

普通高中教科书

美术

选择性必修 2

中国书画

人民教育出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

美术

选择性必修 2

中国书画

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
· 北京 ·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

主 编：孙 伟 刘冬辉
副 主 编：房尚昆
本 册 主 编：房尚昆
本册副主编：刘清峨 黄 露

编 写 人 员：房尚昆 刘清峨 黄 露 刘 恒 刘云丽

责 任 编 辑：章丹露 刘云丽
美 术 编 辑：李 悦

普通高中教科书 美术 选择性必修 2 中国书画
人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究中心 编著

出 版 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>

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·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

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

中国书画是中华文化特有的艺术形式，在世界美术领域中自成体系，体现了中华民族的聪明才智与审美习惯。其不仅在历史上取得了辉煌的成就，在当今社会中仍然保持着旺盛的生命力。为了提高学生的艺术鉴赏能力并丰富实践体验，我们编写了这本教科书。本教科书主要介绍中国书画的基本理念、发展演变过程、名家名作的风格特点、基本技法原则及练习方法等。

《中国书画》内容分为中国画、书法与篆刻三大部分。中国画是画家们运用中国美学思想，使用中国特有的笔、墨、纸、砚、色等工具材料，通过构图立意等章法规律与用笔、用墨、设色等技法，创造出具有独特艺术风格和艺术魅力的绘画作品。书法艺术伴随着汉字的产生和发展，经过历代书法名家的熔炼和创新，形成了丰富多彩的文化遗产。篆刻是书法和镌刻的结合，具有实用与欣赏的双重价值。中国自古就有“书画同源”之说，这是因为汉字源自原始的图画，书法与绘画在技法上的表现所具有的象征意义相似，诗书画印本是一家，是同质而异体的中国特有的艺术，属于中华文明的重要组成部分。

《中国书画》强调以教材为载体，以落实美术学科核心素养为目标，在学习内容上注重对中国优秀的经典书画作品的选择，注重加强学生对中华优秀传统文化内涵的理解，领悟传统与创新、继承与发展的关系。教材编写倡导树立问题意识、情境意识、探究意识、创新意识与评价意识，让学生通过自主、合作、探究式的学习，从“学会”走向“会学”，不断提高美术鉴赏、表现、创新能力，提升美术学科核心素养，为加强传统文化艺术修养和更深入地学习中国书画艺术打下基础。

目录

前言

第一单元 妙笔丹青 意韵深厚的中国画 1

第1课 书画同源 2

第2课 山水情怀 16

第3课 缘物寄情 30

第4课 以形写神 40

第5课 继承创新 52

第二单元 源远流长 独一无二的中国书法 63

第6课 学书有法 64

第7课 结字章法 69

第三单元 方寸之间 气象万千的中国篆刻 77

第8课 方寸之间 78

第9课 篆刻之道 82

综合练习

诗书画印 88

附录

学生学业水平综合评价表 96

第一单元 妙笔丹青

意韵深厚的中国画

中国画历史悠久，是中华民族传统艺术中起源最早的艺术形式之一，在世界美术领域中自成体系，是世界文化艺术宝库中的精华。中国自古以来就有“书画同源”之说，中国的书法与绘画，在起源、工具与材料、笔法与墨韵以及审美与意境等方面是相同或相通的。中国画重意境的营造，追求“以形写神”“缘物寄情”“妙在似与不似之间”的审美境界。进入近现代后，随着时代巨变与中西文化交流的冲击，中国画呈现出一种推陈出新、洋为中用的多元化变化的新局面，流派纷呈，正迈向新的繁盛。本单元我们将走进博大精深的中国画世界，通过探索与实践，共同领略中国画的魅力。

第1课 书画同源

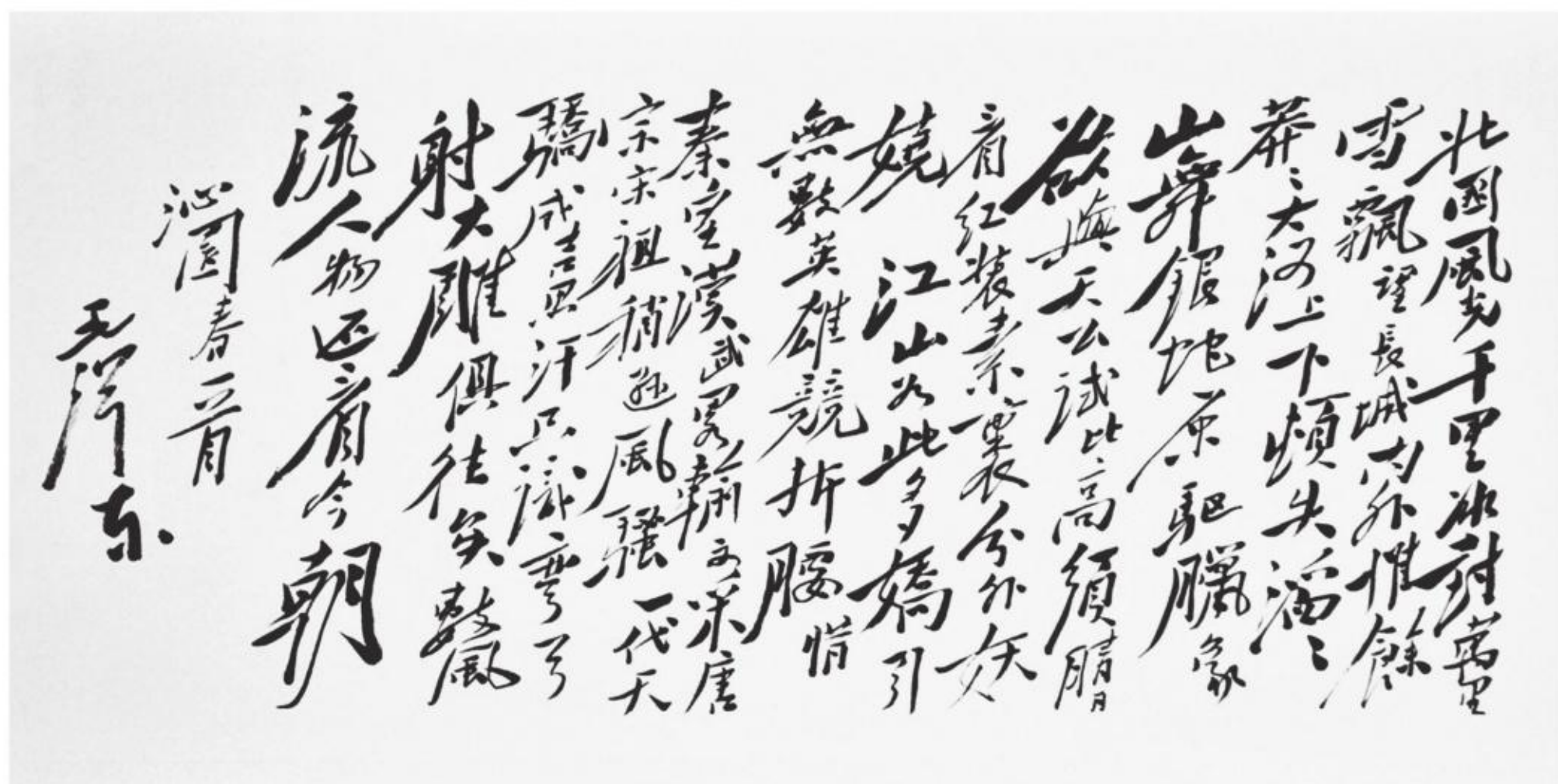
基本问题

中国自古以来就有“书画同源”之说，那么中国书法与中国画各有何特点？它们之间有何紧密联系？

情境导入

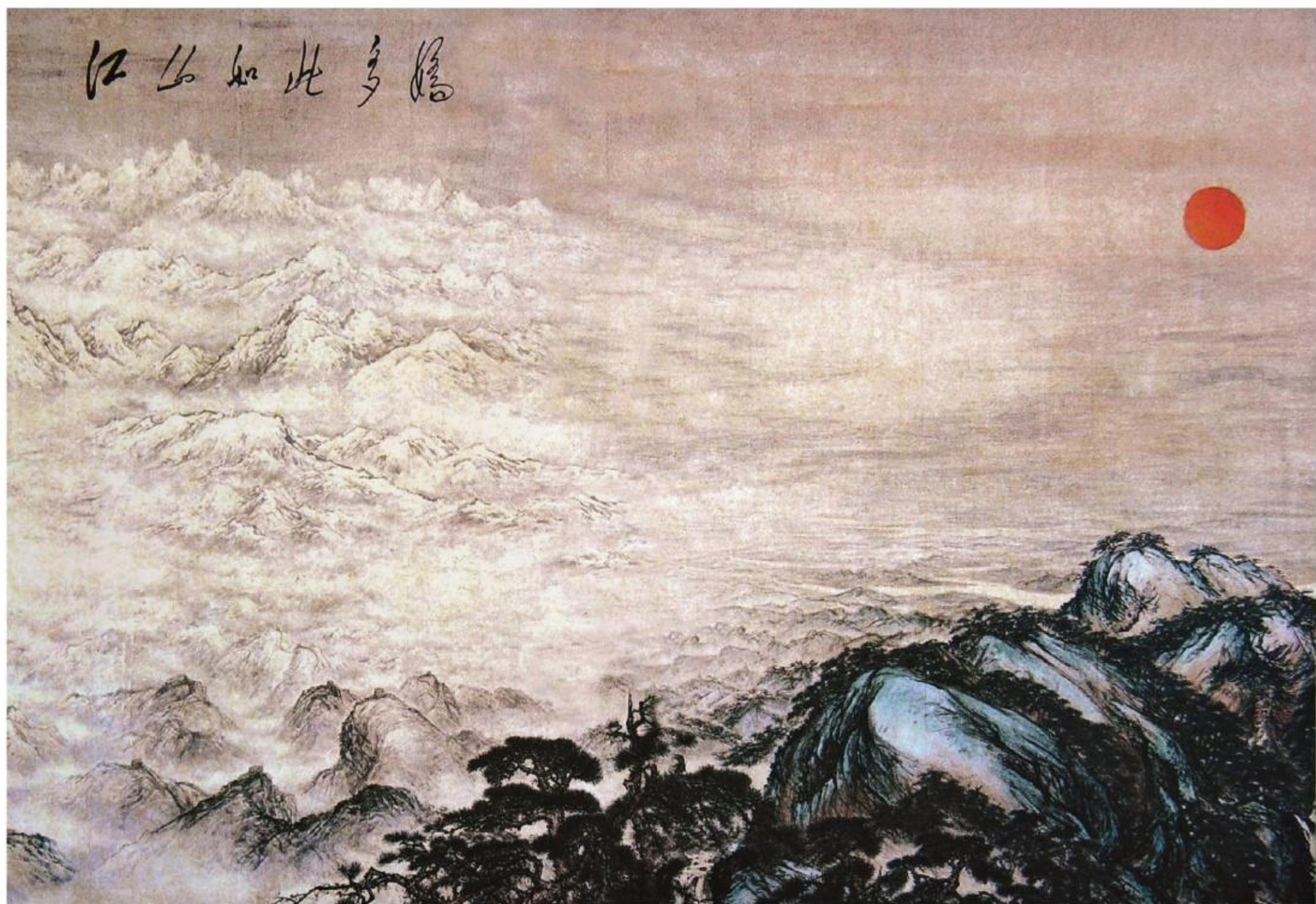
当我们参观中国书画作品展览、观摩书画家或美术老师创作书画作品时，会对中国书画独特的艺术表现、构成形式以及创作方法产生兴趣。本课在对中国书法和中国画有

初步了解的基础上，着力提高我们对弘扬中华优秀传统文化的责任感，培养民族的文化自信。

◇《沁园春·雪》 草书 二十世纪三十年代 毛泽东

一代伟人毛泽东不仅是政治家、军事家、革命家，还是文学家、书法家等。在毛泽东诗词书法作品中，《沁园春·雪》是一幅经典书法作品，该作品气势磅礴，行云流水，展现出毛泽东的豪情壮志与不畏强敌的精神风貌。毛泽东在继承传统的基础上形成了独具特色的风格，自成一体，在中国书法史上树起了一座丰碑。

◇江山如此多娇（纸本设色）650厘米×900厘米 二十世纪五十年代 傅抱石 关山月 人民大会堂

《江山如此多娇》是20世纪50年代“毛泽东诗意画”的杰出代表。画面描绘的是云开雪霁、旭日东升时，莽莽神州大地“红装素裹，分外妖娆”的美丽图景。这幅画庄重典雅、笔墨淋漓、气势磅礴，以壮美宏伟的画境，抒发了画家对祖国河山的热爱与赞美之情，体现了中华民族的豪迈气魄，表现出新中国生机勃勃的景象和新时代的伟大精神。

中国书画艺术是中华优秀传统文化的精髓，在世界美术领域独树一帜。

“书画同源”是指中国的书法与绘画在发展当中具有的同根性，两者的产生和发展，彼此相辅相成，关系密切，是中国特有的同质而异体的艺术，都是中华文明的重要组成部分。

知识链接

唐代画家张彦远在《历代名画记》中最早提出“书画同体而未分”的说法。

元代画家赵孟頫在《秀石疏林图（题）》中认为：“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。”

我国现代著名书法家沈鹏明确指出：“关于书画同源、同理、同法的论说，古往今来多矣。”

一、汉字与绘画的起源相同

汉字与绘画的起源相同，这个“源”就是图画。我国大约在原始社会晚期就有了文字。距今四五千年的山东陵阳河大汶口文化遗址中，曾出土了一件陶尊，其上发现了一个像太阳在云气之上，云气下面有五峰耸立的符号，有学者把这个符号看作是图画式陶文，并考释为表示黎明、日出的“旦”字。可见，当时文字与绘画的区别尚不明显。此后，文字专以符号叙事，而绘画则以造型叙事，于是文字与绘画就渐渐有了区别。

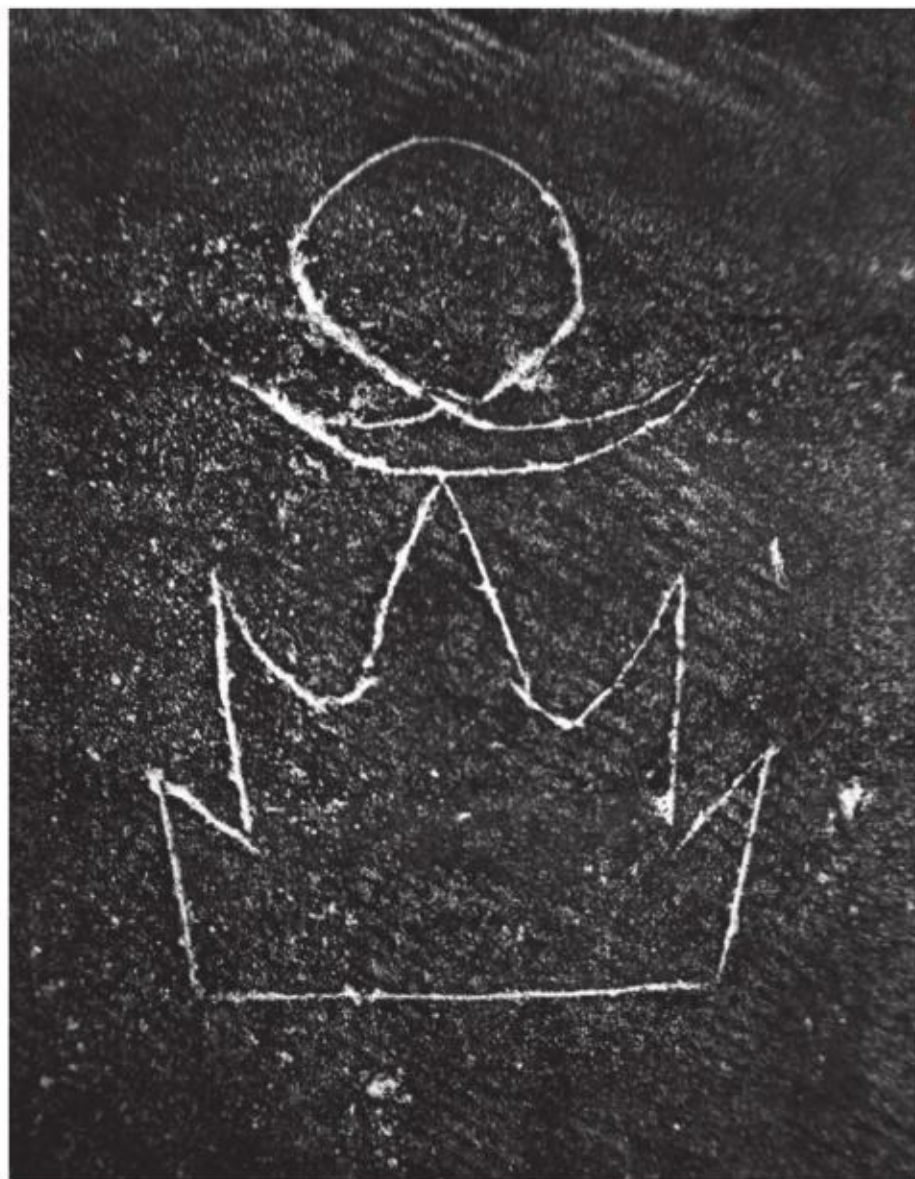
商代时期的文字已臻于成熟。从出土的商代甲骨文以及西周青铜器上出现的金文来看，这时的中国汉字不仅具有字形美，而且在书写上也已有了用笔、结体和章法三个方面的书法要素。因此，甲骨文堪称商代书法的代表，而金文则可以说是西周书法的代表。后来中国汉字又从隶书演变成十分端庄工整的楷书，形成了沿用至今的整齐工整的汉字字体。中国汉字始终保持了“既有形又有声”和“音形义统一”的方块字特点。汉字简洁、生动、准确的表达是其他文字无法比拟的。

