

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

绘画

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书 美术 选修 绘画
人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

出版发行 人民教育出版社
(北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)
网 址 <http://www.pep.com.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 大厂益利印刷有限公司
版 次 2007年4月第2版
印 次 2019年7月第49次印刷
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 6.75
字 数 135千字
书 号 ISBN 978-7-107-17791-0
定 价 12.40元
价格依据文件号:京发改规〔2016〕13号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题,请登录中小学教材意见反馈平台: jcyjfk.pep.com.cn
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社联系。电话:400-810-5788

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们:

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制,在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起,北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》,绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料,生产过程注重节能减排,印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来,支持绿色印刷,选择绿色印刷产品,共同关爱环境,一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

前言

这本呈现在同学们面前的供普通高中美术课程学习使用的《绘画》选修教科书，是为使大家在九年义务教育阶段美术课程中“造型·表现”领域学习的基础上，能够得到进一步的巩固、加深与延伸、拓展而编写的实验教科书。

绘画是人类最早创造的艺术表现形式之一，也是我们日常生活中最为广泛接触的一个美术品种。从儿时的涂鸦到中小学校的美术课堂，一支支画笔曾记载过我们许多的情感和理想；我们也从那些眼熟能详的优秀绘画作品中汲取过鼓舞和力量；在当前这盛行读图的时代，各式各样五彩缤纷的图像更是时时处处出现在我们的身旁。更重要的是，绘画的学习和实践，是人类精神文化生活中不可或缺的审美创造活动，也是对国家、民族和世界优秀艺术文化传承和发扬的必要保障。它不仅能够启迪我们的智慧、增长我们的知识和才能，还可以陶冶、涵养、锻炼和培养我们的品德情操、情感意志、创造精神和实践能力，有利于我们将来在多方面的发展与成长。

利用本书所提供的进程和学习材料进行主动的探究学习，同学们将会初步获得比较全面的绘画基础知识，并通过一些简便易学的常见画种的实践练习，形成某些可以表现自己思想感情和有可能应用的基本绘画技能以及富有个性的绘画表现实践能力。总之，希望同学们通过绘画选修课程的学习，能够在知识修养和实际操作能力方面都有所进步与提高，在保证提高审美能力和美术素质的基础上具有一定的绘画特长，将来能够发展成为符合祖国需要的、开拓创新、振兴中华的有用人才。

认识绘画艺术

一、绘画的特征和种类

绘画是美术主要的门类之一。绘画是借助某种物质媒介材料，在一定的平面上，以线条、体面、明暗和色彩等造型手段，塑造具有一定内涵和意味的平面视觉形象的艺术样式。因此，在占有二度空间的平面上进行造型表现，是绘画的最基本特征。

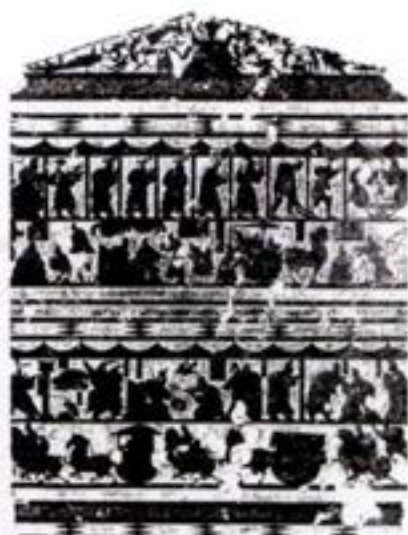
绘画是一种历史悠久而且应用十分广泛的美术门类。从原始社会的洞窟壁画与岩画，彩陶装饰到墓室、寺庙和宫廷壁画，再到各种不同形式的卷轴画、架上绘画和实用性插图，直到近现代视觉传达的各种绘画样式，出现了千姿百态的表现手段、形式技巧和风格特色。而绘画是一切画种和品类及其所有样式与流派风格的总称。

▲拉斯科洞窟内景（洞窟局部，窟内壁画为公元前15000—前10000年）（法国）
在洞窟石壁和窟顶布满用有色天然矿石所画的生动的动物形象。

▲舞蹈纹彩陶盆（彩陶，新石器时代，青海大通出土）
在陶盆内壁四周以黑色颜料画出生动的集体舞蹈人物形象。

▲武梁祠西壁画像（画像石，东汉，山东嘉祥出土）
画像内容：第一层为西王母和奇禽异兽，第二层自右至左为伏羲、祝融、神农、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、桀等古代帝王图像，第三层自右至左为曾母投杼、闵子骞失裤、老莱子娱亲、丁兰供木人的故事，第四层自右至左为曹子劫桓、专诸刺吴王、荆轲刺秦王的故事，第五层为车骑图像。

▲ 清明上河图卷（中国画，局部）（北宋）张择端

此画以巨幅长卷的形式，全面而真实地描绘出了北宋都城汴京（今河南开封）城乡的种种社会生活景象。

◀ 巴黎卢浮宫陈列的鲁本斯的油画作品

绘画表现的题材极为广泛，从宏观到微观，从重大的社会历史事件到日常生活琐事，从千山万水到一花一草，各种时间和空间的景物都能够加以表现，这是绘画的又一个主要特征。

人物画 ▲ 情情话（中国画）（现代）郑有欣

由于绘画只能在限定的平面上塑造静止的视觉形象，因而长期积累和形成了自己独特的艺术语言体系和组织结构的形式美法则，使其能够通过静态的瞬间形象，表现出更加深广的艺术境界与深邃的审美意蕴。

人物画 ▲ 纺织女（油画 1657年）（西班牙）委拉斯开兹

风景画 ▲ 干草车（油画 1821年）（英国）康斯特布尔

山水画 ▲ 春山读书图（中国画）（元）王蒙

静物画 ▲ 苹果与橙子（油画，1893—1900年）〔法国〕高更

花鸟画 ▲ 珠光（中国画）〔近代〕吴梦麟

东西方的绘画艺术，在艺术观念和表现形式上，属于两种不同的体系与传统，但也不断相互借鉴、交融，形成了它们彼此相近或不同的特征。

活动一

欣赏与评述：

1. 通过作品欣赏与评述，体会绘画艺术的一些基本特征。
2. 列举并说明自己所知道或喜欢的绘画种类或体裁、样式。

绘画的种类繁多,按照不同的方法可以有不同的分类。如按材料工具来分,有中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描等。如按题材内容来分,中国画可分为人物画、山水画和花鸟画等三大画科;西方画种则分为人物画、风景画和静物画等三大领域。其中人物画又可分为历史画、风俗画、肖像画、宗教画和军事画等。风景画和静物画也可作更细的划分。此外,如按作品的功能用途来分,又有壁画、年画、招贴画、连环画、漫画、插图和装饰画等样式。而且随着现代科技和新型材料的发展,像电脑绘画、丙烯画和综合材料绘画等等新的画种,还会日益增多。

公牛挤奶 一赠给不送件颜色研究所
王可自题

漫画 ▲ 公牛挤奶 (现代) 华君武

插图 ▲ 鲁迅与闰土 (鲁迅《故乡》插图) (现代) 司徒乔

绘画的种类举例

历史画 ▲ 萨平妇女 (油画, 1799年) (法国) 达维特

连环画 ▲ 白毛女 (连环画选页) (现代) 华三川

风俗画 ▲ 改造二流子 (版画) (现代) 王式廓

宗教画 ▲ 思维菩萨（敦煌莫高窟壁画局部）（唐）

肖像画 ▲ 齐白石像（油画）（现代）吴作人

招贴画 ▲ 电影《黄土地》海报（现代）

军事画 ▲ 苏沃洛夫越过阿尔卑斯山（油画，1899年）（俄国）苏里科夫

年画 ▲ 五子爱清洁（天津杨柳青年画）（现代）

二、绘画作品的构成因素

▲ 抗日战争中华北军民进行地道战的情景

题材是作者根据生活感受与体验而选定的作品内容的基本材料，即作品中表现出来的生活形态和情感形态。

▲ 地道战（油画）（现代）罗工柳

通过油画和照片的对比可以发现，地道战作为绘画的题材，是画家根据生活素材进行提炼、概括、汇集、发掘以后而进入作品的，表现了更加典型和全面的抗日军民的战斗场景。

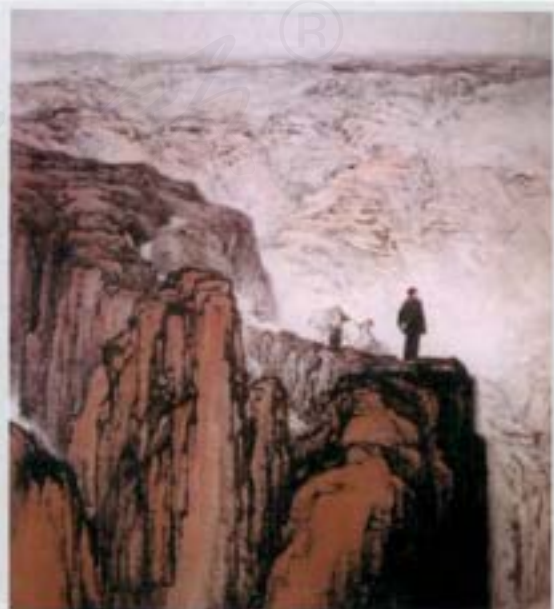
作品内容的主要因素 ——题材和主题

主题是透过题材所暗示出来的思想内涵，是作者的主观情思与题材的客观意义相契合而生发出的具有某种社会意义的思想。

这两幅中国画，一幅以解放战争的特定题材，来揭示中国人民命运的决战这一主题。另一幅以四代陕北农民形象为题材，来表现人民生活与精神面貌的历史巨变这一主题。

▲ 祖孙四代（中国画）（现代）刘文西

▲ 转战陕北（中国画）（现代）石鲁

作品形式的构成因素 ——物质媒介

物质材料等媒介是绘画表现的物质基础,物质媒介的特性及其美感,影响甚至直接制约着作品的艺术特色与质量。正是不同的物质材料,才使作者独特的审美意象和审美观念得以获得合适的物质外壳。

绘画的物质媒介举例

色粉笔材料的明丽、柔和

▼ 皮帕杜尔夫人像(色粉笔)(法国)拉·图尔

中国画材料的笔墨情趣

▲ 故园正芳容(中国画)(现代)周思聪

油画颜料的富丽、凝重 ▲ 犹太新娘(油画)周思聪(荷兰)伦勃朗

水彩颜色的润泽、透明

▲ 中山公园暮色(水彩画)(现代)张毓林

木板材料的木味与肌理

▲ 竞艳(黄色版画)(日本)高田清

丙烯与综合材料的鲜明、新颖

▲ 海岸礁石(丙烯、拼贴物 and 沙)(美国)爱德华·霍普

剪贴材料强烈、明快的装饰美感 ► 国王的悲哀(拼贴)(法国)马蒂斯

点与线 ▲ 焦墨山水(中国画)(现代)黄秋安

作品形式的构成因素 ——艺术语言

与语言文字是人们达意表达的符号相类似,绘画也有自己的由物质材料构成的诉诸视觉的符号性语言。绘画的艺术语言是指为形象地揭示绘画的内容而使用的造型表现手段和艺术手法的总和,它既包括以各种造型因素为基本语汇的造型手段,也包括为表达内容而使用的各种艺术手法。

由于绘画表现的题材内容十分广泛,绘画的种类、样式十分繁多,绘画所经常使用的艺术语言也极为丰富多彩。因此,画家大多根据表现内容的需要,从各种绘画艺术语言中选择和使用对其最为适用的若干种艺术表现语言,以便准确而鲜明地表达自己的思想感情。

绘画的艺术语言举例

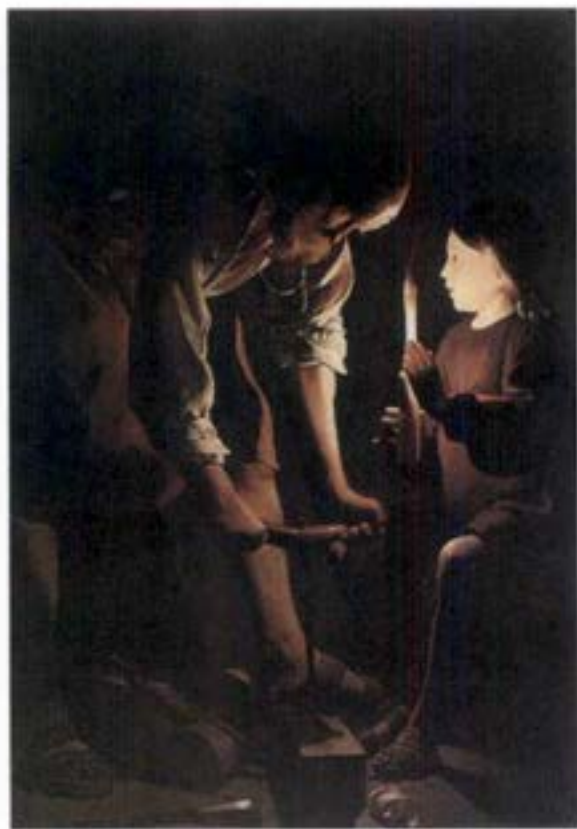
面与形 ▲ 粉色的音调(油画,现代)(俄国)康定斯基

形体与结构 ▲ 拿曼陀林的少女(油画,现代)(西班牙)毕加索

透视与空间 ▲ 廊(油画)(现代)何小蓓

明暗与光影 ▲ 木匠圣约瑟（油画）〔法国〕拉图尔

色彩与色调 ▲ 鸢尾花（油画）〔荷兰〕凡·高

肌理与质感 ▲ 风（中国画）〔现代〕张五常

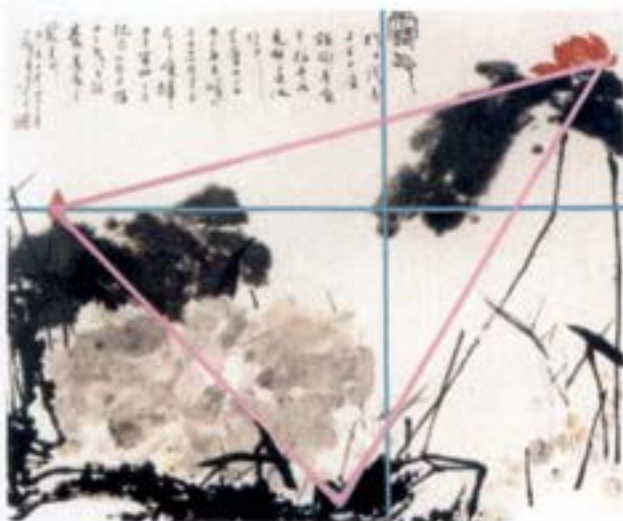

夸张变形与寓意象征 ▲ 绿色的小提琴家（油画，1923年）〔俄国〕夏加尔

▲ 芍药与山楂(油画)(现代)卫天霖

画家利用芍药花朵和瓷盘的大小椭圆所具有的和谐美感,组织成了一幅主体突出,简洁而又饱满的静物画构图。

▲ 露气(中国画)(现代)梁绍

此画的构图大开大合,十分险奇,鲜艳的红莲,泼墨的荷叶和方硬的湖石,都处于边角所构成的倒三角形中,其黑白虚实空间的分布,又很符合黄金分割的美感,从而构成全画气势博大雄健而又温润静穆的感人意境。

▲ 雪原曲(日本画)(日本)山本勘夷

作品形式的构成因素 ——形式结构

文章有词句、段落所构成的篇章结构,类似的结构形式表现在绘画中,就是由各种艺术语言所构成的各个局部之间的内在关联与组织的样式。其中体现着作品内在的形式结构规律,也就是绘画的构图形式和构图法则。其目的就在于把作品中的各个局部因素组织成能够表现作品内容、意蕴的,在形式上既和谐统一,又变化多样的具有形式美感的有机整体。

▲ 自由引导人民(油画,1830年)(法国)德拉克洛瓦

象征自由、平等、博爱的三色旗位于等腰三角形的顶点,自由女神和人群的头部处在横竖黄金分割线的位置,宏伟而动荡的群众斗争场面被画家组织得主次分明,井然有序。

► 老画家以传统笔墨画出的这幅民俗生活题材的中国画,十分富有现代绘画的形式美感。图中的各种曲线形既富有变化,又相互和谐,再配以相得益彰的篆书题字,在向人们显示生活情趣的同时,还能使人从中获得形式美感的享受。

◀ 皑皑雪原上矗立着排排林木,形成层层叠叠的韵致,再间杂以疏密错落所形成的跳跃节拍。在爽朗的蓝白对比色调中,演奏出轻快悠扬的动人乐章。画家以富于节奏和韵律感的画面,创造出一种具有民族特色的抒情曲般的绘画意境。

▲ 煮茶图(中国画)(现代)齐白石

作品形式的构成因素 ——艺术形象

绘画作品所使用的物质媒介和选用的艺术语言,必须按照一定的结构形式,最终转化为鲜明、具体而生动的,可以直接为欣赏者的视觉感受和审美心理把握的艺术形象,才能够发挥出表现题材内容、

揭示主题思想和表达情感的作用。

艺术形象既是指作品中某一个别的艺术形象,又是指各个艺术形象所构成的整体艺术形象。尤其是众多人物构成复杂情节的主题性绘画的艺术形象多是指由个别形象有机组成的整体形象。

绘画作品要通过艺术形象反映事物的本质和普遍规律,因此需

要创造出既具有鲜明个性,又具有普遍共性的典型形象,才能成为具有重要审美价值的艺术形象。由于绘画表现的题材十分广泛,绘画的艺术形象也极其多种多样。不仅有人物形象,还有山水、花鸟、风景、静物等艺术形象。不仅有再现性的,也有表现性的,不仅有具象的,也有意象的和抽象的等。

▲ 血衣 (油画 董希文) (现代) 王式青

这幅激动人心的著名革命历史画,以一位手持血衣的农村妇女和一组饱受封建地主剥削与残害的农民形象为中心,真实而深刻地再现出土地改革运动中控诉斗争

大会的雄壮场面。既表现了农民的痛苦、仇恨和斗争激情,又显示了民主革命给中国社会所带来的翻天覆地的历史巨变。作者深入研究和着力刻画了不同人物的性格

特征和心理世界,塑造出众多的农民典型形象。并和其他的不同身份的干部群众形象形成对照与呼应,从而构成全画丰富多彩而又气势统一的整体艺术形象。

▲ 《血衣》局部之一

▲ 《血衣》局部之二

▲ 《血衣》局部之三

内容与形式相统一的含义 ——审美文化意蕴

每幅绘画作品都需要解决“画什么”和“怎样画”这两方面的问题,才能创作出预期的作品。就是说作品的内容意蕴和形式语言要达到有机结合,融为一体,成为作品不可割裂的两种要素,才能最终成为精神创造的产物。各个国家、民族以及不同时代的优秀绘画作品,都是以其特有的社会生活内容和独特的艺术形式与表现语言,借以表达其中所蕴含的人生理想和各种不同的深层审美文化意蕴的。

▲ 泼墨荷花图(中国画)(近代)吴昌硕

元明以后的中国写意文人画,十分注重寓意抒情和营造物我交融的审美意境。这幅画的题词:“荷花荷叶墨汁涂,雨大不知香有无。颜年弄笔作狡狴,买得日日眠芭蕉。青藤雪个呼不起,谁真好手谁野狐?画成且自挂粉壁,聊堂晚色同模糊。”就不仅全面地揭示了画意,而且还蕴含着丰富而深刻的审美文化内涵。

▲ 历代帝王图卷(中国画,局部)(唐)阎立本

这幅为朝廷服务的画家所作的长卷,共描绘了自汉昭帝至隋炀帝等13个帝王的肖像。意在借绘画评判历代帝王,并寓有褒贬劝诫之意,带有明显的政治意义。此段绘南朝崇信佛法的陈宣帝(陈顼)在步辇上端坐出行的情景,笔法严谨精工,赋色沉着凝重,能捕捉人物的精神面貌和性格特征,很具有初唐时期的风度和气派。

▲ 盗仙草(杨柳青年画)(清)佚名

中国的民间绘画,有着为人民群众所喜闻乐见的题材和表现形式。这幅木版套色年画,取材于民间传说《白蛇传》的情节之一,通过白娘子仙山盗草来歌颂坚贞不屈的爱情。画中人物刻画细腻生动,色彩艳丽明快,充分显示出民间绘画所寄托的淳朴感情与健康审美情趣。

▲ 阿卡迪亚牧羊人(油画, 1638—1640年)(法国)普桑

阿卡迪亚曾是希腊因风景秀丽而被称为乐园的地区。但是画中四个牧羊人所看的碑文告诉他们, 这片美丽的田野也有它生息消亡的历史。充满怀古情调的画面, 似乎含有“人生无常, 美景难再”的寓意。画家以均衡、稳定的构图, 从容端庄的人物形象以及充满画面的一片宁静优雅、牧歌式的抒情气氛, 很好地揭示了这一充满哲理的古代题材的十分深奥的内在意蕴。绘画作品的典型的古典主义艺术风格与所表现的内容, 达到了完美的统一。

► 情歌(挂毯, 局部)
(塞内加尔) 伊希·迪欧福

天空挂着星月的夜晚, 青年男子和年轻的姑娘唱起了优美动听的情歌。这幅塞内加尔现代著名美术家创作的手织挂毯, 吸取了非洲黑人雕刻及面具艺术和西方现代绘画的造型与色彩表现手法, 创造出一种象征性的、夸张变形与抽象表现的装饰画风格, 使非洲传统的挂毯艺术成为了既具有浓烈的民族特色, 又具有鲜明的现代感的、能够反映非洲人民生活情趣的独特艺术表现形式。

