

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Chinese Freestyle Painting Technique Courses I

中国写意绘画技法教程 ①

郭舒等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Chinese Freestyle Painting Technique Courses I

中国写意绘画技法教程 ①

郭舒等 编著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意绘画技法教程. 1 / 郭舒等编著; — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016. 5

(中国美术教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-7219-3

I. ①中… II. ①郭… III. ①写意画—国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第042877号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 230千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤

装帧设计: 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7219-3

定 价: 180.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

中国书画临习技法丛书——兰花

郭 舒 编著

1……36

02

中国书画临习技法丛书——梅花

邢久海 编著

1……40

03

中国书画临习技法丛书——竹子

宋 威 编著

1……32

04

中国书画临习技法丛书——菊花

张永山 编著

1……40

THE RESEARCH

Research on the Research

01

中国画临习技法丛书——兰花

郭舒 编著

概述

梅花为蔷薇科李属，主要分布在亚洲，以我国和日本最多，品种有三百之多。梅花具有耐寒的特性，能在冰雪中开花。

在中国传统文化中，梅花被文人墨客赋予人格意义和象征意义，托梅言志，借梅抒情，从它们身上找到精神的追求与寄托。历经千古流变，梅花逐渐演变成为特定文化内涵的约定，升华为传统文人的精神品格，乃至中华民族的独特民族气节，根深蒂固地融入人们的思想生活中。

梅花那迎雪吐艳、凌寒飘香、铁骨冰心、坚韧无畏的崇高品质和坚贞气节历来被古今文人所青睐。梅花为传统名花之一，“四君子”之首，二十四番花信之首；和松、竹并称为“岁寒三友”；梅花被赋予德的品性，古人认为，“梅具四德，初生为元，开花如亨，结子为利，成熟为贞”。梅花还享有“花魁”、“东风第一枝”、“国魂”等美誉。

在传统的中国绘画中，梅花是常用的题材，涌现了一大批画梅名家，如元代画家王冕，当代画家关山月等。画家们通过手中的画笔，加上对梅花文化的感悟，通过笔墨干、湿、浓、淡的交融，构成梅花的千姿百态，表现梅花傲雪耐寒的品格，清雅的风韵。

梅花特有的韵姿得到无数人的深情厚爱。晋代陆凯摘下一枝梅花，托信使专赠范晔，并附诗“折花逢驿使，寄与陇头人；江南无所有，聊赠一枝春”，表达了友人的深情厚谊，传为千古佳话。在当代，被人们称为“民族魂”的中国文化革命主将鲁迅先生请人为他篆刻“只有梅花是知己”的石印，抒发自己高洁的情怀。为了褒奖那些“香自苦寒来”、“不经一番寒彻苦，哪得梅花扑鼻香”的戏剧表演艺术家们，我国文化部设立戏剧表演艺术的最高奖项为“梅花奖”。

历代文人都喜欢以梅为友，以梅养性，写下众多咏梅的诗文。陆游一生酷爱梅花，著有咏梅诗150余首，痴情得“平生不喜凡桃李，看了梅花睡过春”，歌颂梅花“雪虐风饕愈凛然，花中气节最高坚”；白居易忆梅叙旧情，著诗说，“三年闲闷在余杭，曾为梅花醉几场。”王冕豪语：“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”领袖毛泽东咏梅：“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑。”可见梅花让人痴迷到何等程度。

用乐曲和歌曲表现梅花傲雪凌霜、高洁不屈，借助梅花歌颂革命先烈无畏精神的也有很多。古曲如《梅花落》《梅花三弄》；现代歌曲《梅花三弄》唱道：“若非一番寒彻苦，哪得梅花扑鼻香。”歌曲《梅花》唱道：“梅花坚忍象征我们巍巍的大中华。”歌曲《红梅赞》唱道：“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩，三九严寒何所惧，一片丹心向阳开……”等。

梅花是花中寿星，一般可活三五百年，甚至千年以上，我国不少地区尚有千年古梅如杭州的“唐梅”、“宋梅”，还有湖北黄梅县“晋梅”、浙江天台山的“隋梅”。

梅花自古就作为祥瑞的象征，郑板桥诗句“寒家岁末无多事，插了梅花便过年”，至今新春佳节所贴的春联也常常有关于梅花的内容，如“梅传春讯，雪兆丰年”、“数点梅花添雅兴，一声爆竹报新春”等；民间还流传着许多与梅花有关的吉祥、喜庆的说法。梅花绽开五瓣，有梅开五福之说，喜鹊落在梅枝上为“喜鹊登枝”、“喜上眉梢”，寓为吉祥如意，用并枝梅喻夫妻美满。