我国现代著名画家丰子恺在《书法简说》一文中认为：“世界各国的文字要算我们中国字为最美术的。别国的字，大都用字母拼合成，长短大小，很不均齐。只有我们中国的字，个个一样大小，天生都是美术的。”

◇ 甲骨文 [商代] 中国国家博物馆藏

商代牛骨卜骨，内容涉及祭祀、田猎、天象等多方面，为商代晚期甲骨刻辞中不可多得的珍品与典范。

◇ 陶尊上的“旦”字

◇ 陶尊（新石器时代）大汶口文化
口径29.5厘米、高57.5厘米
山东莒县陵阳河遗址出土
中国国家博物馆藏

这件陶尊的器表上，用硬物刻画了一个符号：上端是个圆，好像是太阳；圆的下端是一片曲线，有学者认为是水波或海浪，也有学者认为是云气；最下端是一座有五个峰尖的山。有学者认为这个符号就是表示“日出”的“旦”字，并认为这是我国目前发现的最古老的汉字，比商代的甲骨文还要早。

中国汉字的演变：中国汉字经过长期的演变过程，才发展成为今天的文字。汉字演变是从甲骨文、金文（钟鼎文）演变为大篆、小篆、隶书，至后续的草书、楷书、行书等。汉字是中国书法的核心要素，也是中华文化的基本载体之一。

象形文字	甲骨文	钟鼎文	大篆	小篆	隶书	八分	章草	今草	真书	行书	简体
日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
山	山	山	山	山	山	山	山	山	山	山	
水	水	水	水	水	水	水	水	水	水	水	
羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	羊	
	萬	萬	萬	萬	萬	萬	萬	萬	萬	萬	万
	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	寶	宝
馬	馬	馬	馬	馬	馬	馬	馬	馬	馬	馬	马
車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	车
子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	

◇ 汉字的演变

探究与发现

通过自主探究进行研究性学习，了解中国书画的起源以及中国汉字演变的过程。

二、工具与材料相同

中国书法和中国画所使用的工具材料（笔、墨、纸、砚）相同，笔墨纸砚都有上千年的传承，被称为“文房四宝”，它决定了中国书画独特的表现形式和艺术风格。

笔 中国特有的毛笔居“文房四宝”之首，起源于公元前1600—前1066年，迄今已有三千多年历史，后经秦将蒙恬改良，使其更便于书写。秦以后以竹代替木作笔管，让笔尖呈圆柱形，提高了书写功能和吸墨性。毛笔经历了各个时期的改进与探索，到了明清时期不仅注重其实用性，更注重其美观与装饰性。

毛笔的笔毫就其原料与性能来说，可分为硬毫、软毫和兼毫三大类。毛笔按其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋，且性能各异。毛笔具有无可匹敌的多种功能。长锋可画出婀娜多姿的线条，短锋可画出凝重厚实的线条，中锋则介于长锋和短锋之间，特别适宜画山水。用秃笔作画，所画的点、线会呈现苍劲朴拙之美。不同材质的毛笔，在表现各种书画作品时，也会显现出各种不同的艺术效果。

◇ 李可染的画室

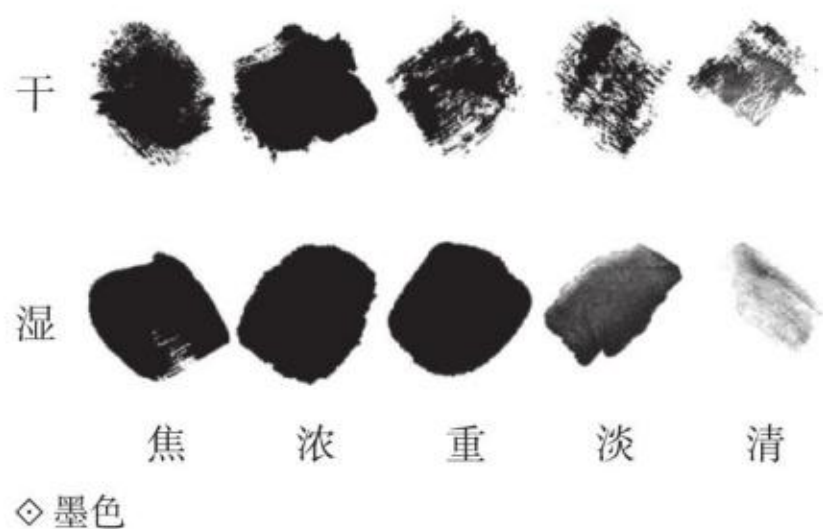

知识链接

狼毫属于硬毫，它挺拔有弹性，多用于勾线，有叶筋、衣纹、山水、兰竹等品种。

羊毫属于软毫，它笔性柔软，吸水饱满，一般用来渲染着色。

兼毫是在羊毫中掺入其他硬毫制成，它软硬适中，能勾能染，有大白云、中白云、小白云等品种。

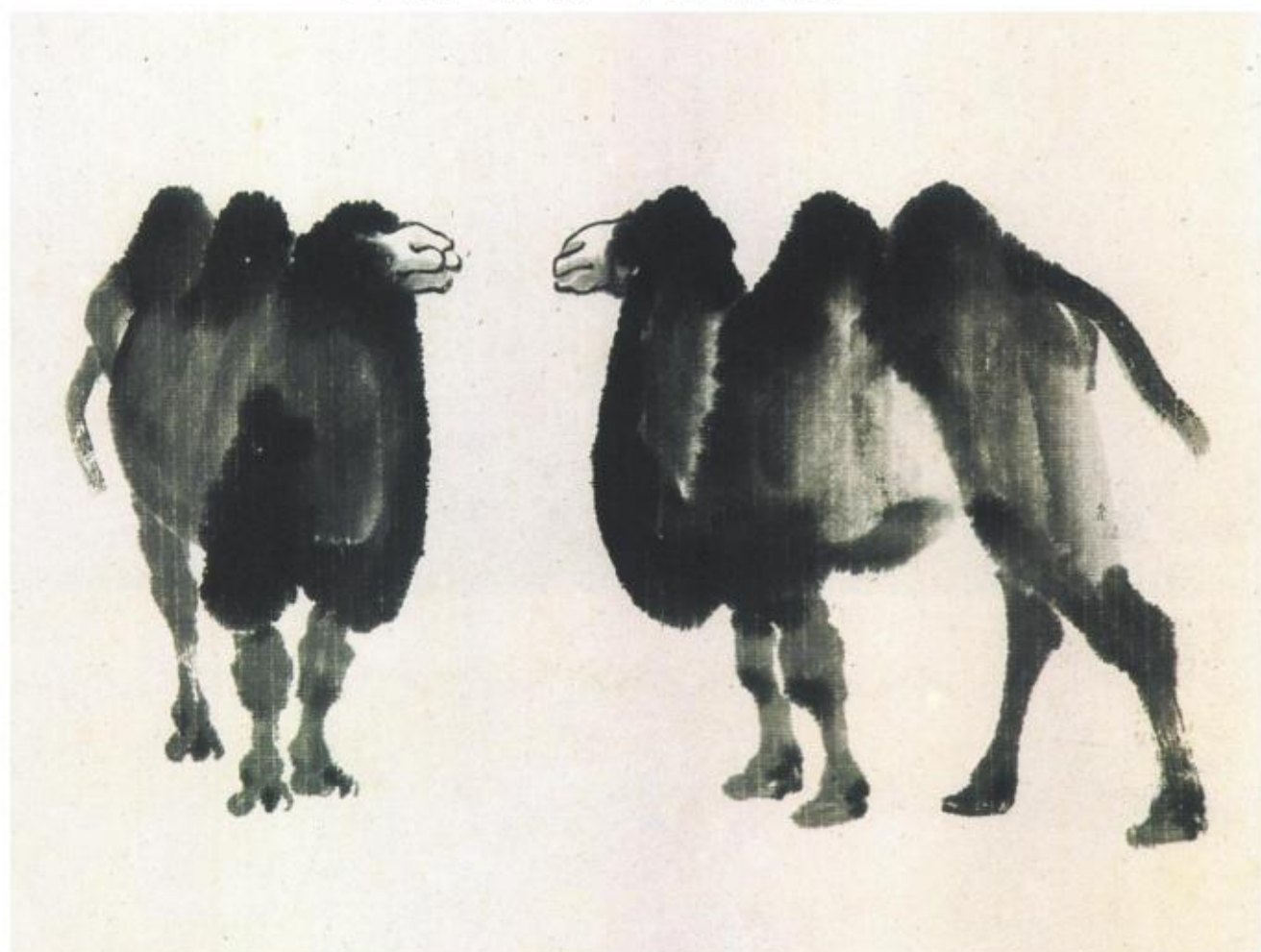
墨 墨是中国书画中最重要的颜色。“墨分五色”的层次变化，不逊于一般所用的绘画颜料。墨的发明略晚于笔。史前的彩陶纹饰、商周的甲骨文、竹木简牍、缣帛书画等到处留下了原始用墨痕迹。1975年年底，在湖北云梦睡虎地秦墓中出土了毛笔、石砚、墨块等文房用具，表明两千多年前我国就已经有了正式的墨。

墨的主要原料是炭黑、松烟和胶等。由于制作方式不同，墨又可分为“松烟墨”和“油烟墨”两种，松烟墨以松树烧取的烟灰制成，特点是色乌，光泽度差，胶质轻，只宜写字。油烟墨多以动物或植物油等取烟制成，特点是色泽黑亮，有光泽。中国画一般多用油烟墨。

齐白石画虾，善用焦墨、浓墨、淡墨相互配合，把虾画得活灵活现；吴作人笔下的骆驼用笔用墨精到，高度概括，巧妙地以墨色浓淡变化来表现骆驼的形态、结构以及远近空间距离，表现出一种雄强有力的艺术境界。

◇ 群虾图（纸本水墨）62.2厘米 × 32.4厘米
[现代] 齐白石 中国美术馆藏

◇ 任重踏千里（局部）
（纸本水墨）1955年
吴作人 中国美术馆藏

纸 纸是中国古代的四大发明之一，中国书画的用纸是宣纸，因产于古宣州而得名，有一千多年的历史。宣纸因质地细薄、绵韧、洁白、紧密而著称于世。同时，它又具有耐老化、拉力强及不变色等特点，使得中国书画作品能够长期流传和保存，因此，宣纸被誉为“千年寿纸”。宣纸具有无可替代的渗水渲染效果，成就了中国书画所追求的特殊美学风格，其传统制作技艺已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产名录》。

◇ 五牛图（纸本设色） 20.8厘米 × 139.8厘米 [唐代] 韩滉 故宫博物院藏

◇ 七驴图（纸本水墨） 64厘米 × 44厘米
[现代] 黄胄 深圳美术馆藏

黄胄善于画驴，笔下的毛驴神态各异，生动自然。黄胄用老辣和酣畅淋漓的笔墨、流畅洗练的线条，把毛驴结实的筋肉、坚韧的皮毛，表现得恰到好处，画出了毛驴的精气神。

知识链接

宣纸有熟宣和生宣之分。熟宣加工时用明矾等涂过，故纸质较硬，吸水能力弱，适宜画工笔画。生宣则吸水能力强，墨水容易渗入、化开，适宜画写意画。

探究与发现

欣赏本页两幅中国画作品，了解作品的艺术特色，分析与观察在不同性能的宣纸（生宣、熟宣）上作画所产生的不同画面效果。

探究与实践

1. 笔墨纸砚对中国书画艺术带来什么样的影响？砚台的特性有哪些？
2. 建议走进当地博物馆或文物商店，观察体验笔墨纸砚，感受其材料属性与文化特点。

知识链接

砚台的实用功能是磨墨，其中下墨、发墨是衡量砚材好坏的重要指标。下墨，是通过研磨，墨块在砚台上形成墨的速度。发墨，是指墨与水融合的速度、细腻程度。发墨好的墨如油，在砚中熠熠生光，随笔旋转流畅，所以绘画用砚比书法用砚要求要高。

砚“砚”古代又写作“研”，是调色研墨之器，与“墨”有直接关系。好的砚台，易于“下墨”，即不管多么坚硬的墨，用它研起来易于浓稠，且砚台也不至于因为被摩擦而泛出石屑。文房四宝中唯有砚敦厚固实，冠名多端，且万世不朽，被历代文人作为珍玩藏品之选。中国砚台的材料丰富多样，广东肇庆的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃洮州的洮河砚、山西绛县的澄泥砚有四大名砚之誉。由于砚的制作融入了不同的文化特征，除了使用价值，还有很高的观赏价值和收藏价值。

◇ 端砚

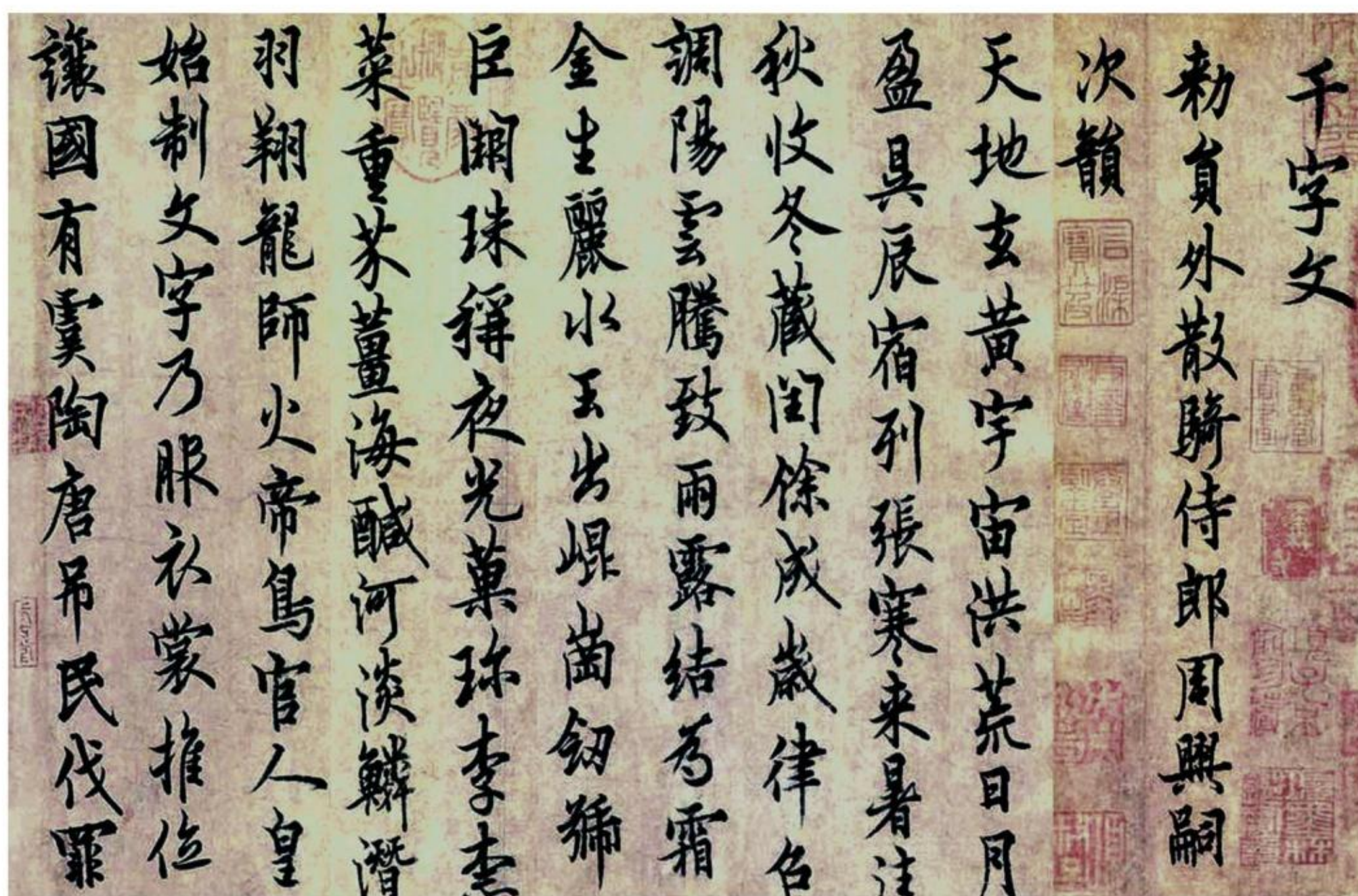
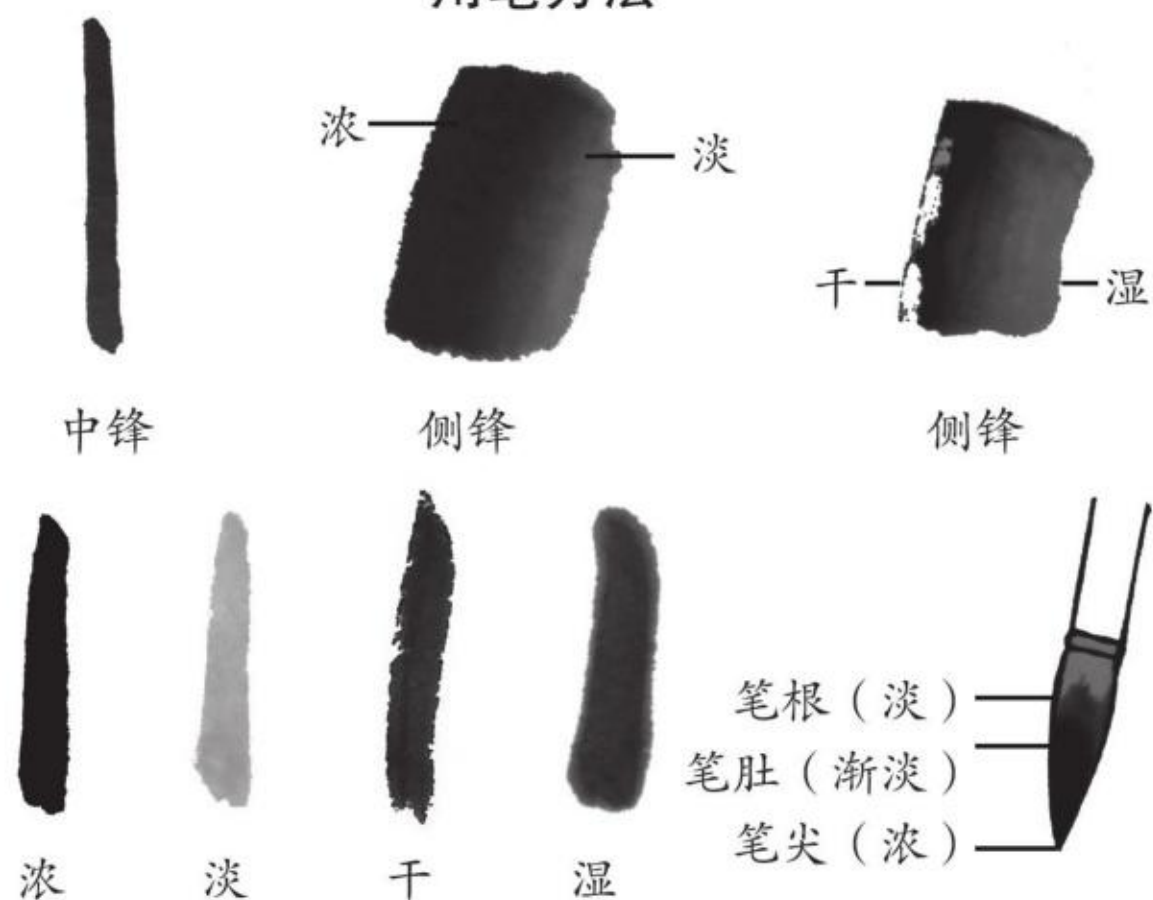
◇ 歙砚