活动二

评价与总结: 1. 选出自己喜欢的作品, 从内容和形式两方面对其进行欣赏与评价。
2. 概括地表述和交流自己对绘画艺术的认识和体会。

中国画的艺术境界和艺术语言

“中国画”也被人简称“国画”。作为中华民族数千年精神文明创造的结晶之一，它源远流长，历史悠久，有着自己独特的画论、画理、画法理论体系。中国画家有着自己特有的观察、感受、认识、体验和评价客观世界以及表现自己主观思想感情的独特的方式和方法。他们使用中国特有的笔、墨、绢、纸、砚等工具材料，有着不同于西方绘画的艺术创作理念、艺术创作方法和艺术表现语言体系。历代的中国画家不仅留下了极其丰富的作品，而且使中国画形成了细致的分科和以卷轴画为主的极其丰富多样的表现形式，还积累了精致的装裱工艺经验和收藏鉴赏经验。所有这些特点，经过长期历史的积淀，便构成了博大精深的中国画传统的丰富内涵与外延。总之，通过学习和认识中国画，对于继承和发扬民族文化传统，弘扬民族精神，对于陶冶性情、培养品格、增长智慧和提高自己的审美文化素养，促进个性的全面发展，有着非常重要的意义和价值。

目前所见最早的绢画之一 ▲ 人物御龙图(战国, 1973年湖南长沙楚墓出土)

画中的侧面男子戴高冠，佩长剑，御一巨龙。龙尾一仙鹤傲立。下有鲤鱼翁导，上有舆盖遮挡。全画使用单线勾勒和平涂与渲染结合的画法，状物十分精确和传神。可以说在表现形式和艺术手法上，开了中国画艺术的先河。

大幅长卷人物画 ▲ 流民图
(中国画, 局部)(现代)蒋兆和

这是一幅具有鲜明时代特征的中国人物画。它以写实和写意相结合的表现技法，极其真实地描绘出抗日战争时期中国百姓在流离失所中所遭受的苦难。

古代小型纨扇中国画 ▲ 碧桃图
(宋) 佚名

现代小型册页中国画 ▲ 荷花蜻蜓图
(现代) 齐白石

古代卷轴中国画 ▲ 溪山行旅图
(北宋) 范宽

现代卷轴中国画 ▲ 山水轴
(现代) 黄宾虹

巨幅通景山水画 ▲ 《三峡史诗》的“西陵激浪”部分

(中国画·局部) (现代) 秦剑雄、屈江斌、徐建明、朱维立、赵一飞、李文信、钟建正、张军、陈万桂

这幅中国山水画的宏篇巨构，共分“源远流长”“夔门雄风”“巫峡神韵”“西陵激浪”“高峡宏图”和“大江东去”六个部分。它是主创画家们经深入三峡采风写生，攀绝壁，走栈道，破激流，观大坝，研究了三峡的审美特点，获取了大量的原始素材，先后数易其稿并历时数月才完成的。这一近年来不可多得的巨作，不仅在博大宏伟的精神内涵与严谨完整的艺术形式之间达到了有机统一，而且也当代中国画创作积累了难能可贵的有益经验。

一、形神兼备与气韵生动

在很早的中国古籍里就有“存形莫善于画”的说法,又有“形具而神生”之说,因此,“写形”和“传神”便成为了中国画创作理论与作品评价中的一对重要概念。“形”是指表现对象的外部形态特征,“神”是指表现对象的内在精神本质。从哲理上说,这两者本来是互为表里、相互依存的。自东晋的顾恺之以后,“以形写神”或者“形神兼备”便一直作为重要的指导理论应用于人物画领域,以后又逐渐地扩大到山水画和花鸟画领域。

▲ 竹林七贤与荣启期

(砖画,局部,南宋,1989年于江苏南京被发现)

这幅砖画中的“王戎像”,全用细劲的铁线描画出,抓住了王戎“为人短小,任率不修威仪”的特点,画出他赤足踈跽,手玩拂尘,闲适悠然,自得其乐的神态,十分吻合南朝画家主张的“气韵生动”的要求。

▲ 禽兔图(中国画)(北宋)黄白

荒野古木苍劲,翠竹杂草逆风摇曳,两只绶带鸟展翅冲着野兔惊叫,极其传神地描绘出大自然中活跃着的种种生命气息。

▲ 高逸图(中国画,局部)(唐)孙位

此卷绘高士四人,席地而坐,姿态伟岸而神情豁达。据考证,此图可能是《竹林七贤图》的残卷,然而无论写形还是传神,都较《竹林七贤与荣启期》摹印砖画更加严谨和成熟,极其传神地描绘出了隐逸文人们的神情与气质。

南齐的谢赫进一步发展了“形神兼备”理论，把“气韵生动”列为绘画“六法”之首。气韵原是品藻人物从姿态、表情中所显示出的精神气质、情味和韵致时的用语。在绘画中，“气韵生动”是说，作品及其所刻画的形象要具有一种生动的气度韵致，显得富有生命力。到后来，气韵的概念渐渐涵容进更多的主体表现的因素，气韵便指的是作为主客体融合的艺术形式的总的内在特质了。能够表现物我为一的生动气韵，至今也是绘画艺术的最高目标之一。

整幅长卷共分“琵琶独奏”“观舞”“休息”“管乐合奏”和“尾声”五段。各段画面用屏风隔开，有分有合，自然连贯。人物形象描绘得非常细腻传神，动态神情都与其身份心理吻合。人物之间既有呼应，又有对照。组织得疏密合理，动静得宜，达到了不仅绘形，而且绘声的效果。因而成为最优秀的中国古代人物画杰作之一。

▲ 南唐吏部侍郎韩熙载站在红漆羯鼓旁，两手执棒抑扬击鼓，但眼神向前凝注，表情十分沉醉。

▲ 德明和尚是韩熙载能言“体已话”的朋友，却只看施主击鼓而不看舞女，分明有些不好意思。

▲ 韩熙载门生舒雅曾是韩熙载表演唱乞食时的配角，老师击鼓，自然要来敲板伴奏。

▲ 旁观助兴的韩熙载家伎，注视着王屋山的舞蹈动作并和着鼓声两手拍掌击拍，和全画形成有机呼应。

▲ 韩熙载家姬王屋山身穿窄袖服装，正在和着节拍跳起轻巧伶俐、舞姿美妙的“六么”舞。

▲ 状元郎裴侧身斜靠在椅子上，眼睛毫无顾忌地注视着王屋山的舞姿。

▲ 韩熙载夜宴图（中国画，局部）（五代）顾闳中

此画是根据曹植《洛神赋》而作的长卷人物画。曹植的赋文以浪漫主义的手法，通过梦幻的境界，描写神人之间的真挚爱情，充满着强烈的抒情气息与传奇意味。而顾恺之的长卷，也非常出色地表现出原作高度形象化的丰富想象力以及借助词藻和比喻所营造出的艺术境界和神话色彩。在这一局部中，画家在盈盈绿波的洛神四周，配以惊鸿、游龙、浮云、太阳和美蓂，从而借助“比喻兴象”的文学手法，创造出一种现实世界所不可能有的综合的审美意象和神话意境。

▲ 洛神赋图（中国画，局部）（东晋）顾恺之

曹植《洛神赋》（节选）

其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘颻兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出绿波。浓纤得衷，修短合度。肩若削成，腰如束素，延颈秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟，丹唇外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，脉脉承颜。瑰姿艳逸，仪静体闲，柔情绰态，媚于语言。奇服旷世，骨像应图，披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚。戴金钿之首饰，耀明珠以耀耀。践远游之文履，曳雾縠之轻裾。微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。

二、写心立意与以大观小

中国画家主张：“夫画者，从于心者也。”提倡“意在笔先，画尽意在”，认为“意”是绘画创作的灵魂。并强调“写心立意”，通过表现客观世界实现自我精神的抒发。所以中国画的状物抒情，主要是通过以“意象”为基础的造型活动来进行的。基于中国文化中固有的“天人合一”观念，为达到心物交融的境界，“外师造化，中得心

源”就自然成为了中国传统绘画的基本创作原则。与此同时，心物交融的要求也进一步促进与便利了“诗情”与“画意”的相互融汇和沟通。

这一山水长卷，有平原的寒塘，耸秀的玉峰，淙淙的泉水，姿态虬曲的老树，山林泉石，曲折迂回，纵深十里，横阔百里，江山壮丽，奇秀多姿，完全是一幅风韵动人的山水画。

▲ 渔村小雪图（中国画）（北宋）王诐

▲ 青卡楼居图（中国画）（元）王蒙

此画采用高远与平远相结合的构图方法，近景是较平阔的坡岸、林木，远处是高耸幽深的青山，山势崔嵬，层叠向上，望之有沉郁苍秀之感。全画构图饱满，但并不迫塞压仰之感，溪水、清潭、奔泉、飞瀑及云雾的合理安排与布置，使画面于稠密中见出灵通圆转的韵致。这是因为，画家以山岭的一条龙脉为主轴线，将整座山复杂变化的动势统一起来，这龙脉扭曲的动势，也就是全画的风神气韵的所在。

中国画家认为，把握对象不能仅用眼睛，而是要用心灵去把握虚廓空灵的宇宙整体。所谓“以大观小”，即超越直观视界，用心灵的眼笼罩全景，从全体来看部分，把全部景界组织成一幅气韵生动、有节奏、有和谐的艺术画面。中国传统绘画的构图没有固定的视点，是俯瞰式的，或者是流动游移的。中国画的透视法是提神太虚，从世外鸟瞰的立场观照律动的大自然，他的空间立场是在时间中徘徊移动，游目周览，集合数层与多方的视点谱成一幅超象虚灵的诗情画境。故而中国传统绘画多为纵向狭长的立轴或横向充分延伸的长卷，将多个视点的景象统一组织分布于同一个平面构图之中。

活动一

欣赏与研究：

思考题：

1. 你原先是怎样理解“中国画”这一概念的？现在又是怎样理解的？

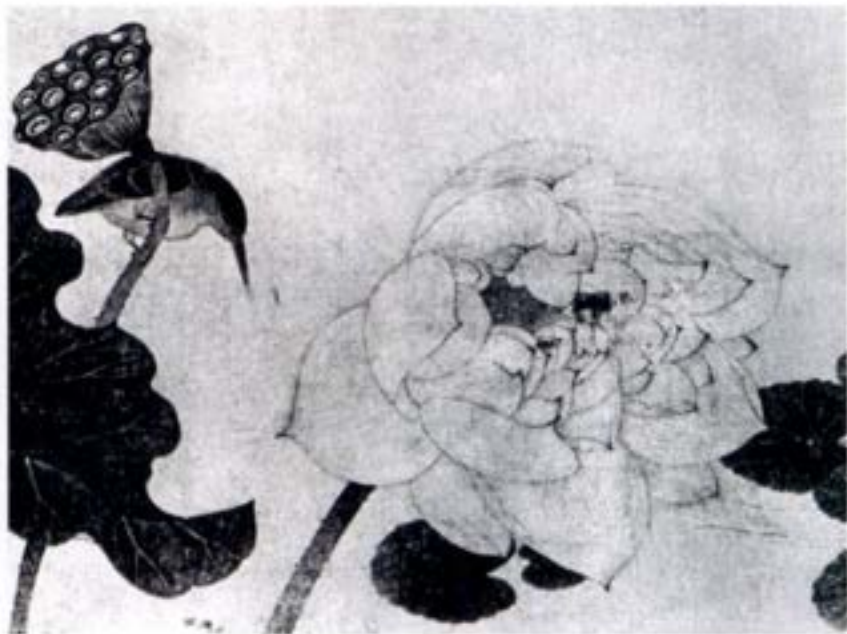
2. 通过欣赏，你认为什么是“形神兼备”和“气韵生动”？

3. 以前在语文课中是否学过曹植的《洛神赋》？顾恺之所画的洛神是否和你想象中的相近似？

4. 你是否能理解和接受中国画“以大观小”的表现方法？

三、骨法用笔与应物象形

唐代的张彦远在《历代名画记》中说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔，故工画者多善书。”他把“形似”“骨气”的表现和“写心立意”都归结到“用笔”，还把绘画用笔和书法联系起来。这是依据和发展了谢赫在“六法”中所提“骨法用笔”一法而阐述的观点。

▲ 百花图卷（中国画，局部）（宋）佚名

此画为墨笔四季花卉，都用细线勾描，工而不板，精细而极文雅，不仅结构极其严谨，而且像是能使人感到花朵的质感，可见其线描功力之深。

▲ 古木竹石图（中国画）（元）赵孟頫

此图画一灵秀湖石，石后枯木直立，一高出枝，一矮无枝，丛篁幽兰分布湖石两旁，相映成趣，树石用飞白法，简率劲秀，兰竹用笔飘逸洒脱。全图运笔强调书法用笔，追求笔墨韵味和情趣，充分体现出中国画的笔墨特色和表现力。

▲ 四梅花图（中国画，局部）（南宋）杨无咎

全图以墨笔画梅花四枝，此为其中“盛开”一幅，梅朵圈描清秀可爱，而老干笔法略见飞白，分枝直挺似剑，笔法、笔力和梅花迎霜傲雪的性格十分切合一致。

魏晋时期，人们品藻人物常用“骨”和“风骨”一类评语，评价人的相貌和品格；引用到绘画上，是一种借喻，要求绘画的用笔也要像人体一样有筋、有肉、有骨、有气，而骨是用笔之最为内在的关

键。绘画的用笔要表现对象内在的生命本质，所以要讲究笔法、笔力、气势、韵律和情致。而这样的用笔方法，就叫做“骨法”，实际去运用就是“骨法用笔”。

谢赫“六法”的第三法是“应物象形”。“应物”是指人对客观事物的感受和反应状态;“象形”中的形,不是指纯客观的物象,而是指头脑中经过加工的艺术形象,它可以是有取舍、有想象、有夸张的艺术意象。这两方面都涉及到画家主观思想感情和客观表现对象之间的关系问题,所以,“应物象形”一法,实质上蕴含着天人关系和物我交融的中国古代哲学思想,它代表着中国画家的认识论的基本观点。

▲ 杂画册之一(中国画)(现代)齐白石

这幅册页画纯用力透纸背的行书笔法写出,极富抑扬顿挫的变化而又毫不忽略物象的结构:竹篮的结实、葡萄藤的柔软、葡萄的圆润,全在笔法和墨色的控制之下表现出来了,充分地显示出老画家所具有的娴熟笔墨功力。

▲ 百驴图(中国画,局部)(现代)黄胄

以传统的泼墨点染笔法也可以生动地表现当代日常生活中的各种形象。关键是要有生活并且熟悉,热爱表现对象。

▲ 黄山松(中国画)(现代)潘天寿

著名画家潘天寿的作品多以骨气、骨力和雄强豪壮的气势取胜。具有以力兼美的风格。此画以劲健雄奇的笔法写黄山傲然挺立的古松,而以石崖、山道和远峰来陪衬,共同构成气势博大而又温润静穆的意境,达到了很高的中国画笔墨境界。

▲ 南泥湾途中(中国画)(现代)石鲁

这幅表现陕北黄土高原景色的现代山水画,能把勾斫、皴擦、点染等传统笔墨功力和写实造型融为一体,而且笔法豪放、雄浑,墨色丰富而有韵味,构图饱满而意境深邃,既寄托着作者的深厚感情,又具有时代风格和时代精神,是画家对中国山水画锐意改革的成功之作。

四、随类赋彩与色不碍墨

▲ 簪花仕女图(中国画·局部)(唐)周昉

▲ 出水芙蓉图(中国画)(宋)佚名

这两幅极端精致的工笔重彩画,是“随”对象的形、色、质、香等类相,以及画家审美心理感受(如仕女的华丽、娇艳、芙蓉的纯洁、娇嫩)的类相而“赋彩”的,要经过复杂的“三矾九染”才能有这样微妙动人的色彩。

▲ 枇杷山鸟图(中国画)(北宋)赵佶

此画为只用水墨晕染之没骨画法所画,似能使人感到枇杷的色彩和质感,由此可以印证古人所说“运墨而五色具”和“墨韵既足,不设色亦可”的说法。

▲ 桃源仙境图(中国画)(明)高濂

▲ 人勤猪壮(年画)(现代)吕敬勤

装饰性重彩画和民间年画的赋色,多采用强烈浓重或对比非常鲜明的色彩,是为了适应某种特定的表现意图或者是满足对喜庆吉祥、富裕幸福的心理需求。

色彩是绘画表现的主要艺术语言之一。谢赫“六法”的第四法是“随类赋彩”,这里所说的“类”,既指对象本质的固有色,也有更加广泛而深刻的含义。由于天人感应哲学观念的影响,画家习惯外观天地,内察心理,而后将造化之万物归成其类,因类相取象赋色,而赋彩的目的是为了得“意”。这实际是随类到心,然后因类生彩,就能舍弃一切色相之表,糅合一切色相之质,使其成为审美心理中的艺术语言而加以表现。

▲ 溪山春钓图（中国画）（现代）陆抑非

浅绛山水以墨笔为主，又使赭石和青绿等对比色统一于墨色之中，显得和谐而淡雅。

宋代文人画兴起以后，不少画家轻色彩，重水墨。认为色相归为大类，其极点就是黑与白，就是水墨的浓淡干湿所显示的万千变化。又由于水墨具有丰富的表现力，于是便有“运墨而五色具”的说法，认为水墨可代替一切色彩。明清以后在中国画色彩的使用上，便开始提出“色不碍墨，墨不碍色”的要求，着力追求色墨和谐与色墨交融的效果。另一方面，“随类赋彩”的方法也在一些工笔画家和民间画家中继续得到继承和发扬。

▲ 牵牛花（中国画）《草虫花卉册之一》（现代）齐白石

大写意花卉常用夸张的色彩强化色墨对比，也能取得色不碍墨，墨不碍色的效果。

▲ 花鸟走兽册之一（中国画）（现代）任颐

此画线描精工，但在赋色后才更显风采，因其以水色为主，石色为辅，故能色不碍墨，相互烘托。

▲ 花卉册之一（中国画）（现代）吴昌硕

画中的芍药以色点染而成，然后用“以墨破色”之法，浓墨勾画叶筋，画面顿增精彩。和上图任颐的画一样，都达到色墨交融，以色助墨光，以墨显色彩，相得益彰的效果。

五、中国画的意境与章法

中国画的“意境”是一种借助匠心独运的艺术手法所营造出的情景交融、境与意会、意味隽永深长的艺术境界。“意”是人的思想和情感，而“境”则是由象引发的“象外之象”。意境的表现能带给绘画创作和欣赏更加广阔而深邃的艺术空间与审美享受，因而也是画家们刻意追求的境界。

▲李白诗意图(中国画《山水册》之一)(唐)石涛
此画写唐代诗人李白《静夜思》“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡”诗意。只在右下角画出山间客舍，上部大片的云天并无明月，景象极为空阔、苍茫，然而却很好地表现出原诗悠长而深邃的意境。

▼春雨江南图(中国画)(现代)李可染

画家在水墨淋漓的浓重山峦之间，意味深长地经营出春雨蒙蒙、桃李芳菲的江南迷人景色。十分近似宋代诗人苏轼《望江南》词：“半壕春水一城花，烟雨暗千家。”所描写的意境。

▼寒江独钓图(中国画)(南宋)马远

此画只画一叶孤舟和一钓翁，还有几道水波。它们的四周是大片的空白，省略周围景象而留给人们去想象“象外之象”，非常近似唐代柳宗元诗“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”中最后一句的诗意，具有一种浩渺幽远、气象无穷的意境。

▲蛙声十里出山泉(中国画)(现代)齐白石

此画是应作家老舍之请而作。以查初白的诗句“蛙声十里出山泉”命题。画家以蛙声出山泉立意，以数尾蝌蚪取象，绘声绘色地成功表现出原诗句清新、隽永的意境。

中国画的“章法”是指画面构图、构思，或叫“经营位置”的方法或法则，被认为是“画之总要”而占有重要位置。章法和画面结构形式以及意境的营造密切相关，因此中国画非常讲究“虚实”“疏密”“开合”“呼应”等具体章法与形式法则的运用，既要传情达意，又要有形式美感。

▲ 梅石图(中国画)(近代)吴昌硕

此立轴中，婀娜生姿的白梅与灵秀生动的湖石之间，构成了一种灵活多变、富于动感的对照与呼应，很好地传达出了画家所要表达的寓意深远的诗意境界。

▲ 秋柳双荷图(中国画)(南宋)梁楷

此画笔墨极为萧疏简略，但各局部间的起、承、转、合所形成的“开合”之势，却十分耐人回味。

▲ 荷塘鱼乐(中国画)(现代)齐白石

中国画章法要求“疏密”对比关系明显。此画即是以疏密有致的章法表现出了“鱼戏莲叶间”的生动情致。

▲ 映日(中国画)(现代)潘天寿

中国画章法和中国画造型，都非常重视“虚实相生”和“虚实互用”，而且以“计白当黑”的手法来体现。此画的空白处是“虚”，墨色处是“实”，两者的对比和相互为用，才能构成有机的画面意境。

六、中国画的诗书画印结合表现方式

▲ 秋山归雁图(中国画)(现代)潘天寿

表现寂寞秋山和长空飞雁的画面大半都是空白。位于右上角的题识就可填补空白。又是为了取得视觉平衡的手段。这两幅作品都能显示出款识所发挥的另一种重要作用。

宋代的张舜民说：“诗是无形画，画是有形诗。”从而指出了诗和画的密切关系。而画上题诗加跋，可说是中国画的一种特殊艺术风格。这种风气，大体是从宋代兴起，以后各朝愈加流行。因为含义深远，字句精练的题跋，能够衬托出画面的诗情，增加画意的深度，有助于画家思想感情的倾露。特别是有些山水花鸟作品，自然景物中的寓情寓意、深邃的思想和复杂的情感，是画面难以表达的。因此画家就借助题诗、款识、书法、印章等艺术手段，作为画面的补充、阐发、烘托和说明，来尽情地倾露自己的思想感情。

▲ 墨竹图轴(中国画)(清)郑板桥

郑板桥作画必要题诗，此画题上“不过数片叶，满纸俱是节。万物要见根，非徒观半截。风雨不能摇，雪霜颇能涉。纸外更相寻，千云上天阙。”的诗句后，抒发和丰富了作品的思想内容，说明诗书画结合给中国画借物抒怀、借景抒情提供了条件。

画家所题通俗易懂的打油小诗，和所画不侧前充满诙谐感的小丑形象相互呼应与补充。在揭示主题之外，更增加了作品的讽刺性与幽默感。

▲ 不倒翁(中国画)(现代)齐白石

亦工亦写。兼工带写的造型，出人意料的低视点构图以及置于左下角的题款，都很具有新意，可见作者的创新智慧。

▲ 荷花翠鸟图(中国画)(现代)齐白石

把题跋直接写在画面上,成为画面的有机组成部分,那么字体的选择、题句的长短、印章的大小、印泥的鲜暗,便都成为构图的形式结构上所要认真考虑的因素。有时根据画面需要,还往往用长篇款。

多处款,或正楷,或行草,或汉隶,或古篆;或长行直下,使画长气势;或拦住画幅的边缘,使布局紧凑;或补充空虚,使画面平衡;或弥补散漫,增加交叉疏密的变化等。总之,诗书画印的结合,把绘

画、书法、文学统一了起来,形成了中国画艺术异常丰富的姿彩。诗书画印互为表里,共同丰富着一个主题,而又各有不同的艺术情趣;它是中国画中最优秀的传统,极应得到继承和发扬。

▲ 行书题识

吴昌硕的行草书,是用他功力深厚的篆书楷书相参而成的,以“如锥划沙”之笔,有“渴骥奔泉”之势,一气相连,不能遏止。用它题写画上的款识,与其绘画风格极为相合。

铁如意击珊瑚脱,东风吹作梅花蕊。绝福茅檐共谁享?匹以盘敦尊鼎彝。苦铁道人梅知己,对花写照是长技。聊高势逐蛟龙舞,本大力驱山石徙。作(冲)踏青楼吹妙倡,覆得燕支尽调水。燕支水酿江南春,那容堂上枫生根。光緒二十八年岁在壬寅中春之月,检行匪得素纸,涂抹为乐,俊卿记。

▲ 冷艳图轴(中国画)(近代)吴昌硕

近代绘画大师吴昌硕擅长诗文书画,金石于一炉,博采众长并独辟蹊径,对后世影响很大。他喜爱梅花,并擅长画梅,又长于书法,画梅精品,常一再题跋,借以咏物抒情。这幅《冷艳图轴》就是他中年时期的代表性作品。

▲ 朱文压角印

吴昌硕于篆刻造诣极高,融浙皖两派之长,参以郑、吴、赵诸家而归其本于秦汉,从而形成自己浑厚典雅的艺术风格,用于其书画作品非常和谐。此处所用压角印,对于求得画面的平衡感,具有相当重要作用。

▲ 篆书题跋

吴昌硕的书法,尤工古篆,以石鼓文成就最高,达到了纯朴浑厚,凝练道劲,出神入化的境地。过去的中国画题识,篆书多用小篆。此画以古篆题跋,充分地体现出吴昌硕特有的艺术成就和艺术风格。

活动二

讨论与评述:

思考题:

1. 哪些古代和现代中国画作品能够体现中国画的艺术境界和艺术语言?
2. 中国画的表现方法是否符合艺术创作的要求?

