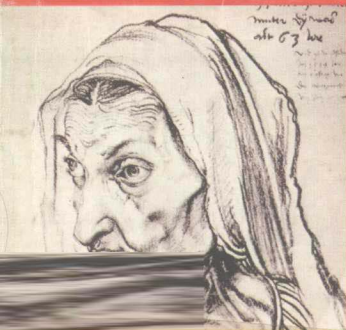
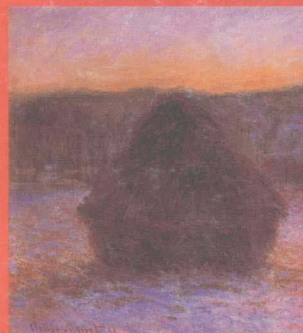

普通高中 课程标准实验教科书

绘 画

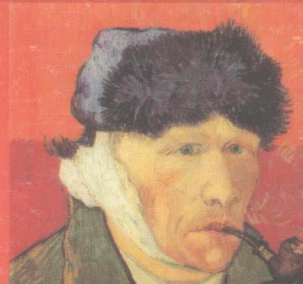
PAINTING

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过

吾家洗研池頭樹
不覺
滿乾坤
王冕元章
良佐作

何陋傷人
得尔清

人民美術出版社

主 编：常锐伦
副 主 编：欧京海
分册主编：刘黛琳
编写人员：刘松岩 刘存惠
张 虹 冯晓阳
李蕴平 吴冠英
责任编辑：欧京海 王振华
邹依庆
设计制作：邹依庆 于 彬

出版说明：

为了将《普通高中美术课程标准》转化为课堂教学可具体实施的内容与目标，教材按课标的5个系列9个模块所规定的框架进行编写，它体现了课标的精神和理念。

为了适应选学，本教材以模块内容的学习程序和所要解决的问题序列，设计各册的内容结构与课题。对课题学习不规定课时，以便师生能自主地进行调控。

内容设计以探究问题为线索展现学习过程与学习方法，以问题链、问题串结构课业内容，通过一个个由浅入深的问题，从感性层面进入理论层面，使同学们易于接受并能主动地学习。围绕教学内容和目标，教材设置了“思考与讨论”、“艺术实践”、“自我评价”以及“知识窗”等小栏目。这有助于体现学习方法和学习过程，更可以起到强化对学习内容的理解和对学习目标的认识的作用。尤其“自我评价”可以使同学们养成对学习的反思和自我评价的习惯。

我们精选高中生应该掌握的基础知识与基本技能来构架教学内容，使之体现基础性。各册范围的选择注重艺术风格与表现手法的多样性，从而开拓同学们的视野，激发创新精神，养成对世界多元文化的尊重。

本教材的编写，得到了首都师范大学、清华大学美术学院、清华大学建筑学院、中央美术学院、中国美术学院、华中师范大学、北京服装学院、南京艺术学院、南京工程学院等单位给予的多方面支持和帮助。在此，表示诚挚的谢意。

别墅之窗 夏加尔（俄国）

经全国中小学教材审定委员会
初审通过
普通高中课程标准实验教科书
美术
绘画

人民美术出版社 合编
北京教育科学研究院

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号 邮编:100735)

广东教材出版中心重印

广东教育书店发行

官窑崇昌印刷有限公司印刷

2004年7月第1版 2006年7月第4次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:5

印数:208,201-271,100册

ISBN 7-102-02982-9 定价:7.52元

批准文号:粤价[2006]138号 举报电话:12358

如有印、装质量问题,影响阅读,请与教材中心(电话020-37606563)联系调换。

民族文化	国之瑰宝	第 1 课	中国画	2
天人合一	情景交融	第 2 课	中国山水画	6
借物抒情	托物言志	第 3 课	中国花鸟画	14
单纯丰富	造型基础	第 4 课	素描	26
五光十色	绚丽多彩	第 5 课	绘画的色彩	34
水色交融	酣畅淋漓	第 6 课	水彩画	38
明快洒脱	俊朗多姿	第 7 课	水粉画	46
赏心悦目	美化生活	第 8 课	装饰画	54
风姿独特	异彩纷呈	第 9 课	版画	64
幽默夸张	生动可爱	第 10 课	卡通现象设计	72

导 言

罗丹说：“艺术，是人类最崇高的使命，因为艺术是要锻炼人自己了解世界，并使别人了解世界。”绘画，作为人类最早也是最重要的文化载体，为我们留下鲜活可见的历史，使人从中享受审美愉悦，获取生存经验，得到有益的教诲。绘画作品虽然是平面的、静止的，但是画家生动传神的描绘却能使人受到强烈的艺术感染！唐人用“天衣飞扬，满壁风动”来形容吴道子的壁画作品，贴切地描述了这种感觉。由此而论，优秀的绘画作品可以使人在观赏时感同身受，从内心发出无尽的审美联想，这正是绘画艺术的神奇魅力！