三、笔法与墨韵相通

笔法：是写字作画用笔的方法，即中国书画艺术特有的用笔方法。中国书画以线条表现为主，要使中国书画的线条点画富有变化，必先讲究执笔，在运笔时掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法。相传，东晋大书法家王羲之用几年的时间，专门写“永”字。他认为，这个字具备楷书的八法，写好“永”字，所有的字都能写好。其实“永”字的八个笔画，代表了中国书法中“侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔”八画的笔法。

用笔方法

◇ 千字文 行书（局部）全图31.5厘米×1172.1厘米 [唐代] 欧阳询 辽宁省博物馆藏

知识链接

中国历代书画家经过不断地实践和探索，总结出常用的笔法有中锋、侧锋、逆锋、拖锋等。中锋，即指毛笔笔尖在纸上运行过程中，始终处在用笔的中心位置，中锋用笔是中国书画用笔方法的重要特征。侧锋，就是将毛笔倾斜，笔尖的位置偏于侧面。逆锋，是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。拖锋，是将毛笔倒于纸面上，拖拉运行。

中国书画家经常使用的“笔墨”二字，不仅仅是指中国书画使用的工具材料，更重要的是指具有悠久传统的中国书法与中国画运笔用墨的表现技法，它具有独特的美感。我国现代著名的美术家与美术教育家张仃先生认为：“如果不能从一幅中国画作品的笔墨获得美感，那与欣赏水彩画有什么区别？”（张仃《守住中国画的底线》）

墨法：中国画不仅讲究笔法，而且讲究墨法。清代画家恽南田说：“有笔有墨谓之画。”“墨法”就是通过水与墨的巧妙配合，运用正侧、顺逆、裹散、提按、疾徐、顿挫、柔摆、泼墨、破墨、积墨等不同笔锋、笔法和运墨法的变化，创造出墨的浓、淡、干、湿、实、虚等丰富的变化，又称之为“墨韵”。它是中国书画家描绘客观物象的形神和表达作者主观情感的一种有效的绘画艺术手段。

探究与发现

欣赏与分析欧阳询的《千字文》和李苦禅的《万里一击中》，感受作品中用笔用墨技巧及其笔墨变化。

◇万里一击中（纸本水墨）

132.5厘米×65.5厘米

〔现代〕李苦禅 中国美术馆藏

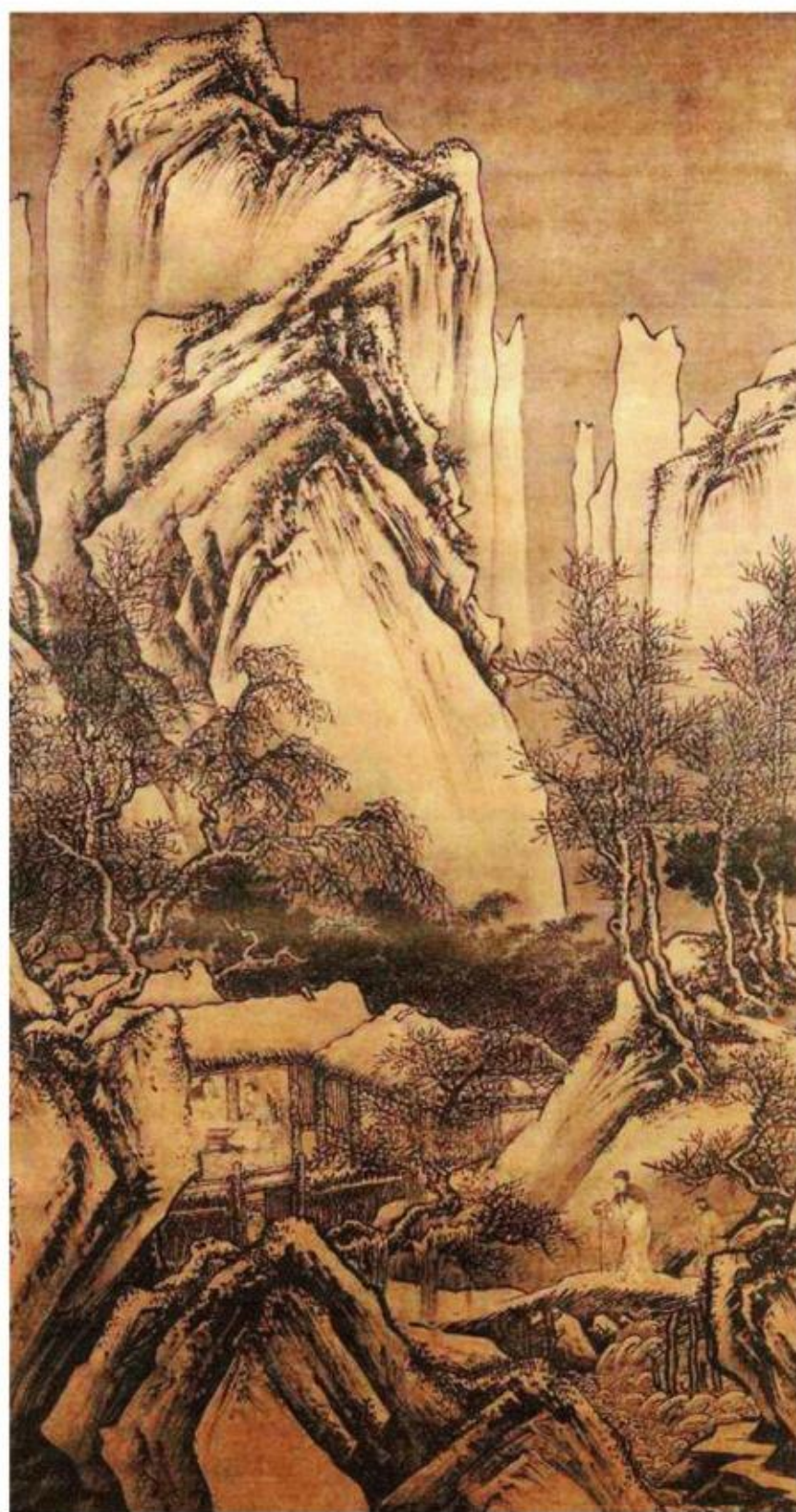
四、审美与意境相同

中国书法与中国画艺术的共同追求，不仅在于其形式的美，更在于其蕴含了抒情的艺术意境，它们具有相同的精髓与内涵。书法与中国画在审美趣味上强调的“气韵”，就是“意境”。以书勾画，以画入书，其笔墨技法和意境表达方式是中国书画的共同之处。

中国书法的“结字”，或称“结构”“间架”，是构成书法艺术的另一要素。古人总结出的书法结构的一些主要原则（详见本书第六课《学书有法》），如主次有序、开合呼应、虚实相生、疏密有致、均衡对称、穿插变化等同样是中国画审美追求的原则。

◇ 莲石图 立轴（纸本水墨）151.9厘米×62厘米
[明代] 陈洪绶 上海博物馆藏

◇ 雪村访友图（绢本设色）224.3厘米×96.9厘米
[明代] 周臣 故宫博物院藏

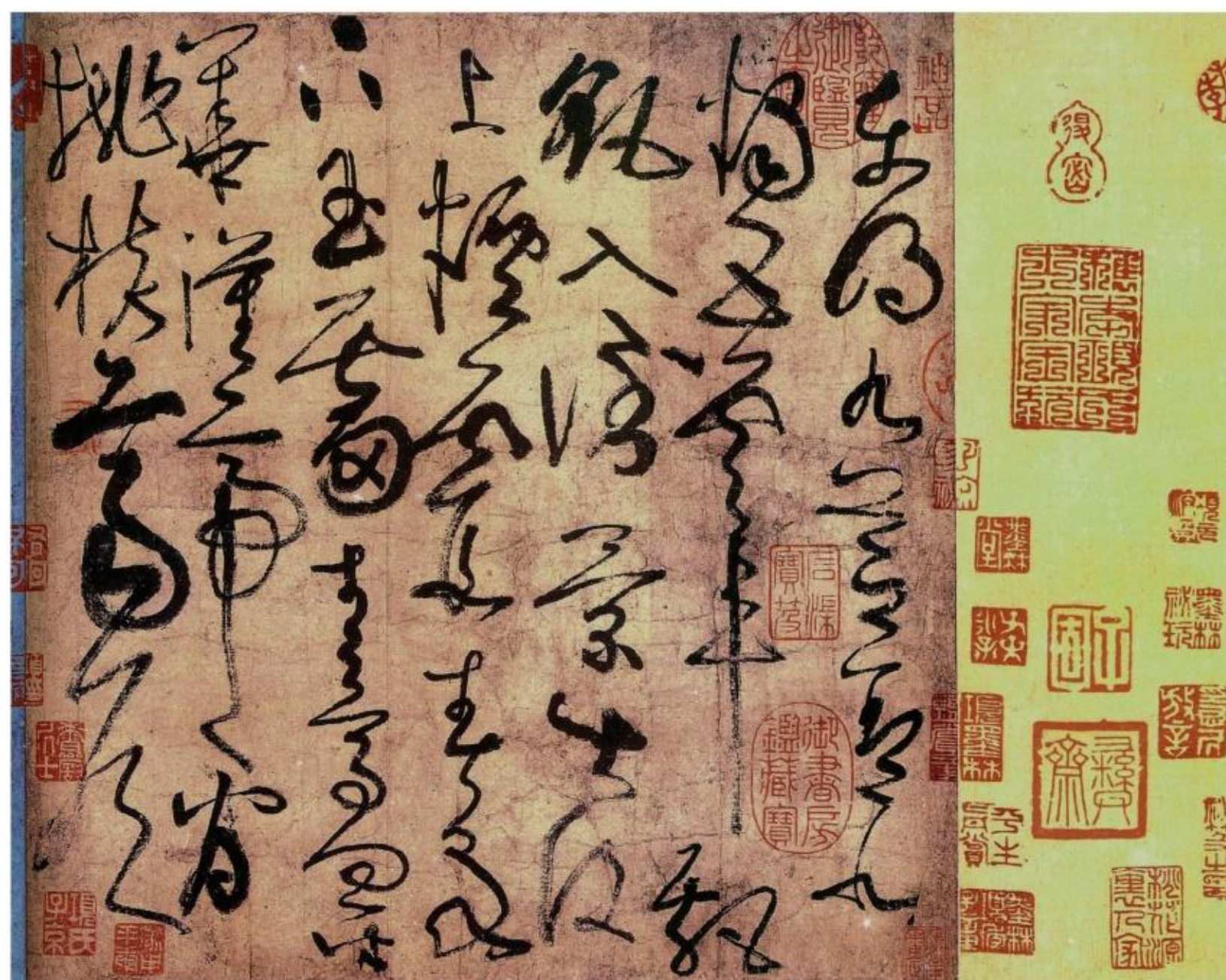

◇淡墨秋山诗帖 行书（纸本）29.1厘米×31.9厘米
[北宋] 米芾 故宫博物院藏

探究与发现

赏析《雪村访友图》《淡墨秋山诗帖》《潇湘风竹图》《古诗四帖》，从笔墨的风格及意境、气韵、格调等审美角度谈谈你对这几幅作品的感受。

◇潇湘风竹图（纸本水墨）
168.3厘米×67.7厘米
[清代] 李方膺 南京博物院藏

◇古诗四帖 草书（局部）（纸本）
全图29.5厘米×195.2厘米
[唐代] 张旭
辽宁省博物馆藏

向经典致敬

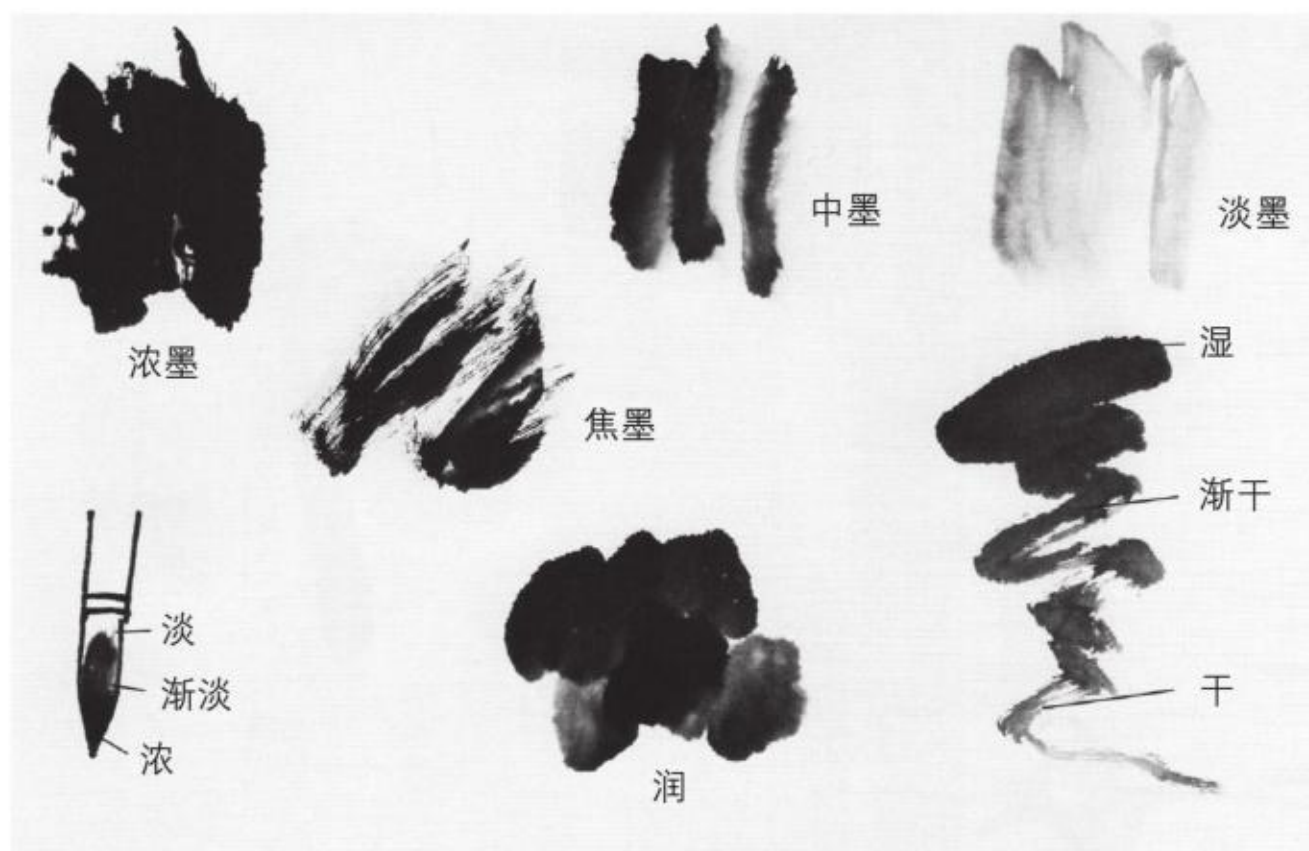
欣赏明代书画家徐渭的《墨葡萄图》，感悟作品的笔墨表现及风格特征。

《墨葡萄图》是一幅能代表徐渭水墨大写意风格的作品。其构图奇特，行笔挥洒，似不经意；藤条错落低垂，枝叶纷披，以豪放泼辣的水墨技巧表现出动人的气势和葡萄晶莹剔透的效果。

