

“十三五”系列规划教材
学前教育专业通用教材（美术）
丛书主编/庆旭

中国画

高伟 主编

ZHONGGUOHUA

苏州大学出版社
Soochow University Press

“十三五”系列规划教材
学前教育专业通用教材（美术）

中国画

高伟 主编

ZHONGGUOHUA

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

中国画 / 高伟主编. —苏州: 苏州大学出版社,
2019.7
“十三五”系列规划教材 学前教育专业通用教材.
美术
ISBN 978-7-5672-2766-8
I. ①中… II. ①高… III. ①国画技法—幼儿师范学
校—教材 IV. ①J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 063831 号

**版 权 所 有
盗 版 必 究**

书 名: 中国画

主 编: 高 伟

副 主 编: 范小虎 赵燕青

责任编辑: 方 圆

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 盛惠良

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

网 址: www.sudapress.com

E - mail: sdcbs@suda.edu.cn

印 装: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限公司

销售热线: 0512-67481020 邮购热线: 0512-67481030

网店地址: <https://szdxcbs.tmall.com/>(天猫旗舰店)

开 本: 850mm×1168mm 1/16 印张: 10.25 字数: 260 千

版 次: 2019 年 7 月第 1 版

印 次: 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2766-8

定 价: 43.00 元

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。服务热线:0512-67481020

《学前教育专业通用教材（美术）》

编委会名单

丛书主编 庆旭

主 编（按拼音字母排序）

陈皎月 高伟 关向阳 金红莲 陆辉 孙中国 吴慎峰 詹克兢

副主编（按拼音字母排序）

范小虎 冯臻 刘艺婷 孟庆敏 邵勇 吴胜兰 徐卉 张峰 张琪
赵燕青

撰稿人、编委（按拼音字母排序）

毕冉 曹雪钰 陈柏兰 陈皎月 范小虎 冯臻 高伟 高晓囡 葛筠
关向阳 胡克龙 黄玉兰 焦媛媛 金红莲 匡亦青 李天峰 连丽英 刘付平
刘仁朋 刘姝玲 刘艺婷 陆辉 罗方敏 孟庆敏 庆旭 邵勇 沈聪
沈亚威 孙磊 孙中国 王菁 王春子 王茂霞 王梦舟 王艳华 王玉舒
吴海 吴丽平 吴瑞睿 吴慎峰 吴胜兰 徐卉 徐健 朱伟 朱骏益
詹克兢 张峰 张琳 张琪 赵燕青 赵玉文

参加编写的单位

（按拼音字母排序）

常熟理工学院 常州幼儿师范学校 东营职业学院 德州市幼儿师范学校
赣州师范高等专科学校 广西梧州学院 贵阳幼儿师范高等专科学校
合肥幼儿师范高等专科学校 江苏旅游职业学院 江苏省连云港中医药高等职业技术学校
连云港师范高等专科学校 南京财经高等职业技术学校 南京晓庄学院
宁夏幼儿师范高等专科学校 山东省平原师范学校 宿迁高等师范学校 苏州科技大学
苏州幼儿师范高等专科学校 潍坊学院 徐州幼儿师范高等专科学校
盐城幼儿师范高等专科学校 扬州市职业大学 运城幼儿师范高等专科学校

总序

庆旭

苏州大学出版社出版的这套学前教育专业通用教材之美术、书法教材共八册，即《素描》《色彩》《中国画》《艺术设计》《手工》《儿童装饰画》《书法》《硬笔书法》。本套教材的编写主要基于以下思路：

第一，基础性。学前教育是师范教育的一部分，这一部分与其他部分在专业性质上是一致的，只是毕业生择业走向稍异而已。作为师范教育的学科内容，基础性乃重要一环。因为学前教育的对象恰走在漫长人生中的起步阶段，这一阶段走得稳与不稳、实与不实，对其今后人生的发展起着关键作用。少年儿童对世界、自然、社会和人的认知是从这个阶段开始的。所以，学科设置中的基础性，如基础知识、基本技能是必须优先考虑的。这一理念在本套教材编写初始的编写会上就被我们着重提出，并作为首要遵循的编写指南放在每一课程的开篇。这样学生在学习的时候就会有一种预设的观念与思想的准备，进而在实践训练中能够科学地分配时间。