在学校美术教育和社会生活中，我们接触过不少绘画作品，也知道一些著名的画家和他们各自追求的不同绘画风格。我们作为新世纪的公民，进一步学习和掌握一定的绘画知识和技能，懂得绘画作品传达出的审美信息和内涵，能够运用所学的方法参与绘画实践，抒发自己内心的情感，获得精神上的陶冶，是每个人所应具有的美术修养，是不可或缺的公民素质。

任何一门科学或艺术经过人类长期研究都会逐步向纵深发展，形成一个庞大的知识体系。在其面前，我们会因自己的无知感到遗憾，从而产生强烈的探究欲望。

什么是绘画？

为什么要学习绘画？

怎样学习绘画？

通过对绘画分册的学习同学们可能找到这些问题的答案，或者找到解决这些问题的路径，并沿着这条路径深入探寻绘画的奥秘。

民族文化 国之瑰宝

中国画

20世纪50年代，西方绘画大师毕加索会见中国画大师张大千时曾说：“在这个世界上谈到艺术，第一是你们中国人有艺术。其次是日本的艺术。当然，日本的艺术又是源自你们中国的。第三非洲的黑人有艺术。”我们伟大的祖国是具有悠久历史和传统文化的国家，她孕育了中华民族的灿烂文明并使其持久地发展着。中国绘画是中国传统文化的重要组成部分，做为炎黄子孙，让我们怀着崇敬的心情来探究民族文化的瑰宝——中国画。

云浦拏舟图 唐棣（元）

一、为什么说中国画是民族文化的瑰宝？中国画在哪些方面具有独特之处呢？

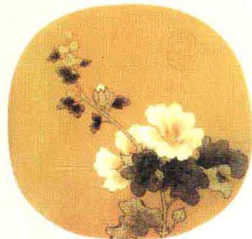
自从西方绘画传入我国以后，我们本民族的绘画就以“中国”冠名，我们亲切而自豪地称其为“国画”。

中国画有独特的表现形式，将中国文化中诗、书、画、印融会在—处，彰显浓厚的文化底蕴。

中国画造型讲求“外师造化，中得心源”，取之自然又不被动抄

仪卫出行
墓室壁画
（北齐）

芙蓉图
佚名
（宋）

袭自然，强调主观精神与客观世界的内外相融，自由抒发胸臆，寄托高尚的精神。

中国画强调传统，但在统一的传承下又各具风貌、异彩纷呈，古老而充满活力。

二、你了解中国画的工具材料吗？

1. 什么是文房四宝？

“文房四宝”泛指中国书法绘画常用的四种工具笔、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、产于广东高要端溪的端砚最为著名。除宣纸以外，许多画家还喜欢在绢上作画。

2. 国画颜料有什么特点？

丹枫呦鹿图 佚名（五代）

中国画颜料分为矿物色与植物色，取之自然，使得很多珍贵的早期画作得以流传至今，历久不改变颜色。像《丹枫呦鹿图》中的秋树，至今仍灿如云霞。

三、中国画有哪些独特的表现手段？

1. 丰富多变的笔法和墨法

过去，我们已经尝试过用不同的笔法和墨法去描绘对象，但对于中国毛笔、笔法和所表现的对象之间的关系，并没有进行过深入的探究，实际上笔的材质、形状和大小在很大程度上决定了它

泼墨仙人图 梁楷（宋）

的绘画效果。一般说硬毫宜勾线、皴擦，软毫宜渲染，软硬兼毫适于画出多变的线面结合的效果。

中国画的墨法千变万化。因调水的多少，可有深浅变化；因笔

卷部
图局
望公
黄 (元)

题诗
图梅
王冕
(元)

吾家洗砚池头树，
个个花开淡墨痕。
不要人夸好颜色，
只流清气满乾坤。
王冕元章作
良佐作

墨梅图 王冕 (元)

中含水的多少可有干湿变化；由于在笔的不同部位蘸墨蘸水，又可产生一笔下去，自然分出深浅的效果。利用宣纸渗水的性质，可在墨上冲水、水上冲墨或色墨结合，幻化出水墨淋漓、色墨相融、挥挥洒洒、气象万千的奇妙效果，亦即墨法中最负盛名的水破墨、墨破水、色破墨、墨破色以及泼墨、泼彩技法等等。

2. 什么是诗、书、画、印相映成辉的表现形式？

中华民族自古以来就以美妙

的诗文吟诵生活，历史上许多画家既是书法家又是诗人，往往以诗文隐寓自己的理想、抱负以及人格追求。宋元以后，诗、书、画、印相结合的形式逐渐形成，也使得中国画的文化气息越发浓郁。苏轼曾盛赞王维“诗中有画，画中有诗”，说明唐代虽未在画上题诗却已能使人从画中感觉出诗意，从诗中感觉到了画意。元代著名画家黄公望在倪瓒所绘《六君子》图上题句“居然相对六君子，正直特立无偏颇”（图见6页），就直截了当地抒发了自己做人的主张。