作者自题：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”从题诗可以理解画家作画时的心境，从中也可以体会出中国画诗画结合的主要特点。

◇ 墨葡萄图（纸本水墨）
165.4厘米 × 64.5厘米
〔明代〕徐渭 故宫博物院藏

◇ 笔墨练习

学习活动

1. 运用中国书画的工具材料进行笔法与墨法的基本练习。

2. 临摹潘天寿的中国画作品《睡鸟图》，感悟作品的笔墨神韵。

知识链接

潘天寿(1897—1971)，现代画家、美术教育家。早年名天授，字大颐，自署阿寿、雷婆头峰寿者、寿者，浙江宁海人。长期从事绘画活动和美术教学。在绘画上，博采众长，形成了个人独特的风格。不仅笔墨苍古、凝练老辣，而且大气磅礴，雄浑奇崛，具有摄人心魄的力量感和现代结构美。擅写意花鸟和山水画，远师徐渭、朱耷、石涛等，近受吴昌硕、黄宾虹影响。每作必有奇局，结构险中求平衡，形能精简而意远；勾石方长起棱角；墨韵浓、重、焦、淡相渗叠，具有不平凡的艺术感染力。他画、书、印、诗俱佳，亦善于指画，在中国绘画史上独树一帜。

◇ 睡鸟图（纸本水墨）61.5厘米×56厘米〔现代〕潘天寿 潘天寿纪念馆藏

《睡鸟图》是以淡墨见长的作品。水墨自然化开，寥寥数笔，一双毛羽蓬松、稚趣可掬的睡鸟跃然纸上。作者对墨和水的把控精准，用墨色表达出睡鸟丰富的层次，与重墨干笔勾勒的石块形成强烈对比，在对比中达到和谐统一。

在构图上注重虚实、疏密、对比、呼应、气脉开合等整体布局。画家在画面中空白处作“雷婆头峰寿者”题款，使得整个画面均衡，其构图大胆奇崛，颇具结构美，形成了自己“以画入书、书有画意”的独特艺术风格。

第2课 山水情怀

基本问题

为什么中国山水画不称为“风景画”？中国山水画的主要特点是什么？学习山水画要掌握哪些技法？

情境导入

“知者乐水，仁者乐山”（《论语》）；“上善若水”（《老子》）。中国人自古以来对祖国的山水有特殊的情感，“登山则情满于山，观海则意溢于海”（刘勰《文心雕龙·神思》）。山水画家钟情大自然，寄情山林石间，遍游

名山大川。或积丘壑于胸中，或“搜尽奇峰打草稿”。山水画家是如何运用笔墨，营造情景交融的意境，创作出优美的山水画卷的？我们学习山水画需要掌握哪些技法？

◇ 树杪百重泉（纸本设色） 79厘米 × 110.9厘米 1982年 李可染 北京画院藏

《树杪百重泉》是李可染晚年创作的山水画精品之一。认真阅读画上的题识，可以了解画家创作此画的目的。细看画面构图，五道瀑布，疏密、长短、造型、穿插各不相同，墨中闪亮，如闻流水击石、山涧回声。树木分近、中、远三层，隐于暗色调和，细节丰富，笔笔不苟，处处精到。以透明墨色统一画面，愈显树木葱郁，青翠欲滴，一片烟雨迷雾，充分体现了中国水墨画的独特魅力。

中国山水画不像西方风景画那样只是描写一处具体的风景，着重通过光影与色彩变化，表现该处风景的特色，而是不拘泥于一处具体的风景，综合表现画家对山水的独特感受，融情于景、情景交融，创造出富有诗意的意境。

◇ 威文侯公园（布面油画）56.1厘米×101.2厘米 1816—1817年 康斯太布尔 [英国]
美国华盛顿国家美术馆藏

康斯太布尔（1776—1837）是19世纪英国最著名的风景画家之一。在这幅《威文侯公园》中，那宁静的、透明的淡蓝色的天空呈现了大自然的美妙。斜坡上绿茵茵的草地，悠闲吃草的牛群，水面上戏水的鹅，渔民在撒网，一派令人陶醉的景色。

知识链接

李可染《树杪百重泉》画上题识全文：万壑树参天，千山响杜鹃。山中一夜雨，树杪百重泉。此唐王维句，真诗中画也。余昔年居蜀中巴山夜雨，万壑林木葱郁，青翠欲滴，奔流激湍，如奏管弦。对景久观，真画中诗也。此情此景，令人神驰难忘，故一再写之，以赞祖国山河之美。一九八二壬戌夏初，可染并记于师牛堂中。

铃印：李可染，河山如画，山水知音，在精微。

探究与实践

通过认真识读李可染的《树杪百重泉》和康斯太布尔的《威文侯公园》，就以下问题进行讨论：

1. 阅读《树杪百重泉》画上题识全文，就以下问题发表意见。

（1）此画描绘的是某一处具体的风景，还是描绘画家对祖国山水的独特感受？

（2）画上题识，画家特地引用了唐代诗人王维《送梓州李使君》一诗中的前半段，即“万壑树参天，千山响杜鹃。山中一夜雨，树杪百重泉”。这是为什么？

2. 《树杪百重泉》创造了怎样一种意境？它是通过哪些手法来体现的？从这幅画中，你能体会到中国山水画的独特魅力主要表现在哪些方面？

3. 比较《威文侯公园》与《树杪百重泉》，你能感受到中国山水画的独特艺术魅力吗？

一、如何画山水画

学习画山水画，一般从画石、画山、画树、画水等方面入手。

(一) 画石、画山

石与山是山水画的基本要素，学习画石、画山是画好山水画的重要基础。山水画家常说“石分三面”，这就是说山石是立体的。画石、画山最主要的是学习掌握各种皴法。由于各地山石的结构、组织不同，我国古代画家在实践中，创造出各种皴法来表现不同山石的特点，如披麻皴、斧劈皴、解索皴、折带皴、雨点皴、荷叶皴等，是中国画家的独特贡献。著名画家张大千曾作《皴法图谱》，这些皴法可以作为我们今天学习山水画的借鉴，但不可当作固定不变的程式，时代变了，笔墨也要随之变化。

画山一般可分为四个阶段。

1. 勾：勾画出山的外形和主要轮廓。
2. 皴：用淡干墨侧笔画出山的脉络纹理。
3. 染：用淡墨一次或多次着色，表现出山形的凹凸。
4. 点：最后着色、点苔。

◇ 山石画法

石头是怎样“石分三面”的？

探究与实践

临摹石头的画法，了解石头的基本结构和笔墨结构，如何起笔、收笔，山石如何堆叠，如何复笔。把握黑白关系，处理好阴阳面。

如何“勾皴染点”：

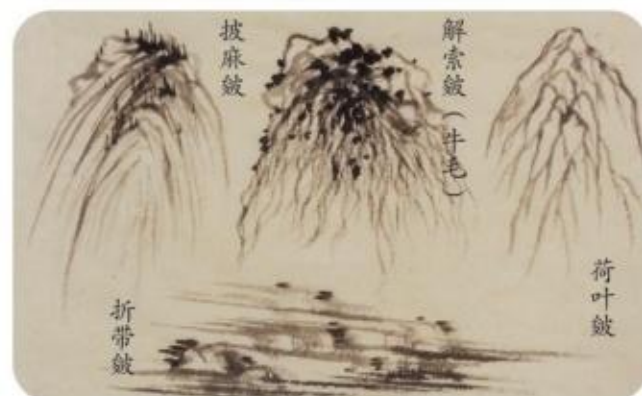
探索勾勒形态、皴擦质感的画法，尝试通过运用有节奏的点与线，变化微妙的墨色来表现大自然的生动。

勾勒

先轮廓，再皴擦，后点染

皴擦

皴擦之后，先将纸均匀打湿，再用淡墨层层染，使画面主题更加突出，画面层次更加丰富。

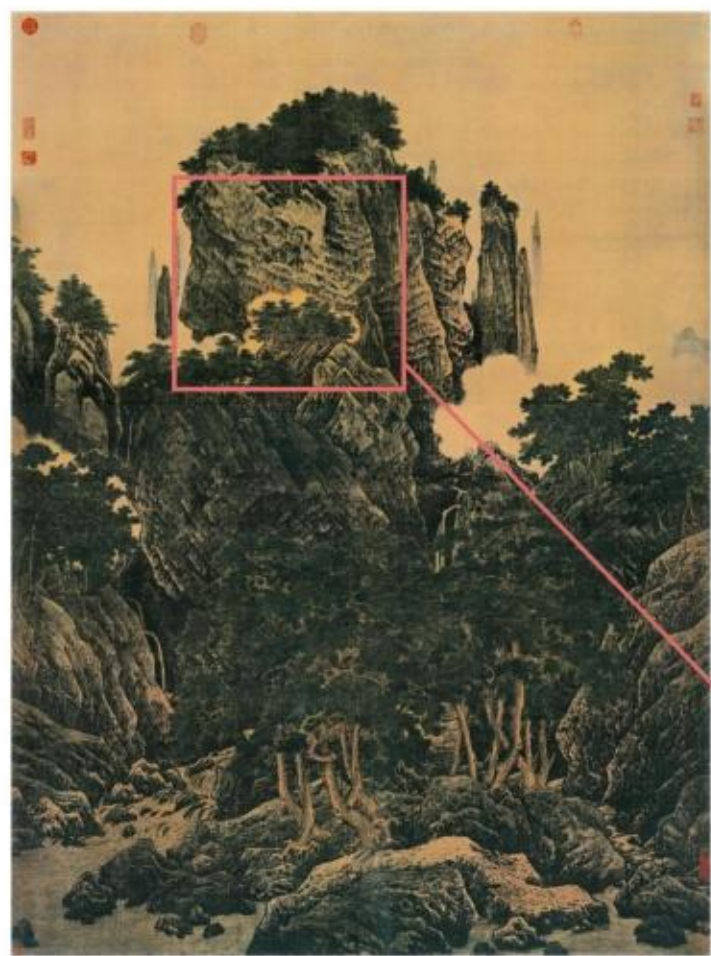
点苔所在位置不同，表现的物象亦有别。攒三聚五，组组叠加，用笔在保证速度的同时要注意力道沉稳。

染法

点法

◇ 万壑松风图（绢本设色）

188.7厘米 × 139.8厘米

〔宋代〕李唐 中国台北故宫博物院藏

作品给人的第一印象，奇峰耸峙，险峻巍峨。山腰间白云缭绕，清岚浮动。细读作品，峭壁坚岩，满山松风，组成了一个宁静的世界。

枯老劲硬的墨线，均匀浑厚的雨点皴，写秦陇峻拔之势。

长条般的皴笔平列或交织，用淡墨渲染，山石勾勒之后，焦墨、枯笔点苔。

◇ 溪山行旅图（绢本水墨）

206.3厘米 × 103.3厘米

〔北宋〕范宽 中国台北故宫博物院藏

如何用墨

现代画家黄宾虹说：“古人之法，妙于用水。”又说：“画案之上，一钵水，一砚墨，两者互用，即为墨法。”用墨之法，是墨与水调和使用而变化出来的。尝试当前墨迹未干之际，又画上另一墨色，努力追求水墨浓淡相互渗透、掩映的效果。尝试破墨画法，体会墨色的浓淡变化。

◇ 万松烟霭（纸本设色）

132.5 厘米 × 66.5 厘米

二十世纪四十年代 黄宾虹 中国美术馆藏

宿墨：隔夜放置的焦墨。将水兑入宿墨，当未完全融合之时，用笔蘸墨在生宣上画，笔痕清晰，而墨渗于笔外。

◇ 千岩万壑图（局部）

（纸本水墨）

全图 27.8 厘米 × 980 厘米

〔清代〕 龚贤

南京博物院藏

积墨：用一遍墨后，趁湿未干再接着着墨，达到厚重饱和的效果。

◇ 春水归舟

（纸本设色）

43 厘米 × 59 厘米

1979 年 张大千

荣宝斋藏

泼墨：水墨挥洒在纸上，随其形状进行绘画，笔势豪放，墨如泼出。

◇ 溪山清远图（局部）（纸本水墨） 全图 46.5 厘米 × 889.1 厘米 〔南宋〕 夏圭 中国台北故宫博物院藏

（二）画树

在自然界中，不同的树从枝干到叶都是不同的，如松和杉的枝干不同，梧桐与银杏的叶也不同。因此，画树首先要观察研究各种树木的形态特征。人们常说“树分四歧”，就是要把树画得有层次。

探究与实践

尝试把毛笔舔干，蘸淡墨用侧锋在纸上扫刷。探讨运笔用墨方式，临摹作品局部，感受笔墨的表现特征，与同学交流你的感受。

树是怎样生长的？

◇ 风景摄影

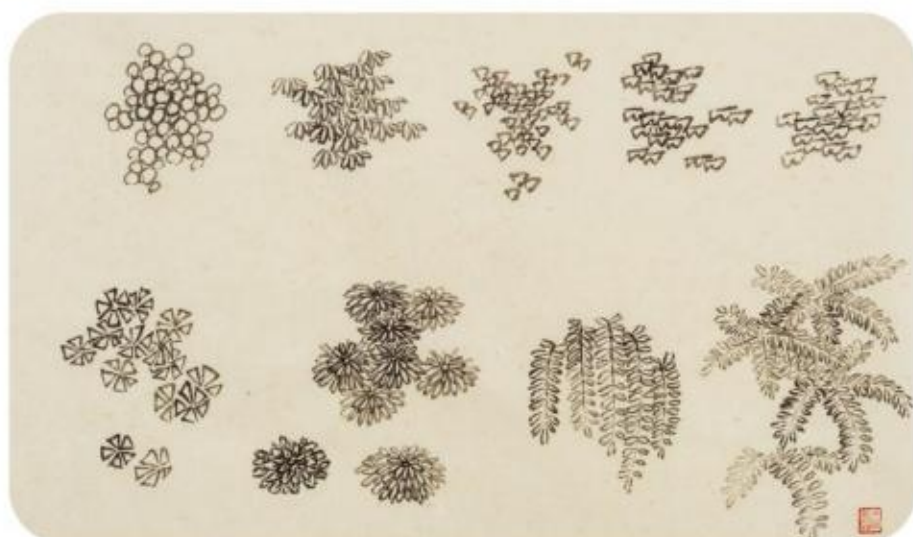
画树叶的方法大体上可分为两种：点叶和夹叶。点叶可用中锋直点或侧锋横点，点的形状要根据树叶来定；夹叶是用双勾画法来画叶。无论夹叶或点叶，在作画时均应注意叶和枝干的关系，叶子本身的主次、疏密、穿插等问题。

◇ 树干、树枝画法

◇ 树叶画法（点叶）

◇ 树叶画法（夹叶）

◇ 画树的步骤

画树先画树干，起笔要确定树的姿态，分前后左右出枝，以干、涩笔法画树干。把握树干、树枝的生长规律及其穿插关系，表现树木之间相互呼应的姿态。

◇ 卧游图册
(纸本设色)
27.8厘米 × 37.3厘米
[明代] 沈周
故宫博物院藏

探究与实践

临摹树的画法，体会画树用笔用墨的方法。

（三）画水

如果说山具有阳刚之美，流水就是阴柔之美了。自然界中的江、河、湖、海，由于面积和流速的不同，形成千变万化的状态，因此，水的画法也不相同。南宋画家马远创作了十二幅以水为主体的册页，全以线条勾勒为主，写尽了流水的变化，描活了流水的形态，也是中国画家的独特贡献。初学山水画，画水可以用线勾，也可以在勾线的基础上皴擦和渲染，还可以利用空白来表现平静的水。