尝试体验中国画的笔墨情趣

——学画中国画

一、必要的物质准备

——中国画的工具材料

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，中国画的工具材料是中国画的物质基础，尝试学习中国画，也要做好必要的物质准备。现将中国画的主要工具材料简介如下：

1. 毛笔

书画用毛笔种类繁多，笔有大小，笔锋有长短，笔锋毫料颜色也有不同。最常用的制笔毫料为羊毫(山羊毫、白色)，狼毫(黄鼠狼尾毫、赭黄色)。现代制笔又开发出多种毫料。硬毫笔如狼毫笔，多用于勾线；软毫笔如羊毫笔，多用于铺墨染色，亦可用于勾线；两种毫料加在一起制成的笔，称兼毫笔，勾线铺染皆可。

2. 墨

墨锭有松烟墨和油烟墨之分，松烟墨浓墨画到纸上不泛亮光，油烟墨浓墨画到纸上泛亮光，松烟墨油烟墨各有特点，油烟墨较多用。此外还有漆烟墨，墨色更黑亮。不过现在画家大多用书画墨汁来作画。

3. 纸

纸为中国古代四大发明之一，

古时作画除了绢以外，主要用宣纸，古时泾县纸集中在宣城发货，因名宣纸。宣纸因薄厚不同分为单宣、夹宣等；又因所含原料青檀皮和稻草比例不同而分为净皮、特净皮、棉料等；因纸的大小分为三尺、四尺、六尺、八尺、丈二匹等。生宣纸润墨，适宜作水墨写意画；用胶矾液制作过的宣纸，不润墨，称熟宣，适宜作工笔重彩画。其他如皮纸、高丽纸、元书纸亦可用于书画。

4. 砚

用以研墨的器具，多为石质，亦有陶泥、瓷质者。产于广东肇庆的端砚和产于安徽歙县的歙砚最负盛名。砚除了实用外，还是珍贵的工艺品，为历代文人和收藏家所珍爱。由于书画用墨汁的出现，砚在平时已较少用。

5. 颜料

传统中国画颜料分矿物质(石青、石绿、赭石、朱砂等)和植物质(花青、藤黄、胭脂等)颜料。现在作画多用制好的“中国画颜料”。

本课必备的毛笔及用品：

衣纹或双料画笔一支(勾白描用)

书画笔一支(写意画勾线用)

大白云一支(染色用)

羊毫提笔一支(画大片叶子用)

裁好的宣纸

画毡一块(或用旧报纸代替)

盛水容器一个

盛墨用的调色瓷碟二三个

颜色和墨汁可以同学共用

活动一

课前准备：

1. 分别或集体购置必备的中国画工具和材料。

2. 做好发开画笔，洗净砚洗和色碟，裁好画纸以及其他临画前的准备工作。

二、严谨的线描造型 ——白描花卉临摹

清代“扬州八怪”画家之一李方膺有句题梅花的诗：“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝。”自然生长的满树繁花，其最精彩的，最中画家意的，却只有两三枝。绘画艺术作品是画家创造的第二自然，它源于生活而又高于生活；所以对素材进行提炼、概括和取舍，把那最美的、最能体现对象结构、姿态和生气的两三枝画出来，画好它，就可以得花鸟之姿，传草虫之神，达到“图目前之景，含不尽之意”的效果了。

▲ 玉兰花（照片）

▲ 玉兰黄鹂（中国画）（现代）于非闇

作者精心选择和提炼的上下两枝玉兰，繁简得当且气势充盈，并给飞鸣的黄鹂留出合适的空间。还大胆地用重石青铺满背景，衬托得洁白的玉兰与耀眼的黄鹂分外明丽动人。金粉题写的“仓庚耀羽，玉树临风”题词，更体现出其造意的严谨和境界的高贵典雅。

▲ 白描的执笔与用笔姿势

活动二 欣赏与研究：

和玉兰照片对照着欣赏于非闇的《玉兰黄鹂》，比较它们有什么不同。

活动三 实践与体验：

1. 用熟宣纸拓摹推荐摹本《芍药》。
2. 拓摹前要看清花、叶、枝的结构及线条的组织关系和线描的特点。

3. 先勾花朵，后勾枝干和叶。

4. 勾线时要屏住气息运笔，把握好笔的力度和提按、转折、顿挫技巧。

活动四 评价与总结：

1. 花形结构是否正确、完整。
2. 线描是否流畅和有力。
3. 临摹作业是否给人以美感。
4. 摹拓以后的体会和感想。

建议摹拓范本

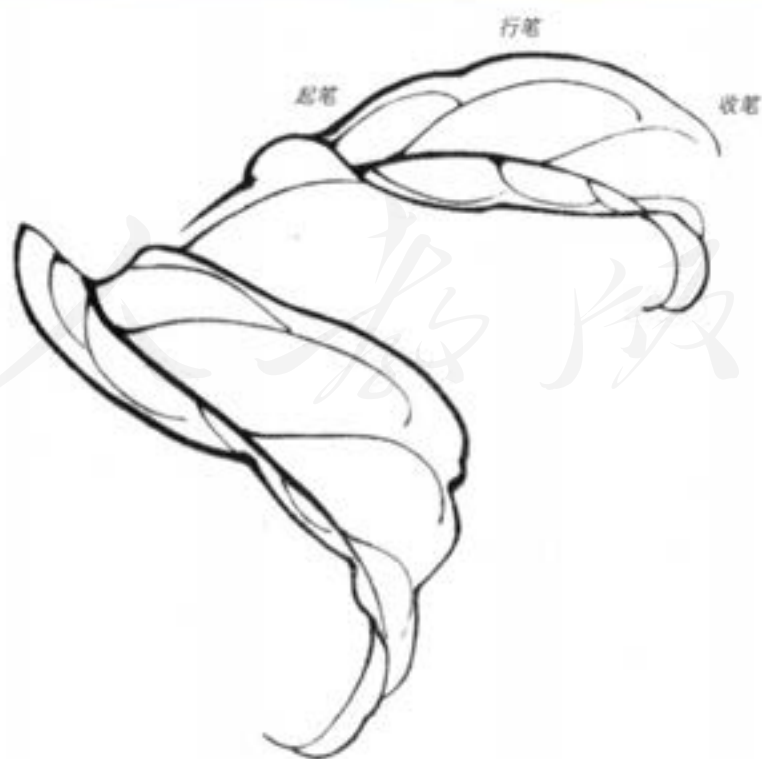

▲ 芍药（中国画·白描花卉）（现代）潘世光

画白描画，不应理解为只是勾描物象的轮廓，中国画讲究笔法的力度，是谓“骨法用笔”。

画花瓣，一笔之中有起笔、行笔和收笔的因素，起笔要见笔锋，行笔线条要有弹性，收笔的方向要与花托呼应，画出的花瓣才挺拔、精神，且具备用笔的美感。画枝用笔，要劲挺流畅，不可平板。枝叶之间，要有前后左右的穿插，是谓“枝分四歧”。

当前的中国画分为三大科,除了以人物为题材的人物画和描绘山川景物的山水画外,所有其他题材的中国画,统都归入花鸟画范围,其中包括花卉、翎毛(鸟类)、畜兽(家畜、野兽)、鳞介(鱼、龙、虾、蟹等)、蔬果、草虫、器具等细科。

► 兰(中国画)(清)郑燮

郑燮为“扬州八怪”之一,一生为人正直,关心大众疾苦,专画兰、竹,艺术成就卓著,其创作思想是不泥古法,曾谓“凡画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳。”

▲ 梅花(中国画)(清)金农

金农为“扬州八怪”之一,博学多才,50岁后始画画,60岁始学画竹,所画梅花,生动自然,令人赏心悦目。

▲ 菊竹图(中国画)(现代)潘天寿

当代画家,美术教育家潘天寿,画风追求雄强、豪壮的气势,是一位富有传统修养与独创性的艺术家。所画《菊竹图》,构图严谨,疏密穿插得当,用笔犀利,表现出画家刚正不阿的品性。

► 墨竹图(中国画)(北宋)文同

北宋画家文同注重对竹的深入观察研究,故能做到下笔之前“已成竹于胸中”,其用笔锋利如刀,疏密有致,生动潇洒,创“画竹以墨深为(叶)面,淡为(叶)背”之法。其艺术水平冠绝当时,对后世画竹有深远影响。

三、寓意深远的写意花鸟 ——写意花卉临摹

自古花鸟画家借花鸟画托物寄兴，故花鸟画多含寓意：牡丹富贵，松鹤延年，梅、兰、竹、菊寓意高风亮节，荷花出污泥而不染，鸡与吉谐音，鱼与余谐音等。现代花鸟画，除寓意吉祥外，更注重它的审美作用。

▲ 和平鸽（中国画）（现代）齐白石

齐白石出身贫寒，一生辛勤作画，诗、书、画、印及山水画、人物画、花鸟画无所不精。1952年画此《和平鸽》时，正值开展世界和平运动的年代，画中寓寄着老画家的热切愿望。

▲ 虎（中国画）（现代）何善群

旧中国曾被称为“东亚睡狮”。这幅《虎》象征中华民族的觉醒。技法上属中西画法相结合的作品。

▲ 金鱼嬉戏（中国画）（现代）吴作人

画中虽然没有画水，但画家吴作人利用简练的笔墨和生宣纸的特性，生动地表现出了金鱼在水中游戏的情趣。

▲ 群马（中国画）（现代）徐悲鸿

徐悲鸿是一位对中国美术和美术教育事业作出过突出贡献的画家。他在抗日战争时期所绘奔马、雄狮、灵鹭，表达了画家对中华民族奋起觉醒的热切期望。

▲ 中锋勾线

▲ 侧锋点染或涂染

▲ 蘸墨

▲ 调墨

写意花鸟画的用笔和用墨

用笔:

传统中国画讲究用笔用墨,用笔分中锋、侧锋。中锋用笔,笔管与纸垂直,勾出的线条柔韧有力。侧锋用笔,笔管倾斜,能画出大片的墨迹,墨色变化丰富。

用墨:

用墨的方法,首先是蘸墨,把笔(新笔需将笔上的胶洗掉)在清水中蘸湿,笔尖蘸浓墨,在色碟中调试,使笔中的墨色自笔尖到笔肚由浓渐淡,这样画下去,一笔之中就会出现浓淡变化。

用墨分积墨、泼墨、破墨等方法。积墨法:一幅画需多遍画成,如山水画的勾、皴、点、染,积墨法可使画面层次丰富。泼墨法:用大笔饱蘸墨水,铺写到纸上,如泼出状,如写意画画荷叶多用此法。破墨法:是指第一遍墨或色画到纸上,趁墨色未干时,再在墨色上勾画,用润的效果表现出意想不到的美感。

画家通过用笔,控制线条的粗细、长短、曲直、刚柔、疏密的变化;通过用墨,掌握墨色的干湿、浓淡层次,用以表现客观物象的形神和抒发自己的审美情思。

活动五

欣赏与选择:

1. 欣赏和分析各幅写意花卉的表现与技法特点。
2. 选定自己喜欢的或课本建议的作品,作为临摹范本。

活动六

实践与体验:

1. 进行笔法和墨法的试验练习。
2. 完成自选范本的临摹练习。

活动七

评价与总结:

1. 就以下方面进行自评和互评:
①是否积极主动地进行了学习、体验活动。②临摹作业的质量如何?自己有没有发挥创造性?③是否体会到了中国画的笔墨情趣。
2. 简单总结临摹练习以后的心得体会。

建议摹拓范本

建议任课教师在课堂上分别示范荷叶、荷花、叶柄的不同画法，鼓励学生利用生宣纸的润墨特性，一笔之中能有不同墨色的变化，自己组织完成一幅荷花作品。

▲ 映日（中国画）（现代）梁天利

四、寄情自然的山水画 ——山水小品临摹

▲ 千里江山图（青绿山水，局部）（北宋）王希孟

山水画家钟情大自然，寄情山水林石间，遍游名山大川。或积丘壑于胸中，或“搜尽奇峰打草稿”，再经苦心经营，运用笔墨，营造情景交融的意境，创作出优秀的山水画，令观赏者得到身临其境的艺术享受。

宋代以后，山水画在中国画坛占有突出的地位，受到特殊重视，山水画的创作得到长足的发展，宋代山水画写实水平已达高峰，技法已臻完美。《千里江山图》的作者是北宋画院的一名学生，18岁时在宋徽宗赵佶的亲自指点下，呕心沥血，历时半年，完成高51.5厘米、横长1191.5厘米的大青绿山水画卷。此作气魄宏大，构图严谨，刻画精细，色彩绚丽，有“咫尺千里之趣”，画成后不久，画家便去世了。

山水画至元代，文人画占据主导地位，倪瓒为“元四家”之一，画风追求萧索、淡泊的无人境界。

明代山水画多继承宋元画风，沈周为吴门（苏州）画派之首，画风清丽、秀雅。

清代除恪守宋元传统的“四王”外，石涛、朱耷等人在山水画的取景、笔墨、意境上锐意创新，开创了中国山水画的新局面。

▲ 落花诗意图（浅绛山水）（明）沈周

▲ 六君子图（水墨山水）（元）倪瓒

▲ 千岩竞秀 万壑争流（水墨山水）（现代）李可染

现代山水画家，人才辈出，多数重视实景描写，如李可染的《千岩竞秀 万壑争流》图，即为忆写外出写生时，于山道上遇雨时所见的情景。

▲ 第一步 先画松树的枝干，再添针叶。

▲ 第二步 画松树后的近山。

▲ 第三步 画远处的瀑布。

山水画的学习方法

山水画的学习方法，包括拓摹、临摹、拟仿、写生和创作。

拓摹是指把纸蒙在原作上用铅笔或木炭条轻轻描下轮廓，再面对原作作画。临摹是指直接面对原作临写。拟仿是指模仿某画家、某作品的布局、笔法、意趣进行创作。而写生，可以面对景物用笔墨写生，或用速写方法搜集资料，或用观察记忆的方法把景物默识于心。创作是，依据创作意图写生资料，记忆印象，进行构思构图，绘制完成作品。

临摹是一种学习的手段，不同于复制，不必要求与原画分毫不差。临摹前需对原作进行分析研究，明确作画步骤，然后着手临摹。如临摹“建议临摹范本”一画，前边的松树可简可繁，树后的近山远水亦不必画得与原画一样，以求避免把临摹搞成复制而带来的局限。

活动八

实践与体验：

选择自己喜欢的山水画，进行对临或拟仿练习。也可以根据自己的写生素材或记忆完成一幅山水小品作业。

建议临摹范本

▲ 听泉图（传统山水）（现代）王心昌

第四步用赭色染松树枝干，花青色染松针，淡赭石染近山，最后书题款。

五、写意传神的人物画 ——人物临摹或写生

人物画是以人物形象为主体的画科,曾因题材类别的不同分为多个支科,如道(道教)释(佛教)画、仕女画、风俗画、肖像画等。

人物画是产生最早的画科,全世界已发现多处表现游牧和狩猎活动的、属新石器时代的原始岩画。我国战国楚墓出土的帛画,反映出当时的绘画已具备相当高的艺术水平。唐、五代和两宋时期的人物画,无论人物造型、形象刻画、绘画技巧都

▲ 历代帝王图(中国画,工笔人物,局部)(唐)阎立本
表现晋武帝司马炎的威严神态。

► 自画像(中国画,白描人物)(清)金农

用很轻松洒脱的白描手法表现自己作为诗人、书法家、画家的精神风貌。

▲ 关天培像(中国画,写真人物,局部)(清)佚名
表现鸦片战争中英勇就义的提督关天培一身正气的神情。

达到历史高峰,这一时期,工笔重彩画占有较大的比重。唐代开始出现水墨写意人物画,宋代又出现了以石恪、梁楷为代表的大写意减笔人物画。明、清时期在民间出现大量人物肖像画,人物形象具体而生动,可惜不为占主导地位的文人画家所重视。近现代,随着西洋绘画传入我国,面对真人进行写生的教学方法,使人物画家的写实能力普遍得到提高,反映现实生活的人物画也得到空前的发展,随之人物画的表现技法亦更趋丰富。

▲ 李白行吟图(中国画,写意人物)(南宋)梁楷
用简笔手法寥寥数笔表现出诗人的浪漫气概。

▲ 杜甫《中国画》（现代）薄克和
纯用墨色刻画出诗人杜甫饱经风霜的形神。

人类最早描绘的形象是人物，儿童最早描画的对象也是人物，随着历史的发展和年龄的增长，人们往往把精确的酷似对象作为人物画的首要标准，然而这是不经过严格训练的人很难做到的。自从有了照相机之后，画得像不像已不是人物画的唯一目的了。一般人画人物画，只有摆脱了“画得很像”的局限，画起来才会是轻松有趣的。同学们不妨放开手画一画自己身边的人，或者画一个自己想象的人物形象，不为别的，只为了发现美感和体验情趣。

▲ 吴仲英像《中国画，局部》（近代）任伯年
任伯年所画人物神态生动，呼之欲出。

活动九

实践体验与总结：

1. 尝试进行水墨或水墨着色人物画的临摹或写生、记忆画练习。
2. 实践的重点在于体会中国人物画的造型特点与艺术情趣，不必拘泥于形象结构的准确性。
3. 简要总结和交流自己学画中国画的感想、体会与心得。

▲ 白梅《山东》刘宗华

学生作品

▲ 老年乐《天津》刘静

▲ 春雨初歇《北京》张雨

学习活动建议：由于本课的学习内容较多，而课时有限，所以建议根据学生的需要和兴趣，选择一个或两个分节课题以及若干相关的活动内容，来进行学习。其他的内容，可进行选学或自学。

西方绘画的表现图式与艺术特征

一、古代的西方绘画

从西方绘画的发展历史来说，中外的学者都认为古希腊和古罗马艺术是西方写实性美术产生的源头。以柏拉图和亚里士多德的“模仿论”为哲学基础的古希腊、古罗马绘画，在真实生动地描绘日常生活和神话故事方面，达到了西方写实性绘画的第一个高峰，为西方的写实艺术观念和绘画创作奠定了初步的基础。此后，在近千年的中世纪时期，希伯来文化影响下的基督

教艺术，把描绘重点转向了能象征性地显示上帝的美与神圣力量的对象，形成了和写实的古典艺术既不相同而又缓慢融合的另一种艺术文化传统，并且取得了重要成就。

《画有赛跑运动的黑绘式陶瓶》（约公元前6世纪，古希腊）

古希腊绘画的历史比建筑和雕刻还要早，但保存下来的作品几乎没有。然而大量造型精美的陶瓶，却装饰着多姿多彩的绘画，能使我们从中了解古希腊绘画的辉煌成就。这件黑绘式陶瓶，以日常生活中的运动竞赛为题材，极其生动地画出几个身材匀称而健壮的运动员形象，充分显示出古希腊工艺匠师的高超绘画能力。

▼ 采花少女（壁画，局部，1世纪，古罗马）

古罗马建筑的室内盛行装饰壁画。此画表现时序女神中的一位正在采花，姿态像跳舞一样的优美女性。造型清秀、优雅。有层次丰富而细腻的晕染，比古希腊绘画更加具有写实的性质与面貌。

▼ 宴罢（红绘式陶器碗底画，约公元前400年，古希腊）

这幅陶器碗底画，取材于细微的生活情节，一位妇女用手托住因为醉酒而正在呕吐的小伙子的头部。本来是尴尬、诙谐的情节，却被画家表现得情趣盎然。人物已是三维的形象，且刻画得精致而准确，具有很浓的写实色彩。