王冕在《墨梅图》一画中的题诗就显得更加意味隽永了：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”诗中浪漫地抒发了画家以淡墨画梅花，不求人赞美色泽艳丽，只求把高洁的清香流满人间的文人情怀。此诗将墨梅图衬托得高雅无比，也道出了画家清高豁达的内心，给观赏者以高雅的审美趣味和精神享受。

传统中国画家除了深厚的文学修养、书法造诣之外，对于题款和印章也有着深入的研究和特别的厚爱。你知道应该怎样在画上题款用印吗？

中国画讲究布局，布局中包括预留题款的位置，使题款成为画面的组成部分。题款也称为题识或是款识，内容包括画题、诗

仕女图 任熊 (清)

一水菰蒲绿 半天云雨清 张大千

松涧横琴图
朱德润
(元)

百合
郎世宁
(清)

湘夫人
傅抱石

知识窗

清代著名山水画家王原祁在《华山秋色》一画上题记：“余癸酉岁游华山，历娑萝、青柯二坪，至回心石，日暮而返，作诗六章……”点出何时游了何地，并做什么事，使人观赏时可遥想画家当日情趣，兴味无穷。

文、作者名号、创作的时间地点等文字，使观赏者能通过题款深入了解作品和作者。

铃印与题款的用意大致相同，

水芋游虾图 齐白石

看泉听风图轴 唐寅(明)

姓名章界定了画家对于作品创作者的身份和权限，而闲章大多为短语，多为点题之用，也有的暗喻画家的处世为人和艺术主张等。另外，红色的印章在以墨色为主的中国画中虽鲜明耀目，却因面积很小不会夺了作品的光彩，从形式上互为补充，起到了不可替代的作用。

写在画作之后的文字，称为跋。跋一般是在作品完成装裱以后，画家或他人观赏时有感而发所写的文字。

题款用印要与作品风格相互协调。工细的作品要题写工整的字体，字迹宜稍小；粗放的作品题字宜富于变化，字体可稍大。当然这里的大小也要相对画幅尺度，

视不同情况灵活掌握。

用印也很讲究，姓名章钤在题款后面，以一至三方为好，多则俗气。图章要白文、朱文搭配，以篆书入印为佳。闲章用在画上方者称“引首”，用在下角者称“压脚”或“押角”。闲章更不可滥用，否则就破坏了画面的整体美感。

印泥要用专门的书画印泥。

知识窗

题乃画后事，以与画面相辉相感为上。

大凡艺事之于人，苟不钻研则已，否则实应使作品毫无遗憾！毫无余蕴！……余谓三条件：1. 多看名作而不抄袭；2. 多读诗词古文；3. 练习书法，久之必可绝俗。画上印章，须名手所刻乃佳，名章二三事足矣。有姓者须白文，余可用朱文。用时择较小于行款者。不用引首，但可压角。压角不可用名章，定用闲章，（与行款章）对角而施。

款与印章，如款有姓，则用名印。款无姓，则用姓名印。若二印连用，一白一朱，一名一闲，亦须如此。

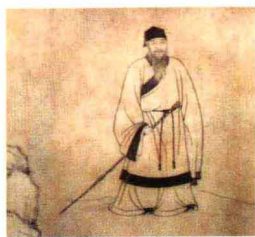
傅抱石《中国绘画理论》

3. 独特的创作理念和美学追求

国画创作最初是追求形似，《历代名画记》载有晋人陆机《士衡论画》说：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”到了东晋顾恺之《魏晋胜流画赞》提出“迁想妙得”，就从单纯写形上升到追求形体以外的神采。《历代名画记》记唐代张璪说：“外师造化，中得心源。”至北宋苏轼论画名句“论画以形似，见与儿童邻”，把只看画得像不像等同于小孩子的欣赏水平。到清代，这种看法就更有发

牡丹图
恽寿平
(清)

杨竹西小像
局部
王绎 倪瓒
(元)

竹菊图
石涛
(清)

展,石涛认为必须“深入物理”,才能“曲尽物态”,以求达到“物我交融”的境界。

古代画家在崇尚“师造化”之后,又进入“天人合一”的境界。这个境界产生了“不求形似”的美学思想。最具代表性者是元代倪瓒,他说自己的画“不过逸笔草草,不求形似”。“逸”有超凡脱俗之意,指画画随心所欲,强调主观感受,不刻意追求像什么。明代王绂在《书画传习录》中说:“不求形似者,不似之似也。”清代恽寿平主张“不似求似”,石涛强调“不似似之”。历代画家关于似与不似议论了几个朝代,到底有什么深层含意?近代几位大师进一步作了发挥,陈衡恪在《中国文人画之研究》中指出:“文人画不求形似,正是画之进步。”指出从发展的眼光来看,不单纯追求画像,是在追求更深更远的东西。齐白石说绘画“贵在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。太像了只能给没有鉴赏水平的人看,完全不像就是骗人。黄宾虹也说:“绝似物象者,此欺世盗名之画;绝不似物象者,往往托名写意,鱼目混珠,亦欺世盗名之画。”黄宾虹的