◇ 江涛万古峡（纸本设色）
178.4厘米 × 95.2厘米 1982年
陆俨少 中国美术馆藏

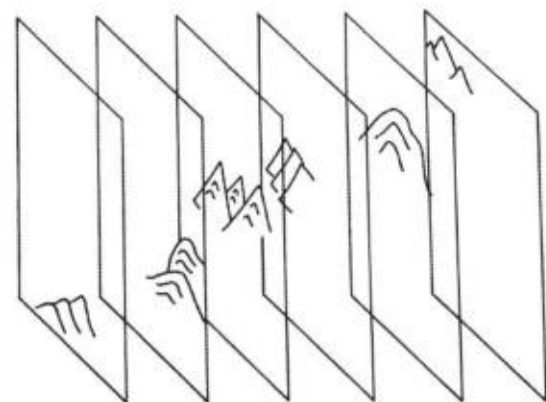
◇ 浪图（绢本设色） 20.8厘米 × 22厘米 [宋代] 马兴祖
东京国立博物馆藏

◇ 水图卷·黄河逆流（绢本设色） 26.8厘米 × 41.6厘米 [南宋] 马远 故宫博物院藏

(四) 山水画的“三远法”

中国传统山水画在处理画面的空间时，多采用宋代山水画理论著作（郭熙、郭思合著《林泉高致》）所说的“三远法”，即“山有三远：自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意冲融而缥缈缈”。

◇ 中国画的空间由多个平面或平行四边形组成，以移动视点，上下、左右移动的方式，观物取景，经营位置，表现空间。

◇ “……丰年人乐业，垄上踏歌行”（宋宁宗赵扩题诗），踏歌是中国古代的民间歌舞形式，从汉唐至宋代都广泛流传。

◇ 早春图（绢本设色）
158.3厘米 × 108.1厘米
〔北宋〕 郭熙 中国台北故宫博物院藏

◇ 踏歌图（绢本设色）
192.5厘米 × 111厘米 〔南宋〕
马远 故宫博物院藏

◇ 鹊华秋色图（局部）（纸本设色） 全图28.4厘米 × 90.2厘米 〔元代〕 赵孟頫 中国台北故宫博物院藏

探究与实践

认真识读《早春图》《踏歌图》和《鹊华秋色图》，谈谈“三远法”在作品中的运用分别表现了怎样的意境。模仿其中的一幅，看能否营造出你想表达的空间。

二、山水情怀

(一) 山水之法 以大观小

“大都山水之法，盖以大观小，如人观假山耳。”（沈括《梦溪笔谈》）“以大观小”是一种整体的意识和文化境界。“想象”是“以大观小”最本质的特征要求。画家在创作时要胸怀整体，以心观景，不仅要画出所见，还要画出所知和心中所想。有限的内容，无限的想象，令人驰骋神思，神游物外。

有人在拱手相送，虽然人物只有拇指大小，却画得精细入微。

◇ 潇湘清晨（摄影）

◇ 潇湘图（绢本设色）50厘米×141.4厘米〔五代〕董源 故宫博物院藏

“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡，虽有金石之乐，圭璋之琛，岂能仿佛之哉。披图按牒，效异山海，绿林扬风，白水激涧。”（王微《叙画》）在古代诗词曲赋中，潇湘是文化人难以释怀的情结。《潇湘图》是董源的代表作品。

探究与发现

结合《潇湘图》和摄影作品《潇湘清晨》，谈一谈你对山水画的理解及《潇湘图》表现了作者怎样的精神诉求。

知识链接

“大体源及巨然画笔，皆宜远观。其用笔甚草草，近视之，几不类物象，远观则景物粲然，幽情远思，如睹异境。”（沈括《梦溪笔谈》卷十七）董源被誉为“南派山水”的鼻祖，南方江湖纵横，圆土坡和丘陵居多，董源因此采用左右对称的搓擦顿挫予以表现，进而发明了“披麻皴”。由于地理环境和内容的关系，南派山水与北派山水不一样，擅用长卷的形式作画。

（二）意境是山水画的灵魂

广阔天地间，仅有一叶孤舟，一人独钓，画中大片的空白营造了怎样的意境？马远的《寒江独钓图》，很容易令人联想到唐代诗人柳宗元的《江雪》一诗：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”画中的大片“留白”是中国画独特的表现手法。

◇寒江独钓图（绢本水墨）26.7厘米×50.6厘米
〔南宋〕马远 日本东京国立博物馆藏

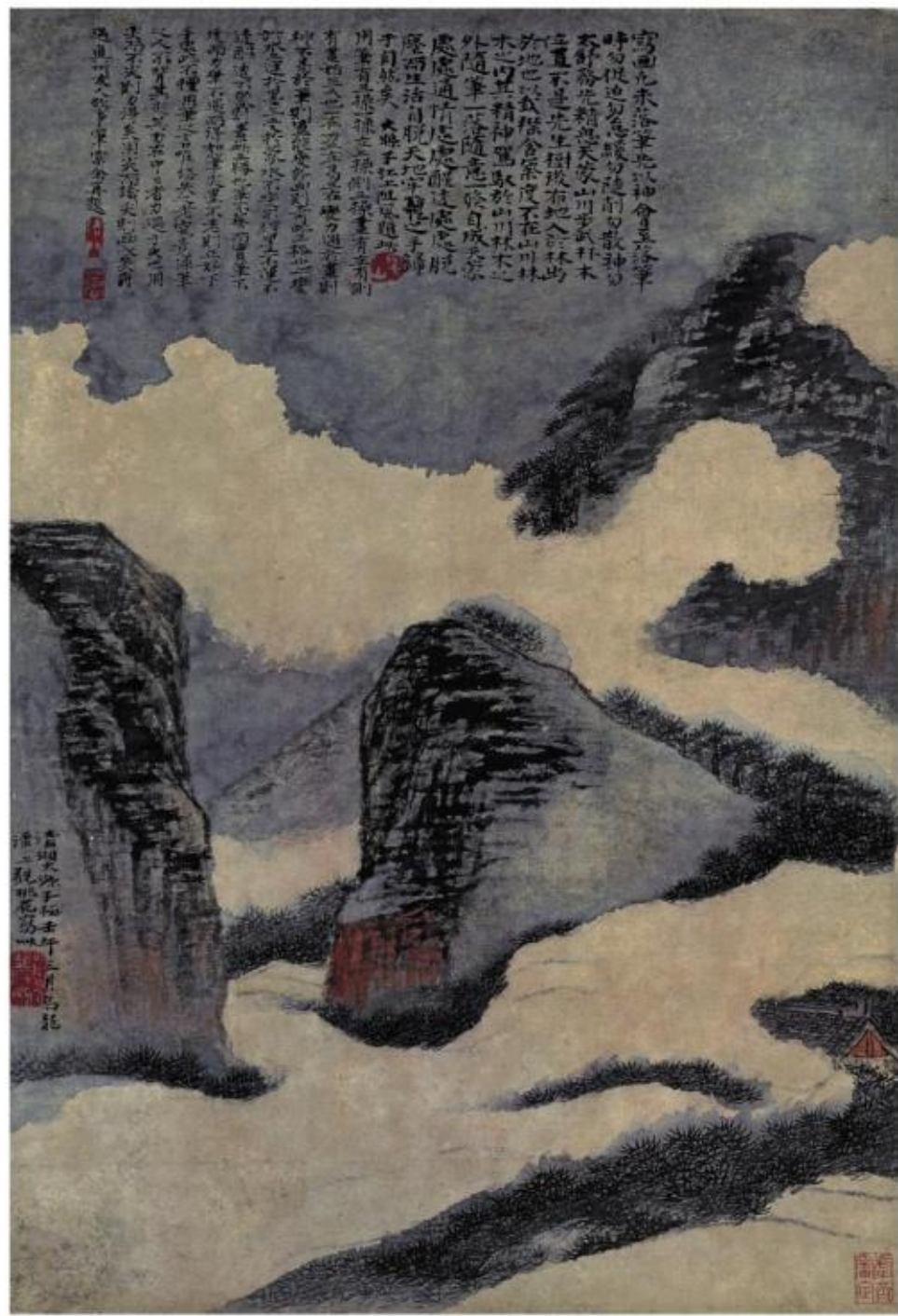
探究与实践

在画面布局和空间处理上，我们该如何运用“留白”这种特殊的表现形式，计白当黑，达到营造意境的目的，使“留白”在山水画中的运用具有更积极、更深刻的指导意义？选择一首诗词做布局练习，看能否营造出你想要的意境。

知识链接

“留白”是中国画构图独特的表现手法，山水画中经常运用这种手法，这些空白，有时表示天，有时表现水或云雾，给人以广阔的联想空间。齐白石画虾除虾外，大片空白也不画水，但仍能使人感到虾在清澈的水中游动。中国画在处理画面的空白上非常讲究，有人甚至指出空白是整幅画的龙脉，画面空白的处理恰当与否和整幅画面的完美和谐有着微妙的关系。

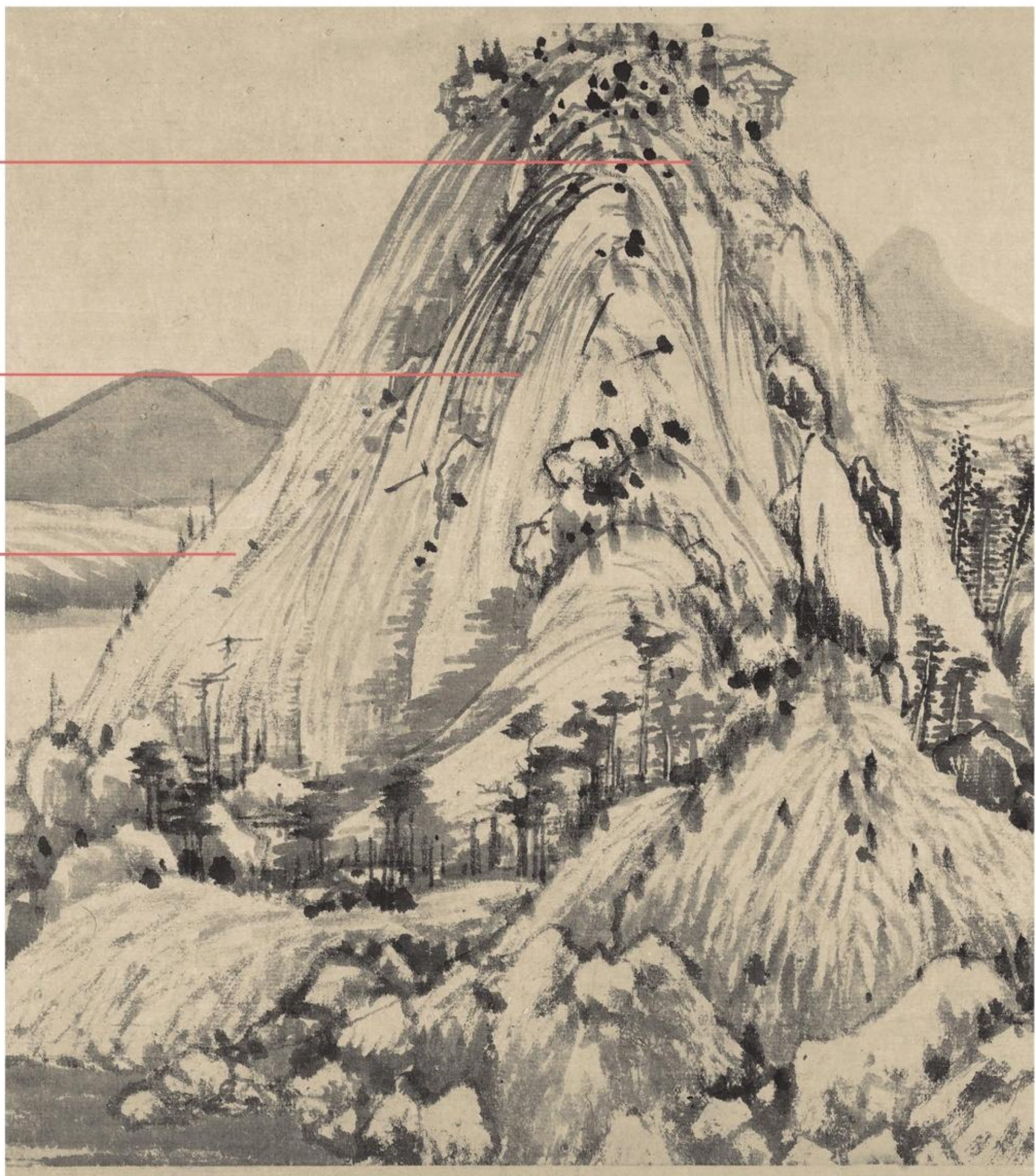

◇云山图（纸本设色）45.1厘米×30.8厘米
〔清代〕石涛 故宫博物院藏

尝试运笔
练习，分析和
感受长披麻皴
的用笔有什么
特点。

山脉的层
次变化是如何
表现的？

作品是如
何表现空间
的？分析作品
中时空转换
为什么这么
灵活。

◇ 富春山居图·无用师卷（局部）（纸本水墨） 全图33厘米×636.9厘米
〔元代〕黄公望 中国台北故宫博物院藏

探究与发现

分析《富春山居图》的用笔用墨之法，谈一谈其笔墨有什么特点。

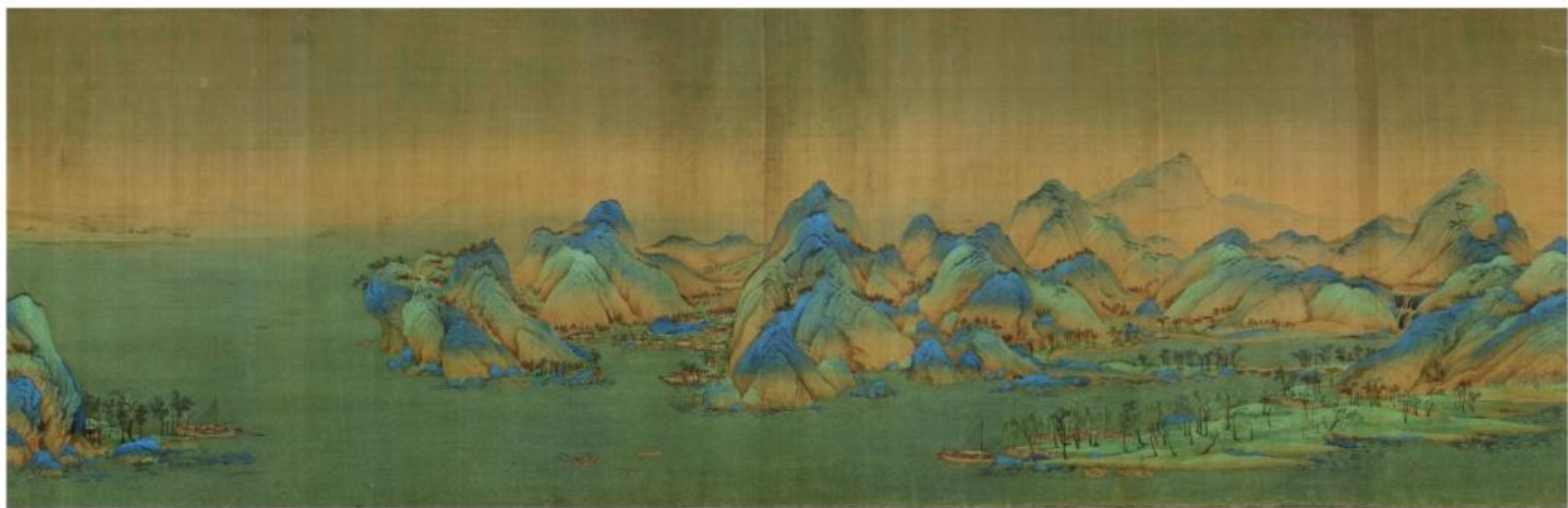

知识链接

皴法是中国画表现技法之一。是历代杰出画家在艺术实践中，根据山石的不同地质结构和树木表皮状态，加以概括而创造出来的表现程式。表现山石、峰峦的主要有披麻皴、雨点皴、大斧劈皴、小斧劈皴等。

向经典致敬

《千里江山图》描绘了祖国的锦绣河山，全画手法精练，用笔精细，色彩绚丽，其青绿之色千年不败，咫尺千里，五色备焉。查找材料，分析中国画材料以及作品意境的表达，以作品为例，比较水墨山水和青绿山水的异同。