有关梅花的图案和寓意也广泛应用在生活中，成为我国传统文化不可缺少的一部分。如建筑、剪纸、丝绣品、家具、日用品等装饰、装帧艺术中，都可以找到梅花的造型。

梅的文化影响最为普及常见的恐怕是以“梅”为姓，名字中含“梅”。

梅花在源远流长的华夏文明中，确实留下让国人骄傲的瑰丽文化。文笔下的梅花，丹青中的梅花，曲乐中的梅花……都把梅花的精神提高到至真至善至美的人生境界。梅花给国人带来的审美情趣、心灵慰藉和精神鼓舞是难以估量的。

一、画梅花的基本知识

（一）临摹是学习画梅花的重要手段之一

黄宾虹曾说过“临摹并非创作，但亦为创作之必经阶段”。“临摹之后不能如蚕之吐丝成茧，束缚自身”。通过他讲的这两句话我们可以这样认识，临摹是学习中国画技法入门的一个重要途径，是为了学习和借鉴别人的经验技法的精华部分，尽快掌握前人对表现对象的方法和艺术处理手段。少走弯路，有的范画须反复临摹，才能把握技法要领，临摹以点带面，学众家之长，临的多了，方可熟能生巧。这里关键是必须懂得临摹的正确方法和要领以及临摹的步骤。

1. 选好范画

临摹之前首先要选好范画，古代、近代、现代作品要选上乘之作，大家妙品。一般应选择明透简括的优秀作品为范画，要由浅及深，从简到繁。要循序渐进，不能好高骛远。范画选的好，临摹时方能收到好的效果。

2. 细心读画

读画是临摹之前的准备工作。面对范画要认真识读、分析、揣摩和了解题材内容，表现技法、色彩、笔墨、层次、形式、格式布局、风格特点，包括题款、铃印，找出画中的重点。细心阅读，从中悟出其规律性，从何处下笔，怎样按层次顺序而进行描绘，做到心中有数，避免在临摹时囫圇吞枣、良莠不分。只有做到心中有数，才能有的放矢，下笔有神。

3. 对临

初学者临摹要按照原作品的尺寸大小和表现技法的特点，首先要注意形似，尽量准确无误地模仿下来。用笔要肯定、明确，注意线的长短、粗细、曲直、方圆、疏密、虚实和用墨的干湿、浓淡，用笔的力度、速度、节奏变化的精妙处要特别用心，但要防止过分追求细节而忽略对全幅作品风格的掌握。

4. 背临

背临也就是以默写的方法画出临过的画，这是巩固临摹成果的重要手段。背临并不是简单地把范画一笔一画都默写下来，而是把范画的大体结构、笔墨效果以及构图形式默背下来，有效地增强记忆，逐步做到熟能生巧，巧则能变，化为己有，学以致用。

5. 意临

随着对临、背临技巧的熟练，要学会意临。也就是从把握原作整体意境入手，不求形似，力求神似，着

重其生命力的捕捉与精神面貌的刻画，不拘泥于范画之形，要融入自己的思维感受。

（二）写生是最直接的素材积累

通过写生练习了解梅花、梅树品种的结构特征和生长规律。写生的主要任务在于收集素材，直接从实际对象中提取素材以训练造型能力，为艺术创造打下坚实的基础。

1. 初学写生的方法

对梅树的写生分为折枝写生和干枝写生。在描绘对象时，先选好画面大体位置，从整体把握，大处着眼，大形入手，突出重点。客观事物既是丰富多彩，又是杂乱无章的，如果不加选择都收入画面，会给人以杂乱、琐碎和乏味的感觉。因此，我们在写生哪个局部时，对复杂的客观自然物不能一一照抄，而是要有裁剪和取舍。

2. 折枝写生

折枝梅花的作品极为常见，折枝梅花也可以成为一幅作品。因此在写生时，要选择那些姿态优美的枝梢进行描绘。也可以加入自己的构思，运用夸张、概括、移枝、增减等表现手法，这样的写生素材可直接运用于创作中去。图2的墨稿图就是根据图1的写生稿创作的折枝梅花构图。