映日图 潘天寿

石榴图 黄慎(清)

话与齐白石的看法接近一致,即太像和太不像都不是理想的作品。那么,怎么才算好画呢?黄宾虹说:“求其绝似又绝不似于物象者,此乃真画。”又说:“作者当以不似之似为真似。”以上这些论述,经过历史验证,已深入人心,中国画造型始终遵循这一原则,无论山水、人物、花鸟,都是这样。画出山水气韵生动却不真似;画出人物情态传神,却与真人有异;画红花墨叶,鲜

丽却不失雅韵。正是这“不似之似”,充分体现了中国画的特色。

中国画始终坚持以中华民族优秀的文化传统为创作理念,追求造型传神、气韵生动,使得中国画能够自立于世界艺术之林而熠熠生辉。

思考与讨论

举二三例,谈谈你对中国画关于“不似之似”理论的理解和认识。

2

天人合一 情景交融

中国山水画

一、为什么说山水画是“天人合一、情景交融”？

让我们来欣赏几幅优秀的山水画作品，从中体味一下画家在创作时的心路。

北宋画家范宽的《雪景寒林图》以雄劲的笔法描写了北方高峻的大山，山间的积雪和重林掩映中的建筑，使人观之如身临其境。画家终日游居山林，喜欢华山一带的景色，常在山中久坐，对景研究画山的方法，认为“与其师人，不如师诸造化”，以大自然为师，因此能够画出如此传神之作。

元代倪瓒所画《六君子图》是一幅典型的以画抒情的作品。画家出身富裕，战乱毁了他原本平静的生活，从此隐居不出，一生只与纸笔墨砚为伴。作品画了松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木，以表达自己做人的志趣。画面萧疏的气氛、寥落的用笔都体现了画家内心的情感，无语地传达了画家的

心声。画家黄公望在题画诗中进一步揭示出本画的主题：“居然相对六君子，正直特立无偏颇”，将画家见景生情、借景抒情、以景寓情的心思表达得含蓄隽永，也将中国画天人合一、情景交融的审美特点诠释得十分清楚了。

中国画讲究意境，宋代欧阳修讲：“古画画意不画形。”米芾《画史》讲：“树石不取似，意到便已。”表明中国画是在“写意”，而不在“画形”。唐代王维《山水诀》讲：“夫画道之中，水墨最为上。肇自然之性，成造化之功。”他提倡水墨画（不染颜色），因其不经粉饰，所以能通“自然”、“造化”。清代唐岱《绘事发微》讲：“以笔墨之自然，合乎天地之自然。语云：造化入笔端，笔端夺造化，此之谓

雪景寒林图 范宽（宋）

六君子图 倪瓒（元）

也。”在古人看来，把大自然融入笔墨之中，这是山水画所表达的天人合一的精神。清人石涛认为必须“深入物理”，才能“曲尽物态”，而达到“物我交融”。就是说

知识窗

天人合一：

中国古代哲学中对天人关系的一种观点。强调‘天道’和‘人道’或‘自然’和‘人为’的合一。战国时子思、孟子提出。汉董仲舒即强调“天人之际合而为一”（《春秋繁露·深察名号》）。……朱熹：“天人一物，内外一理；流通贯彻，初无间隔。”《语类》

中国古代哲学中关于天人关系的一种学说。指天与人的关系紧密相连，不可分割。强调天道与人道，自然与人为的相通和统一。

《新华词典》

秋江渔笛
仇英
(明)

松溪放牧图
佚名
(宋)

约塞米蒂山谷
油画
索林根
(德国)

首先要研究所描绘的对象的本质，才能掌握其形象，从而把自然界的物象和人融合到一起，你中有我，我中有你，达到情与景的交融。这就是历代中国画家所追求的“外师造化，中得心缘”的审美原则。

二、中国山水画与西方风景画有什么区别？

1. 工具材料的不同

西画多用平头笔，如油画笔、水彩笔、水粉笔等，调和油画、水彩、水粉颜料作画，画出的作品一般都叫“风景画”。而用毛笔和水墨颜料，画在宣纸和绢上的中国风景画，都叫“山水画”。从名称就把西画与中国画分清了。