第二，全面性。一直以来，因为多种原因，学前美术和书法教材在编写体例、内容设计等方面都存在不少问题。笔者以为关键问题在于从业人员，尤其是一线的任教者缺乏足够的思考，缺乏主动出击的精神。因为学前教育专业的特殊性，其审美范式、理想、愿景是有别于其他专业的。而很多教师还在被动地“引用”普通师范大学的美术、书法教材来指导学前教学，这显然是欠考虑的。可行的切入路径之一，即从“全面”入手。学前美术、书法教育的全面性表现在两科所涵盖的系统分类方面，如美术中的基础造型、色彩学是这一层面的学习铺垫，对它的扎实训练有助于以后各个美术门类学习的展开，特别是在幼儿园环境创设中所涉及的空间造型、设计等；中国画则为东方艺术的特类，迥异于西画的审美体系，在师范生的美术学习中不可或缺；设计、手工、儿童装饰画乃学前美术教育在实际教学、活动中的直接运用，始终为学前美术教育教学之大宗。书法中的软硬分类虽不科学，但在通俗的语境中有一定的存在价值。其中毛笔书法与中国画同类，教学目标与理想也一致，它是中国文化核心的核心，师范生不能不学。硬笔具有广泛的实用意义。当然，全面性并非面面俱到，像行书即为选修课程，旨在供部分学有余力的学生学习。

第三，专业性。不论是教育教学乃至社会事务，人们最渴望的理想状态，即“专业的事情专业人来办”，虽然这一理想在客观的现实世界中常被打折。但幸运的是，这套教材的编写组最终实现了这一理想。因为在组建编写团队时，我们首要考察的是作者的“专业性”。这种“专业性”，不仅仅体现在作者求学时期的专业，也体现在其教学研究方向的专

业、教学法的专业，还体现在其从事艺术教育、专业实践过程中所散发的虔诚的定力、定心与专业的自信力。在笔者所从事的教学科研与艺术创作的短短二十多年中，一直推崇“专业性”这一学术素质，有时近乎苛刻。在这个富有活力的编写团队中，所有老师都是专业学者，因为他们一直深深地扎根于各自的研究领域并辛勤耕耘，取得了很多研究成果。有一点需要请读者注意，我们此处所说的“专业性”并非仅仅限定在具体艺术门类的知识与技能的专业中，而在于它指向了学前教育对应性的专业——将会引起各位兴趣的是我们在每个单元的最后章节都设置了紧密联系学前教育的课程，如《中国画》中的“幼儿写意花鸟画技法”“幼儿写意山水画技法”“幼儿写意人物画技法”等，很接地气。

第四，实用性。当今社会无疑正处于一个科技飞速发展的时代，所取得的成果超乎历史上的任何时期。科技发展的结果是广泛多样的，但高效、便捷也是其中的显性标志。高效、便捷与实用有一种深层的连带关系。有一线的艺术评论者断言，目前的社会审美，甚至扩展到大众之外的有一定专业背景的艺术工作者们，其审美也到了一个自然状态的“读图时代”。这种“读图时代”潜在的价值指向根植于实用原则。因此，本套教材的编写与“读图”联系密切，尤其是《儿童装饰画》《硬笔书法》等。在当下学前教育专业的美术、书法教学中，“实用性”最受幼儿园、幼教专业机构一线美术从业人员的青睐，因此“绘本热”的出现就成为大势所趋。从理论上讲，“实用性”与“专业性”看似有一定的对立，实则不然。实用性的课程设置、知识点与技法点的分配来源于专业性的高度提炼、精简。学前教育专业美术、书法教育虽同属艺术教育之大类，但它与专业美术院校、综合类大学、师范大学的美术、书法专业的教学有很大区别，后者当然终归将走向实用，但更多的还是注重美术、书法的艺术本体教育，侧重点不一样。而学前教育这部分，它是以实用先行的，我们常能在一线教学现场收到这样的反馈。这种反馈是艺术教材真实效果的反映，这时候，教材已不再是无言的纸本的堆积物，它已演变为鲜活的考核评价机制了。所以，考察学前教育的美术、书法教学先看它是否实用。本套教材是在专业的前提下，注重实用性和可操作性，淡化枯燥的理论讲解。当然，这样表述，并非要剔除一切理论，恰恰理论是必需的，只是我们需要的是那些能够一针见血、切中要害的务实理论，而非空泛的文字堆砌，仅此而已。我们提倡每本书的主编、编者可以按照各自的理解去构架以“实用性”为前提的学前教育专业美术、书法教学体系。