◇千里江山图（局部）（绢本设色） 全图51.5厘米×1191.5厘米 [北宋] 王希孟 故宫博物院藏

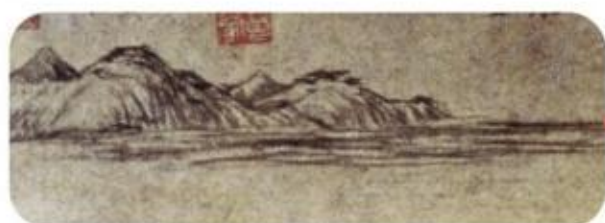

探究与实践

一片山水就是一片心灵的境界。倪瓒的作品萧疏小笔，一木一石皆有千岩万壑之妙。认真识读《六君子图》，分析作品通过笔墨语言创造了一种怎样的气象和意境。

画面布局

典型的“三段式”，一水间隔两岸，近岸土坡挺立着六株古木，松、柏、樟、楠、槐、榆树，背后湖水茫茫，遥远的天边是起伏的山峰。

远处的山峰

遥远的天边是起伏的山峦，意境清远萧疏。

用笔

横笔点苔，山石多用折带皴，笔简意赅。

◇六君子图（纸本水墨）

61.9厘米×33.3厘米 [元代] 倪瓒
上海博物馆藏

黄公望题诗

“远望云山隔秋水，近看古木拥坡陀。居然相对六君子，正直特立无偏颇。大痴赞云林画。”

湖水

近景与远景之间的过渡部分大片空白，不着一墨。

近岸土坡上的树

树分别以2株和4株聚合，枝干挺拔，疏密掩映，姿态挺拔。

探究与实践

元代著名文人画家倪瓒山水画中“一河两岸三段式”布局，萧疏静洁、空旷冷峻。认真识读作品，了解元代绘画的审美意境，体会元代山水画在中国山水画的历史长河里最具文人笔墨意象的特点。

学生作品

◇山水小品

山水步骤示范

与同学策划一次班级作业展示，同学之间分享经验，感悟山水，寄情山水。

步骤一：安排各种元素的位置关系，可作心中安排，也可用很淡的墨在纸上稍做标画。

步骤二：画树时用笔要以渴成润，略干，墨色由浅入深，点叶用卧点，一笔里要有墨色变化，树木的枝丫生长要相错，不宜对生，有前后枝、左右枝，树木之间要有碰让关系以体现前后空间。

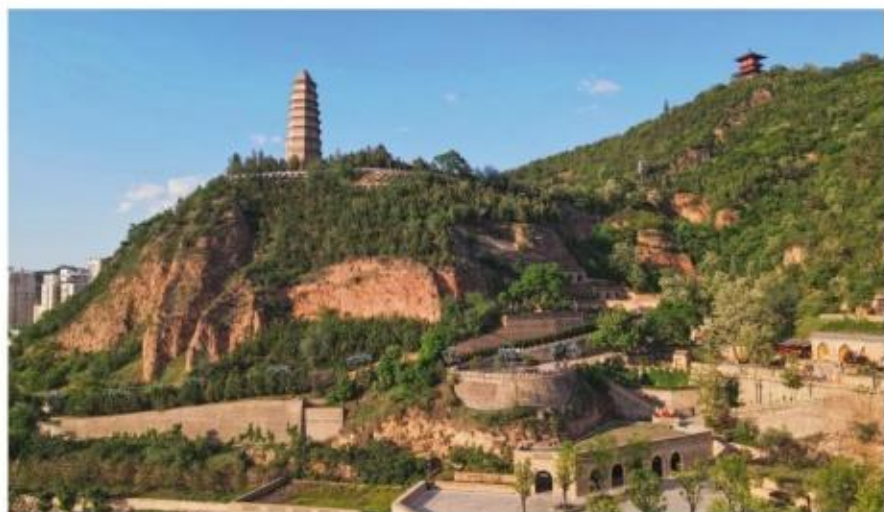

步骤三：画前景、中景、远景的石坡，用拖笔中锋（笔杆可略微倾倒，但笔尖仍然保持中锋状态），线条要连贯，笔笔生发，笔断意连，用笔肯定而不犹豫，轮廓内皴擦要有交错，有秩序。

步骤四：落款、盖章，要考虑画面的位置，有呼应画面其他元素的作用。

◇ 于海龙 作

◇ 延安宝塔山（摄影）

◇ 黄河壶口瀑布（摄影）

学习活动

家乡的山水赋予我们独有的生活体验和感悟。

活动1. 与同学交流讨论家乡的山水特点，结合所学知识，尝试运用所学树木、山石画法，创作一幅山水画小品，并与同学交流作画时的感受。

活动2. 选择语文课本里的一首山水诗，尝试山水画创作，表达诗中的意境。

请任选其中一项活动来完成创作。

第3课 缘物寄情

基本问题

中国花鸟画以动植物为主要描绘对象，有些题材类似于西方的静物画，但两者有明显的区别，中国花鸟画主要的特点和技法是什么？

情境导入

“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”（宋·周敦颐《爱莲说》）缘物寄情、托物言志是中国古代诗歌的传统表现手法，中国花鸟画也不例外。通过本课学习了解中国花鸟画缘物寄情的表现方式，认真体悟经典花鸟画的表现技巧。

◇ 出水芙蓉图（绢本设色） 23.8厘米 × 25厘米 [南宋] 佚名 故宫博物院藏

此画体现了“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁品格。

中国花鸟画是以动植物为主要描绘对象的传统画科，可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等分支，唐代以来逐渐发展成为独立画科，与人物、山水并列为三大传统画科。

花鸟画，在一千多年的发展过程中，经历代画工、画家的不断实践创造，已成为一个技法精深、理论详备、体系完整、风格鲜明的独立画种。

现代花鸟画在继承了古代优良传统的基础上，有所发展，有所创造。那些优秀的花鸟画作品，形象生动，随类赋彩，表现了我们这个时代朝气蓬勃、欣欣向荣的新风貌。

知识链接

花鸟画，从技法上大致可分为工笔和写意两大类。

写意又分为小写意和大写意两种。小写意介于写意与工笔之间（亦称兼工带写），重视用笔的书写性，相对于大写意而言，小写意更加注重局部的刻画；大写意要求作者以极简练的笔墨，乃至夸张的手法来表达物象的形神。

探究与实践

认真识读《出水芙蓉图》和《水果篮》，比较这两幅作品在形象刻画、审美情趣方面有何区别。

有学者说，中国花鸟画的写生与西方静物画的写生是不一样的两个概念，你怎么看？以作品为例，谈一谈其中的差别在哪里。

◇ 水果篮（布面油画）46厘米×64.5厘米 卡拉瓦乔 [意大利] 意大利米兰安布罗西阿纳美术馆藏

缘物寄情、托物言志是中国古代诗歌常见的表现手法，中国花鸟画也不例外。中国花鸟画通过对物象的人格化，寄托画家的思想情感和志趣，宋末元初画家郑思肖的《墨兰图》、清代画家郑燮的《兰竹图》以及现代著名画家徐悲鸿的《奔马》等是具有代表性的作品。

◇ 墨兰图（纸本水墨） 25.7厘米 × 42.4厘米 [宋末元初] 郑思肖
日本大阪市立美术馆藏

知识链接

自元代开始，画上题识，并以诗文来配合画面，被大多数画家所采用，加上印章点缀呼应，使画面更丰满而错落有致，成为中国画独特的艺术形式。

探究与发现

认真识读郑思肖的《墨兰图》、郑燮的《兰竹图》以及徐悲鸿的《奔马》，分析作品寄托了作者怎样的思想情感。

◇ 兰竹图（纸本水墨） 240.3厘米 × 120厘米
[清代] 郑燮 上海博物馆藏

辛巳八月十日第三次长沙会战，
企予望之。悲鸿时客
槟城。

辛巳八月十日第二次长沙会战，
忧心如焚，或者仍有前次之结果也。
企予望之。悲鸿时客
槟城。

◇ 奔马（纸本水墨） 130厘米 × 76厘米 1941年 徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆藏

一、学习工笔花鸟画

中国传统花鸟画，大体上分成工笔花鸟画和写意花鸟画两大类。

工笔花鸟画需要精工细作，由于课时有限，所以学习工笔花鸟画，宜采用传统的临摹方法。

知识链接

中国传统的学习绘画方法有“临”“摹”“仿”三种，它们之间是有区别的。

“临”，是指把书画放在一旁，模仿原来的作品进行书写或绘画。

“摹”，是把纸张覆盖在原来的绘画或书法作品上，准确地复制一幅。

“仿”，是参考审视单幅或多幅书画作品的构图和技巧，再通过自己的理解和体会，然后一面借用，一面重组，来书写或绘制新的作品，但新的作品要求能保留所“仿”作品的特征。

学习活动

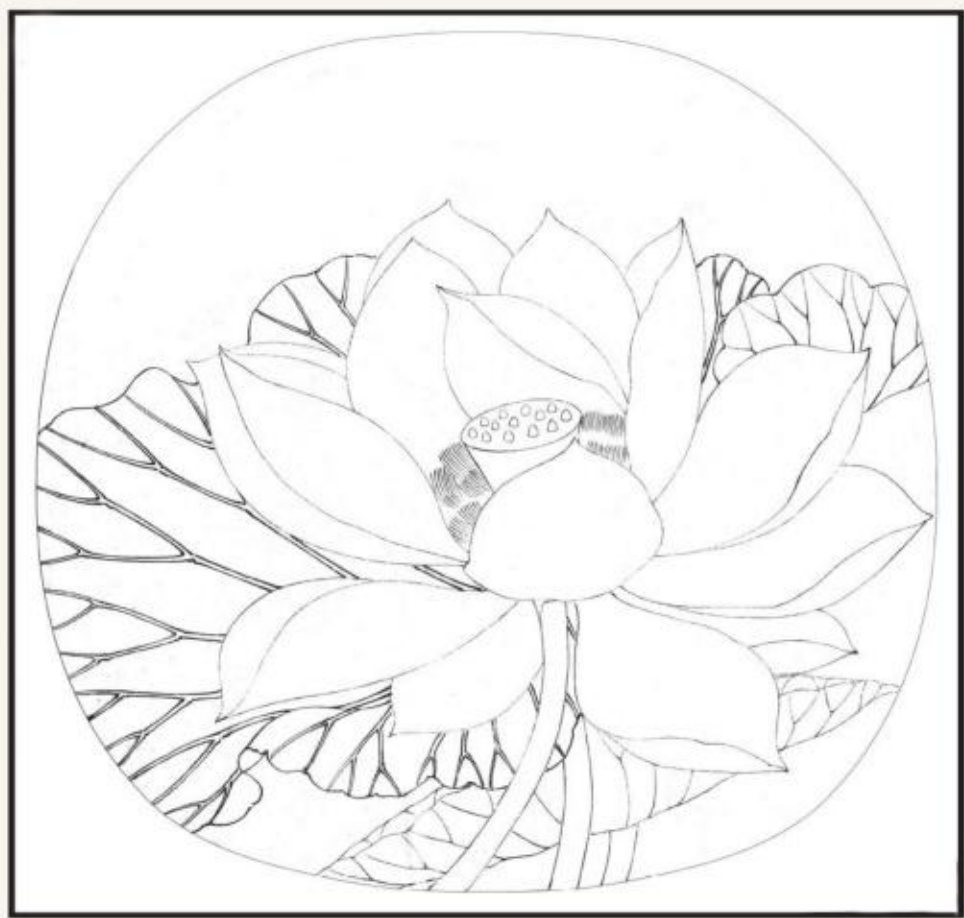
在老师的指导下临摹《出水芙蓉图》，感受线描用笔与设色的表现技巧。

◇出水芙蓉图（绢本设色） 23.8厘米×25厘米 [南宋] 佚名 故宫博物院藏

临摹《出水芙蓉图》

起稿与勾勒

步骤一

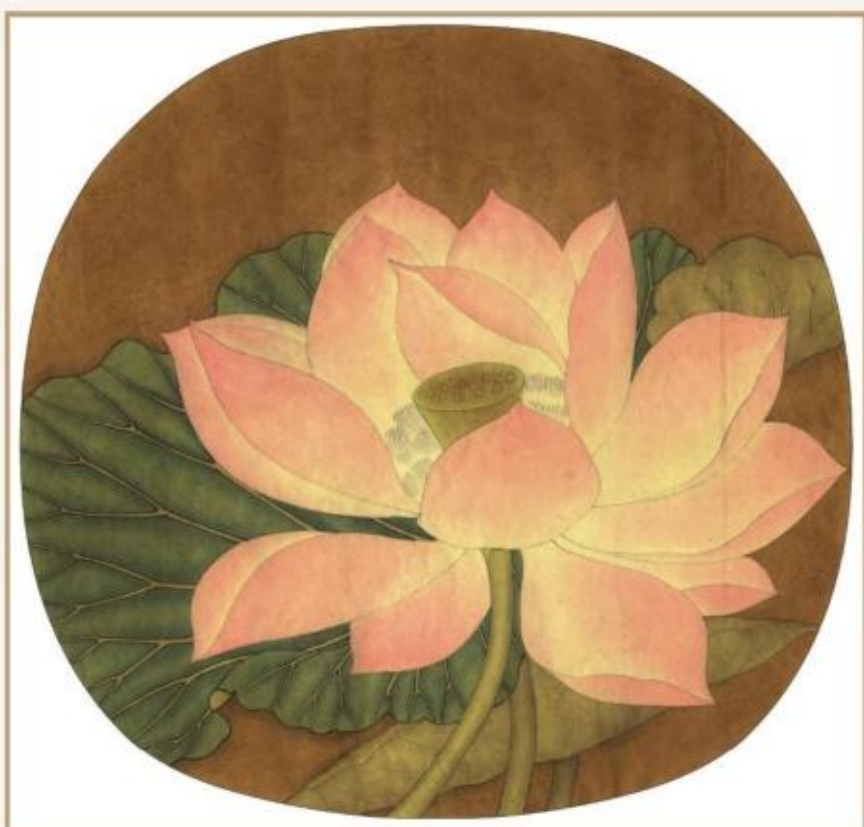
起稿与勾勒。用素描纸或质地厚实的生宣起白描稿，将准备好的熟宣或绢在稿子上覆描，用勾线毛笔拓出正稿。

宋人原作用线讲究，尤其是花头的用线非常细，墨色也非常淡，正叶叶筋采用双勾方法处理。

步骤二

分染。两支笔交替使用，表现凹凸起伏的变化，用淡墨层层分染，分别蘸墨（色）和清水，先上墨（色），再用水笔晕染开，产生由浅入深的变化。

步骤三

着色。先上水色，再上石色，着色时旋转用笔，使颜色逐渐变淡，均匀滋润不留笔痕。多次分染（用色一定要薄），始终保持整体的色彩关系和谐，避免局部刻画过分。

步骤四

渲染与罩色。用不同的笔分别对叶面以及枝干等进行统染，再对花瓣、尖部、莲蓬等进行提染，最后用水色平涂一层，来统一或补救不协调的部分，调整主次、深浅等关系，最后罩色完成。

二、学习写意花鸟画

写意花鸟画是相对于工笔花鸟画而言的一种中国画体裁。它的特点是用粗放、简练的笔墨，描绘出客观对象的形神和画家所要表达的意境。

向经典致敬

探究与发现

认真识读《杂花图卷》，各种花果疏密相间，笔墨浓淡相宜，生机盎然。思考作品是怎样通过用笔、用墨，达到了虚实相生、水墨淋漓效果的。

以书法飞白的笔触，纵横涂抹，一气呵成

◇ 杂花图卷（局部）

用笔疾缓以及笔触的长短变化；用墨更讲究水分的多寡

散锋 卧锋，一笔下去有浓淡 淡破浓

◇ 杂花图卷（局部）（纸本水墨）全图37厘米×1049厘米 [明代] 徐渭 南京博物院藏

全卷由牡丹、荷花、梧桐、菊花、南瓜、紫薇、葡萄、芭蕉、梅花、水仙等花卉、蔬果组成。随意挥洒，水墨酣畅，纵横奔放，神旺气足，令人心醉，是徐渭写意花卉之精品。

◇ 杂花图卷 (局部)