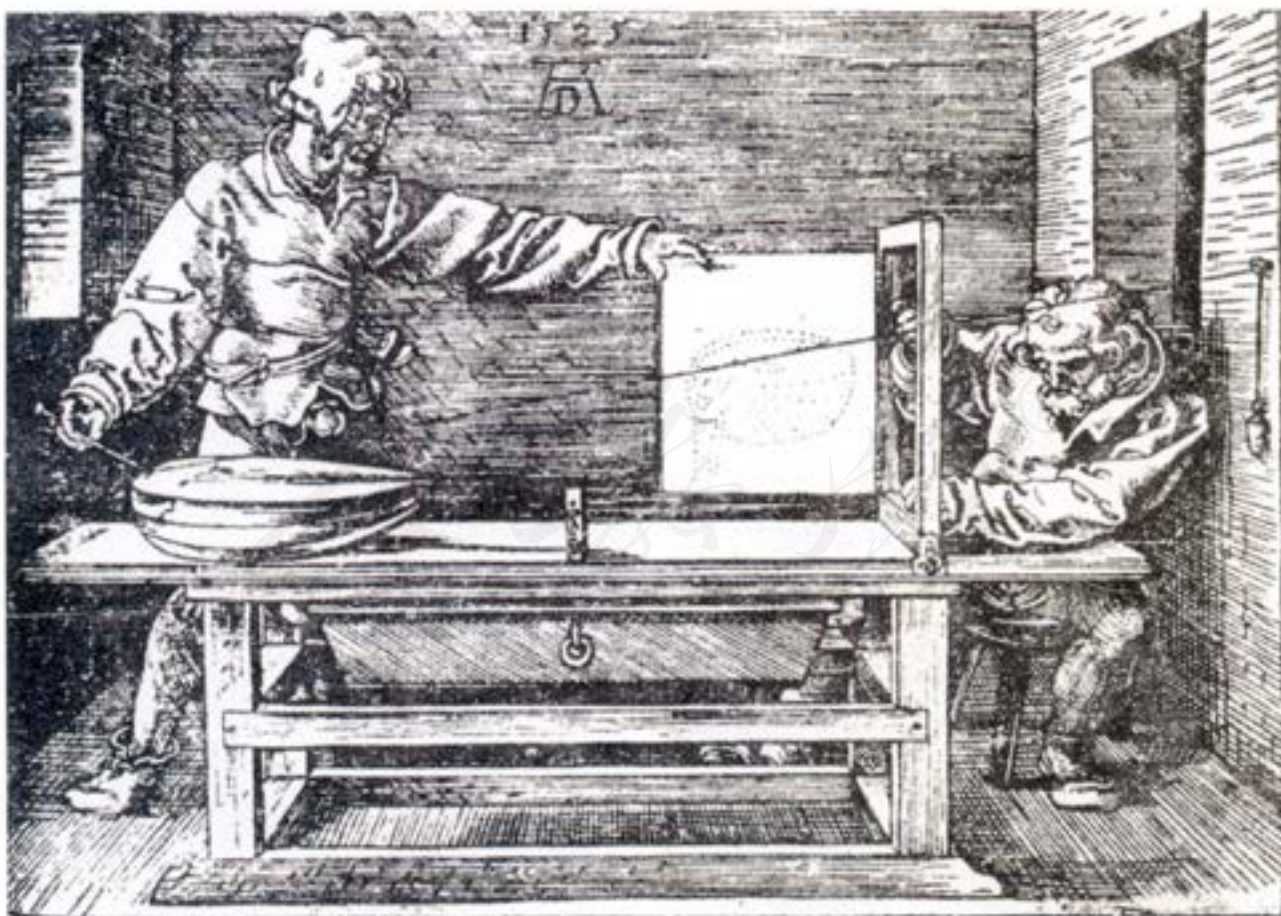

《八月》(《林迪斯伯格福音书》插图, 1413—1416年)(荷兰)林堡兄弟

这幅彩绘插图描绘一对对恋人骑马架鹰去打猎的情景, 富有浓郁的生活气息, 标志着绘画所出现的世俗化倾向。

二、近代的西方绘画

以意大利为主的欧洲文艺复兴时期, 画家们开始根据自然科学原理来研究自然物象, 几何学、解剖学、透视学和光学等领域的发现, 被应用于绘画的写实方法, 促使西方的写实绘画达到了新的高峰。特别是意大利的文艺复兴三杰和威尼斯画派以及北欧的杰出画家, 在人体结构、空间透视、明暗、色彩以及构图等再现视觉形象的基本要素方面所树立的规范, 对西方绘画的发展产生了划时代意义的影响。

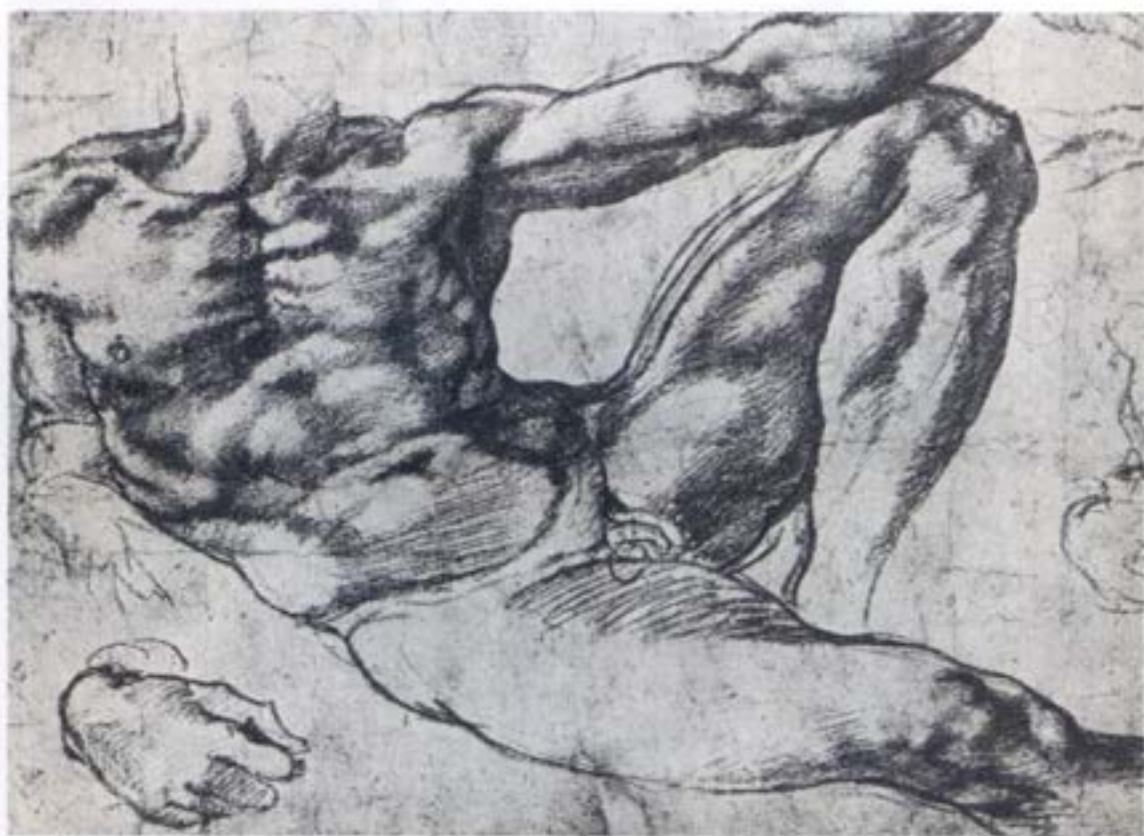

▲ 研究透视的画家(版画)(德国)丢勒

德国画家丢勒曾两次去意大利学习绘画技法 and 理论, 其间致力于透视学的研究, 并在回国后写出了专著。他的这幅版画作品, 真实地描绘出了画家们在研究曼陀林的焦点透视时的情景。

▲ 创造亚当（西斯廷礼拜堂天顶画，局部，1508—1512年）（意大利）米开朗琪罗

▲ 人体习作（素描）（意大利）米开朗琪罗

通过壁画和素描人体习作的对比可以发现，为了突出大的形体结构关系，画家减弱或省略了一些局部的肌肉起伏变化，以便表现出一个理想中的躯体和谐完美的男人形象。

▲ 圣母玛利亚 《圣母子、圣安娜和小的约翰》草图局部，黑粉笔画于浅棕色纸，高光加白，1498—1499年（意大利）达·芬奇

▲ 手的习作（红粉画）（意大利）达·芬奇

▲ 蒙娜丽莎（油画，1503—1505年）（意大利）达·芬奇

达·芬奇主张，要在绘画上凸显人物，就要研究光线照射下的明暗光影变化，而表现明暗的推移要像烟雾那样的不露痕迹。正是这种出色的明暗法，再加上背景处那朦胧的空气透视，使得蒙娜丽莎的那种神秘而永远的微笑，奇妙地留驻在了这幅不朽的世界名作之中。

◀ 解剖研究（墨水笔、褐色墨水，1510年）（意大利）达·芬奇

达·芬奇认为，虽然画家看到的只是物体的表面，但他在描绘物体的表面时必须通晓隐藏在表面里的有机构造。画人体需要有人体解剖和比例的知识。他把人体看作是大自然之中一个复杂的统一体。为了研究人体构造，他解剖了许多尸体，并用图形作了形象的说明。由此可见其科学的创作态度。

▲ 雅典学院(壁画, 1510年)(意大利)拉斐尔

这幅作品是拉斐尔为罗马梵蒂冈宫第一签署大厅所画的四幅大型壁画之一。画家使用焦点透视组织画面构图,并以高超的绘画技巧,描绘出古希腊各学科的著名学者,借以歌颂人类对智慧和真理的追求,并且表达对人类美德与创造力的赞美。

► 花神(油画, 1514年)(意大利)提香

意大利文艺复兴盛期的威尼斯画派在油画的色彩表现方面作出了突出的贡献。该画派主要代表画家提香的作品色彩浓丽、深沉、醇厚,笔触洒脱、狂放、泼辣。生气勃勃的人物形象仿佛能从画面颤动着的光与色中浮出,使油画由此获得了一种新的激动人心的审美要素。在他的代表作品《花神》中,画家借花神隐喻自己理想中的女性,描绘出了她那丰满美丽的身姿与温柔端庄的神态。

《伊莎贝拉·勃朗像》(油画, 1625—1626年) [佛兰德斯] 鲁本斯

17世纪佛兰德斯画家鲁本斯早年到意大利致力于学习米开朗琪罗的人体造型和提香的色彩。能把意大利的华美和佛兰德斯式的明晰与光感巧妙地糅合在一起。掌握了娴熟的写实技巧, 形成了雍容华贵和充满活力的画风, 成为欧洲杰出的色彩大师和巴洛克绘画的代表画家。他为自己的妻子所作的这幅肖像, 以精湛的技巧刻画出所有细节的形象和质感, 特别是人物那有血有肉、生气勃勃的神态的捕捉, 几乎可以使人产生呼之欲出的感觉。

《苏珊娜与长老》(油画, 约1600—1642年) [意大利] 鲁尼

一个正在沐浴的犹太女子突遇两个骚扰她的长老, 但她坚守自己的清白。画家以意大利学院派古典主义的既讲究明暗对比, 又用色明丽的画风, 生动地描绘了这一西方宗教故事中的情节。

《维纳斯与玛尔斯》(油画) [意大利] 提香内塞

另一位威尼斯画派画家委罗内塞也以擅长用色而著名。他的此画取材于罗马神话, 描绘女神维纳斯与情人战神玛尔斯幽会, 左侧的男孩是他们的儿子丘比特。在色彩浓丽的画面之中充满着人间的家庭温情。

17世纪的油画大师们所作的肖像画,把真实刻画人物形象的油画技巧推向了极致,不仅外貌酷似对象,还能捕捉住他们的神态和性格。油画的艺术语言和表现技法已经超越了文艺复兴时期,更加丰富而成熟;而且不同的大师还形成了各自不同的技法特色与艺术风格,其作品成为了世界艺术文化中的瑰宝和后代画家研究学习的典范。

▼ 夜巡(油画,1642年)(荷兰)伦勃朗

世界绘画大师伦勃朗的这一代表作品,是一幅带有情节性的群像画,表现阿姆斯特丹卫队的骑士们正整装出巡的情景。作品只把两个主要人物画在光亮的中间位置,其他人多处在阴影中,以使画面主次分明并具有深度感和统一感,体现出画家善于运用强烈的明暗对比刻画形象的特色与大胆的创新精神。

▲ 教皇英诺森十世像(油画,1650年)(西班牙)委拉斯开兹

西班牙油画大师委拉斯开兹既具有高度客观而真实的写实能力,又有着极为纯熟的油画技巧,多以雄阔大度的风格,简洁确切的笔触来描绘物象,造型体面概括,色彩和谐优雅,细节处理巧妙,整体坚实紧凑,神采倍生。他为罗马教皇英诺森十世所作的这一肖像,入木三分地刻画出了教皇的神情性格,是西方人物肖像画中极为出色的典型作品。

▲ 吉普赛女郎(油画)(荷兰)哈尔斯

哈尔斯善于描绘不同阶层的典型人物肖像,此画以豪放而准确的笔触,抓住了人物的豪爽性格和瞬间表情。

▲ 查波罗什人写信给土耳其苏丹(油画,局部,1878—1891年)(俄国)列宾

俄罗斯巡回展览画派画家列宾的这幅大型油画,取材自乌克兰民间传说,借表现查波罗什人(即哥萨克人)写信嘲笑土耳其苏丹来歌颂他们的民族精神,所刻画的人物性格和神情,极为生动感人,足以代表19世纪俄国现实主义绘画取得的高度成就。

▲ 碎石工(油画,1849年)(法国)库尔贝

法国现实主义运动的创始人和代表画家库尔贝主张只画自己亲眼所见的当代社会生活,甚至希望自然主义地如实细致描绘对象。这幅《碎石工》就是他根据路边所见实况画出,两位衣衫褴褛、默默搬运与敲击石块的石工形象,真实地再现出下层劳动人民的劳累和贫苦,同时也向人们深刻地揭示出了真正的美寓于自然之中的原理。

18世纪和19世纪的西方绘画,按照古典绘画的写实主义道路继续充实和完善,无论宫廷画家还是学院派画家或非官方画家,绘画的表现题材更加广泛,神话题材,历史题材和社会现实生活题材都得到表现;古典主义、浪漫主义、现实主义和自然主义等各种创作方法与流派相继产生,然而其作品都没有脱离客观具象写实的表现图式与艺术特色。

▲ 财富的寓言(油画)(法国)马莱

法国宫廷古典主义画家乌埃常借神话或宗教题材来歌颂路易十三王朝,其画风绮丽华贵,富丽堂皇。在造型和色彩上,显然受到提香、卡拉瓦乔等意大利画家的影响。

▲ 贝尔热尔夫人(油画,1746年)(法国)布歇

法国洛可可绘画代表画家布歇的作品,大多色彩华美艳丽并富装饰美感,虽然具有精致的写实能力,但却过于细腻和充溢着宫廷脂粉气息,只能为贵族阶级所赏识。

▲ 静物与被猎杀的猎物（油画，1661年）（荷兰）阿尔斯特

在17世纪的荷兰画派中，为满足一般市民的需要，静物画发展成为一种独立的绘画体裁。这种绘画肯定了日常生活中普通而平凡的物象的美学价值，导致画家潜心于观察研究日用器皿、家什杂玩、果品佳肴、禽兽猎物等常见物品，运用传统的写实手法真实再现它们的形色与质感。这幅静物以捕获的猎物为主体，精确地描绘出它们的形象、色彩以及羽毛的逼真质感。虽然都是死物，也有着一些山野生活的情趣。

► 橡树（油画，1887年）（俄国）希施金

画家以精雕细刻式的写实语言所描绘的橡树林，虽然其精细达到无以复加的程度，但却象征着俄罗斯民族同时也是画家本人的那种豪迈而坚强的性格特征和一种热爱自然、向往光明的开朗乐观情绪。

▲ 有烟烟斗的静物（油画，1760年）（法国）夏尔丹

与荷兰的静物画相比，法国画家夏尔丹的静物显得更加凝重和质朴，更加注重物质特性的表现。所画物体表面的质感与肌理，几乎给人以若可触摸的感受，因而是一种更接近本质意义上的写实画风。

活动一

欣赏与评述：

选择古代或近代的绘画作品，结合以下思考题进行评述：

1. 注重客观具象写实的西方绘画有哪些基本的艺术特征？
2. 你是怎样看待和认识理解西方古典写实绘画的艺术成就和审美文化价值的？

▲ 圣拉扎尔火车站(油画, 1877年)(法国)莫奈

莫奈的这幅作品是其所画一套组画中的一幅。从中可以看出画家的色彩观念。即使是黑色的车厢和车站顶棚也有丰富的色彩。烟雾和空气也可以成为表现色光的主题。原本烟雾弥漫的车站被他演绎成了颤动着光影和散乱笔触的迷人画面。

▲ 红磨坊的舞会(油画, 1894年)(法国)雷诺阿

这是一幅典型的印象派风格的作品。表现红磨坊舞厅利用蒙马特区的空地举行露天舞会的情景。画家将透过树叶空隙的阳光照射到人们的脸上、身上、桌上和地上所产生的闪烁光斑, 淋漓尽致地表现了出来。使得画面中洋溢着优雅而惬意的欢快气氛。

▲ 自画像(油画, 1879年)(法国)高更

后印象主义画家塞尚不满意印象主义画家那样浮光掠影地客观再现物象。主张塑造更加坚实而永恒的结构。他的这幅自画像, 体面分明, 如刀切斧凿般的造型, 分外具有一种坚实、浑厚的美感。

▶ 向日葵(油画, 1888年)(荷兰)凡·高

后印象主义画家凡·高对黄色向日葵和黄色的热爱之情炽烈而持久。他的著名作品《向日葵》中用各种黄色画出的每朵花都像是一团燃烧着画家激情的火焰。灌注着他内心激荡的思想感情。

法国科学家谢弗雷尔设计的光谱示意图

三、现代的西方绘画

19世纪70年代以后出现的印象主义画派, 在科学家色彩研究成果的启发下, 发现了室外光色变化的规律及其艺术表现的魅力, 光与色成了他们绘画作品的主要艺术语言。印象主义成为标志着传统的写实绘画向更为多姿多彩的现代艺术转变的第一个重要环节。此后出现的后印象主义、野兽主义、表现主义、立体主义、抽象主义和超现实主义等流派, 便开始越来越背离传统而寻求更具个性, 也更有创造精神的表现形式。西方的现代绘画进入了一个多元化和多样化的时代。而且在此期间, 还受到东方哲学、东方艺术观念和绘画表现样式的重大影响, 出现了趋向简洁而明快的平面化和抽象表现的倾向。

▲ 在夜总会的阿里斯提德·布留安 (印刷画, 1893年) (法国) 阿特凯克

此画以其简练的轮廓、强有力的线条和平涂色块构成的手法, 体现出了全新的艺术风格。

▲ 对话 (油画, 1909年) (法国) 马蒂斯

野兽派画家马蒂斯因受东方绘画影响而倾心于单纯的色、平面的形和醒目的图案。这幅表现妻子和丈夫对话的作品中, 和妻子的无奈形象相反, 丈夫则居高临下, 分外挺拔, 铁窗栏还写着法文的“Non”(不)。在这些形象中, 蕴含着一种夫妻之间无法相互和解的尴尬气氛。

▲ 花前女郎 (油画, 1906年) (德国) 恩尔斯特

表现主义画派提出, 绘画不是要描绘自然的原本状态, 而是要表现创作者自己的心灵力量。因此他们需要一种在情感上更有强度的表现语言形式。这一作品以狂热的笔触与未经混合的火辣颜色来表现画家的女友, 充满了一种富有现代情调的激情, 是表现主义绘画中的一幅杰作。

▲ 吻 (油画, 1907—1908年) (奥地利) 克里姆特

画家克里姆特的作品具有华丽的装饰性, 多以抽象与写实相融合的方式描绘人物形象, 在极其神秘的气氛和绚烂的色彩中, 表达对人类苦闷、欲望、欢乐及死亡的思索。

▲ 哭泣的女人 (油画, 1937年) (西班牙) 毕加索

为了表现对战争的反感与焦虑, 毕加索用立体主义的艺术语言来刻画这位妇女。他要画出一张每根线条都显出忧愁的脸孔。黄色的眼眶被画成犹如暴风雨中的覆水之舟。破裂的眼珠深陷其中, 那手既是她的手指, 手帕, 又是簇簇而落的一片泪幕。鼻梁好像是被子弹打开的一个黑洞。这不是一个视点看到的局部组成了极富表现力的形象。

▲ 穿绿上衣的女孩 (油画, 1917年) (意大利) 莫迪里安尼

画家以简化的优雅轮廓和流畅而敏感的线条, 对人物形象进行了独特的艺术变形, 更加突出表现了对象的女性特征。

▲ 充满活力的至上主义 (油画, 1916年) (俄国) 马列维奇

马列维奇认为, 他的作品以最简单的形式表达了最丰富的思想, 通过对客观表现的否定, 达到了抽象艺术的极点。

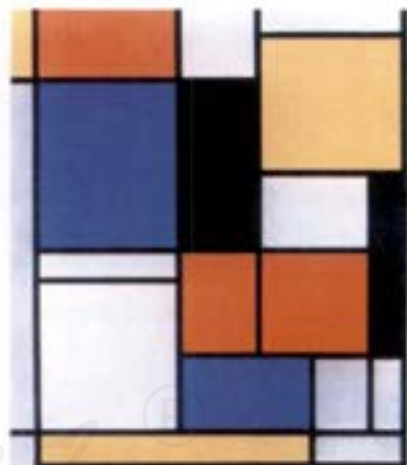
▲ 鲑鱼旋转 (油画, 1926年) (瑞士) 克利

这幅作品是一种内心幻象的抽象表现, 具有象征和寓意的特色。画家为纪念故友马克和马尔凯画了此画, 水草和花是马克的象征, 几何花纹代表马尔凯, 蓝盘中的鱼代表克利自己, 十字架代表上帝, 黑色的背景则代表死亡和深沉的思念, 是克利的一幅属于超现实主义的作品。

▲ 即兴31号(海战) (油画, 1913年) (俄国) 康定斯基

这幅抽象主义作品并没有呈现海战, 而是以其混乱、激情和剧烈的运动使人们体验到了它。

▲ 场景II (油画, 1921-1925年) (荷兰) 蒙德里安

画家以红、蓝、黄、黑矩形色块的对应关系营造出了一个完美的程式, 每个要素都摆在适当位置, 构成了一个富于动态的平衡的场景结构。

活动二

研究与讨论:

选择特征明显的现代绘画作品, 结合以下思考题进行讨论:

1. 和西方古典写实绘画相比, 现代的西方绘画有哪些主要的艺术特征?
2. 怎样正确而全面地认识与理解西方现代绘画中的各种艺术思潮?