非常感谢这个团队的所有编写老师，他们是整套教材成型、面世的直接执行者。他们的汗水、知识和才情将会在实际教学中惠及更多学前教育专业的学子。我们深知学无止境、艺海无涯，只要思考，每个人、每个团队都会有无限的提升空间，让我们带着思考前行。

本套教材的编写人员为：

《素描》序言：詹克兢；第一章：孟庆敏；第二章：刘仁朋；第三章：沈聪；第四章：王玉舒；第五章：张琳、焦媛媛。

《色彩》序言、后记：吴慎峰；第一章：高晓因；第二章：吴胜兰；第三章：陈柏兰、王春子；第四章：孙磊；第五、六、七章：吴慎峰。

《中国画》序言：高伟；第一章：连丽英；第二章：刘姝玲；第三章：范小虎、黄玉兰；第四章：高伟；第五章：赵燕青；第六章：范小虎、黄玉兰。

《艺术设计》序言、后记：金红莲；第一、二章：王茂霞；第三章：金红莲；第四章：匡亦青、金红莲；第五章：葛筠、刘艺婷、匡亦青；第六章：刘艺婷。

《手工》序言、后记：陈皎月；第一章：陈皎月；第二章：李天峰、徐健；第三章：朱伟；第四章：张琪。

《儿童装饰画》序言：陆辉；第一、二章：沈亚威；第三章：吴瑞睿、罗方敏；第四章：徐卉；第五章：陆辉、吴丽平。

《书法》序言：庆旭；第一章：曹雪钰；第二章：朱骏益；第三章：王菁；第四章：王梦舟；第五章：张峰；第六章：孙中国。

《硬笔书法》序言、第一章：刘付平；第二章：邵勇；第三章：冯臻；第四章：胡克龙；第五章：吴海；后记：关向阳。

感谢苏州大学出版社艺术教育编辑部的洪少华主任，没有他的策划及付出，这个项目的申请将会有一定的难度。感谢本套教材的所有编辑老师，他们在学术规范及整体内容的精心审校方面付出了辛勤的汗水，从而保证了教材的学科性与科学性。

虽然我们在编写时，尽各自学术所能，但因学力、才力等客观因素的限制，有些地方还存有不足，诚望方家批评指正，以求进步。

2019年4月18日于苏州金鸡湖畔

序言

这本《中国画》教材，是根据当前中国的师范教育形势和学前教育的现状而编写的。国家对幼儿美术教育越来越重视，但受各种因素的影响，现实的幼儿美术教育教学呈现出教师水平低、教学环境差、教材内容参差不齐的局面。尤其是中国画教学长期受到忽视，使这一国粹在幼儿教育阶段就面临尴尬的境遇。因此，有必要在基础教育的奠基阶段就让中国画成为美术教学的重要组成部分。

本教材的中心思想是：一、适应现阶段中国社会发展的需要，使学生了解丰富的艺术知识。二、立足传统与现代、传承与创新、民族与世界的有机统一，重视在教学中培养学生的民族情感，使他们潜移默化地形成具有鲜明民族特色的艺术素养和审美能力。三、根据幼儿教育的特点，优化教学结构，更新教学方式，科学合理地安排课时和教学内容，使学生能够了解幼儿的美术学习心理，掌握幼儿美术教学的基本规律，培养学生适应现代社会的能力，不断提高幼儿美术教育的水平。

确定教材内容的原则是：一、具有典型民族特色和民族审美的古今优秀中国画作品是教材的主要内容，通过学习，激发学生的爱国主义情感。二、安排各种美术实践活动，让学生了解中国画产生的历史背景、价值观、创作形式、创作种类和工具材料等。三、选择适合幼儿美术教育的，并能使学生的绘画能力能够不断提高和发展的内容。

苏州大学出版社组织全国多所院校中长期从事中国画教学的教师完成了本教材的编写，并给予多方面的大力支持和指导，对此表示衷心感谢！也对各位参编老师在本职工作之余能够尽心尽力地，高水平、高质量地完成编写表示感谢！