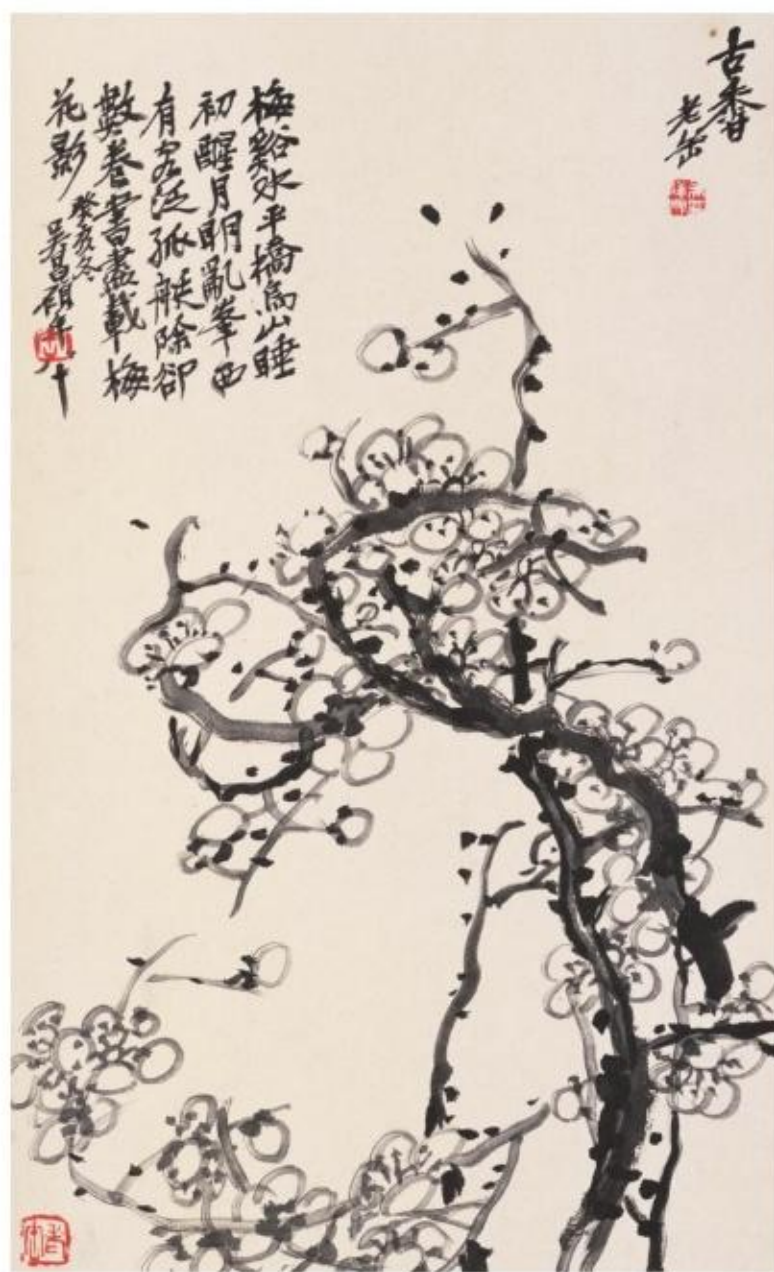
体会和理解书法用笔用线，呈现作者心迹

一气呵成的节奏里是空白与笔墨的气势交融，枝干用笔果断急速，俯仰取势，主次穿插讲究，斜角交错，常呈现“女”字相似结构

探究与实践

选择生宣做笔墨练习，感受墨色变化的技巧。墨中调入水分的多寡，运笔疾缓与笔触的长短大小，都会影响画面上线条和墨色的变化。

◇ 十二洞天梅花
(纸本水墨)

27.2厘米 × 16.7厘米

[清代] 吴昌硕
中国美术馆藏

花朵与枝干的关系，如同点和线的游戏，在造型艺术中有普遍的意义。可繁可简，或一枝独秀，或争奇斗艳，变化万千。

探究与实践

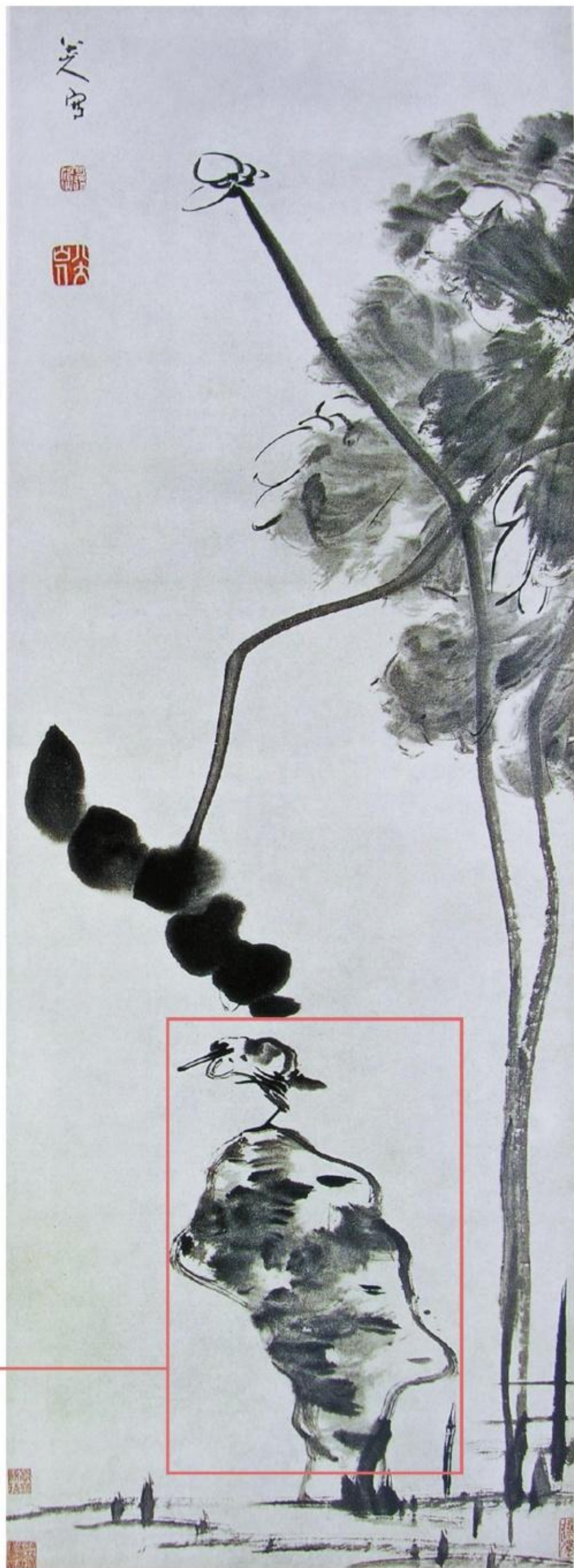
画家齐白石论画名言：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”

联系本课选择的经典写意花鸟画作品，谈谈你对“妙在似与不似之间”的理解。

联系朱耷的身世，说说如何识读朱耷的《荷石水鸟图》。

◇ 鱼鹰小舟图（纸本水墨）31厘米 × 34.5厘米
[现代] 林风眠 中国美术馆藏

◇ 荷石水鸟图（纸本水墨）127厘米 × 46厘米
[清代] 朱耷 故宫博物院藏

池塘一角，一怪石屹立水中，上大下小，岌岌可危。石巅停栖一水鸟缩颈弓背，单足支撑。石畔荷花枝干瘦削。一枝浓重的荷叶垂向水鸟，给水鸟一种压迫感。荷花、石头、水鸟造型夸张，联系朱耷身世，寓意深邃。

◇祖国万岁（纸本设色） 67厘米×33厘米
1955年 齐白石

学习活动

1. 临摹齐白石的中国画作品《祖国万岁》，感悟画家作品中的笔墨情趣。
2. 尝试运用所学知识，用写意画法创作一幅扇面花鸟画。再和同学们一起策划，办一个班级花鸟画展。

学生作品

◇花鸟小品

◇临摹《出水芙蓉图》

◇葡萄禾雀蜜蜂图扇面（纸本设色） 19厘米×51厘米
〔清代〕居廉 广东东莞市博物馆藏

第4课 以形写神

基本问题

中国人物画是以人物活动为主要描写对象的一种中国画体裁。与西方传统的人物画相比，中国人物画有什么主要特点？

情境导入

中国传统人物画唐代张萱的《捣练图》，与19世纪法国画家米勒的油画《拾穗者》都是表现妇女劳动的场面。试从人物形象刻画、画面布局等方面进行比较，从中了解中国传统人物画的主要特点。

◇ 捣练图（绢本设色） 37厘米 × 145.3厘米 [唐代] 张萱 美国波士顿美术馆藏

探究与发现

分析《捣练图》和《拾穗者》，比较两幅作品不同的表达方式，探究中国传统人物画的主要特点。

◇ 拾穗者（布面油画）84厘米×111厘米 1857年 米勒〔法国〕
法国巴黎奥赛博物馆藏

一、中国工笔人物画的白描画法

白描是完全用线条来表现物象的画法。一次勾成的线条为单勾，要求准确流畅、生动、笔意连贯；先以淡墨勾成，再根据情况复勾部分或全部为复勾，复勾用线并非依原路刻板重叠一次，而是加重质感和浓淡变化，使物象更具神采。清·沈宗骥《芥舟学画编》：“画人物之道先求笔墨之道，而渲染点缀之事后焉，其最初而要者，在乎以笔勾取其形，能使笔下曲折周到轻重合宜，无纤毫之失，则形得而神亦在个中矣。”

以形写神

◇ 送子天王图（局部）（纸本线描） 全图35.5厘米×338厘米

〔唐代〕 吴道子（传） 日本大阪市立美术馆藏

吴道子在唐代就被推崇为“画圣”，擅长道释人物画。《送子天王图》反映了吴道子的基本画风，笔墨疏落简率，注重线条的表现力，人物形象的刻画塑造，都给人留下极为深刻的印象。

中国人物画十八描

历代中国画家为表现不同的对象和感受，经过不断观察、揣摩和实践，创造了许多线描的表现方法。明代嘉靖年间邹德中总结前人经验，汇编成“十八描”。它包含古代人物衣服褶皱的各种描法，分为高古游丝描、琴弦描、铁线描等。

◇ 高古游丝描

◇ 曹衣描

◇ 铁线描

◇ 柳叶描

◇ 钉头鼠尾描

◇ 撇头钉描

◇ 蚯蚓描

◇ 折芦描

◇ 竹叶描

知识链接

白描在观察方法和表现手法上具有自己的特点。

在观察方法上，白描强调对物象生长规律和组织结构的深刻理解，不强调光线在物象上所产生的明暗关系。

在表现手法上，白描十分重视线形的变化和线条的组织规律。

◇ 蚂蚁描

◇ 橄榄描

◇ 战笔水纹描

◇ 行云流水描

◇ 枣核描

◇ 琴弦描

◇ 枯柴描

◇ 混描

◇ 减笔描

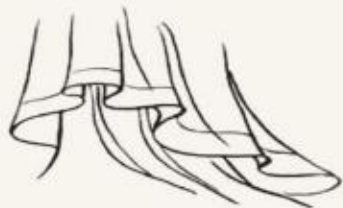
十八描法从应用角度大致可以分为三类：第一类是以中锋细线勾勒，线形均匀，粗细变化不大，行笔较慢。这类描法包括高古游丝描、铁线描、琴弦描等。第二类同样以中锋用笔，线形粗细并用，但讲究行笔速度的快慢变化与协调。如柳叶描、钉头鼠尾描等。第三类通常以偏锋表现，行笔快，节奏分明，线形粗细变化，简练概括。这类描法包括减笔描、枯柴描等。

【行云流水描】中锋用笔，笔法如行云流水，活泼飞动。“用笔如云，舒卷自如，似水转折不滞。”（清·玉瀛）因线条较长，连绵不断，故运气要长而连贯，避免产生断笔、滞笔。

【柳叶描】中锋行笔，线形粗细并用，线条状如柳叶，轻盈灵动，婀娜多姿。这种描法适用于表现质地轻而软的衣服，画面呈现一种清新、灵动、轻盈的美感。

【游丝描】又叫高古游丝描，以中锋笔尖行笔，有起有收，流畅自如，细密绵长，富有流动性，画人物如春蚕吐丝，后人称之为“春蚕吐丝描”。顾恺之的《洛神赋图》《女史箴图》所运用的线条，连绵不断，悠缓自然，具有非常均和的节奏感，被认为是典型的游丝描。

【枯柴描】干湿并用，侧锋行笔，又富于变化，行笔速度快时尤显其笔力强劲。

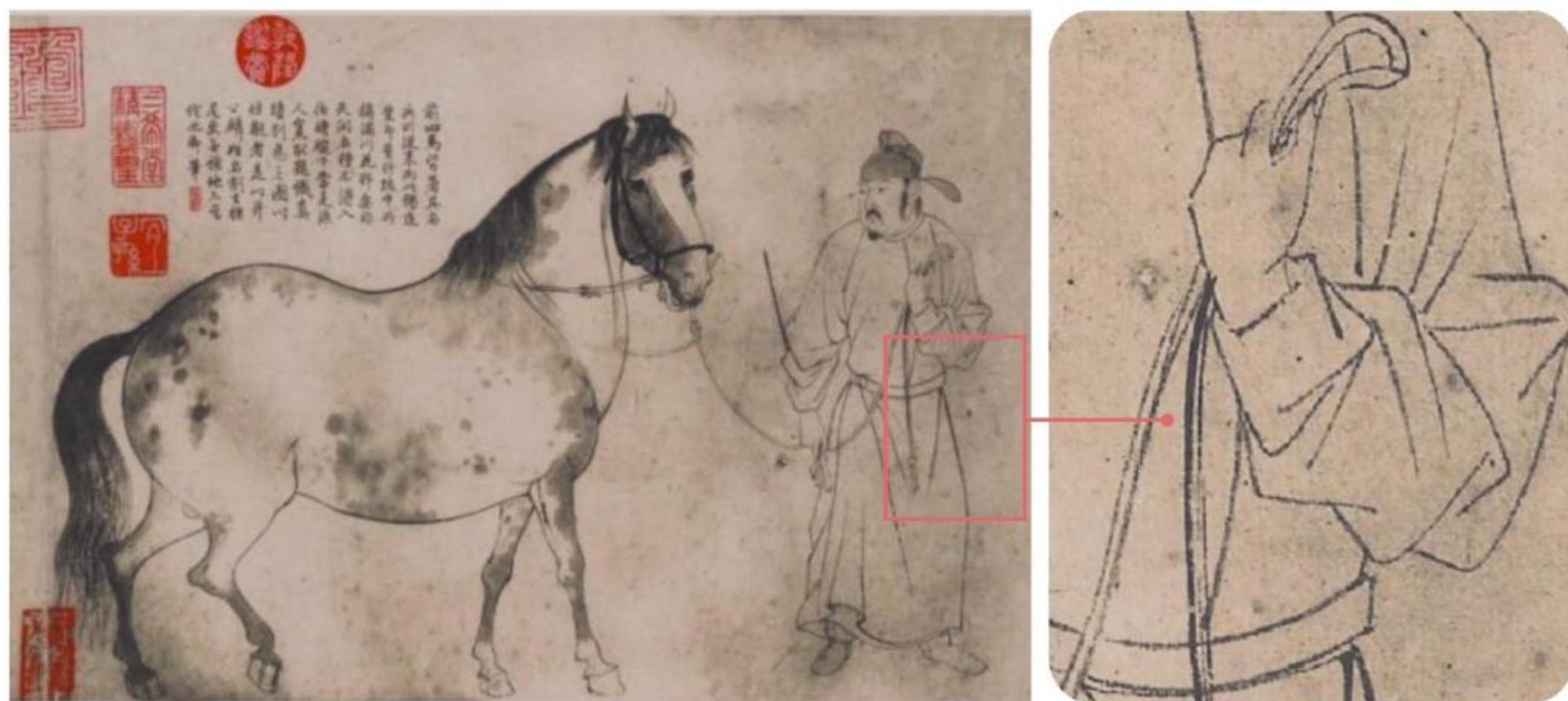

【琴弦描】在行笔过程中运用中锋缓慢画出来，其线形平直、挺拔，目的是较写实地表现出丝裙的衣褶。

探究与实践

通过线描练习，自主探究和体会用笔方法，感受画这几组线条时不同的特点。

◇五马图（局部）（纸本水墨）
全图29.3厘米×225厘米〔宋代〕李公麟

铁线描是古代画家表现硬质衣料的重要技法。服饰以中锋细笔勾勒，顿起顿收，笔势转折刚正，挺劲，体现了书法用笔中的遒劲骨力

《八十七神仙卷》以墨线勾勒物象，不施色彩，讲究用笔起止、走势运行自然，形体构成中线的组织严密准确。依靠自身的韵律变化和线条间的疏密节奏组成绘画基本要素，有超然脱俗的美感。