简捷地捕捉物象的方法 ——线描写生

一、线是构筑视觉形象的最基本手段

绘画造型的手段是多样的，如线、明暗色调、色彩、纹理等，然而线是最基本的手段。线不仅能界定出物象的形，而且利用线的各种变化，能够表现出物象的结构和空间感觉。线与明暗色调、色彩、纹理等手段相结合，可以更加真实而生动地表现客观对象。线的多种形态、韵律、节奏和构成方式，能够充分表达出事物形式的美感和内在的和谐。线是人手运动的痕迹，表达着人的情感变化，因而线为绘画带来了生气，给绘画以生命。

在绘画活动中利用线来构筑视觉形象，从人类原始壁画算起已有一两万年的历史了。经过世代代艺术家的实践探索，对在造型艺术

▲拉斯科洞窟壁画（局部）

中线的表现功能与审美价值，都相继作了理论研究和实践创造，各时期各流派的画家都为我们留下了极

为深刻的理论建树和极为丰富的艺术佳作。

◀少女像（红粉笔画）（意大利）达·芬奇

▶佛罗利比亚女像习作（红粉笔画）（意大利）米开朗基罗

▲ 人像 (法国) 马蒂斯

从历史和现实中无数成功的线描绘画作品中, 我们可以看到线的表现力是非常充分的。它不仅可以准确地再现物象在形体结构、光影明暗、空间透视以及质感量感的真实感觉, 而且能够表现物象的内在力量和意蕴; 它不仅能借助于形象再现客观对象的物理性质, 而且能够借助于线的各种形态表现人的内心世界。因此线具有独立的审美价值, 是造型艺术最具表现力的艺术语言。

▲ 素描人像 (意大利) 拉斐尔

▲ 妇女头像 (西班牙) 毕加索

◀ 俯视的妇女 (红粉笔与黑粉笔) (佛兰德斯) 鲁本斯

二、绘画线描的类型

绘画线描从艺术特征上大体分为三种类型：一是写实性线描，二是表现性线描，三是抽象性线描，其他类型不外介于三者之间不同程度的综合。不论哪种类型的线描都要充分发挥线条的表现力，适当施以明暗色调和其他手段，并结合个人的风格特点，善于应用形式法则，满怀激情地从事创作。

写实性线描

古希腊时期的绘画，建立在艺术模仿自然的观念上，注重物象轮廓的表现，用单纯、简练、质朴的线，以传达出物体的形为主要目标。欧洲文艺复兴运动以后的艺术家，用新兴的科学方法发展了艺术模仿自然的观念，利用解剖学、透视学、光学等知识，注重对物体结构、空间关系、光感质感的再现，把富有理性的线条与一定的光影结合起来，创造了具有一定真实感的艺术形象。17世纪以后，欧洲绘画线描的风格走向自由奔放的多样化，既有形象丰厚、笔趣生动的画法，又有不断在二维平面上追求反映三度空间结构的立体画法，还有竭力把绘画回归到朴素、适度和秩序上的新古典主义画法。不过，直到20世纪现代派绘画风格兴起之后

至今，写实性绘画始终存在并不断地发展，成为大众喜爱的绘画形式之一。

▲ 安塞老农 (铅笔速写) (现代) 王式廓

▼ 狩猎的阿拉伯人 (油画) 德拉克洛瓦

▲ 吴冠中像 (线描写生) (现代) 肖素祥

▲ 读书女 (荷兰) 伦勃朗

表现性线描

表现性绘画反对如实再现的自然主义描绘，主张从对客观世界的内心感悟出发，通过对物象的夸张变形和幻想，利用极富表现力的线条、色彩及构成形式，创造出能够表达事物内部含意的视觉形象。在世界美术史上，表现主义绘画是继印象主义之后出现的一种艺术倾向，不过，从绘画具有表现性的因素来说，应当包括印象主义、野兽派、立体派、未来主义甚至抽象派。因此，表现性绘画是现代绘画艺术的主要特征，它使现实世界和心理世界的多维度空间在平面上得到了表现，使多种绘画材料和造型因素在平面上发挥效用，确立了人的主体性在艺术创作中的决定作用。表现性线描因具有强烈的时代感，而特别受到时尚青年的推崇。

《家务》(现代) 吕敬中

▲ 少女(石版画)(挪威)蒙克

《静物》(法国) 马蒂斯

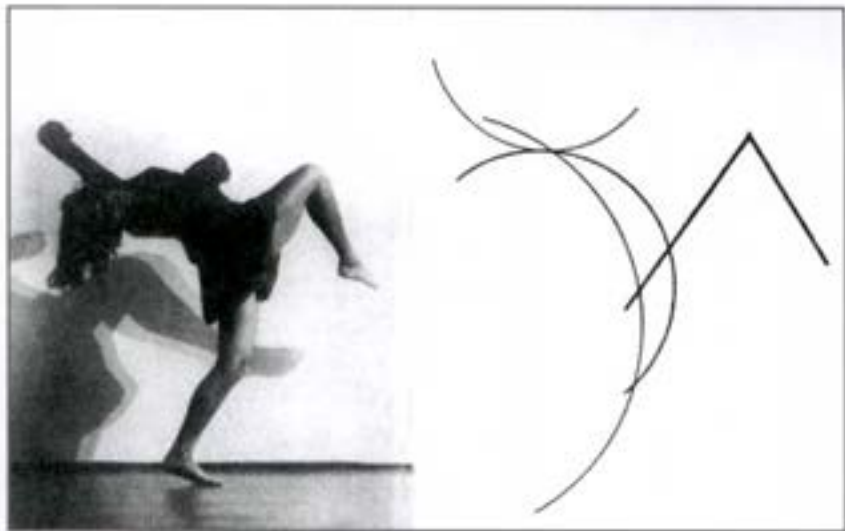
《海尔蒙特·克尔纳》(版画) 1933年(德国) 科林德卡

《两对舞伴》(德国) 1933年(德国) 科林德卡

抽象性线描

抽象性绘画也称抽象表现主义绘画。抽象表现主义一词,是1919年第一次用来描述俄国画家康定斯基的某些绘画作品的。康定斯基在20世纪初西方兴起的现代艺术中,一直探索“艺术中的精神问题”。他从新印象主义、野兽派和立体主义等现代流派的革命性的新发现中,意识到绘画造型的非物象化倾向,进而认为艺术必须反映事物内在的精神,并非是物质的表面形象和手工技巧。康定斯基开始运用与音乐相类似的抽象表现的方法,意图通过线条和色彩、空间和运动,来表明一种精神上的状态和决断。后来,到20世纪30年代在美国兴起以抽象表现主义著称的新运动,并在1951年现代艺术博物馆举办《美国抽象绘画和雕塑》大型展览,从此抽象绘画得到了美国官方的承认

▲ 普鲁卡的舞姿 (1926年) (俄国) 康定斯基

和介绍,并逐渐得到世界规模的承认。

抽象表现主义画派宣称,解放事物潜藏的内在生命力,创造前所未有的表现整个自我的最终形象,他们的线条狂暴,形象扭曲,完全脱离了现实的表象,达到了纯粹的抽象。尽管抽象表现主义艺术家所涉及的观念层出不穷,但他们的表

现方式主要有两种趋势:一种是所谓画笔画家,以不同的方式讲究画笔的手势、动作以及颜料的质感,形成有动势的线条构成;另一种是所谓色场画家,讲究运用大片的、统一多样的色线或色块,以表达一种抽象的符号或形象。

▲ 开花的苹果树 (1912年) (荷兰) 蒙德里安

▲ 野藤明珠 (中国画,局部) (现代) 吴冠中

活动一 欣赏与研究:

1. 通过对中外绘画习作的观摩欣赏,了解线描在绘画表现中的功能和作用。
2. 通过比较和研究,了解不同类型绘画线描的基本特点。

三、线描写生的要点

我们学习线描绘画首先从写实性线描开始,进行线描写生练习,线描写生能力是全面坚实的造型基础之一。掌握了一定的线描写生技法以后,便可以从事一般的绘画创作活动,并为进一步学习提高做了准备。

提高对线的敏锐感觉

在客观物质世界中,本不存在数学意义上的线,那只是逻辑思

维中的一种抽象的概念。绘画中的线,是客观物象在人的视觉中和心理上的一种反映,并被人以物化的手段形成可视的具象线条。它借助人的错觉象征性地表现千变万化的物象世界和人的审美情感,因此要首先提高我们对物象中线的敏锐感觉。

在自然界和人造物中,由于有的物体宽度很小,有的物体虽然较宽,然而与它的长度相比显得很纤细,而所有的物体都有其轮廓的分界,物体之上还有体面起伏转折的界线;有的物体在不断地移动变化,留下了迁移变化的迹象……这些都形成线的感觉。视觉中这些线的现象,具有方向、形态、质感、明暗、虚实等特性,线与线之间的关系也呈现出远近、疏密、前后、曲直、横斜等对比变化。所有这些线的特性和变化,都会刺激人的视觉,引起人们多种多样的心理反应和审美感受。

初学绘画的人往往只注意描绘对象的形,沿着形的轮廓死死地描下去,不懂得必须在观察整体形的同时,还必须观察物象中线的整体

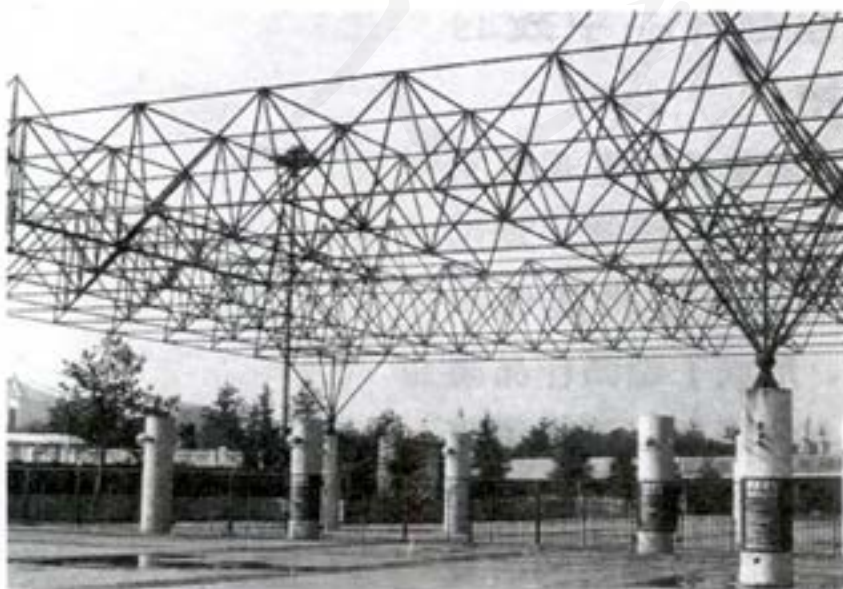
构成状态,既要感觉到线的存在,又要觉察到各种线的特点及变化,同时对线的整体状态产生强烈的感受。只有对物象产生了线的感觉,才有可能运用线条去描绘物象;只有对物象中的线产生强烈的感受,才有可能运用绘画中线的变化抒发心中的情感。因此,学习线描的人,首先要通过观察练习,建立起“线”这一造型观念。

▲ 外轮廓线与内轮廓线及物体结构线

▲ 运动中的线

▲ 直线、折线、实线、虚线,线的疏与密

▲ 线的质感与远近

了解绘画作品中线的运用

优秀绘画作品中的线经过无数艺术家的世代继承和发展,承载着艺术家深邃的理念和匠心,凝结着无限丰富的审美情感和趣味,成为打动人心的艺术表现形式。我们学习线描绘画,不能不去观赏和借鉴前人的创造,了解线的多样性和表现力,选择适合我们掌握和发挥的线描形式,逐步地进行练习提高和创造。

绘画作品中线的形态是无限丰富的。从线的造型功能上看,大体可以分为两种类型:一种为感性的表现性的线,一种为理性的再现性的线。表现性的线表现为自由热情、丰富多样,主要倾向于表现主观情感。在造型上不强调形象的真实性,而重视对描绘对象的提炼与概括、夸张与变形,通过形式美感来表现作者的主观感受与印象。再现性的线则一般表现为冷静而理智,主要倾向于表现客观世界。在描绘对象时强调写实性,要求达到

物象在形体结构、空间关系及色调质感等诸多方面的真实感,通过物象的真实再现来传达事物在形式和内在方面的美感。多数画家都力求把这两种线有机地结合起来,达到主客观的统一,形成多种样式。多种风格的绘画。但不论哪一种类型,作为绘画作品中的线,都要具有一系列艺术品质,如要具有力度、韵律、节奏、色感、意味等等,给人以美感。

所谓线要有力,就是线条在运行中要挺拔有力,流畅稳健。线形饱满,含有骨气。所谓要有韵律,就是线条的变化要和谐,起落有过渡,笔意要连绵。所谓线要有节奏,就是线条走势急缓得当,起伏停顿有序,疏密松紧合适。所谓有色感,就是线条深浅色域宽广,过渡细腻,有光影感,有色彩感。所谓有意味,就是线条表现独具特点,别具匠心,情趣浓郁。

当我们在绘画中线的艺术特点

▲ 再现性线条一般特征

▲ 表现性线条一般特征

有所了解以后,结合我们将要进行的线描类型,可以进行一段单纯的线条练习。在基本了解和初步掌握线的画法以后,再进行写生练习。以后经过长期反复的学习锻炼,争取达到初步掌握和确实提高。

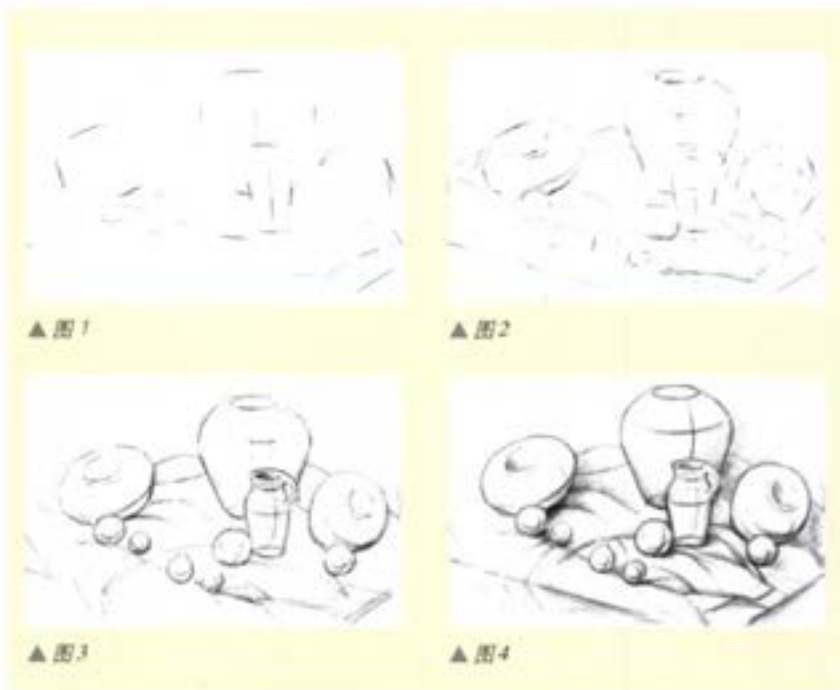
名家作品中的线条画法

线描写生时要注意整体把握对象和线的形态与走向

写实性线描写生

在进行写实性线描写生的基本练习时，首先用较轻的线标定出写生对象整体及各部分的位置和大体形状。然后仍用较轻的线画出物象的轮廓和基本结构。在确认物象的轮廓及结构画准以后，再结合物体前后空间及光影对物象线形的影响，用深浅不同、虚实不同的线（基本是复线），进行塑造性的描绘，使物象整体跃然纸上。之后对局部结构细微变化进行较深入的刻画。最后经过整理提炼，使画面达到理想的效果。

▼ 图5 选自张英超著《新素描表现技法》

表现性线描写生

▲图1

▲图2

▲图3

▲图4

表现性线描写生

表现性线描写生练习,可以在整体观察的基础上,从局部开始画,而且一开始使用肯定的富有表现力的线,聚精会神,满怀激情地画下去,直到最后完成。当然,在绘画的过程中要照顾的内容是多方

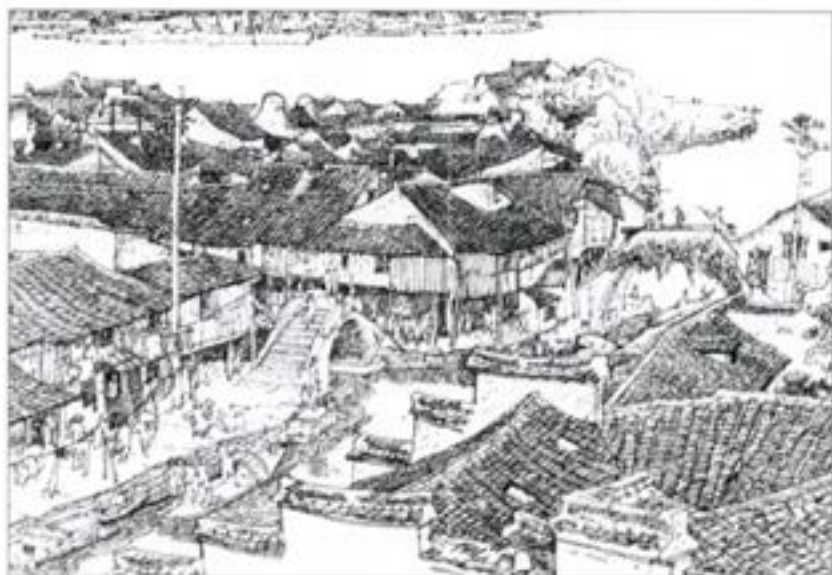
面的,如既要注意到形象特征,又要判断线的走向,还要看到光影明暗的感觉,同时还要保持传达出自己的感受和热情。线的运笔要稳健从容,充满自信,切不可拘谨呆板或忙乱草率。

线描写生的方法不是一成不变

的,随着个人的习惯与追求,方法和风格是多样的,但是它的基本规律是一致的。我们了解了线描写生的基本方法和规律后,可依据个人的特点,创造性地去运用和发挥,很有可能出现未曾预想到的良好效果。

▲ 女人像 (现代) 朱晓刚

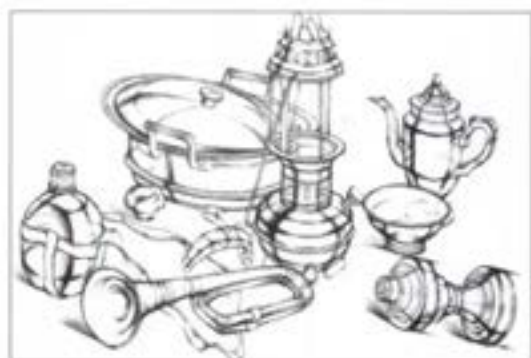

▲ 柯桥 (现代) 史济海

优秀习作借鉴

▲ 男青年像 (现代) 龙金

▲ 静物写生 (作者不详)

▲ 结隆孕娃 (现代) 周长江

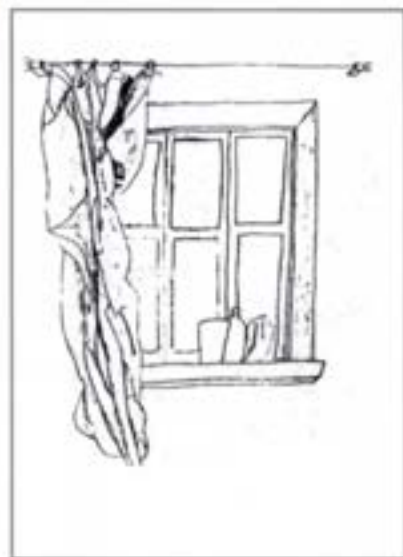
四、线描写生实习作业

根据学校的教学时间和条件，可有选择地进行如下内容的线描写生。

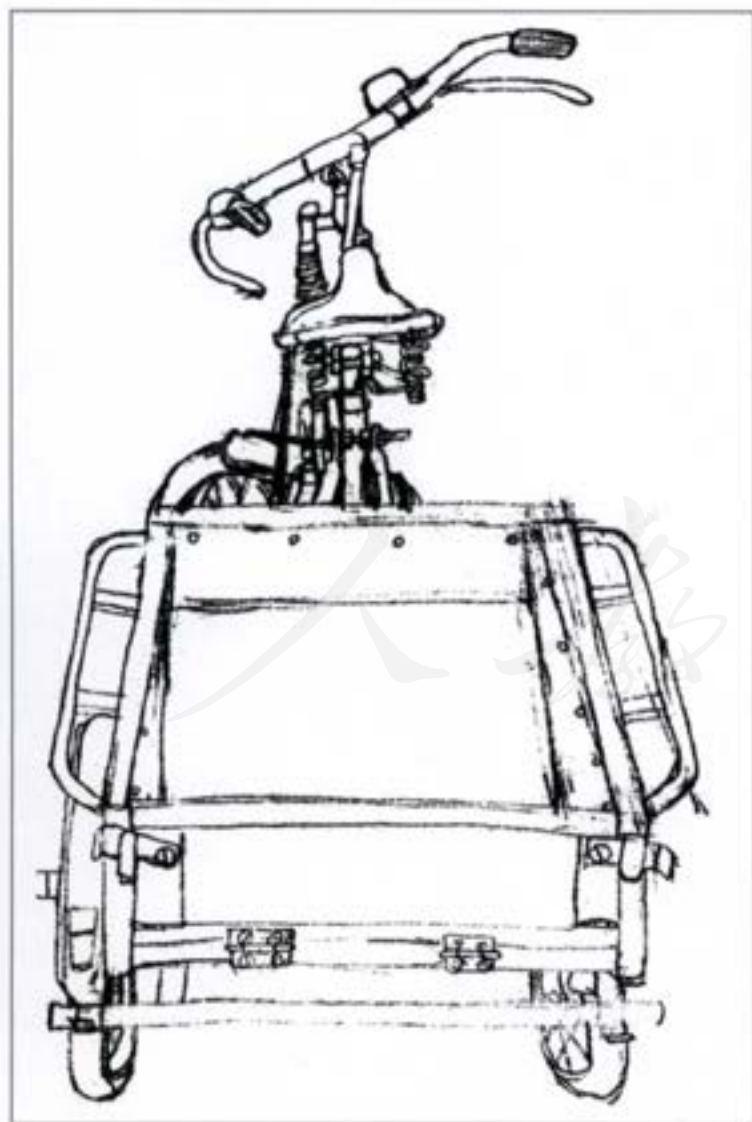
静物写生

在我们身边有习以为常的各种静物、环境、场景，当我们以审美的目光审视它们的时候，常常发现它们是很美的。一组物品、一处角落、一个局部，从一定的角度看去，无论是它们的造型还是它们之间的构成形式，都有一种特别的美

