻子是一个倒置的丁字，嘴以两个对尖的三角形表示，还衔着鱼，双耳连着两条意象小鱼，头发挽成三角形的髻，这可能是当年半坡人发饰的写照。

鹤鱼石斧（彩绘陶画）

这是距今约五千年左右绘在陶器上的一幅完整的绘画作品，其描绘及造型手法，具有了远古时代的艺术特征。鱼和石斧均用工整粗重的墨线勾出，鹤鸟用白粉平涂，不用墨线勾勒。画面色彩单纯、质朴，构图稳定。

卜千秋墓壁画（局部） 西汉

《卜千秋墓壁画》为西汉中期作品，描写墓的主人升仙的景象，绘有人物、神仙、青龙、白虎、玄武、朱雀以及鸟兽。此图节选的是朱雀图，这只朱雀鹰头凤尾，挺胸拍翅，神情惟妙惟肖。色彩以朱红为基调，其线及敷色手法达到了相当高的水平。

魏晋南北朝时期

此时期是人物画发展的成熟期，这个阶段的绘画在内容上比汉代丰富，佛教画兴起。表现技法在汉代稚拙基础上日益精密，出现了不同的风格流派。如顾恺之的“紧劲连绵，循环超忽”，张僧繇的“笔才一二，像已具焉”，开“密体”与“疏体”之先河。

山水画迅速发展，成为独立画科。遗憾的是当时的山水画迹已不能看到，现在能见到的只有顾恺之的《女史箴图》与《洛神赋图》中作为人物背景的山水画。山水画技法简单，山石只勾勒染色而无皴擦，画树也是双勾填色。

花鸟画出现了擅长花鸟的画家，如南朝宋代的顾景秀，但其真迹没有留下。在那个时代，一些著名的人物画家，也画过以花鸟为题材的画，可惜画迹都已失传。

洛神赋图（宋人摹本 局部） 东晋 顾恺之

此《洛神赋图》为宋人摹本，保留着魏晋六朝的画风，描写的是曹植与洛水女神之间的爱情故事。用色凝重古朴，具有工笔重彩画的特色，背景的山水树石均用线勾勒，没有皴擦。

列女传（宋人摹本 局部）（绢本设色） 东晋 顾恺之

《列女传》是根据汉代刘向所著的《古烈女传》人物故事而创作的。内容是颂扬与标榜妇女的明智美德。采用较粗的铁线描，线条钢劲凝重，人物面部、衣褶等处运用了晕染法。此图恰到好处地处理了人物之间的相互关系，传神地表现出了人物的性格神态，栩栩如生，达到顾恺之提出的“以形写神”“悟对通神”之要求。

隋唐五代时期

工笔人物画发展到唐代达到鼎盛时期，出现了不同风格的杰出画家。唐代肖像画大师阎立本的历史人物，用的是浑健坚实的铁线描；吴道子的宗教人物，用的是圆转飘举的“莼菜条”；张萱、周昉的“绮罗人物”，用笔细劲匀整，典雅含蓄；五代画家顾闳中的仕女造型，画衣纹用颤笔。

由于唐代社会经济繁荣，促进了花鸟画的发展，使花鸟画逐渐成为独立的专门画科。以工笔形态为主的花鸟画在唐代宫廷完全成熟，出现了画动物的专家，比如曹霸、韩幹画马，韩滉画牛，薛稷画鹤。五代出现了“黄家富贵”“徐熙野逸”两种风格流派，标志着花鸟画进入成熟阶段。

小知识

黄家富贵 徐熙野逸

“黄家富贵”“徐熙野逸”是不同的风格流派。主要代表有西蜀的黄筌和南唐的徐熙。

黄筌最擅长用勾勒法作画，即以细淡的墨线勾画出所画花鸟的轮廓，然后填以色彩，以着色为主，给人以富丽工巧的感觉；同时他爱画名花异草、珍禽奇鸟，寓有富贵吉祥的含义。其子黄居寀秉承家风，弘扬工细、逼真的勾勒填彩画法，因此黄氏父子的画风被称作“黄家富贵”，而且统领画院百年。

徐熙不喜画名花珍禽，所画花鸟以平常所见为多，如汀花野卉、蝉蝶芦雁等，富有平淡自然之趣；而且他以落墨为主，着色为辅，色彩淡雅，给人以朴素纵逸之感，称为“野逸”。传为他所作的《雪竹图》，全用墨笔，既有线勾，也有墨色渲染，淡雅俊逸，具有清新之气。此种画风在北宋后期影响较大，对画院花鸟画风的改革起到积极的推动作用。