图1

图2

3. 干枝写生

干枝写生，要选择最具有典型特点的部分进行描绘，干在一幅作品中具有很重要的位置，我们要下工夫认真地刻画描绘。在描绘的同时分析研究干与枝的关系，有效地把握形态结构、干枝组合关系。图4、图6两组墨稿图就是根据图3、图5写生稿创作的干枝构图。

图3

图4

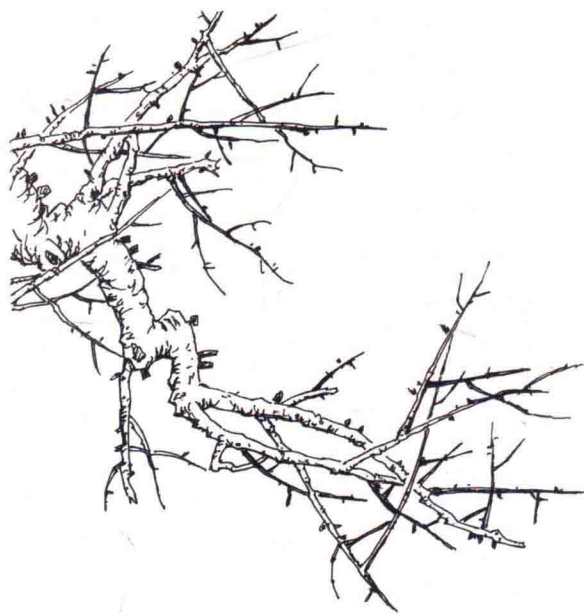

图5

图6

二、梅花的基本画法

(一) 梅枝的画法

1. 用笔

画梅枝中侧锋并用，先上后下，先左后右，但有时也可从下至上。下笔要藏锋，收笔要回锋，不要轻轻漂出，露出虚尖，行笔要一波三折，顿挫、提按、转折速度相结合。画出梅枝的遒劲有力和新枝的刚健挺拔。

2. 梅枝的穿插

枝条穿插一般是先画主枝条，主枝条起到顾大局、定大势的作用，它决定着其他枝条的走向。两枝交叉相拥，三枝交叉要有虚实、长短的变化，多枝交叉要有主次、长短、疏密等区别。枝条穿插时要避免对称出

枝、等距出枝、平行出枝，“十”字、“井”字交叉，“丁”字形相撞等（如图7）。

(二) 梅花花朵的画法

主要涉及红、粉、白、黄、绿五种颜色。无论是艳而不俗的红梅，清丽雅淡的粉梅，纯洁如雪的白梅，还是高雅入骨的黄梅，富有生机活力的绿梅，它们都是千姿百态，阴阳向背，含苞欲放，有疏有密，需要我们先了解掌握各种颜色梅花的用色及绘画方法。

1. 红梅的用色及画法

用大白云笔蘸朱砂，笔尖蘸曙红，藏锋侧入，一笔一瓣，五笔形成。每瓣不宜太圆，五瓣有大小，最后画出花蕊、花托（如图8）。

图7

图8

2. 绿梅的用色及画法

用大白云笔蘸黄绿色（三绿加少许黄调出的颜色），笔尖蘸深绿色（三绿加花青调出的颜色），侧锋入笔画出（如图9）。

3. 黄梅的用色及画法

在白色宣纸上画黄梅时，用大白云笔蘸杏黄色（杏黄加少许赭石调出的颜色），笔尖蘸深杏黄色（杏黄加赭石调出的颜色）画出黄梅；如果画夜景黄梅，笔蘸淡黄（藤黄加白调出的颜色），笔尖蘸赭石加黄调出的颜色画出黄梅（如图10）。

