

“溢美”少儿美术教学丛书

墨韵水痕

溢美·优秀儿童美术课堂

吴林 编著

MO
YUN
SHUI
HEN

张弛有度,收放自如
达成不同,彰显个性
传统有承,创新自在

溢美·优秀儿童美术课堂

吴林 编著

『溢美』少儿美术教学丛书

墨韵水痕

MO
YUN
SHUI
HEN

图书在版编目 (CIP) 数据

溢美·优秀儿童美术课堂·墨韵水痕 / 吴林编著. —
长沙: 湖南美术出版社, 2017.7

(“溢美”少儿美术教学丛书)

ISBN 978-7-5356-8133-1

I. ①溢… II. ①吴… III. ①水墨画—国画技法—少
儿读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 203445 号

溢美·优秀儿童美术课堂

Yimei · Youxiu Ertong Meishu Ketang

墨韵水痕

Moyun Shuihen

出 版 人: 李小山

编 著: 吴 林

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 王 玮

装帧设计: 格局视觉 Gervision

责任校对: 阳 微 汤兴艳

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

印 刷: 长沙市和一印刷设备有限公司

版 次: 2017 年 7 月第 1 版

印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

书 号: ISBN 978-7-5356-8133-1

定 价: 36.80 元

【版权所有, 请勿翻版、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂

联系更换。联系电话: 0731-85450887

前言

P r e f a c e

再传统

——少儿水墨花鸟画教学新解

一、水墨画的创新教学不能丢掉它本来的样子

传统笔墨关系是基础，东方审美语境是品位，这两点，不容动摇，是根基。再花哨的材料技法也替代不了根基。根基没了，内核就空了，精神就没了。

水墨花鸟画的传承与创新，这是个老生常谈的话题，古今艺术家们都为此付出了艰辛的探索与努力。如何传承，怎样创新，至今还是个纠缠不清的话题，各艺术流派各抒己见。

在指导孩子们作画的过程中，在看到孩子们的花鸟画作品时，我经过思考，恍然有了感悟：

一切的难点和纠结在孩童这里都会变得简单，艺术家毕生追求的东西，在孩童这里只是一种感受，一种率性而为的自然表达。传统笔墨程式如果束缚了感受，那必定没有创新，新奇的材料与技法如果丢掉了本味，也必然称不上创新。

二、收与放的关系

收与放的关系就是度的拿捏，就是火候，其实在孩子这里，放，容易；收，有些难。

怎样的放才能收得住呢？这里要有规律可循，水墨画的传统也就在这里面，书法用笔的导入，笔痕墨韵的感受，以及水与人的灵性的交融，尽可以在水墨艺术世界里自由地奔腾。这个放，是有根基的，跑再远，也能拉回来。

什么时候收呢？当然是恰到好处时，这个时点好像挺不好把控，什么情

况下才叫好呢？其实，在你指导孩子放的时候，真正做到自由表达感受的时候，收已经在里面了。他们在绘画过程中，从头到尾并没有停止感受与思考，他们沉入笔墨，感受着韵味。等完成这个过程，感受停止，自然笔就停了，因此，收就在放里面，放做好了，也就好收了。

在这一放一收里，在传统笔墨的畅游里，孩子若能做到最本真地表达，真实地呈现孩童的趣味，那么，创新自在里面，品位也自在里面。

三、半生不熟的状态

孩童因为年龄关系，是不可能具备娴熟的技巧的，也没必要具备，但也不是胡乱涂鸦，他们呈现的是传统笔墨规律下的半生不熟的状态，这个状态才是孩子的——韵味没丢，童趣自在。

在半生不熟的状态里，他们的作品会走向两个不同的方向。一个方向是不伦不类，出现这样的情况是因为有了标准，达不到这个标准就会不伦不类。所以，不要设标准，拒绝模式化。

另一个方向是将错就错。不要担心孩子犯错误，个性和趣味就藏在里面。不设标准，鼓励不同，是最为重要的引导方式。创新就在孩子的不同里，有个性才会不同，有创造才会不同。其实创新很简单，即与众不同。