感，关键是要我们善于发现。如果一时难以找到合适的描绘对象，也可布置一组静物或一个场景。但不论是寻找发现还是特意布置，都应做到内容要有生活气息，物体要有主次搭配，形式要有高低错落，色调要有明暗对比，总之要有美感。

▲（学生作品）

▲（学生作品）

▲（学生作品）

▲（学生作品）

景物写生

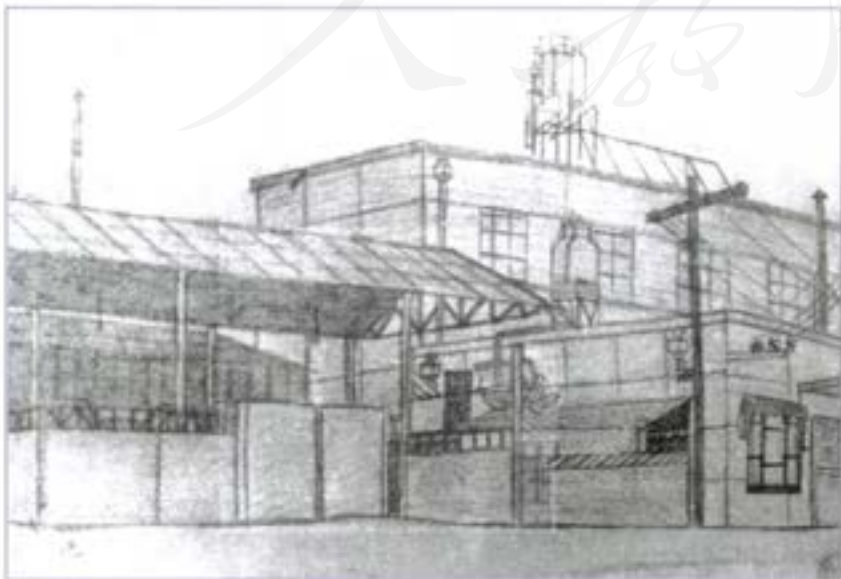
我们生活环境中的景物包括校园、街道、建筑、庭院、公园等，边远地区的田野农庄、山林河流等更是风景画的主要题材。根据我们的条件有选择地描绘一些景物，既可以培养我们对环境美、自然美的观察和感受能力，同时又可以锻炼空间知觉能力，提高取景、构图能力。进行景物写生首先要善于选景。生活环境和自然环境中的景物是浩瀚繁杂的，有无限的空间和层次，我们要善于从各种不同的角度

发现其中一处或一个范围最富有美感。一般的说，我们所以选取一处风景，都有一个不论其大小的主体景物，或在内在意义上，或在外在形式上，都有令人缅怀或赞美的地方，值得我们加以描绘。其次是要善于构图。构图关系到画面能否引人入胜，意蕴深远。构图时应主要考虑画面构成的总体形式，如何体现景物写生的主题意境。在进行具体描绘时注意主次、疏密、虚实得当，讲究线条笔趣和韵律。

▲ 上海外滩（线描写生）（学生作品）

▼ 线描写生（学生作品）

▲ 线描写生（学生作品）

▲ 中国美术馆（线描写生）（学生作品）

活动二

实践与体验：

采用线描写生或表现性线描的形式，进行景物或人物的写生练习。

人物写生

我们进行人物写生，以画静态人物的体态为主，如有兴趣也可用简捷方式画人像的基本特征和神态。人像和人物动态所承载的审美信息最为丰富，常为画家描绘的主要对象。我们练习画人物写生，目的是提高我们对人物的审美能力和对人物画的兴趣，为今后发挥我们的创造力和提高生活品位做准备。画人物写生，目前以慢写画法为宜。可用较轻松的虚线把人像

或人体动态的外轮廓画出来，注意各部分的位置和比例，然后从你感兴趣的部位着手，用较准确而有力的线条勾画，也可施加简单的明暗关系。画人像不要从人像的概念出发，要认真观察人像的具体形象特征和神态。画人物的动态，要注意由头、颈、躯干直到着力的脚所形成的动态主线，尽可能把人物美好的动势捕捉下来。

▲ 线描写生（学生作品）

▲ 线描写生（学生作品）

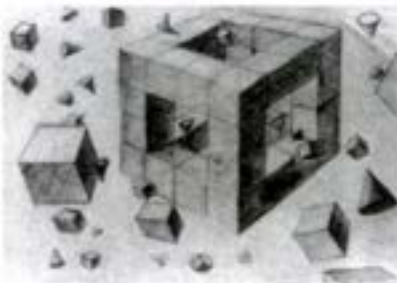
▲ 线描写生（学生作品）

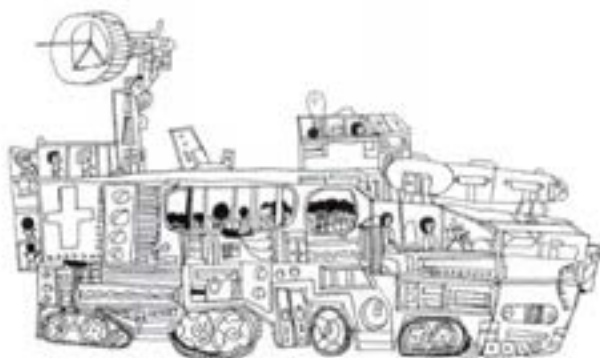
▲ 线描写生（学生作品）

我们进行绘画写生的最终目的是为了艺术创作。绘画艺术创作的本质就是对客观物象进行主观改造，使之成为充满审美情感的新的视觉世界。艺术创作通过形象思维的活动来实现，因此，对形象的回忆、联想、变幻，是产生新的形象的必经过程。我们进行自由想象的绘画练习，就是为培养和锻炼我们的形象思维能力和创作表现能力。作自由想象画，以表达自己的情感为中心，可以画记忆中最感兴趣的事物，也可以画自己情感中的喜怒哀乐，只要内容健康，给人以美的享受和积极影响，什么题材都可以画。在形象刻画上可以默写客观真实物象，也可以画自己头脑中的意象，如有兴趣也可以练习抽象表现。在构图形式和表现方式上，以能充分表达自己的主题思想为主，可以不受限制。总之通过练习自由想象画，让我们的创造潜能得到充分的发挥。

拓展内容 ——自由想像

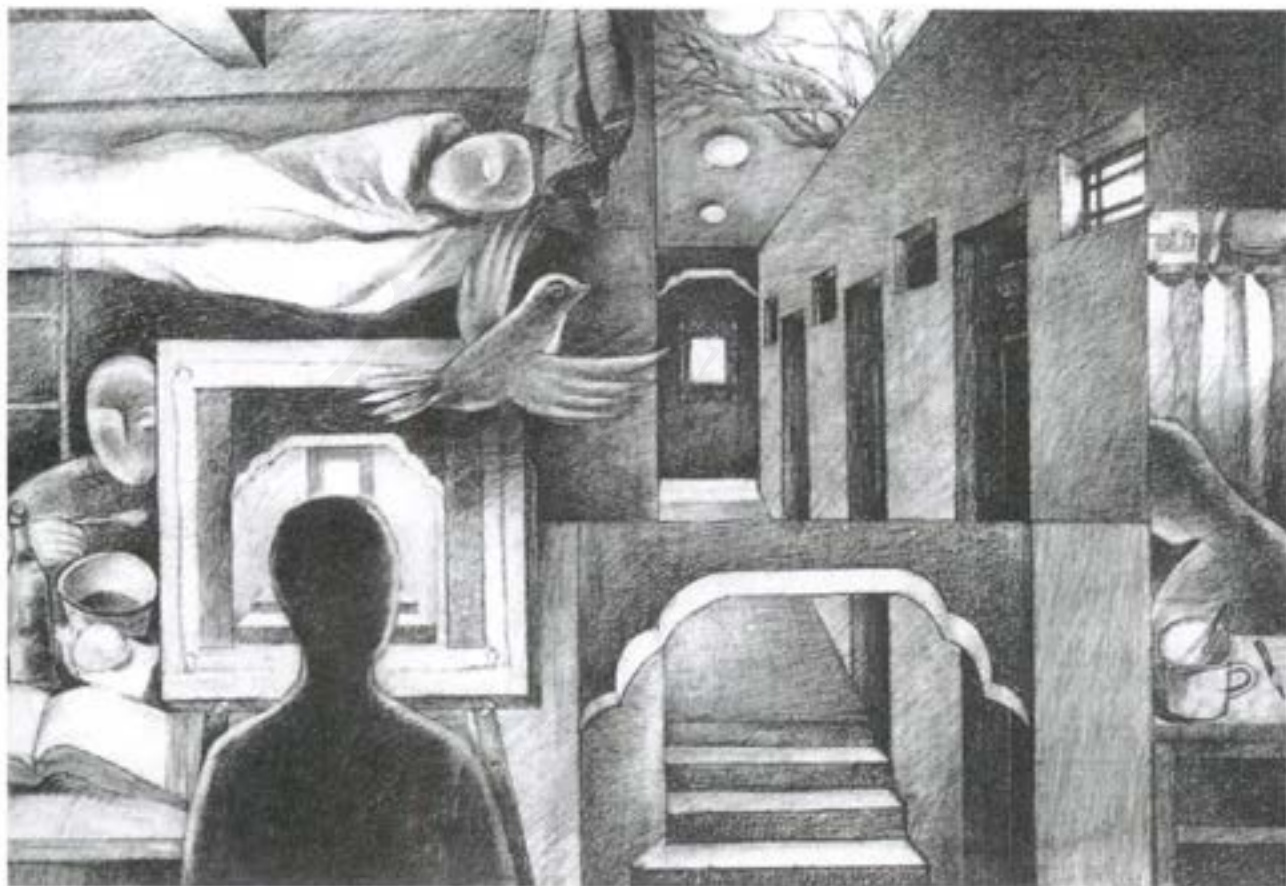
▲ 几何形体构成（想象画）（学生作品）

▲ 理想中的未来车辆（想象画）（学生作品）

▲ 几何形体构成（想象画）（学生作品）

▲ 我们班的住所（想象画）（学生作品）

色彩的表现与材料的选择

——色彩画初试

一、色彩表现的多样性

色彩是绘画艺术重要的表现语言,它能深层次地表达人类的审美情感和理想,触及人们的心灵。绘画的色彩与绘画的造型紧密结合,通过完美的绘画构图,深刻而生动地传达绘画的主题。我们可以根据绘画色彩表现的艺术特征,把绘画色彩大体分为写实性色彩、表现性色彩和装饰性色彩等三种类型。由于东方和西方的绘画在艺术观念和绘画传统上的差异,其色彩表现的侧重点也有所不同:东方绘画更加注重感性的表现和装饰效果,西方绘画则更加倾向理性的写实与抽象。

写实性色彩

写实性色彩是以真实反映客观世界的色彩关系为主要目标,力求实现自然色彩的真实再现。近代以来,在充分利用有关物理学、色彩学以及视觉心理学等科学知识的基础上,要求从人对客观物象色彩的直接感觉出发,通过对色彩的理性分析和对彩色颜料的使用技巧,忠实地反映客观对象。

▲戴披纱的女子(油画,1512—1516年)(意大利)拉斐尔

西方的古典写实绘画,主要以不同明度的固有色来表现室内自然光线下的写实形象。

▲捣练图(中国画,局部,彩铅摹本)(唐)张萱

此图因忠实于唐代的妇女形象以及服装、纹饰的赋色而表现出了鲜明的时代特色。

印象主义出现以后，更加强调认识自然界和客观环境的色彩条件，如在光源色、固有色、环境色、空间色以及它们之间的互相影响下，在物象的色相、纯度、明度、冷暖等方面所形成的微妙变化，看到并按照色彩之间的对比与和谐统一的客观规律来塑造真实感人的视觉艺术形象，所以也有人把这种写实性色彩称为条件性色彩。

▲ 打阳伞的女人（油画，1875年）（法国）莫奈

印象主义的绘画作品，以表现外光条件下色彩、光影的复杂微妙变化作为主要的手段和目的。

▲ 收获（油画，局部）（现代）王文俊

此画以微妙而准确的色彩冷暖对比与纯净而和谐的色调，真实地表现出劳动场所阳光明媚的动人景象。

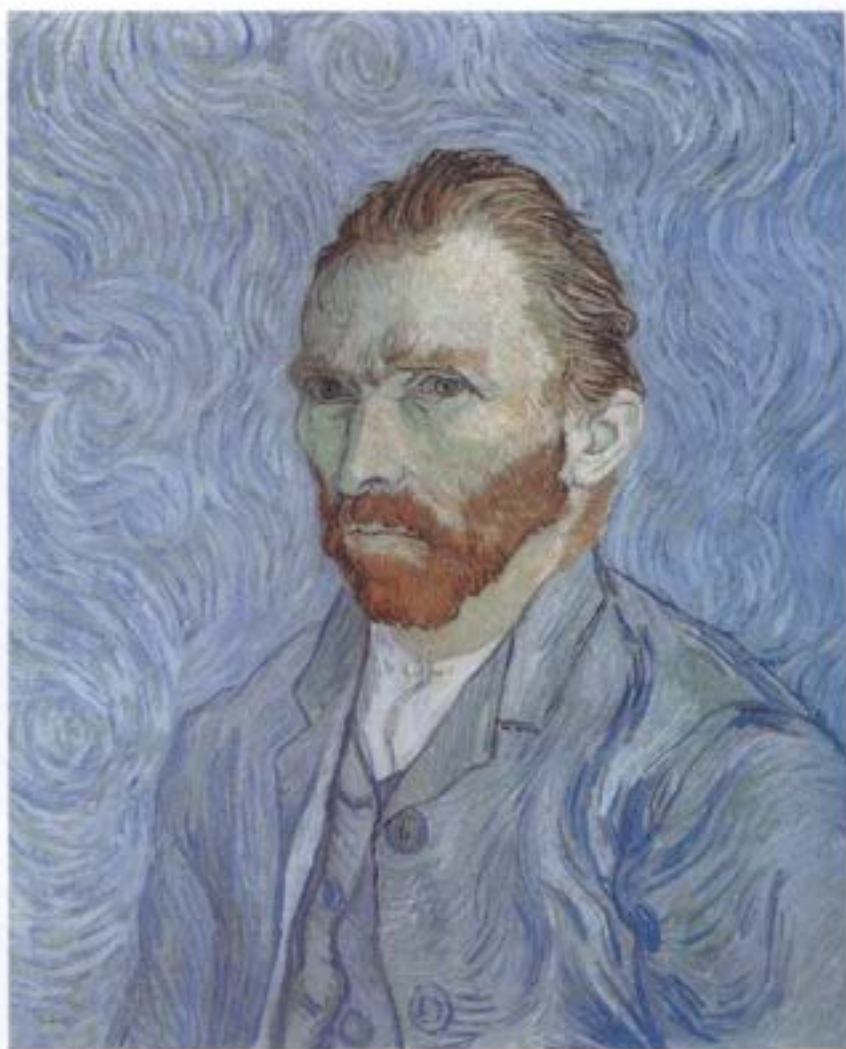

▲ 月季与菠萝（油画）（现代）王文俊

老油画家以富有民族特色的强烈色彩所画的这幅静物，充满着温暖、热烈、喜庆以及祥和的人间情调。

表现性色彩

表现性色彩也称情感性色彩，以表现画家对客观世界的主观感受和审美情感为主要目标，不受客观真实色彩的限制。自然界和生活环境中的色彩，对人的情感和情绪有激发作用，如红色引起人们欢快、热烈、勇敢的情绪，黄色引起光明、温暖、活泼的感觉，蓝色引起幽远、清澈、伤感的情怀，如此等等。不同的色彩能引起不同的情感反应。相反，带着不同的情感来观察自然界和生活环境，也会对人的色彩感觉产生影响，因而产生主观的情感色彩倾向。画家面对客观世界所被激起的生活情趣和情感，可以用相应的色彩进行表达；或者画家带着某种情感去描绘自然，使被描绘的自然披上了主观色彩，这都是表现性色彩的典型特征。当然，表现性色彩也要表现色彩的和谐美感，但往往表达色彩情绪是第一位的，色彩美感是第二位的。

▼ 自画像（油画，1889年）（荷兰）凡·高

后印象主义画家凡·高的油画色彩具有很强的表现性。这幅《自画像》表现了一个在蓝色混沌世界的涡流裹挟下勉强存在的个体，显示出一个精神备受折磨和磨难挫折的人对世界的感觉。

► 戏曲人物（中国画）（现代）林风眠

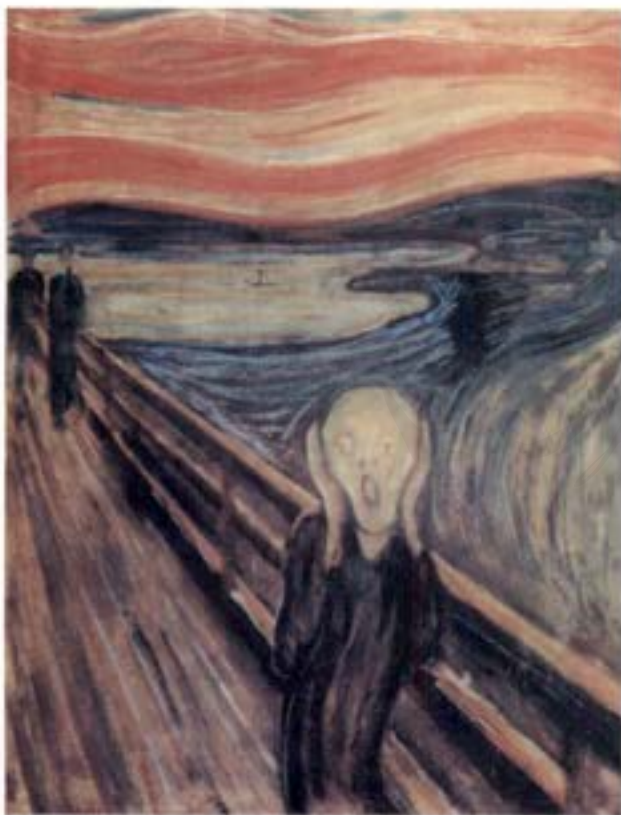
老画家以独创性的中国画形式和色彩，表现出自己对戏曲人物性格的强烈感受。

《黄昏》(油画, 1916年) (德国) 诺尔德

德国表现主义画家诺尔德善于使用富于表现力和韵律感的简洁色彩。他以绝妙的戏剧性的色彩撞击来描绘故乡德国的沼泽地, 低压的乌云和远处的阳光表现出一种阴郁和光明交错的气氛。

▲ 呐喊 (油画, 1893年) (挪威) 蒙克

被认为是表现主义画派先驱的蒙克的这幅代表作, 在灰蓝色的海湾和城市上空, 天空变得血一样红, 这血红的色彩就是呐喊与呼号。画家以极强烈的色彩表现出一种躁动不安的情绪。

▲ 手持芍药的少女 (油画, 1906年) (俄国) 雅夫伦斯基

受野兽派影响的俄国画家雅夫伦斯基善用强烈的对比色和沉重的黑色轮廓线表现物象, 其作品具有平面的装饰性的表现风格。

装饰性色彩

装饰性色彩的最基本特征就是和谐的色彩美感。以色与色之间形成美感效果，追求优美雅致悦目的色彩效果，令人产生快感，是装饰色彩的目标。装饰性色彩注重色彩的结构关系和理性秩序，以大众美感为主要依据，适应实用需要，应用于装饰绘画创作和艺术设计领域，如壁画、挂饰、广告、包装、染织、服装、装帧、建筑、环境艺术等。

凡是优秀的装饰性色彩作品，必须有着内在的良好秩序与结构。色彩的结构表现在色彩的对比关系上，如色相对比关系、纯度对比关系、明度对比关系、面积对比关系和位置对比关系等。