草地一角 水彩 丢勒（德国）

构图时，可以散点透视的方法，一段段记录不同景色，形成独幅或长卷，可以从山前记到山后，可将不同季节的景色描绘在同一画卷之中，表现起来能够收放自如、随心所欲。

3. 山水画对笔墨意境的追求
山水画包含的内容广泛，有山、水、树、石，还有房屋、桥、船、车、马、人物等。自由洒脱、用笔造型简约概括的山水画称写意山水。寥寥几笔，有三两棵树、几间草房，远处有山，近处有水，题上几句诗就成为一幅耐人寻味的山水画。国画的表现方法是通过笔墨来“造境”。西画多表物，国画多抒情。表物主要是客观地反映现实，抒情是主观地表情达意。

春山瑞松图 米芾（宋）

埃克河边的磨坊 油画 雷斯达尔（荷兰）

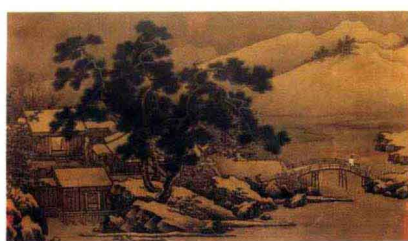
元代倪瓒的画荒凉萧疏，石涛说他“清冷逼人”，他的画中不画人物，深刻表达画家对当时统治阶层的不满情绪。古代文人中，有很多人爱好书画，他们虽不是专业画家，但格调往往高出专业画家，追求诗情画意和笔墨韵味。久而久之，形成了“文人画”这一独特的称谓。

山水画若繁杂起来，也可表现得极细致入微。从《江山秋色图》中我们可以清楚地感受到这一点。画中描绘了起伏重叠的山峦，山溪淙淙，林木秀丽，各式建筑散落山林之间，其中人物虽为点景之用，也描绘得逼真生动。全画为绢本设色，

《春山瑞松图》描写了融融春色中，云遮雾障的几座山峰，只有山顶露在云雾之外。近处松树下画一草亭，全画轻松舒缓，山峰用散碎的横笔点出，是米芾独创的“米点”技法，也贴切地表达了画家不求形似，追求“意似”的审美理念。

2. 观察方法和表现方法的不同

其次是画法不同。西画画风景要支起画架子，大多以焦点透视的方法对照景物如实描绘，包括光影、体积等。中国画则讲究“搜尽奇峰打草稿”，把要画的东西目识心记，古人称为“腹稿”。在

山水册之一
王铎
(清)

四景山水图
之冬、春
刘松年
(宋)

早春图 郭熙(宋)

郭熙《早春图》描写了重叠的山峰间缥缈的云气，山溪潺潺、春枝新发，春光中的人物为画面增添了活力。

知识窗

春山烟云连绵人欣欣，夏山嘉木繁阴人坦坦，秋山明净摇落人肃肃，冬山昏霾翳塞人寂寂。

郭熙《林泉高致》

布局讲究，刻画精微，采用青绿山水的画法，却趋于淡雅，恰似一首吟咏秋日景色的抒情诗。这是写生无法做到的，只能凭画家的记忆“造境”完成。

明代江南才子唐寅(伯虎)，是著名山水画家，是明代“吴门四家”之一。他说：“画当为山水传神。”怎么传神？“外师造化”即以大自然为师，潜心观察山林云水、风晴雨雪、四时变化，以及其中人物的神情动态；“中得心源”即将画家心之所感，意之所得融会于画中。因此总是生动的、不断有变化的。

形象包含世上万物，人人都能看见，但是每个人对形象的感受却不可能一样。例如一座山，地质学家注意的是什么地形地貌，怎么形成的，有什么矿产；历史学家想的是什么年代在此发生过什么大事，等等；一般游客只是看看风景而已；而画家眼中所

看的是此景能否入画？怎样入画？怎样把真山变成画中的山？画中国山水画还要看到这山应该如何取舍？哪些可以入画？哪些应去掉？这就有个“意在笔先”的问题。唐代王维《山水论》中提出：“凡画山水，意在笔先。”宋代大文豪、书画家苏轼说：“画竹，必先得成竹于胸中。”成竹不仅是形，而且包含竹的精神。成语：“胸有成竹”或“成竹在胸”就是此意。画家作画，拿起笔来，一挥而就，就是头脑中已酝酿成熟了，才能达到如此境界。