查一查

画面上为什么有这么多印章？

五牛图（局部） 唐代 韩滉

照夜白图 唐代 韩幹

花鸟图（纸本）

《花鸟图》于1969年新疆吐鲁番哈拉和卓唐墓出土，用多张大小不等的纸黏连裱糊而成，并界为三幅。以花鸟为主，山石做点缀。先用笔墨勾勒出了花卉和飞禽轮廓，然后设色，有晕染效果。

花鸟图 唐代 边鸾

《花鸟图》画面背景为高大的花树，一只鸟扭着头站在岩石上，下面有花草。鸟、树干、枝叶以及花草都勾勒填色，表现了盛唐花鸟画的形式特点。

历代帝王图(局部)(绢本)
唐代 阎立本

画家着重通过不同帝王外貌特征的刻画，表现人物的精神气质和个性，并寓于褒贬之意。此图节选的是晋武帝司马炎。

引路菩萨图(绢本设色) 唐代

《引路菩萨图》发现于敦煌藏经洞。描绘了菩萨为亡灵引路升入天国的场面。图上有“引路菩萨”的题记。

观世音像(壁画) 唐代

《观世音像》以巧妙的构思和精练的笔法，完成了观世音形象的塑造。

第二课 工笔画发展（一）

捣练图（局部）（绢本） 唐代 张萱

《写生珍禽图》是一幅写生作品，是黄筌给儿子的习画范本。画中描绘了鹤、鸪、麻雀、鸬、龟、昆虫二十余种，各自独立存在，没有构图组织。画中禽鸟刻画得精细逼真，栩栩如生。

写生珍禽图（局部）（绢本） 五代 黄筌

琉璃堂人物图 五代 周文矩

《琉璃堂人物图》描绘的是唐代诗人王昌龄在其任所江宁琉璃堂与诗友李白、高适等聚会的场景。

雪竹图 五代 徐熙

《雪竹图》描绘的是江南雪后严寒中的枯木竹石。构图新颖，层次丰富。以墨色奠定基调，运笔粗细结合，遒劲有力，用墨更是浓淡兼施。

小知识

贯休，唐末五代初画家、诗人。在和安寺为僧，唐朝天复（901~903）年间入蜀，被封为“禅月大师”。他以诗著名，同时也是画家和书法家，有《禅月集》问世。《十六罗汉图之二》中描绘的是传说中的诺巨罗尊者，他原是一名勇猛的战斗士，后来出家，佛祖让他静坐修行，以磨练当兵时的粗野性格，后虽修成罗汉，但他静坐时仍有一股威猛之气。

十六罗汉图之二（绢本）
五代 贯休

韩熙载夜宴图（局部） 五代 顾闳中

《韩熙载夜宴图》以长卷形式展现了五代南唐大臣韩熙载夜宴活动中听乐、观舞、休息、轻吹、送别五个互相联系而又相对独立的场面，是中国古代工笔人物画的经典之作。

丹凤坳鹿图 五代 佚名

《丹凤坳鹿图》中墨色晕染的鹿掩映于层层秋林之中，画面形式感很强，整体处理气氛前代没有，后来也没有继承者，此画特色与西域画风有关。秋林的画法富有装饰感。

学习建议

1. 认真阅读欣赏工笔画作品，简要了解工笔画的起源。
2. 选择自己喜爱的画家作品，并搜集相关资料。

第三课 工笔画发展（二）

教学目标

1. 让学生对工笔画的发展和内涵有更深、更详细、更全面的了解。
2. 让学生真正感受中国工笔画的精致、精美。

两宋时期

宋代是中国绘画艺术高度繁荣时期，这是中国绘画史上最重要的时代之一。山水、花鸟和人物的技法都得到空前的发展，均达到了有史以来的最高水平，开创和丰富了中国绘画的艺术语言，对后世绘画有极其深远的影响。

宋代工笔花鸟画达到鼎盛时期，一是宋代画院集中了南北精英画家，并继承五代黄荃院体工笔形态，以院体工笔为基础，延续了“黄家富贵”“徐熙野逸”两种绘画风格；二是画院体制完善，促进创作发展，给画家很高的积极性；三是宋徽宗赵佶对工笔花鸟画的偏爱，他总是直接过问画院事宜，把院体画特别是工笔花鸟画的水平推向高峰。

宋代工笔花鸟画不论大幅还是小品绘画，都有着高超精湛的技法，布局经营合理，画面意境深远，富有诗情画意。

小知识

宋代院体画

简称“院体”“院画”，中国画的一种。一般指宫廷画家和由宫廷设制的画院画家的画。中国比较正式的画院出现于五代，两宋时期形成完备的理论和形式。这类作品为迎合帝王宫廷需要，多以花鸟、山水、宫廷生活及宗教内容为题材，作画讲究法度，重视形神兼备，风格华丽细腻。院体画后来也泛指非宫廷画家而效法南宋画院风格之作。