编者

目录

第一章 中国画概述

第一节 中国画历史发展

第二节 中国画工具材料

第三节 中国画技法

001

003

021

025

第二章 写意花鸟篇

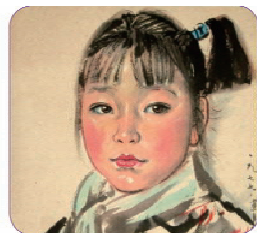
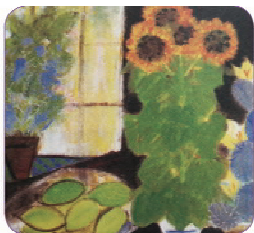
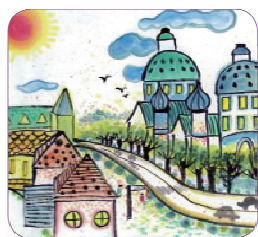
第一节 写意花鸟画技法

第二节 幼儿写意花鸟画技法

033

035

047

146 133 131

115

109 095 093

085 061 059

第六章 中国画欣赏

第一节 古代绘画

第二节 现代绘画

第五章 中国画在幼儿园美术教育中的具体运用

第四章 写意人物篇

第一节 写意人物画技法

第二节 幼儿写意人物画法

第三章 山水画

第一节 写意山水画技法

第二节 幼儿写意山水画技法

第一章 中国画概述

第一节

中国画历史发展

战国帛画“迹简意淡”，突出线条作用的水墨画法和西汉以高纯度装饰性色彩依线描涂染的勾勒着色法，奠定了后来卷轴画的两种基本风貌。

一、六朝绘画

三国两晋南北朝处于长期分裂混乱之中，民生疾苦，却是绘画技法发展中的重要阶段。画史上第一批为后世崇奉的百代宗师和第一批有摹本流传的巨迹都产生于这一时期。此时的绘画技法表现十分突出，人物画法变略为精，走向“细密精致而臻丽”，之后又出现“笔不周而意周”的疏体，显示了上承两汉下启隋唐的时代风貌。

三国时期曹不兴是最早享有盛誉的一位画家，他的画被列为吴国“八绝”之一。传说他画屏风时落墨为蝇，使孙权误以为真，说明他具备一定的表现技巧和能力。他主要画人物，也是记载中最早的佛像画家。

卫协，西晋画家，善画人物、故事及道释题材的作品，是当时著名的画家。谢赫称“古画皆略，至协始精”，并把他列为六品中第一品。他的画布局、用色、用笔都精心巧妙考虑，能抓住对象情态，善于表现对象的内在气质。卫协对六朝重气韵的画风形成颇有影响。

画史所载东晋、南朝近百位画家中以顾恺之、陆探微、张僧繇为杰出代表，其中以顾恺之声名最著。有《女史箴图》（图 1-1）、《列女仁智图》、《洛神赋图》等作品（摹本）传世。他的画法“运思精深，笔迹周密”，已经脱离了粗略阶段而趋于

图 1-1 东晋 顾恺之 《女史箴图》（局部 唐摹本）

精美。《女史箴图》共九段，内容是讲解宫中妇女的一些封建道德规范。画家通过对当时宫中贵族妇女的生活描写，展露出她们的神采。图卷中的一系列动人的形象，注重用线来造型。连绵不断、悠缓自然的线条形式体现出节奏感，犹如“春蚕吐丝”一般。顾恺之将自战国以来形成的“高古游丝描”发展到了完美无缺的境地。

二、隋唐绘画

隋唐时代的绘画随着社会经济和文化艺术的全面繁荣，在表现技法上取得了高度成就。

初唐画家阎立本，位居右相，工于写真，尤擅故事画，取材多是贵族、官宦以及宫廷历史事件，代表初唐中原画家的典型风格。从《步辇图》和《历代帝王图》（图1-2）中可看出他运笔速度慢，线条纤细而劲健，用色不过三四种，单纯而深沉，设色以平涂居多，衣皱处有渲染，又着眼于对人物神情特征的刻画，他的画法还保留了较多六朝人物画遗法。

图 1-2 唐 阎立本 《历代帝王图》

盛唐时期的吴道子是古代最负盛名的画家之一，被誉为“画圣”。他曾学书于张旭，为绘画打下了坚实的用笔基础，打破了粗细无变化的“铁线描”法，创造出顿挫有力、变化丰富的“莼菜条”式线条。张彦远说他