三、怎样学山水画

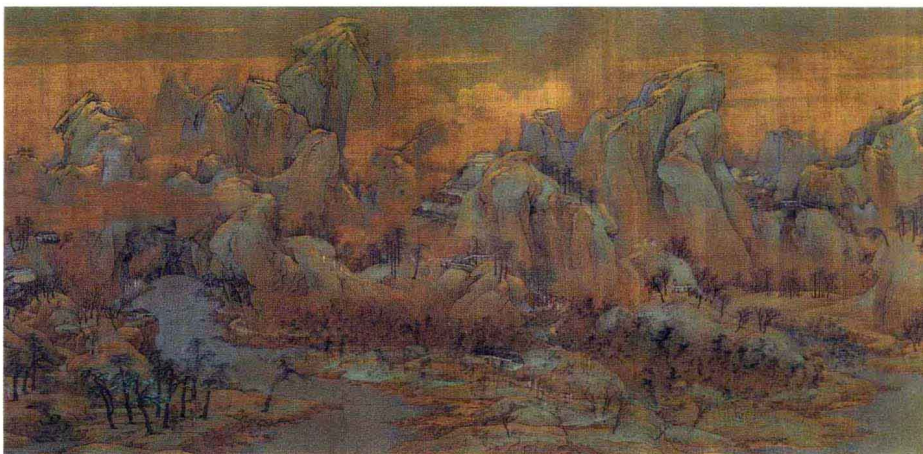
1. 临摹

学山水画先从临摹入手，这和写毛笔字临帖一样，临摹是学习前人成功经验的途径。有老师指导固然很好，旧时人们习画找不到老师，临摹更显得十分必要，有些人就是通过临摹自学成功的。

怎样临摹才更有效果呢？

(1)要选好的范本，即历代名家名作。但要注意三个问题：古画年代久远，全画泛黄，笔墨也有脱

江山秋色图 局部 赵伯驹(宋)

山居图
钱选
(元)

山路松声图 唐寅(明)

疏林秀石图 赵孟頫(元)

落, 不适合初学; 其次是有些大画, 印刷后缩小若干倍, 不易看清楚; 再者, 古画中有些过于复杂, 令人眼花缭乱, 难以看清笔墨, 不便于临摹。总之, 要选那些笔墨好、清晰和简单明了易学的, 而且画幅大小应接近原作。

(2)要选用与范画对路的纸张。山水画有的用生宣纸, 有的用熟宣纸(即用胶矾水刷过的宣纸。另有一种矾过的丝绢, 也不渗水。唐宋以前, 生宣纸造纸技术不发达时, 古画多用丝绢)。生纸渗水, 容

易洇出; 熟纸不渗水, 所以不洇。工细的山水画多用熟纸; 粗放的意笔画多用生纸。

思考与讨论

1. 欣赏本课作品, 试谈哪些作品是用了中国画特有的“散点透视”方法构图的? 在过去见过的其他作品中, 有哪些也是采用这种构图方式? 举例说明它的优势在哪里?

2. 从本课提供的国画山水和西方风景画来看, 你感觉有哪些明显的不同?

3. 《读碑巢石图》有什么独特之处? 从中你能感悟到什么?

读碑巢石图 李成(宋)

明皇幸蜀图
李昭道
(唐)

雪溪行旅图
佚名
(宋)

冠梅像
樊析 吴宏
(清)

(3) 临画步骤:

①用木炭条轻轻起稿, 定出位置和轮廓。

②修改定稿后, 用淡墨勾线(勾线笔用硬毫, 如狼毫山水画笔, 或小书画笔), 然后掸掉木炭稿。再对照范画按墨线的浓淡粗细勾线。注意用笔的转折顿挫。见步骤1。

③山水画中树皮和石纹, 用皴笔表现。皴为山水画中重要技法, 其线条要弱于勾线, 笔锋半侧, 墨要半干。暗部皴密, 亮部皴少。见步骤2。

④擦: 用接近全干的淡墨笔, 把笔放倒, 用笔肚按石的结构擦出质感(粗糙的感觉, 下笔前先在废宣纸上擦拭, 合适后再擦, 避免破坏勾皴的线条)。见步骤2。

⑤点: 包括树叶点子和苔点。点有圆、长、横、介字、个字等, 还有双钩的夹叶点。除双钩夹叶点外, 墨点要有浓淡干湿聚散等变化。近景大树几棵在一起的, 应分别用不同的点, 墨色浓淡分明, 中间再有棵双钩夹叶的, 层次就更明显。

⑥染: 这个染字指染墨。即用淡墨染点树叶(夹叶要留白)和山石阴暗面, 然后趁湿一遍一遍地往该深的部分加染。要注意宁浅勿深, 如果染墨比勾、皴、擦墨色还深, 前几步所画效果就看不出来了。

染墨完毕, 晾干后, 加以收拾, 凡是不够的地方都要补够。但是超过的地方, 就难以挽救了。最后张挂起来, 与范画对照, 总结得失。

水墨山水不需设色。题字盖章后就成为一件完整的艺术品。见步骤3。

2. 笔墨

中国画以笔为骨。南齐谢赫“六法”中的第二法“骨法用笔”, 讲的就是用笔。中国画是笔墨的艺术, 线是笔墨的精髓。随着水墨画的发展, 墨法、水法都受到重视, 笔墨的运用就成了中国画的主要技法。山水画尤其重视笔墨。明代茅一相《绘妙》说: “神采生于用笔。”

笔与墨不可分, 中国画以笔为筋骨, 以墨为血肉。所谓以笔取气, 以墨取韵, 说明二者的关系。清人恽寿平《瓯香馆画跋》指出: “有笔有墨谓之画, 有韵有趣谓之笔墨。”这应该是评论中国画的一个重要标尺。