装饰性色彩的美感主要体现在色彩的和谐上。和谐是指作品各组成部分互相协调，在差异中趋向一致，具有调和、融洽、和顺的特点。

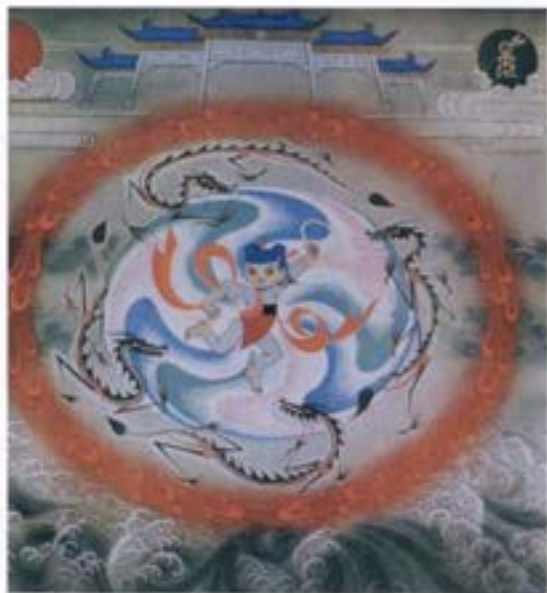

▲ 朱砂红与甘草黄牡丹（中国画）（现代）于非闇

以工笔重彩为牡丹花写照，更加具有典雅、明丽的装饰特色。

► 哪吒闹海（壁画，局部）
（现代）张仃

丰富的对比色彩与富有动势的造型相结合，成功地表现出神话故事的“闹”意和小主人的无畏精神。

▼ 门神·燃灯道人（年画，潍坊）

用强烈的互补色调来营造喜庆、红火的气氛。

设计色彩结构的原则是多样统一，或称变化统一，它是形式美的基本法则。变化使作品的形式结构和色彩变得丰富、活泼、有情趣。没有统一与变化，作品就会呈现混乱无序、单调呆板、枯燥乏味，失去装饰色彩的美感特征。

▲ 红白梅图（日本画）（日本）前田青堂

在金地上画出蓬勃盛开的红白梅花，分外具有华贵、富丽的装饰美感。

▼ 阿黛尔·鲍肖像（油画，1906年）（奥地利）克里姆特

采用东方特色的装饰纹样与色彩而完成的油画作品。

▲ 紫色的梦（西油画）（现代）丁绍光

富于现代感的变形人物与和谐而朦胧的色彩交相辉映，别具一种清丽优雅的装饰情趣。

二、材料选择的丰富性

艺术家在进行创作时都需要一定的物质材料来完成作品。绘画材料是画家与绘画作品之间的媒介与物质载体。各种绘画材料在性能上的差异，可以体现不同的表现个性；随着科技的进步与发展，各种新的工具材料不断涌现，出现了越来越多的综合运用各种材料的技法。艺术家可以根据绘画材料的材质特性，适当地进行选择和利用，以使物质材料更好地为实现艺术家的审美追求与艺术表现意图服务。

▲ 百合花（油画）（现代）吴可人

▲ 深秋（油画）（现代）许敬

油画颜料有着极为丰富的色调和很好的覆盖力。运用油彩的透明和不透明画法，可以表现出非常写实的视觉形象。

▲ 云瀑（中国画）（现代）刘国松

台湾画家刘国松利用水墨变幻的特性，提高了中国画的表现力。

▼ 消暑图(墨彩)(现代)黄永玉

《消暑图》以排笔和板刷来铺洒的水墨与重彩,分外具有豪放的表现性风采。

▼ 舞龙(剪贴画,学生作品)(山西)张宇翔

剪贴画色彩明快响亮,造型夸张,具有一种质朴的美感。

▼ 维尔莉·海曼像(色粉画,1909~1910年)(法国)雷东

在有底色的纸或油画布上用色粉笔画,可以很方便地保持颜色清新、明快的色感,所以色粉画兼具素描与油画的双重特性,但比油画更容易取得效果。

▲ 玫瑰与康乃馨(水彩)(西班牙)罗德里·卡西亚

画家以半透明的水彩,熟练而精确地捕捉到自然光照射下的瓶花的微妙色调,显得轻快、透明而又自然,充分显示出了水彩所特有的美感。

▲ 作品2号(综合材料)(现代)李雷

水墨与多种颜料及拼贴材料的综合应用,使得画面更加丰富多采和富于现代感。

▲ 河边（丙烯和沙子于纤维板）（美国）安德鲁·怀兹

化学颜料丙烯掺合带颗粒的沙子，画出的作品极其富于真实直观的肌理与质感。

▲ 瓶花（油画棒和水彩）（学生作品）

《瓶花》一画，稚拙的造型和油水分离的偶然效果，带来一种天真烂漫的艺术情趣。

▲ 黄山云谷宾馆（水粉）（现代）李瑞

不透明的水粉画颜料，可以画出近似油画的效果。只是颜色干后稍有变色，但颜色干透的时间要比油画快得多。

▲ 玉西饭店（马可笔）（美国）H. Tan

简便、快捷的新型工具——马可笔，为许多的设计家们所乐于使用。

三、表现形式技法的求新性

在传统绘画中,各画种都有固定的工具材料和特有的表现形式与技法。然而,由于现代艺术的发展和材料品种的增加与性能的进化,不少人不再局限于单一的材料,越来越多地运用综合材料不仅使绘画造型更加新颖,而且丰富了画面的肌理和质感。同时,各种新型材料和技法的使用,也使人们突破了绘画是二维平面造型的传统概念,开始越界进入到具有厚度的近似浮雕的画面形式。总之,由于现当代绘画的艺术表现形式和技法的不断求新与独创,才能日渐满足人们不断增长与提高的艺术欣赏需要和审美愿望。

▲ 玛格丽特《市场油画和稻草》(德国)安生画,基色

油彩和稻草混合的画面,寄寓着一种遥远而神秘的回忆。

▼ 望江亭《天津农民画》(现代)李军

这幅20世纪80年代的新农民画,其造型和色彩既是民族民间传统的,但是又似乎有着某些西方现代派的艺术手法,因而赋予传统题材作品以极富现代感的艺术表现形式。

▲ 侧面人像(黄麻布、包装纸、胶水、颜料和亚麻仁油)(西班牙)曼罗·瓦尔代斯

物质材料所形成的质朴而新颖的美感,是精细的彩铅所不可能达到的。

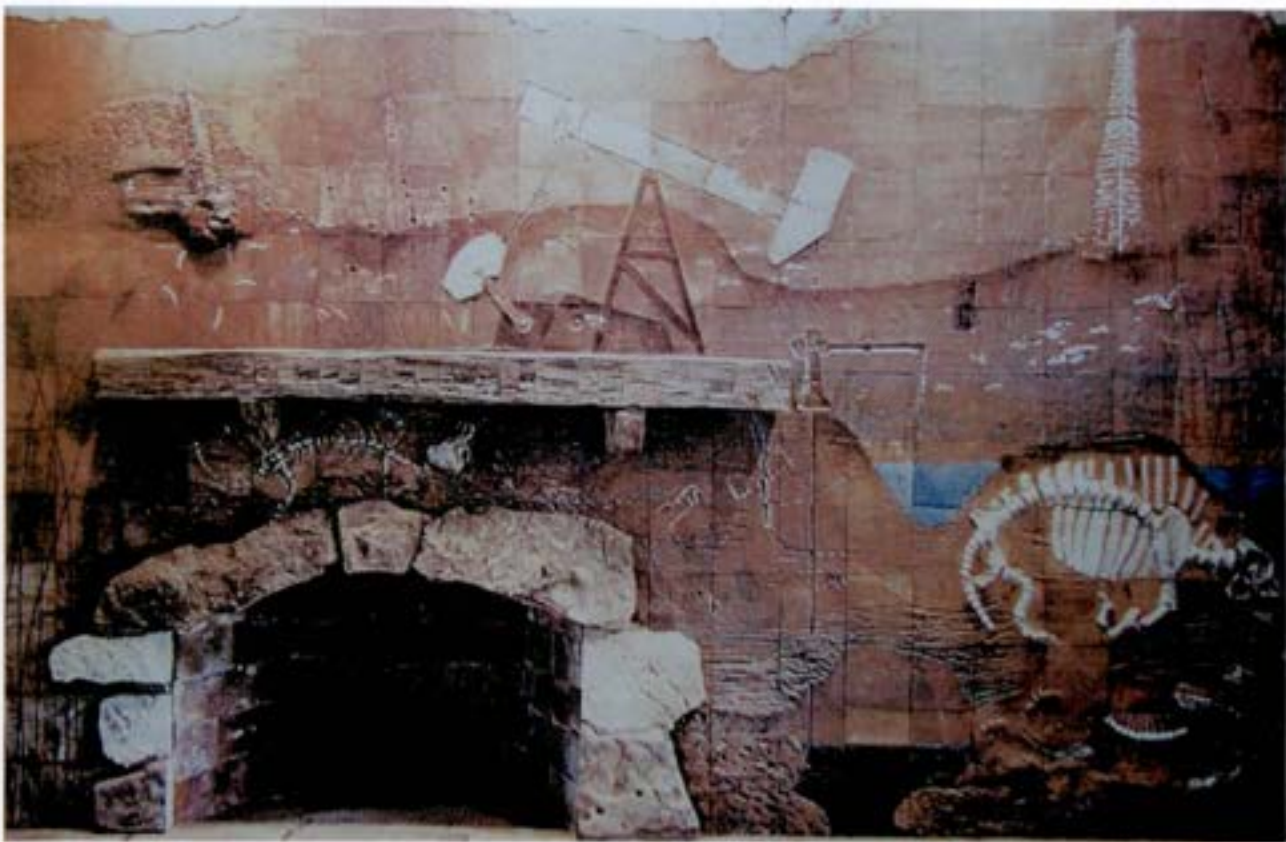
▲书籍插图《舞蹈》（法国）马蒂斯

“野兽派”油画大师马蒂斯于1930年代开始试验用贴纸制作书籍插图，这预示着后期绘画走向雅致的平面装饰风格。

▲地貌（木板上综合材料拼贴）（德国）库尔特·施威特

洁白的杯子与被废弃物污染的大地形成强烈的对比。

▲壁画《矿物燃料》（综合材料）（美国）罗杰·皮克

粗糙的陶质壁画上，包含着众多的历史演变阶段的瞬间。

▲ 根据风景图形创作的装饰画 (摘自邵恒、刘博编著《高考装饰画图库》)

▲ 根据中国民间纹样创作的装饰画 (同上书)

▲ 根据生活场景创作的装饰画 (同上书)

四、装饰画的设计与制作

装饰画的主要特点

装饰画是绘画门类中的一种,也是一种最早出现的绘画样式,如原始彩陶及石窟艺术等。装饰画多利用平面化、秩序化、理想化的方式,通过概括简化、夸张变形、寓意象征、添加突出等手法,构成具有装饰美感的画面,使绘画主题得到更鲜明的表现。

装饰画具有与一般架上绘画不同的特点,它是从画面构成入手,将装饰画的构成元素按一定的形式美法则,结合个人的风格特点和创意,组合成的一个新的视觉形式。它充分运用点、线、面、形、色等基本元素,并且遵守对称与均衡、调和与对比、节奏与韵律、比例与权衡等原则,以保持画面的统一与变化有机结合、相得益彰的关系。

装饰画需用响亮明快的装饰色彩,根据内容的需要综合考虑色彩的色相、明度、纯度等因素,在色彩配置时应注意色调的选择、色彩的均衡、色彩的呼应、色彩的主从等问题,形成和谐的色彩整体。在绘制方法上可以相互借鉴,也可独创新法,不拘一格。

装饰画同时具有审美性和实用性,随着社会经济、文化的发展和生活方式的变化,装饰画将越来越广泛地应用于我们的日常生活中,如壁画、壁挂、瓶画、漆画、画盘和部分商品包装、书籍装帧、视觉传达艺术和建筑装饰等。

▲ 借用克利《绕鱼旋转》中的图形创作的装饰画 (摘自李明伟、蒋志龙著《现代图形设计》)

五、实践与体验——彩绘或剪贴彩色装饰画

通过以上讲解,我们对有关材料与技法、装饰绘画与色彩的知识有了初步了解,我们可以结合所掌握的知识与现有的条件,进行一些实践和体验,利用综合技法或单一技法绘制一幅装饰画。

彩绘装饰画的设计制作过程

1. 选材与立意

现以选材《秋》为例。表现“秋”的意境可从以下几方面构思,如秋的景象(金色的树与蓝色的天)、秋的果实(丰收的季节)或秋天的故事等。经过思考,作者对秋天的景色兴趣浓厚。

2. 设计与构图

按《秋》的题目画出三幅构图形式,画面的形状分别是正方形、圆形和长方形。在画面的内容安排上,树形可占主要面积,并表现出秋天树的特点。大地、村舍、小路也是构成画面的主要内容,并以小鸟、白云为点缀,丰富完善画面(图1、2、3)。

3. 勾画正稿

在以上三幅构图中,选长方形构图作为完成正稿的基础,在勾画正稿时对一些构图布局和形象造型要进一步完善。勾画线稿时注意保持画面整洁(图4)。

4. 确定色彩关系

抓着“秋”的意境,色调可以采用金黄色,其中大地为蓝紫色,与大面积的树色形成一定的对比,再加上黑色房顶与白色围墙,这样就可以组成一幅反映秋天意境的装饰画(图5)。

5. 深入刻画 调整完成

进一步深入描绘形象,勾画出各形象的细部关系。在色彩表现方面可运用平涂、晕染、勾线等各种画法,要注意色彩的呼应、主从及层次关系。全面考虑画面效果,把一些不是很协调的色彩调整过来。准确勾画形象,视画面需要可对一些局部作出调整直至完成整幅作品(图6)。

(选自《高考装饰画图典》)

▲ 图1

▲ 图2

▲ 图3

▲ 图4

▼ 图5

▼ 图6

剪贴装饰画的制作过程

1. 工具和材料的准备

剪贴装饰画所用的材料，是各种有色纸、花纹纸、旧报纸、旧画报、旧挂历以及各种花色质地的纺织品和其他具有平面性的物质。剪贴装饰画需用工具有画板、剪刀、刻刀、刻纸垫板、裁刀、擦布、胶水、板刷、水盆、镊子、铅笔等。需要准备的材料包括：根据色彩设计准备色相、明度、纯度及纹理相符的纸张或织布。为拓稿需准备较薄的半透明纸。为准备衬垫刷胶水和按压贴纸，还需准备一些旧纸张。

2. 画纸裱板

将准备裱贴装饰画的基纸（图画纸、素描纸、水彩纸、白板纸均可），装裱在画板上，这样才能使基纸保持平整，完成后的整幅装饰画才能平板挺直。装裱基纸的方法是：把基纸背面用清水湿润，待纸面伸展平直时，将基纸湿润面朝下平铺在画板上，然后用1.5~2.0厘米宽的纸条（须用较结实的纸），刷上胶水，贴在基纸边缘与画板相接处，用纸条严实地封住基纸与画板的接口，不得让整张基纸边漏气，待晾干后基纸就会非常平整。

3. 勾画正稿

待基纸水分干燥以后，根据设计与构图时所作的草图，可在基纸上勾画形象肯定的正稿。正稿一般不再改动，是装饰画最后落成的基础，因此要求准确和详细。

4. 拓稿剪刻

按照剪贴的层次顺序及色彩类别，在正稿上将需要剪刻的部分，蒙上半透明薄纸，用铅笔描摹下来，接着将描有该部分图形轮廓的透明纸，覆在该类彩纸上，用大头针在纸边处别好，然后用剪刀或刻刀剪下或刻下准备张贴。

5. 预湿张贴

将已剪好的彩纸图形，在其反面用水湿润，待彩纸伸展半干时，用板刷蘸胶水涂在彩纸背面，涂胶水时彩纸图形下要衬垫干净的废纸，避免胶水渗透到彩纸图形的正面。然后用镊子夹着涂好胶水的彩色图形纸片，对准正稿该图形处，将涂有胶水的一面朝下对准铺平，再在上面铺上一张干净的废纸，用清洁的毛巾或抹布轻轻用力推平。其他部分依次张贴，直至贴完。

6. 整理晾干

待整幅画贴完以后，要认真检查一遍，看有无未贴牢、露缝隙、有气泡的地方，如有就要进行必要的修复整理。之后将贴好装饰画的画板，放于阴凉干燥处，让其慢慢晾干。

7. 剪裁装框

贴好的装饰画待完全干燥以后，可用直尺和刻刀，沿画面边缘整齐地裁下，然后可以装于画框中，或进行另外装裱，至此最终完成了剪贴装饰画的任务。

学生作品

▲ 静物（剪贴装饰画）（北京）（学生作品）

▲ 缤纷奥运（彩绘装饰画）（北京）张宇

◀ 工地（剪贴装饰画）（北京）（学生作品）

学习活动建议：本课学习由于课时有限，除知识内容的学习以外，课堂实习作业可选择彩绘装饰画或剪贴装饰画中的一项进行练习。

◀ 室内一角（剪贴装饰画）（北京）（学生作品）

▼ 大自然的色彩（彩绘装饰画）（江苏）袁彩华

版画艺术独特美感

——黑白或套色版画

一、版画的起源与发展

版画是一种既传统又现代的造型艺术。版画起源于印刷术的出现，是绘画与印刷相结合的一种艺术。早在7世纪我国隋唐时代发明雕版印刷术之后，随着雕版佛经书籍的大量印刷也就产生了世界上最早的木版画，因此中国是版画的发

源地。现在世界上最古老的木版画《金刚般若波罗蜜经》扉页画是唐咸通九年（868年）所刻，是一幅十分成熟的木刻珍品。中国古代木版画属于复制木刻，1931年以后在鲁迅先生倡导下才产生中国现代创作木刻。

▼《金刚般若波罗蜜经》（扉页画 木刻，唐咸通九年）（868年）

► 刘志丹和赤卫军（黑白木刻）（现代）古元

铜版画起源于15世纪的德国和意大利，是从金银匠刻铜技术发展而来。开始用推刀雕刻，只是复制绘画的一种印刷技术。到16世纪产生线条腐蚀技术，在画家们的参与下，铜版画获得迅速发展并成为欧洲版画的主要形式。

石版画产生在19世纪，1798年德国人森纳菲尔德发明石版印刷术之后，逐渐发展出石印版画，起初也是以复制印刷绘画为主，后来发展成创作石版画。

丝网版画是最年轻的版画，虽然早在一千多年前中国就发明了孔版漏印技术印染织物，但一直未能发展。19世纪末，欧洲出现丝网印刷技术，到20世纪初美国人发明了丝网感光冲晒制版印刷技术，丝网印刷在商业上开始迅速发展。而现代的丝网版画艺术则是在20世纪30年代才广泛流行起来。

▲ 玛丽莲·梦露（丝网版画，现代）（美国）安迪·沃霍尔

▲ 母亲（铜版画，1631年）（荷兰）伦勃朗

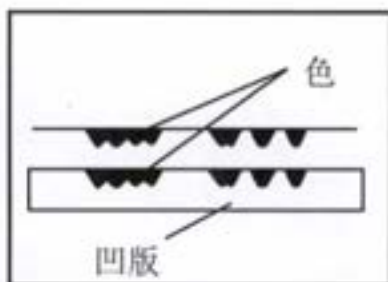
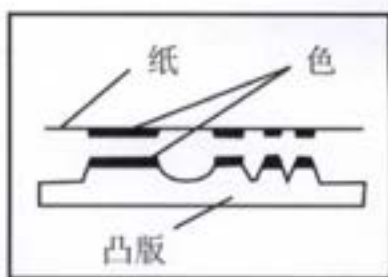

▲ 雪天（石版画，1849年）（法国）杜米埃

▲ 长江之门（综合版）（现代）陈寿坤

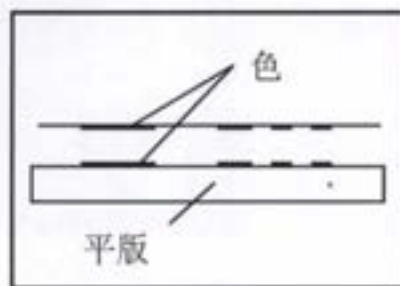
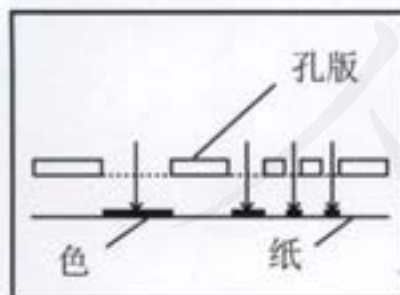
按制版印刷方式与材料的不同，版画分为四大版种：木版画（凸印版画）、铜版画（凹印版画）、石版画（平印版画）和丝网版画（漏印版画或孔版版画）。如果把不同版种制版印刷方法和多种材料综合运用，即成为综合版画。

按版画的艺术语言和表现形式的不同可分为：黑白版画、套色版画、油印版画、水印版画、创作版画、复制版画、电脑版画、木口木刻、木面木刻、拓印版画、独幅版画等。

如按版画材料的不同还可细分为：麻胶版画、塑料版画、石膏版画、纸版画、吹塑纸版画、砖刻版画、泥版画、实物版画……

二、版画的分类

▲ 古厝逢春（雕刻版画）（现代）罗立人

▲ 电脑版画（意大利）沙比亚斯

▲ 相遇（纸版画）（现代）张道藩

▲ 纽约景色（木口木刻）（苏联）皮拉维安利

▲ 灯光下的静物（麻纸版画）（西班牙）毕加索

▲贺卡（纸版漏印）

▲《老张的哲学》插图（木刻）（现代）高觉生

三、版画的特性及应用领域

版画是画家运用各种制版印制技巧来完成绘画创作的一种造型艺术，版画不同于一般绘画，具有下列特性：1.间接性。版画不是直接画在纸上完成作品，而是经过画稿、制版、印刷三个步骤，通过“版”作媒介才能完成其创作意图。一般绘画是直接性表现，版画是间接性艺术。2.复数性。版画通过“版”的印刷能产生多幅版画原作，如一幅版画可印几十张到几百张，而绘画只有一件原作。3.工艺制作性。版画的制版、印制过程具有较强的工艺制作性和设计意识，讲究制版印刷技巧和现代设计观念。4.平面性和简洁性。版画不追求写实的绘画性，由于经过制版和印刷而形成造型的平面性和简洁概括，更适宜现代意识的夸张变形和装饰性的表现。5.小型轻便性。版画多印制于纸上，幅面小，便于制作、携带、运送、展出、收藏，更适宜居室的装饰美化和艺术欣赏，是大众性的艺术。

▲版画藏书票（木刻）（现代）梁栋

在现代社会中版画具有广阔的发展空间，版画是进行艺术创作的极佳手段，形式技法丰富多样，能创造出各种效果的视觉艺术，满足画家的不同追求。版画具有很大的兼容性、实用性，能与不同的艺术门类相结合，在社会文化生活中发挥着独特的作用，如书籍插图、装帧设计、电脑艺术、环境美化、藏书票艺术、贺年卡、商标图案、招贴广告、民间木版年画等。