传授传统笔墨关系，引导创新的思维方式，就会让孩子收放自如，张弛有度；达成不同，彰显个性；传统自在，创新自在。

吴 林

2017年3月15日

目录

Contents

第一章 墨与彩的点线面 /01

第1课 笔痕墨趣 /12

第2课 空间意象 /16

第二章 百花争妍

/21

Chapter 2

第一单元 线造型单元

/26

第3课 葫芦

/28

第4课 紫藤

/31

第5课 兰

/34

第6课 水仙

/37

第7课 鹤望兰

/41

第二单元 面造型单元

/44

第8课 绣球花

/48

第9课 薰衣草与风信子

/52

第10课 向日葵

/56

第三单元 点线面组合单元

/60

第11课 石榴

/62

第12课 百合花与紫罗兰

/65

第三章 关于牡丹的课题研究

/69

Chapter 3

第13课 青花牡丹

/74

第14课 水墨牡丹

/79

第15课 彩墨牡丹

/83

第一章
墨与彩的点线面

墨与彩的点线面

总课时：5-8 课时

问题

我们一直在思考这样的问题：

1. 我们不想研究葡萄需要几笔画成这样的问题，怎样打破传统花鸟画教学的概念化？
2. 我们看到很多不伦不类的儿童花鸟画，很低俗。他们好像就是一味地模仿，到头来笔墨没仿成，趣味全无，儿童画不像儿童画。怎样的笔墨语言能呈现当代性、艺术感，并保持儿童趣味呢？
3. 传统花鸟画的精妙怎样继承？当代抽象审美元素又该如何介入呢？
4. 线条、墨色怎样体现艺术的感觉？怎样做到生动而有趣味？怎样解决笔墨呆板、死硬、浮滑的问题？

综述

第一章围绕以上问题展开教学探索，墨与彩的点线面也是花鸟画课程的基础教学内容，运用笔法、墨法的学习，结合抽象点线面的形式美规律，主要解决笔情墨趣和章法布局的审美语言训练。虽然画面的造型元素是抽象的，但传统文人画的内涵审美在抽象的图式中得以传承和发展，最为关键的是提取儿童趣味的语言，创造一种具备艺术品质和传统文化内涵、展现儿童稚拙趣味的花鸟画作品。打开了这个通道，就解决了儿童学习花鸟画复印机式的艳俗，打破了老气横秋的传统样式，做到传统、当代与童趣的和谐融合，我们一直在苦苦寻找的童画花鸟意境，就会异常鲜活地呈现出来。

周晨璨 8岁

理念：水墨之美

一、笔痕之趣

毛笔蘸墨画在宣纸上的痕迹，会有怎样的妙不可言呢？初涉水墨的孩子会很好奇，进而产生探究的兴趣，要抓住这一兴趣点。但要保持这个兴趣进而完成美妙的水墨画作品，对七八岁的孩子来说并不是件容易的事情。运用简单易学的方法让孩子感受笔墨，体验感知它的趣味，似乎并不困难，但仅仅教授简单的技法，孩子就容易跟着模仿几笔概念化的东西，几节课之后，兴趣也会随着反复又貌似刻苦的训练而丧失殆尽，因为我们面对的毕竟是孩子。因此，技法不是本章的重点，感受笔墨，表达趣味，只是儿童学习水

袁铭好 7岁

墨画的起步，关键是随着课程的深入和课程内容的丰富，这种趣味能不能始终保持，这种感受能不能深入内心并养成自觉。

好，就让我们一步步探索吧，先解决感受的问题，再研究创作的方法。

感受笔墨，我们先从线条开始，方法要简单。我比较强调书法用笔，因此，在我的课堂上书法和画画是要同步的。书法用笔也是传统中国画教学非常看重的，甚至被提升到很高的地位，而我在这里强调的书法用笔，是提取笔意，感受节奏，而非训练力透纸背的功力。书法用笔注重起承转合，强调起笔、行笔、收笔的书写过程，这也充分展现出了毛笔的独特魅力，用书法用笔的要求来表现线条，确实能感受到笔锋的变化，而感知变化才能找到感觉，一切感觉的形成需要一种有效的体验。比如：我们要求起笔画线的时候要停顿一下，这个停顿，就是一种心理暗示和状态调整，稳稳地拿住毛笔，稳稳地走线，慢慢地体验，提、按、顿、走、回，这样的节奏感有了，线条的质感就有了，这就是笔法的变化。

笔法结合了墨法，才有了笔墨。水与墨的调和会产生枯、湿、浓、淡等不同效果，笔法的线条融入墨法才更有韵味。简单的方法就是：蘸水调淡墨，笔尖蘸浓墨，由湿画到干，由浓画到淡。这样一个简单的要求却能产生很丰富的审美感受，只是我们的侧重点是在感受