怎样才算好的笔墨呢? 清代王石谷在《清晖

步骤1

步骤2

水墨山水步骤3 (完成)

雪堂客话图
夏圭
(宋)

夏山过雨图
高克恭
(元)

山居图
徐渭
(明)

画跋》中说得很清楚：“凡作一图，用笔有粗有细、有浓有淡、有干有湿方为好手，若出一律则光矣。”其后的王原祁又补充说：“山水用笔须毛。”“毛”和“光”意思相反，画山水如果画得很光，像玉雕似的，还能真实吗？只有毛才能表现出山石苍莽的质感。

正式强调“书画同源”的是元代大书画家赵孟頫，他的一首有名的诗：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”他说画山石的用笔像写“飞白书”，飞白即写字墨色笔画中露出的白，画山石经常出

现这种干笔道。木是树，画树用的线条像写篆书，籀是古代周秦时的大篆。用写篆书的笔道画树。画竹不叫画竹，而叫写竹，原因是写竹与楷书的“永字八法”相通。所以他的结论说：如果能领会这些，你就知道书画本来是有共同的源流了。他讲的是山水画，试想别的画如人物花鸟是不是也如此呢？

3. 设色

在山水画的发展过程中，先有色彩，后有水墨。

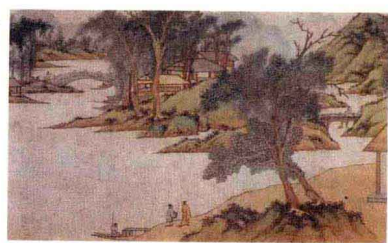
传统山水画的色彩，是按物象本色的，而不是追求色彩在光影下的变化。一般山石设色大部

分用赭石色。这种设色称为“浅绛”，绛即红色，赭石色接近浅红，所以称“浅绛”。有的加一些花青色和墨（即“螺青”或“墨青”），用于树叶的设色；或为了加强山石的冷暖对比，在亮部用赭石，在暗部用墨青；有时为了表现春光，在花青中加少许藤黄即成草绿色。曙红很亮艳可以表现桃花等。画秋天景色可加些藤黄或朱砂、朱磠表现红叶。冬天就以墨青冷色为主了。

另外，为了夸张或者加强装饰味，山水画的设色以石青、石绿为主，称为“青绿山水”，如果画

设色山水 刘松岩

松下高士
马远
(宋)

山水图 佚名(宋)

面上用金色勾轮廓线,即称“金碧山水”。

凡是画得工细又加上浓重色彩的,都归入“工笔重彩”类内。以区别于水墨和浅绛。

4. 写生与创作

临摹是继承国画优秀传统的手段。清代石涛有一句名言:“笔墨当随时代。”光临古人的画是跟不上时代的。学画最终还是要自己创作,才能尽情尽兴。

怎么办?要写生,用自己的眼光去认识大自然。先找简单对象学画,如一棵树、一块石头、一条船、一间亭子等,把自己所见景物记录在纸上。开始时遇到的问题是不知道怎么下笔,这时就要想想临过的画,借鉴前人的方法,加上自己的想法,从客观世界吸收的东西多了,表现力就会越来越强了,画出来自然有时代感。反复练习、融会贯通、逐渐得心应手,就能创作出有自己独特审美个性的作品了。

创作是对大自然的艺术加工。“江山如画”是赞颂风景的美,像画一样好看,说明画应比真景更美好。郑板桥画竹,潇潇洒洒数笔,疏枝淡叶,其艺术价值却无比珍贵,更证明了画应是“源于生活,高于生活”。

创作的步骤大体与前面讲过的临摹相同,只是要先把写生得来的稿子进行整理、取舍、加工,合意之后按步骤进行即可。

《层林尽染》一反以浓艳的红黄色调表现秋天的惯常手法,使用了石青泼彩,幻化出一片青山,只有门前几棵秋树挂满了霜红的叶子。一泓秋水倒映出房舍和树影,墨与色交织成一片斑斓,益发

仙山楼阁图 仇英(明)

松岩楼阁图 髡残(清)

知识窗

明代中期苏州地区四位著名画家:沈周、文徵明、唐寅和仇英,因其绘画风格在当时影响广泛,成为画坛中坚,被合称为“明四家”。四人均能博采宋元各家之长,所绘江南风光清新秀雅。其中唐寅、仇英兼绘仕女。沈周、文徵明二人画风接近,讲究画上题诗,诗画相映,吸引许多画家追随,后发展为“吴门画派”。

层林尽染 杨延文

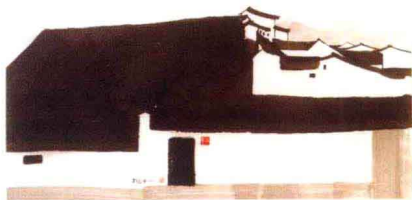

雨中漓江
林曦明

桃花渔艇图 王晕(清)