版画艺术是世界文化中的瑰宝。版画具有极大的艺术价值和收藏价值，作品风格样式的多样化、个性化和制作印刷的精美性是其他绘画艺术无法相比的。版画艺术语言在继承与发展中日趋纯熟，已成为世界各博物馆、美术馆、图书馆、画廊和私人艺术品收藏的重要目标。当代版画将在未来新世纪中产生巨大的影响，满足人们多样化的审美需求。

▲ 杨柳青年画（套色木版画）

▲ 《红磨坊》招贴画（彩色石版画）（法国）费特蒙龙

▲ 艺术创作版画《杂技演员玛丽》（彩色石版画）（法国）夏热

四、铜版画、石版画和丝网版画

铜版画艺术特征：铜版画属于凹印版画，在铜版上进行干刻、腐蚀，利用版面凹下的点、线、面表现形体，经过涂墨、擦版、机器压印而完成作品。铜版画具有清晰流畅、精细优美的线条和金属版雕刻、腐蚀而产生的力与美，更具有丰富多变、深沉浑厚、刚劲潇洒的色调层次，十分典雅优美，被称为是“高贵的艺术”。

制作方法：(1)磨版；(2)刻版；(3)腐蚀；(4)擦版；(5)印制。

铜版画技法：干刻法、腐蚀法、飞尘法、美柔汀法等。

▲ 铜版印刷机

▲ 雪山之歌(铜版画)(现代)周长江

▲ 风(铜版画)(现代)李荣林

▲ 黄河的传说（石版画）（现代）李继林

石版画艺术特征：石版画属于平印版画，是在平面的石版（或锌皮版）上经化学方法和油水相排斥的原理而构成一个平面的印版，经过石版印刷机压印使图像转印在纸上而完成作品。石版画是用石版药墨和特种铅笔在石版上绘制，能产生优美的印制效果和多样的绘画表现性能，用笔或刚或柔，挥洒自如，色调细致柔和，丰富多彩，具有独特的艺术感染力。

制作方法：（1）磨版；（2）用药墨和石版笔在石版上作画；（3）酸性胶液腐蚀制版；（4）胶辊上墨，印刷。

石版画技法：砂目版技法、光石版技法、胶画法、喷雾法、水墨技法等。

丝网版画艺术特征：丝网版画属于孔版画或漏印版画。是通过丝网网孔将颜色刮漏到纸或布上而完成的版画，与凹、凸、平版画截然不同。由于运用了现代感光冲晒制版印刷技术，使得丝网版画获得了迅速发展。丝网版画具有丰富优美、精致细腻的套色效果。色彩饱满艳丽、浓重强烈，非常适宜多套色印刷，印刷制作快速方便，能大量印刷，成为20世纪新发展的现代版画。

▲ 夏日（丝网版画）（现代）李继林

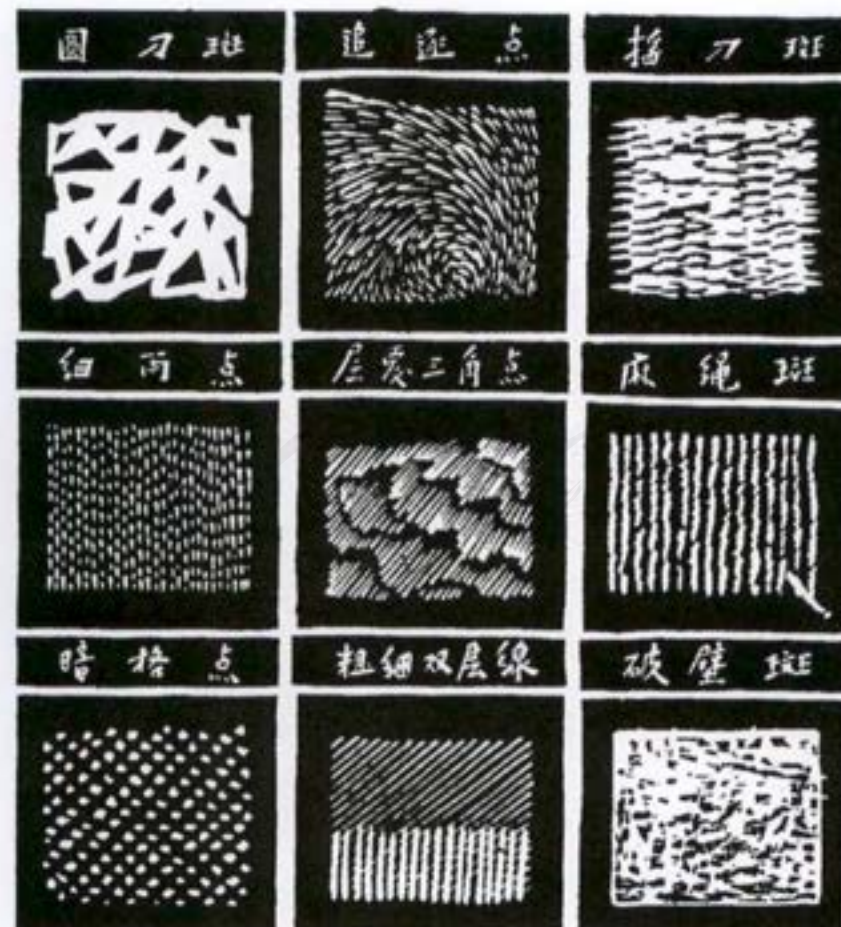
制作方法：（1）绷网；（2）制版（封网制版或感光制版）；（3）调色；（4）用胶刮刮色网印。

丝网版画技法：刻膜制版法、封网制版法、感光制版法等。

▲ 木版画工具材料

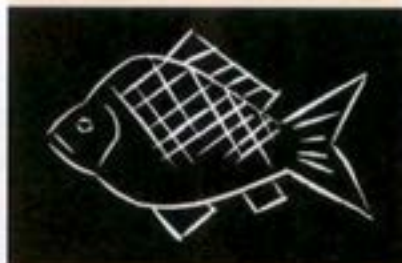
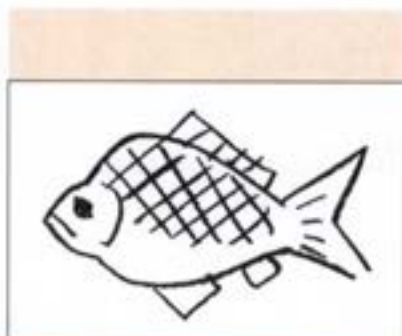
五、木版画制作过程

▲ 木刻的刀法组织 (现代) 李桦

木版画的制作过程基本分为：
(1) 画稿；(2) 刻版；(3) 印刷。

(1) 画稿——根据每个人的不同情况和画面内容的需要，画稿可简略或具体、详细，不必强求一律。但初学者应尽量准备认真详细的设计画稿，因为这是制作一幅木刻画的基础和依据，主要应设计好构图、造型结构和黑白灰关系。

▲ 鱼的刻制过程 (一版四幅) (日本) 北冈文雄

▲ 黑白与点线的变化练习（孟加拉）潘卢克

► 林中小屋（黑白木刻）（现代）王劲青

(2) 刻版——是木版画的重要步骤，包括以下内容：

① 木版打磨加工

版材的选择、加工、打磨，可选用木质细致洁净、软硬适度的极木胶合板。按照画面大小裁割开，用细砂纸细心打磨，使版面光洁。

② 木版刷色

用灰色或其他颜色涂刷木版，这样在刻版时能看清刀法。也有人喜欢先把木版涂刷成黑色，然后用铅笔在极木版上起稿，或用白粉画出黑白关系。

③ 画稿转印上版

把画稿复写或反印到木版上，也可直接在木版上起稿，然后用毛笔勾画定稿。

④ 加热烤蜡

在木版上加热烤蜡，使蜡油均匀渗入木版，经烤蜡加工硬化的木版更适宜用刀刻制，也可涂刷胶液或清漆（稀释）。

制版的基本方法是用木刻刀在木版上按照画稿的造型结构和黑白关系进行刻制,简单说就是刻白留黑,在木版上形成凸起的画面。但必须记住,木刻不是复制画稿,木刻是一种版画艺术,是用刀代笔,以木代纸进行艺术创作,所以木刻不同于一般的绘画,必须要发挥用刀刻木的独特效果。这就是木版画的趣味和特点,即刀味和木味。每个人可以按照自己的想法发挥不同刻刀的效果,如三角刀的刚直尖利,圆刀的圆柔浑厚,平刀的苍劲古朴都具有鲜明的趣味特色。无论是刻点刻线都可自由发挥,放刀直刻。但要注意木刻中的黑白灰构成关系是重要的艺术语言,要学会运用黑与白的强烈对比效果,还要知道重复的点与线能构成画面中的灰色调。木刻中的这种黑白灰构成变化无穷,具有独特的艺术美感。

⑥ 油墨胶滚上墨

⑦ 木蘑菇压印

(3) 印刷——版画要通过各种“版”的印刷最后才能完成作品,因此印刷是版画制作过程中十分重要的步骤。各种版画的印刷方法也不同,只有充分掌握各种印制技巧,才能达到最理想的版画效果。

木版画的印制方法分为油印和水印两种。黑白木刻是用油墨滚筒在木版凸面上均匀上墨着色,油墨不可太多太厚,然后把印纸放在版面上,通过压力使纸张和版面对印而完成作品。黑白木刻可以用机器压印,也可用手工印刷。手工磨印是用木蘑菇、金属勺、木刻刀柄或其他光洁坚硬的工具,在印纸上磨压,用力要均匀、仔细、耐心,才能达到理想满意的印刷效果。

一幅木版画印刷完成后,还要经过一定的整理,使画面干净、平整、美观,并在画面下边用铅笔签写画题、姓名、年代。最后用衬纸装裱,有条件时还可装入镜框中。

六、木版画的实践与体验

木版画属于典型的凸版画,是在木版上用刻刀雕刻出凹凸形,在凸版面上着色印刷而把图形转印在纸上完成作品,俗称木刻。木刻版画强调物象结构,重“神似”而不苛求“形似”,木刻不是绘画和素描,必须发挥木版画的艺 术语言特征。木版画分为黑白木刻和套色木刻两大类。

《山舍》(黑白木刻) 潘公展(1930) 珂勒惠支

▲ 渔村波光（黑白木刻，平刀）（现代）梁绍

▲ 永恒的依恋（黑白木刻，刻刀）（现代）梁绍

（一）黑白木刻艺术特性

以黑白为表现手段制作的木版画称为黑白木刻，具有鲜明的版画特性和独特的艺术魅力。黑和白是两种极端的色彩。黑白两色的强烈对比构成单纯、简洁、阳刚、明快的艺术美感，能产生震撼人心的力度之美，给人留下难忘的视觉印象和巨大的影响力。

黑白木刻的艺术魅力集中体现在黑白灰的巧妙构成与刀法刻痕的丰富变化，具有强烈的刀味、木味和印味。黑白木刻应脱离对自然物象的再现模仿，强调主观感受和形式美感的自由表现，才能产生黑白木刻艺术的独特效果。

（二）黑白木刻的工具材料

木刻刀——三角刀、圆刀、平刀、斜刀。各有大小不同型号。其他能在木版上刻画出凹凸点线的工具都可以选用。

木版材——梨木、银杏木、苹果木、樱桃木、白桃木或榉木胶合板。也可用塑料板、麻胶板、石膏板、纸板、砖石板和实物拼贴制作黑白凸版画。

胶印油墨——黑白木刻只需黑色油墨。如要套色则应准备白色和红、黄、蓝几种油墨。也可在白色油墨中调入油画色使用。

印刷工具——油墨胶滚、调墨刀、调墨台或玻璃板、调墨油、汽油或煤油、木蘑菇、金属勺、旧报纸等。

印纸——印黑白木刻以宣纸、皮纸为好，套色木刻可用胶版纸、白卡纸、水彩纸等。国外有专用版画纸，但价格较贵。

▲ 自由奔跑（黑白木刻，三角刀）（现代）梁绍

▲ 骑马的人（黑白木刻，刻刀）（现代）梁绍

▲春归（水印木刻）（现代）汪秉文

▲新媳妇·沂蒙风采（套色版画）（现代）赵晓波

（三）套色木刻的艺术特性

套色木版画也称套色木刻，分油印套色和水印套色两种。黑白木刻与套色木刻具有不同的艺术美感，互相无法代替。随着时代的发展，人们对色彩的欣赏和追求更为普遍，因此套色木刻近年来得到迅速发展，大大丰富了木版画的

艺术特性。套色木刻既注重保持刀味、木味、印味的特性，更注重发挥色彩语言的表现力和色彩的艺术美感，因而更容易受到人们的喜爱。套色的原则，应是用最少的色彩而达到最丰富的色彩效果，以少胜多，简洁、强烈、概括，讲究画面的色调和谐，色彩冷暖、鲜灰与明度对比关系，充分发挥色彩

的艺术魅力。

（四）套色木刻的制作方法

有一版多色、单版套色（绝版套色）、多版套色和彩色拓印。最简单的是在黑白木刻上用笔加彩，使之成为一幅彩色版画，这种方法称为笔彩法。

如按艺术表现形式可分为：有骨套色（主版套色）、色块套色和

哈巴河的秋天（木版套色）（现代）于士博

▲ 菩提树(拓彩版画)(现代) 靳尚谊

▲ 悠悠港湾(油印套色木刻)(现代) 林之耀

混合套色三类。有骨套色是先刻一块墨线主版,在墨线内分别套印几种不同色彩。墨线主版表现形象结构,色彩版起辅助作用,称为副版。色块套色没有主副版之分,画面以色块表现形象为特点,依靠色块的对比、并列和重叠产生色彩的丰富效果。

如果把有骨套色和色块套色在一幅作品中混合使用,称为混合套色,更会取得丰富多变的艺术效果。

套色木刻与黑白木刻在画、刻、印等基本步骤上大体相同,但套色技法上则有特殊要求。

(1) 画稿——除了构图、造型,更要注重色彩设计,要懂得限制用色,色彩应高度概括提炼。

有骨套色应先画出主版的黑白线稿,再根据主版设计色彩。色块套色则应仔细画出色彩的组合结构关系,每一块颜色既是色彩又要表现造型,因此对画稿的要求更要严格,否则无法分版也无法套印准确。

(2) 分版——根据画稿分出主版、副版或几个色彩版,原则是一色一版,但有时也可把几个色彩分在一块版上。分版是套色木刻的重要步骤,对套版的多少,先后次序,套色效果能否套印准确都十分重要。

► 苗家女(木印木刻,主版套色)(现代) 伍必端

(3) 刻版——按照分版刻出几个套版。

(4) 套色标记——为了多版套色的每一版都能套印准确，必须依靠套色标记。有十字标记和角标记两种方法。切记在每个套色版上都要有套色标记。

(5) 套色印刷——按照印版的先后次序分别拓印。一般先印浅色版，后印深色版。有时为了特殊效果也会反顺序印刷，先印深色后印浅色。每印完一版颜色，要等油墨适当晾干再印第二版颜色，特殊情况例外。应掌握好调色彩油墨的方法，如油墨的厚薄、稀稠，颜色的深浅、冷暖、鲜灰度，调色的准确与否直接影响画面的色彩效果。

(五) 水印木刻的艺术特性及制作方法

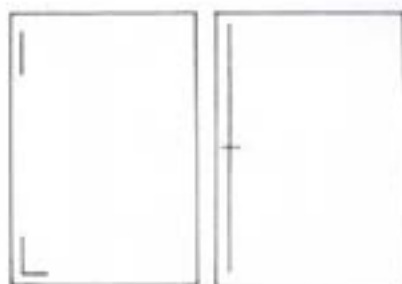
水印木刻是用水性颜色和吸水性纸套色印刷制作的木版画。水性的墨和颜色具有湿润、清新、透明的特点，印在吸水性纸上能产生干湿、浓淡、虚实、深浅的各种变化。它是在中国传统木版水印技法基础上发展形成的一种现代套色技法，具有鲜明的民族特性。既保持了木刻的刀味、木味，又具有独特的水韵味。

水印与油印套色在制作方法步骤上大致相同，主要区别是在印刷工具材料和印刷技法上更加丰富多样。

水印工具材料：水性颜料（水彩、水粉、中国画颜料）、墨汁、毛笔、扁刷、调色盘、印刷马连、宣纸、滤纸。

水印印刷步骤：湿纸、调色、刷色、拓印。

基本印刷技法：平色印、渐变色印、麻点印、肌理印、干印、湿印、粉印、叠色印、拓彩印等。

▲ 套色标记（十字标记和角标记）

▲ 放马的阿尔斯楞（油印套色木刻）唐祥君

▲ 走出大山的路（油印、绝版套色）（现代）贺鹏

▲ 晴空（油印、混合套色）（现代）王成诚

▲ 藏族女孩（水印木刻，主版套色）（现代）李杰

套色木刻的印制步骤

① 先印蓝灰色

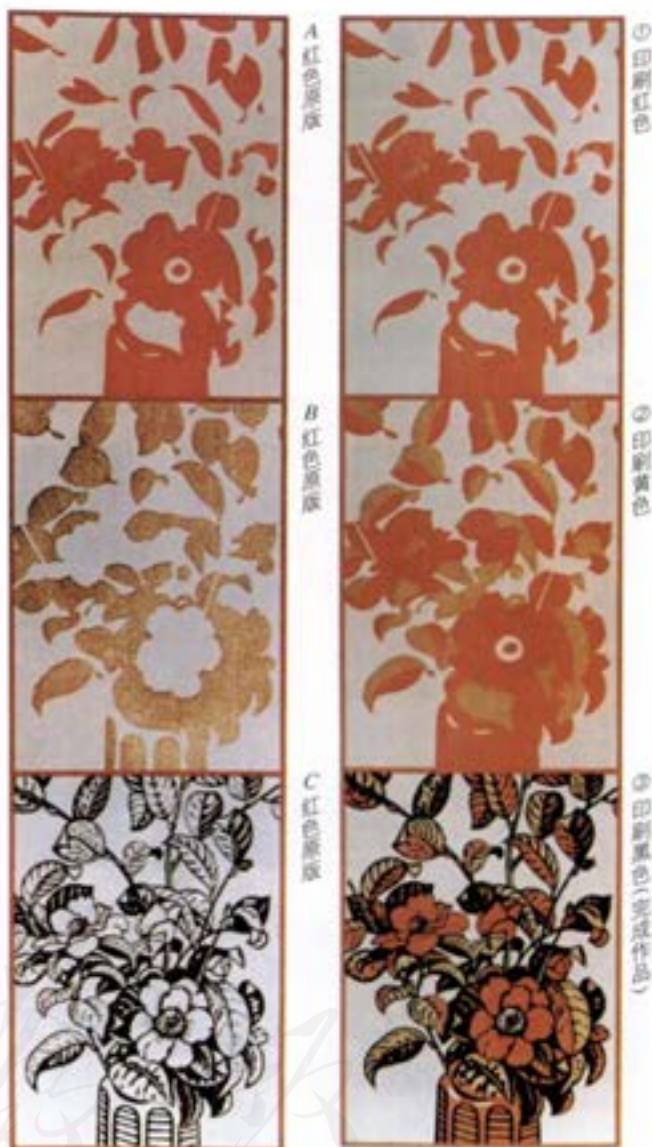

② 套印中灰色

③ 套印黑色和红色（完成作品）

◀ 混合套色《故乡情》（三原四色）（现代）张振文

▲ 主版套色《花》（三原三色）（日本）上野道

活动一

课前准备木板画工具材料。

活动二

思考题：谈谈你对版画艺术及其特性的认识，及黑白木刻的特点。

▲ 木刻藏书票 (学生作品, 北京, 14岁) 范晨

▲ 木刻藏书票 (学生作品, 新疆, 18岁) 张智律

▲ 迷游的鱼 (学生作品, 黑白木刻) 周新

▲ 木刻藏书票 (学生作品, 陕西) 成晨

活动三

用黑白木刻或笔彩法制作一幅木版画, 内容自选。也可制作木刻藏书票。作业要求: 应具有黑白木刻或木刻藏书票的特点。学习用木版画语言表现对生活的真实感受和自我精神的表述。

个人学习绘画评估表

学习自测评价标准： 及格√ 良好○ 优秀△ 未完成×

课次	知识掌握	技能要领	拓展与创作	意见和建议
一				
二				
三				
四				
五				
六				
七				

1. 学习本册教材后，你对绘画艺术的态度：

喜欢 ☐ 不喜欢 ☐ 愿继续学习 ☐ 有提高愿望 ☐

2. 学习本册教材后，你对绘画艺术的认识：

技艺 ☐ 文化 ☐ 审美 ☐ 精神与情感 ☐ 文明 ☐

3. 你最喜欢哪个画种，为什么？

4. 学习本册教材后你最成功的表现是哪课的作业或创作？你想表现什么？选择了什么画种、材料及方式？你成功的具体体现是什么？

5. 学习绘画艺术，有什么价值？从中你认为最有价值的体现是什么？

后 记

根据教育部制定的普通高中各科课程标准（实验），人民教育出版社课程教材研究所编写的各学科普通高中课程标准实验教科书，得到了诸多教育界前辈和各学科专家学者的热情帮助和大力支持。在各学科教科书终于同课程改革实验区的师生见面时，我们特别感谢担任教科书总顾问的丁石孙、许嘉璐、叶至善、顾明远、吕型伟、王梓坤、梁衡、金冲及、白春礼、陶西平同志，感谢担任教科书编写指导委员会主任委员的柳斌同志和编写指导委员会委员的江蓝生、李吉林、杨焕明、顾冷沅、袁行霈等同志。并在此感谢所有对本套教材提出修改意见、提供过帮助和支持的专家、学者、教师和社会各界朋友。

我们还要感谢使用本套教材的实验区的师生们。希望你们在使用本套教材的过程中，能够及时把意见和建议反馈给我们，对此，我们将深表谢意。让我们携起手来，共同完成教材建设工作。我们的联系方式如下：

电话：010 - 58758581/58758590

e-mail: jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心