郑嘉欣 8岁

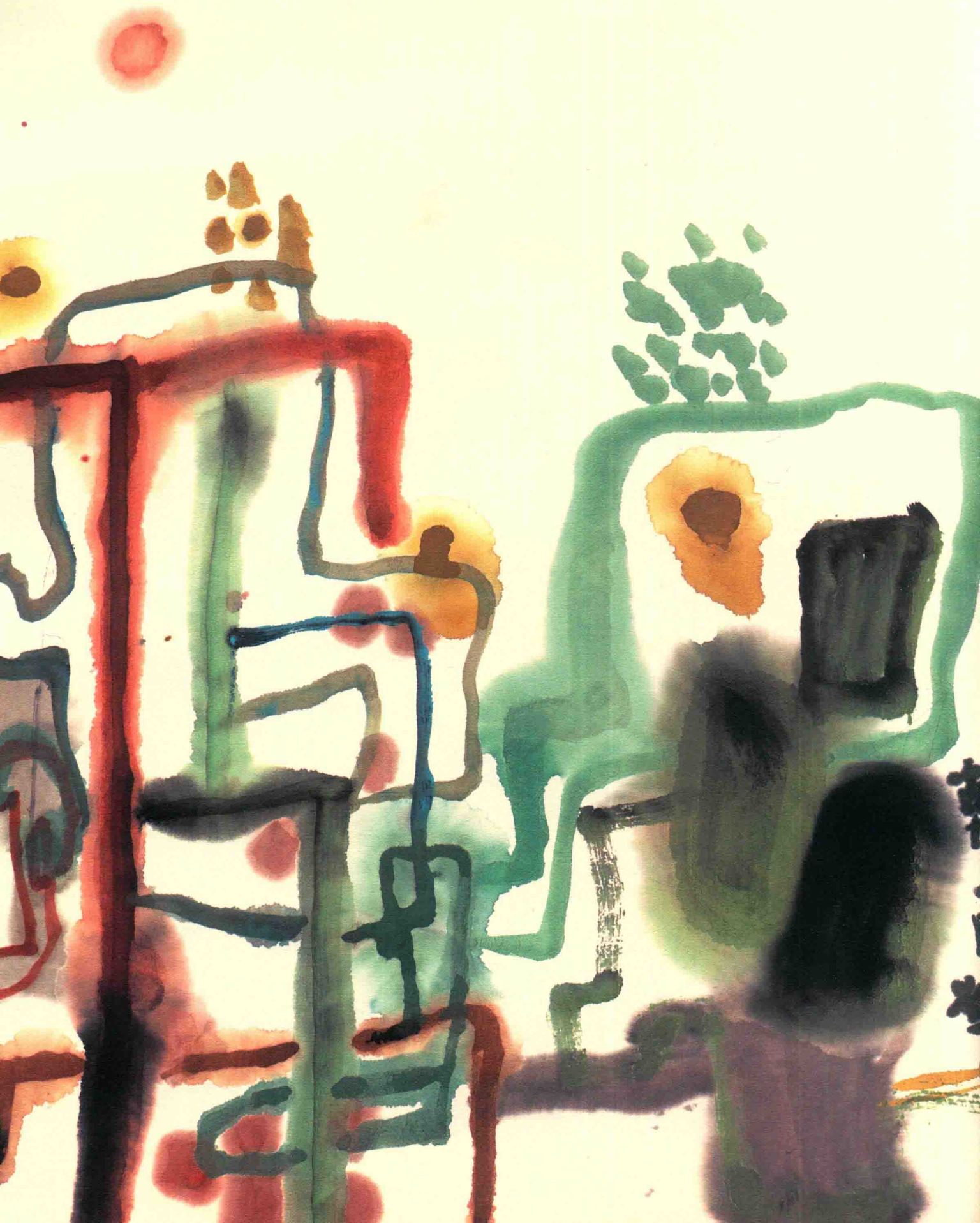

谢依茹 7岁

上，而非技法上，其实感受获得了，技法也就能达到最好的表现力，这是相辅相成的关系。之前我们往往很容易落入为技法而技法的旋涡里，重视技法的成熟而忽略艺术感受。技法与艺术感受哪个更重要？这也是个一直有争议的话题，吴冠中先生说的“笔墨等于零”就是在这样的争议中产生的观点。我认为，儿童时期的笔墨技法训练更要服从于艺术感觉与表现力的培养。所以说，不要技法不能更好地表现艺术；只要技法就会概念化，导致只有技术的躯壳而缺失灵魂。