故宅 吴冠中

神农架秋色 张步

显得满纸色彩交映生辉。

如此浓重的墨！如此绚烂的红！画家张步似火的激情荡漾在神农架的山山水水之中，而散落其中的民居自自然然掩映于红叶

间，顿生人在画中之感。没有对生活和艺术的挚爱，是不可能画出如此醉人的风景的。

《雨中漓江》以淋漓的笔墨刻画了漓江美景，湿润的空气、明澈的江水、静泊的小舟和江中的倒

影，这“不似之似”感人至深，蕴涵一片诗意。

《故宅》用极端简洁的笔墨便概括地表现了江南民居的白墙黑瓦。高低的错落、朝向的不同又使简中有变。现代的意识，留给观者丰富的想象空间。

畅游古今山水画廊，能不为其缤纷墨彩、诗般神韵而倾倒？用自己手中的笔墨尽情描写故园的美好吧！

思考与讨论

潘天寿主张作画首先“须有高尚之品格、宏远之抱负、超越之见识、渊博之学问、广阔深入之生活，然后能有所成就。”认真想一想，我们做人做学问不亦应如此吗？

艺术实践

1. 临摹一幅山水画小品，体会一下笔墨和意境。

2. 选一幅自己喜欢的山水画作品，尝试写一篇赏析文章，谈谈自己对中国山水画的初步认识。

自我评价：你能否理解中国山水画家借景抒情、以景寓情的创作理念？

千里江山图 王希孟（宋）

3

借物抒情 托物言志

中国花鸟画

花鸟画是中国传统绘画艺术中的一个重要组成部分，与山水、人物并立为中国画三大画科。它在立意、造型、笔墨、色彩、构图及时空概念、观察方法和表现手段上，具有鲜明的特点，既得体现出对民族优秀传统文化艺术的继承，又得体现独辟蹊径的创新精神，使人真切地感受到“笔墨当随时代”的气息。

传统花鸟画从技法上分为工笔和写意两大类，工笔花鸟画以造型工整、描绘细腻、设色精致典雅见长。写意花鸟画则不拘一格，泼墨运彩，尽情挥洒胸中意趣。二者均显示出鲜明的艺术个性。现代花鸟画家又用他们的情感与智慧为花鸟画注入了新的生命，丰富多样的手段与材料、大胆的想象与创造使得花鸟画呈现出如诗如梦、姹紫嫣红的万千景象。但无论古今，画家对生活的热爱、对自然万物的吟咏却是一脉相传的。

让我们用审美的眼睛去探寻花、鸟、兽畜、器具中蕴藏的美，并用自己喜爱的形式去表现它们吧！

写生珍禽图 黄筌（五代）

花卉册
陈淳
(明)

海棠蛱蝶图
佚名
(宋)

三千年结实之桃 吴昌硕

知识窗

黄家富贵，徐熙野逸

五代西蜀画家黄筌为宫廷画家，官居要职，善绘宫中珍禽异卉，画风写实、精细。其子黄居宋承其父风格，以严谨的线描和浓艳的色彩著称于世，形成后来皇家画院争相仿效的程式。传世作品《写生珍禽图》现藏故宫博物院。

五代南唐画家徐熙为江南布衣，为人宁静淡泊，善绘江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。所画花木禽鸟，清新秀逸、粗笔浓墨、神采尽出。《宣和画谱》收录其画249件。北宋郭若虚盛赞其作品为“学穷造化，意出古今”，与黄筌的画风形成鲜明的对照，成为当时的两大流派，画史称为“黄家富贵，徐熙野逸”。

一、抒情婉约，浓淡相宜的工笔花鸟画

你喜欢工笔花鸟画吗？

先不要忙着回答，让我们进入异彩纷呈的工笔花鸟画廊，领略一下其中的风采。

这是两幅宋代工笔花鸟画。你细细观赏，《花篮图》用线工细严谨，刻画花朵生动逼真、婀娜多姿，花篮细腻的编织和精巧的图案与舒展的叶片形成了疏密的对比。在设色上以沉稳的中性色为主，衬托出几点鲜红，大面积的墨绿和赭墨陪衬得淡色花朵呼之欲出，厚重不失娇美，淡雅不乏瑰丽，可谓匠心独运。

《出水芙蓉图》是宋代工笔花卉中的上品，作品形态逼真、风格典雅，用极规矩的染法染出花瓣，花朵清新柔嫩，质感极强，似吹弹得破，显示了我国古代工笔花卉极高的艺术表现力。

1. 怎样欣赏工笔花鸟画？

传统工笔花鸟画既注重写实又强调抒发个人感受，绮丽典雅，面貌各异，怎样欣赏这些民族文化的奇葩呢？

《海棠蛱蝶图》是一幅淡雅脱俗的作品，表现风中一枝花繁叶报春图 田世光