的人物画“虬须云鬓，数尺飞动，毛根出肉，力健有余”。在唐代，吴道子独创的宗教图像样式，称为“吴家样”，是张僧繇的“张家样”以后的一种新兴的更成熟的中国佛教美术的样式，并成为与北齐曹仲达以来的“曹家样”并称的样式，“吴家样”与“曹家样”的显著区别，被宋代评论家用“吴带当风，曹衣出水”加以概括，这也说明了两个时代绘画风格的不同特点。

经过初唐画家的不断探索，孕育出了盛唐时期的代表画家张萱以及由盛唐入中唐的画家周昉，他们擅长人物画，尤工宫廷侍女题材。张萱的代表作有《虢国夫人游春图》《捣练图》等。其中《虢国夫人游春图》画的是杨贵妃姐妹三月三日游春的场景，画面上马的步伐轻快，人的形态从容，符合郊游的愉快主题。不依靠背景，仅以一组人物的配置、马的跑动和色彩运用而能衬托出春天的气息是此幅作品的成功之处；周昉的代表作《簪花仕女图》（图 1-3）中描写了贵族妇女及其侍女于春夏之交赏花游园的景象，用笔和线条细劲有神，流动多姿，浓丽的设色、头发的钩染、面部的晕色、衣着的装饰，都极尽工巧之能事，较好地表现了贵族妇女细腻柔嫩的肌肤和丝织物的纹饰。此外，作者也较好地抓住

图 1-3 唐 周昉 《簪花仕女图》

了人物的神态，注重挖掘仕女精神上的苦闷和空虚，反映了贵族奢侈生活背后的精神困境。

隋唐山水画日趋成熟，有金碧辉煌的青绿山水和墨分五色的水墨山水等，形成了不同的艺术风格。这一时期的青绿山水日益走向成熟和兴盛，其画法风格也像人物画一样属于勾勒设色，所不同者在于形象勾勒简括、赋色强烈浓丽。据记载，擅长青绿山水画的名家及其作品有隋代展子虔的《游春图》（图 1-4），初唐李思训的《江帆楼阁图》，盛唐李昭道的《明皇幸蜀图》等。盛唐时期的山水画出现重大变革，有异于青绿山水而出现了吴道子笔迹豪迈和王维水墨简淡的山水画。苏轼评价王维的作品为“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。王维以诗入画，创造出简淡抒情的意境，特别是他首次采用“破墨”山水的技法，大大发展了山水画的笔墨意境，对山水画的变革做出了重大贡献。

图 1-4 隋 展子虔 《游春图》

三、五代绘画

五代十国的绘画，无论是人物、山水还是花鸟都在继承唐代传统的同时有新发展。这一时期的人物画创作中直接描绘贵族生活的题材占有很大比重，特别是宫廷

画院的画家，需要为皇室贵族传神写照，表现他们豪华享乐的生活或贵妇人的生活情态。以周文矩和顾闳中为著名代表。周文矩的风格近似周昉，用笔秀润匀细，代表作《重屏会棋图》。顾闳中的代表作《韩熙载夜宴图》（图1-5）刻画了失意官僚的矛盾心理和腐朽的生活面貌，较之其他表现贵族生活的画卷有着更深刻的意义。此图在用笔赋色方面表现出了与唐人不同的技法风格，用笔柔劲，出入笔轻重分明，设色绚丽而清雅。

图 1-5 五代 顾闳中 《韩熙载夜宴图》

山水画方面，五代时期突出发展了唐人的水墨风格。“荆（浩）、关（仝）、董（源）、巨（然）”及南北两大山水画派的出现，成为山水画发展的重要里程碑。在两派画家笔下，用以呈现山水纹理质感与结构的“皴法”得到很大的发展，墨法丰富起来，有笔有墨成了画家的自觉要求，水墨山水画至此已发展成熟。代表作有关仝的《关山行旅图》、董源的《潇湘图》等。

图 1-6 五代 黄筌 《写生珍禽图》

五代时期的花鸟画在唐代的基础上有了巨大的进步，成就最高的有黄筌和徐熙。黄筌是西蜀至北宋初的宫廷画家，传世作品《写生珍禽图》（图1-6）。其画中所绘珍禽、草虫与乌龟的形象皆丰满准确，表现出精湛的写实技巧和细腻明丽的风格。徐熙是南唐的处士，已无真迹存世。据记载，他的画注重“落墨”，用笔不拘泥于精勾细描，而是信笔抒写，略加色彩。由于黄筌、徐熙一在宫廷，一为处士，不同的生活环境、思想情怀