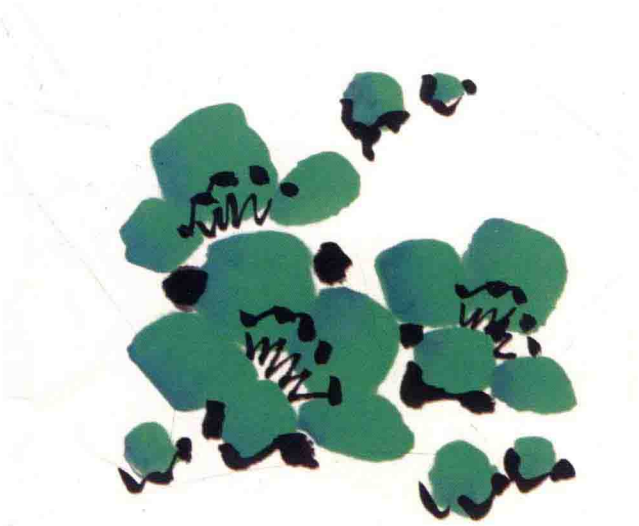

图9

图10

4. 粉梅的用色及画法

用大白云笔蘸白色，笔尖蘸粉红色（白加曙红调出），侧锋入笔画出全开的花。因粉梅花蕾比全开的花要红些，在点花蕾时笔蘸白色，笔尖蘸曙红点出（如图11）。

5. 白梅的用色及画法

画白梅纸的颜色需要深一些，如仿古纸或有夜月背景。用大白云笔蘸白色，笔尖蘸白加少许赭石调出的颜色，也可笔尖蘸白加三青调出的颜色，侧锋入笔画出白梅（如图12）。

图11

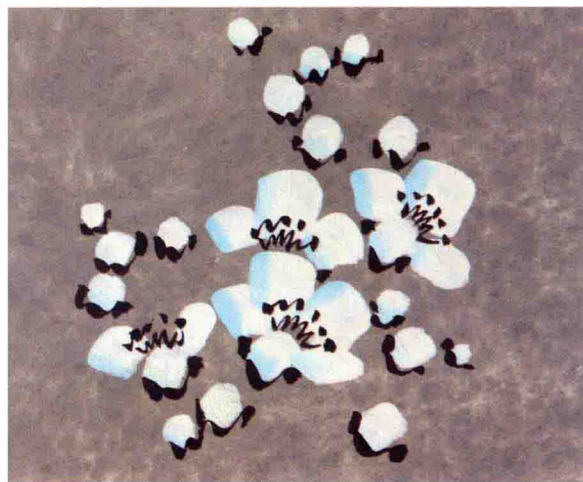

图12

（三）梅干的画法

老干如铁，精壮弯曲，变化多姿。表皮皴裂多纹，干身苍老多疤。梅花的铮铮铁骨体现在老干上，干表现成功与否是一幅作品成败的关键。掌握以下几种梅干的画法是十分必要的。

1. 双勾老干，皴、勾、揉、拓法。

（1）用侧卧锋、淡墨皴出老干暗面（如图13）。

（2）趁湿用浓墨中锋勾出老干暗面的边缘线，再调淡墨勾出暗面的边缘线（如图14）。

（3）用旧提斗笔散锋以揉、擦、拓的方法画出老干的质感（如图15）。

（4）最后点苔、出枝（如图16）。

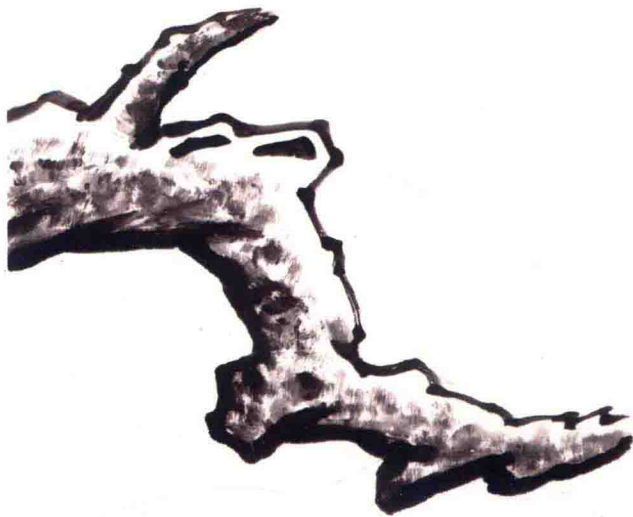

图14

图13

图15

图16

2. 双勾老干，皴、勾、纸团对印法。

(1) 用侧卧锋、淡墨皴出老干暗面（如图17）。

(2) 趁湿用浓墨中锋勾出老干暗面的边缘线，再调淡墨勾出暗面的边缘线（如图18）。

图17

(3) 用报纸或宣纸揉成纸团蘸淡墨在宣纸上对印一遍，再蘸浓墨对印，要反复多次，达到理想画面质感（如图19）。

(4) 最后点苔、出枝（如图20）。

图19

图18

图20

图21

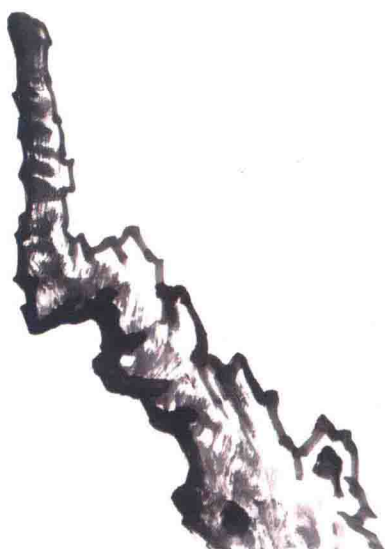

图22

图23

3. 双勾梅干，先勾后皴法。

(1) 中侧锋结合用笔，笔蘸浓墨画出老干暗面轮廓线，然后笔蘸淡墨画老干亮面轮廓线（如图21）。

(2) 用侧卧锋皴擦暗面，注意留出亮面空白（如图22）。

(3) 笔蘸淡墨，笔尖蘸偏深一些的墨，散锋皴擦多遍，达到理想质感（如图23）。

(4) 最后点苔、出枝（如图24）。

4. 没骨梅干画法。

所谓没骨就是不用勾线，一笔写出梅干。这种画法多适用于小品，不适用画大幅梅花作品。