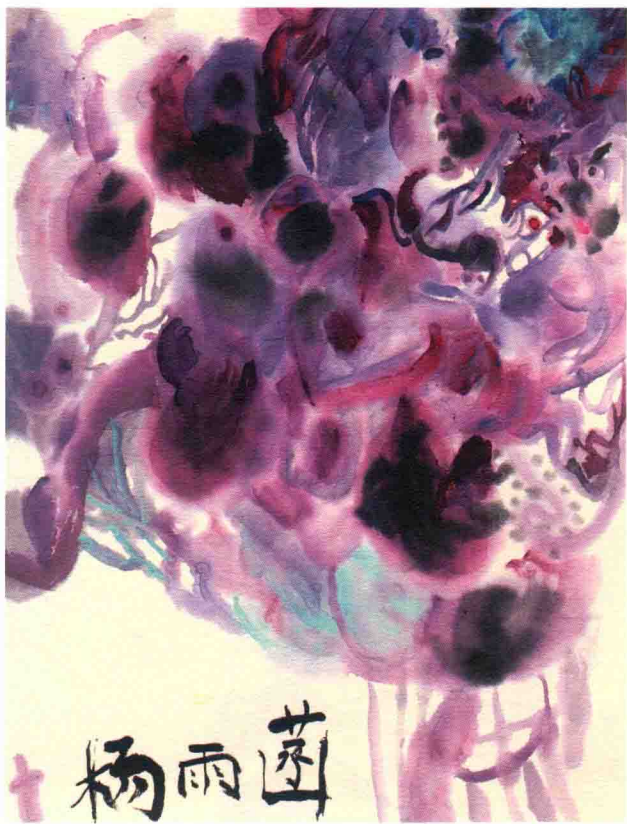

田欣蕊 8岁

二、墨色之韵

色彩一直是孩子喜欢的，情绪、感受更容易被色彩触动、感染。传统中国画把黑白奉为色彩的极致，研究出墨分五彩的精妙，这确实是非常值得继承的传统经典，那么，我们在研究继承墨分五彩的同时，也要看到自然色彩的美丽语境同样是妙不可言，更何况是孩子喜欢的。把墨的精妙与彩的美丽完美融合，会出现怎样的可能性呢？这同样值得我们期待。采取的方法同样还是要简单，再复杂深奥的东西在孩子面前都要变得简单。墨与彩的搭配有多种可能，并且没有固定的方式，也就是说，想怎样就可以怎样，并且含有未知的偶然性，这恰恰让孩子们觉得好玩，他们充满好奇地观察墨彩干湿的神奇变幻：墨破色、色破墨、湿破干、干破湿，层层叠加的边痕水渍呈现出流动的虚幻之美，这墨色相融的韵味，还有很多的可能和更大的空间等待着我们去探究。

杨雨茵 7岁

焦雪莹 9岁

三、留白之意

笔痕之趣，墨色之韵，重在表达感受，是学习花鸟画的起步，起步阶段重视感觉，体验笔性和墨性是对的，但只凭感觉是完成不了绘画创作的，完成创作还要运用理性的审美规律。在教学中我们会经常碰到这样的情况，孩子的笔墨感觉都有了，将千变万化的线条和墨色玩得不亦乐乎，可是很容易控制不住，最终玩得一塌糊涂。对7至11岁的儿童来说，水墨画不是涂鸦，不能只停留在毫无章法的性情的挥洒上，还要有理性的分析和方法，这个理性就少不了经验，这个经验不是束缚，而是借鉴与引导。让学生在审美经验中发挥性情，才是我们要研究的教学方向。在传统花鸟画里最为关键的是构图，也叫章法布局，构图里最为关键的是留白。当代绘画创作又何尝不是这样呢？留白的意义很伟大，也很精妙，体现出中国艺术的精神和智慧。

靳喆 8岁

李馨玥 10岁

留白，顾名思义就是留出空白。中国画讲究“计白当黑”，空白是无，无中要生有，黑是物，看得见的物，白也是物，看不见的物。这就是虚与实的关系。而在中国画里对“虚”很重视，对“虚”的理解也最为高妙，表现“实”也是为了体现“虚”，我们从八大山人的作品中能很深刻地体会到这一点，比如：八大的鱼、鸟、荷等众多作品中为什么要留出那么大空白呢？这大片的留白给人无限的想象空间，中国水墨花鸟画的极简主义风格也就因此形成。几笔完成一幅作品，看似不经意的逸笔草草，抒发胸臆，其实功夫在画外。起初很多外国人看不懂水墨画的创作方式，油画要画一年，水墨画十几分钟就完成了，他们认为这过于简单了。直到西方现当代艺术观念的出现，他们才逐渐理解了中国画，而这样的艺术观念的出现与中国水墨画的相比已经晚了几百年甚至上千年。

闫可 8岁

水墨画极简主义的传统精华，其实很符合儿童绘画教学的特点。其一，儿童并不适应画工笔画那样的长期创作，也禁不起反复的修改，儿童的心理和生理特点注定他们在绘画活动中只能在较短的时间内完成创作，极简主义的绘画创作思路恰恰契合儿童绘画的学习特点。其二，极简风格不但体现在画面留白上，还体现在造型上，简洁而略显夸张的物象塑造，去繁求简，是水墨画的特点，因为不能反复修改，先贤们就研究出了笔法、墨法这样精准的表现方式，所以中国画学习的技术难点也就高于西方绘画的，当然也会不可避免出现模式化的倾向，但模式化不是概念化，简笔画式的去繁求简就是不可取的，在审美规律中寻求个性，在创作经验中寻找风格特色，是我们努力研究的创作方法和教学目标。