(1) 以兼毫大提斗笔蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，在调色盘中调整使浓淡过渡自然。然后，根据老干的粗细、长短，下笔时，笔尖朝向老干的暗面，侧锋用笔画出。注意用笔的快慢、顿挫变化，从而画出有干湿、浓淡质感的老干（如图25）。

(2) 如果局部不满意，在墨色未干时要马上进行调整，有些局部行笔过于光滑，可适当进行皴擦，有些部位

图24

可适当加些辅助线，还可用较深一点的墨线来强调干的暗部结构。最后点苔、出枝（如图26）。

图25

图26

三、夜月背景的用色及染色法

1. 羊毫板刷涂染法。根据画面大小用花青或酞菁蓝加墨加水调出淡黑蓝色，一定要一次性把色彩调足，否则，第二次调色，前后色彩很难一致。

染色夜天空之前，从画的背面用喷壶喷湿，如果配有月亮，根据画面需要，用废报纸剪成大小适宜的圆放在画面需要月亮的位置，然后用板刷蘸调好的颜色，从左至右进行刷染，要有轻重，不要平涂，上重下轻，刷染理想之后，把报纸圆拿掉，月亮在画面上也就出现了（如图27）。

图27

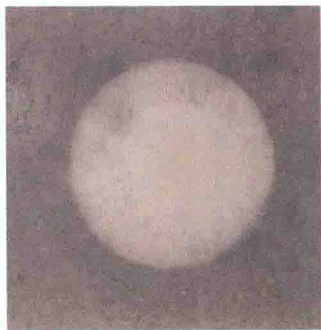

图28

2. 用喷壶喷染法。根据画面大小用花青或酞菁蓝加墨加水调出淡黑蓝色，一次性把色彩调足，把颜色灌入喷壶，由上而下进行喷染，上重下轻。如配月亮，把剪好的圆放在画面背面月亮位置，然后喷染，喷完后把报纸圆拿掉，夜月天空就算完成了（如图28）。

四、画梅构图

当我们准备画画时，首先考虑的是构图，你的表现技法再好，没有好的构图，那么这幅作品是不成功的。所谓构图，实质上就是依据主题思想的要求，把所要表现的形象加以安排。构图，中国画称之为章法，一幅好的美术作品主要由四大要素来决定，即章法结构美、形象美、笔墨韵律美和思想意境美。而章法结构美又与立意有重要关系，立意就是一幅画要表达的主题和意境。立意高，则意趣清奇纯雅，自有梅花高华绝俗，令人倾心。

（一）构图需要处理以下几个关系

1. 主与宾的关系。

为了突出作品主题，首先要主宾分明，主体是画面的重点或中心，布局时力求主体的位置突出醒目；宾是陪衬、烘托主体。一幅画不论大小，多与少，都存在宾主、主次关系。宾主关系要安排合理，不能喧宾夺主。图29以梅为主，安排在主要位置上；竹为宾，安排次要位置上，起陪衬作用。

图29