◇八十七神仙卷（局部）（绢本线描）全图33厘米×293厘米〔唐代〕吴道子（传）徐悲鸿纪念馆藏

二、工笔重彩仕女画

◇簪花仕女图（绢本设色）46厘米×180厘米〔唐代〕周昉 辽宁省博物馆藏

◇簪花仕女图（局部）（白描稿）

◇簪花仕女图（局部）

探究与实践

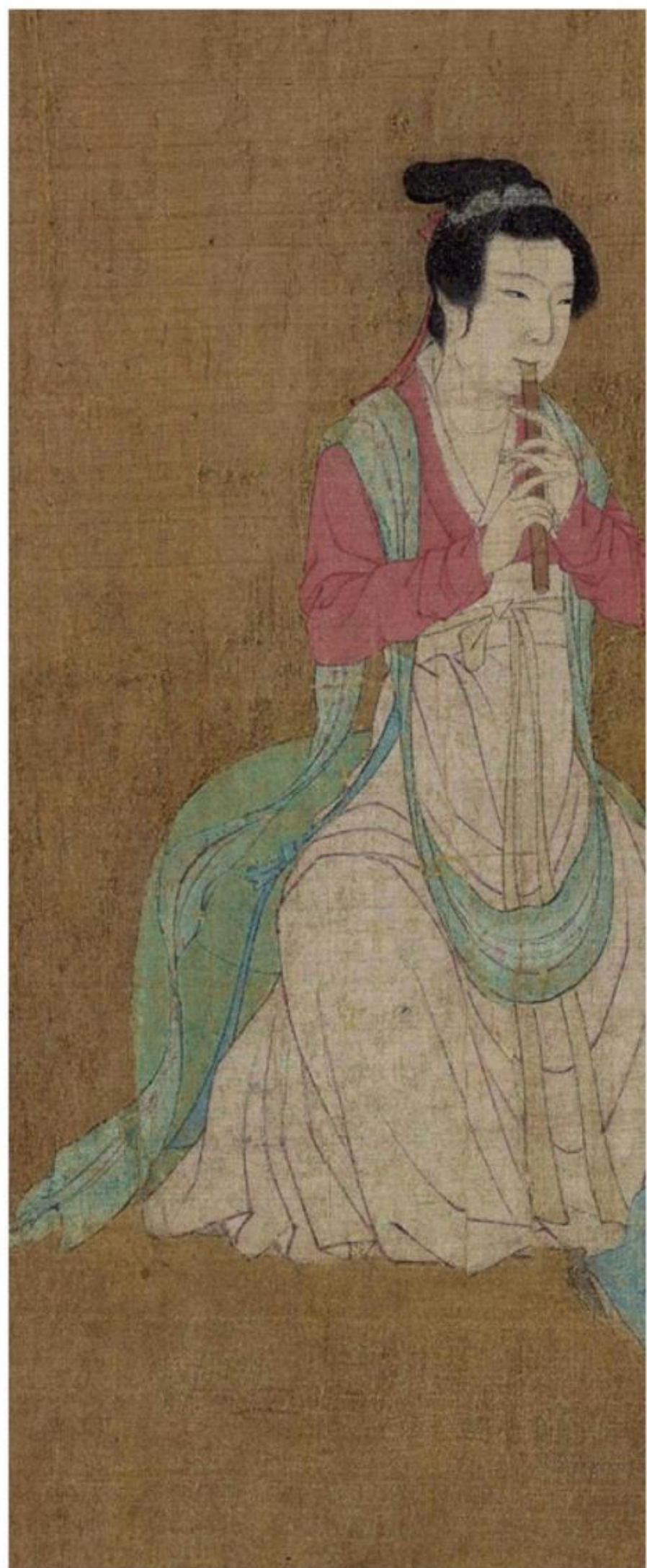
比较本页的作品，分析白描和工笔重彩各有哪些主要特点。

向经典致敬

仔细研读顾闳中的《韩熙载夜宴图》，体会其鲜明独特的艺术风格，宁神静心，开拓心胸，调适心态，多一份对经典作品的崇敬。临摹《韩熙载夜宴图》（局部）白描稿，可以先用铅笔在稿纸上将造型画准确，修改完善后将熟宣在稿子上覆描，用勾线毛笔拓出正稿。

◇ 韩熙载夜宴图（局部）（白描稿）

◇ 韩熙载夜宴图（局部）

◇ 韩熙载夜宴图（绢本设色） 28.7厘米 × 335.5厘米 [五代] 顾闳中 故宫博物院藏

三、学习中国写意人物画

以形写神是中国人物画最突出的特征。中国传统人物画并不拘泥于对外形和环境的逼真模仿，注重把揭示人物内在的精神气质作为最高的艺术境界。

◇太白行吟图（纸本水墨）
81.2厘米×30.4厘米〔南宋〕梁楷
日本东京国立博物馆藏

◇公孙大娘舞剑图
轴（纸本水墨）
41.9厘米×28厘米
〔清代〕任伯年
故宫博物院藏

探究与实践

1. 画家通过哪些造型语言来刻画人物神态？
2. 你从哪些方面看出人物的身份、时代、地域特征？
3. 线条和笔墨在画面上营造了什么气氛？谈谈其表现特点。

人物画法步骤示范

步骤一：写意人物画一般多从眉眼开始画起，从眼睛至鼻，而后面部轮廓，用淡墨勾画，头部画好之后定手的位置。

步骤二：按头部的关系作衣领，勾衣袖，至足履袍裤完成。勾描或以方笔折芦，或以圆笔游丝，体会画从书出，衣纹疏密节奏变化。

步骤三：以人物姿态神情与整体画面的意境来配景。作高士多临流策杖，补以树石竹蕉等。

步骤四：整体染色。面部手部浅施淡赭，加淡墨以赭墨染松干。染色用笔要活，色成后可再补墨线之不足。然后题跋铃印。

王赫赫 作

◇ 激扬文字（纸本设色） 96厘米 × 135厘米 1973年 杨之光 欧洋 中国美术馆藏

第5课 继承创新

基本问题

继承和创新是艺术发展过程中一个重要的理论和实践问题。没有对前代艺术遗产的继承，创新就失去了基础；只知继承而不能创新，则艺术得不到发展。20世纪的中国，面对西方文化艺术的冲击，中国画家们在继承和创新的问题上做出了重要的探索和贡献，使具有悠久历史和深厚传统的中国画得到了进一步发展。那么现代中国画在哪些方面进行了创新？

情境导入

元代著名文人画家倪瓒的《渔庄秋霁图》和现代著名画家李可染的《万山红遍》，都是山水画的经典作品，而且画的都是秋天的景色。比较一下，《万山红遍》在中国山水画的继承和创新上，取得了哪些突出的成就？

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”（唐·魏征《谏太宗十思疏》）。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是我们在世界多元文化相互影响中站稳脚跟的坚实根基。作为中华优秀传统文化重要组成部分的中国画，20世纪以来在继承传统和创新的过程中，取得了显著的成绩，积累了不少宝贵的经验。学习中国画继承创新的经验和精神，有利于增强文化自觉和文化自信，使创作既有创新精神又有中国传统文化的深刻内涵。

◇ 渔庄秋霁图（纸本水墨）96.1厘米×46.1厘米

〔元代〕倪瓒 上海博物馆藏

此画描绘江苏无锡太湖一角晴秋傍晚的山光水色。用笔淡雅清逸，墨色简淡，风格萧散超然。

◇ 万山红遍 层林尽染（纸本设色） 69.5厘米 × 45.5厘米 1963年 李可染 中国美术馆藏

此画所创造的意境源于毛泽东词作《沁园春·长沙》的词意。作者运用他所擅长的“积墨法”，兼用红、黑两种色彩，交相辉映，点染皴擦，绘景写情，提高了中国画的表现力，组成了饱满厚重而又层次分明的构图。画面充满生机，一扫旧文人诗画中常见的萧条悲凉气氛，突出地表现了“霜叶红于二月花”的艳丽秋天，充分表现了毛泽东词作中“万山红遍，层林尽染”的意境。与此画同题材的作品现存七幅，这是其中之一，足见画家对此题材的热爱。

一、推陈出新

清代著名画家石涛在《苦瓜和尚画语录》一书中，明确提出“笔墨当随时代”这一著名观点。吴昌硕、齐白石、潘天寿、傅抱石、李可染、关山月、石鲁、于非闇等一批画家，在继承中国画优秀传统的基础上，根据时代的特点以及对现实生活新的体悟，在题材内容、笔墨技巧、艺术风格等方面，努力创新，创作了一批具有时代气息的优秀中国画作品。

◇ 三千年结实之桃（纸本设色） 96.5厘米 × 44.5厘米
1918年 吴昌硕 中国美术馆藏

桃子是长寿的象征。“三千年结实之桃”是民间神话传说中天宫瑶池所种的仙桃。

画面取斜对角线构图，色彩的安排左右呼应，枝叶伸展于画面之外，具有向四边扩展的张力感觉。作品以洋红着色，鲜艳丰硕的桃实与用笔雄放老辣的枝叶相互映衬，并和富于金石味的题跋构成统一和谐的画面。

◇ 蛙声十里出山泉（纸本水墨）
129厘米 × 34厘米
1951年 齐白石
中国现代文学馆藏

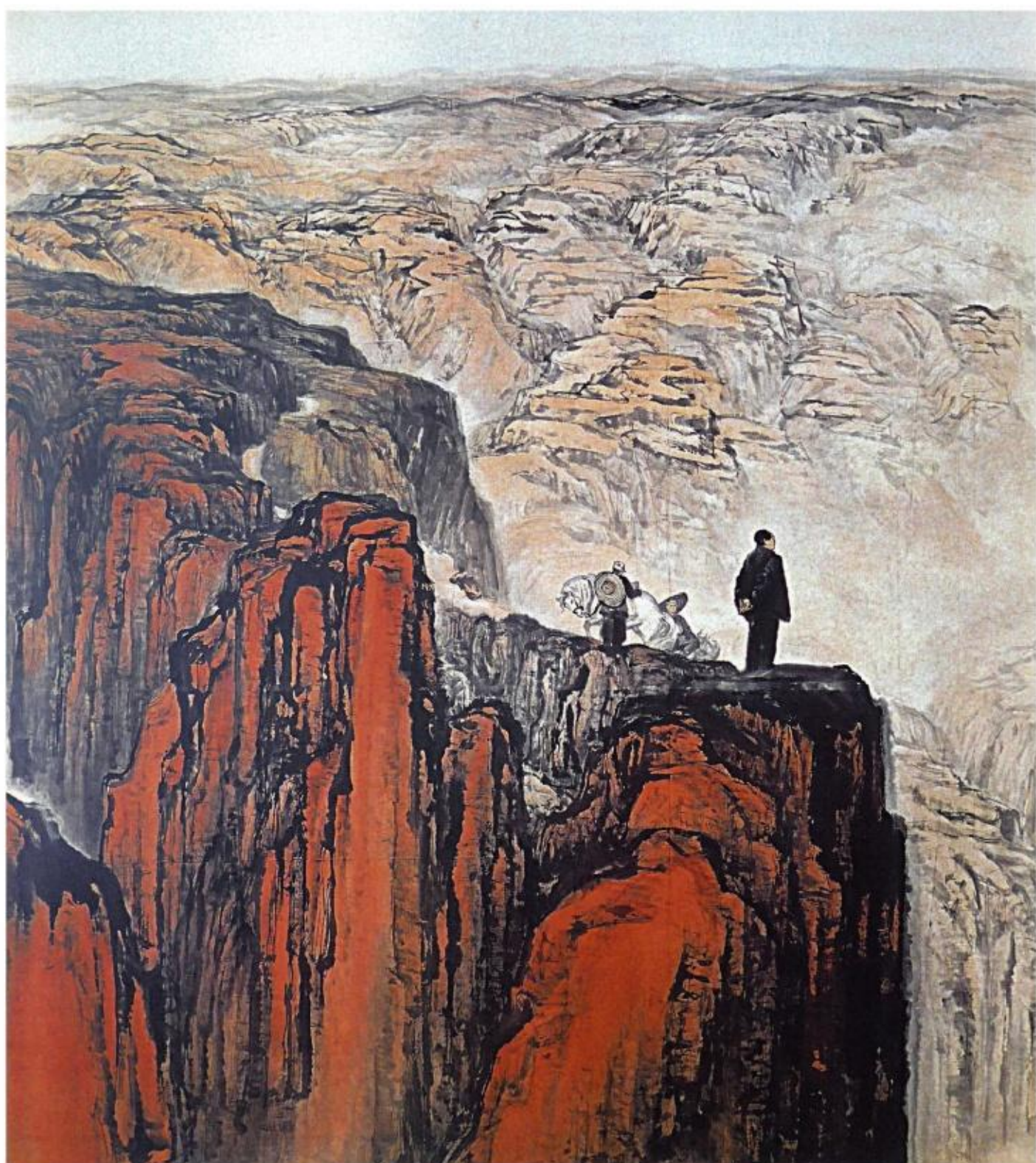
◇ 玉兰黄鹂（纸本工笔重彩）
103厘米 × 76厘米 1956年 于非闇 中国美术馆藏

吴昌硕用草书笔法表现蔓延滋生的藤枝，花叶畅茂，疏密错落，烂漫自然。

齐白石的画，从生活中的客观事物出发，在长期不断的观察和习作中，逐步深入地认识对象，再对真实对象加以思想感情的铸造，包含着深厚的传统性和独创性的风格，达到了形神兼备的境界，充满了生命的朝气。

《蛙声十里出山泉》是应作家老舍之请而作，以查慎行的诗句“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，成功地表现出原诗句清新、隽永的意境。

于非闇《玉兰黄鹂》的独到之处是满底铺石青色，上面点缀着洁白的玉兰和艳黄的黄鹂。大胆使用对比色，不仅增强了视觉冲击力，体现了传统工笔重彩的艺术技巧，同时也使画面更具有装饰的意趣。

◇ 转战陕北（纸本设色）
233厘米 × 216厘米
1959年 石鲁 中国国家博物馆藏

《转战陕北》融合了高远和深远两种表现方法，具有雄健博大的风神气度。近景是高远法，用了纪念碑式的构图，山体上竖直粗重的墨线压住厚重的红色调，显示出直冲云霄的势头，长短不一的横线又遏制了上冲的感觉，在山体中积聚了一股沉厚的力量。远景以深远法画成，由浓而淡、再浓再淡的墨色，使画面向远处无止境地延伸，创造出辽阔的意境。

潘天寿的作品显示了画家出奇制胜的构图才能，每画一笔，都能精心推敲，一丝不苟。

他在“有常必有变”的思想指导下，取诸家之长，常常以泼墨指染，以掌抹作叶，以指尖勾线，成自家一体。以荷花系列作品为例，用胭脂勾勒的荷花，鲜红而娇美，红色荷花与墨色荷叶形成鲜明对比，画面也是疏密相应，产生出不平凡的艺术感染力，构成了壮丽奇伟的艺术境界，同时也表现了画家对平凡事物的内在感情。

探究与实践

欣赏潘天寿的荷花系列作品，从笔墨与构图两方面入手，以荷花为主题，尝试完成一幅荷花作品。

◇映日（纸本设色）

161.5厘米×99厘米 1964年

潘天寿 潘天寿纪念馆藏

绘制荷花方法、步骤一

1. 铅笔起稿，注意画面构图的起承转合和疏密关系。

2. 用大号斗笔调重墨，侧锋阔笔画荷叶，要求一气呵成，注意虚实浓淡变化。

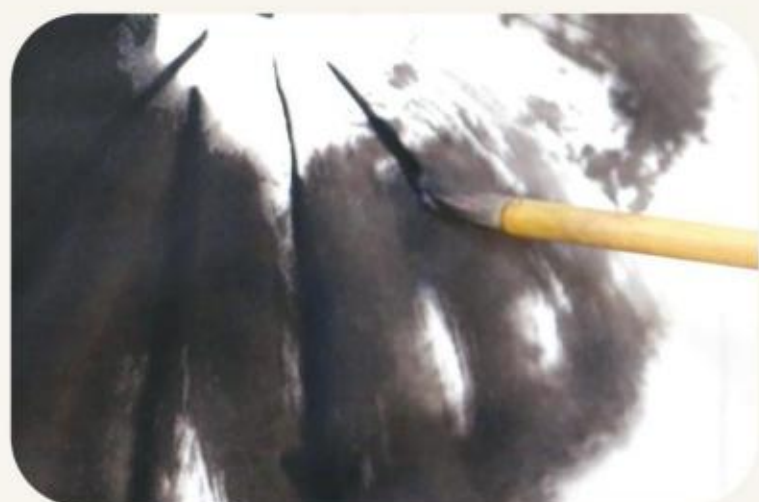
◇晴霞（纸本设色） 178.5厘米 × 148厘米 1961年
潘天寿 潘天寿纪念馆藏

绘制荷花方法、步骤二

1. 用较细的狼毫笔勾勒花瓣的形状，注意花瓣组合的不同角度和前后层次。
2. 用较大的羊毫笔画上荷花的色彩，注意用笔流畅、生动。
3. 用浓淡不同的墨色画出荷叶，完成作品。

◇朱荷图轴（纸本设色） 125厘米 × 65.5厘米
1963年 潘天寿 潘天寿纪念馆藏

3. 浓墨中锋画枝干，注意线的疏密穿插，趁荷叶半干时勾叶筋。

4. 用胭脂调朱砂画荷花。

5. 题款铃印，完成作品。

王海滨 作

第5课 继承创新 57

二、洋为中用

画家在继承传统的基础上，吸收和借鉴西方绘画中有用的成分，达到以“中”为主的“中西融合”的境界。

清代画家任伯年学过西方素描，他活学活用，能融会贯通。从《苏武牧羊》这幅画中能看出他写实的功力，以及他运用传统并能超越传统的不凡。如果我们只会画西方素描，根本不知道或者不会画中国风格的素描，便不会运用“笔墨”，也就不会有足以与西方媲美的独特风格。

画家徐悲鸿兼有中西美术高深修养，是率先把西方写实主义融入中国水墨画的大师。徐悲鸿的《李印泉先生像》头部结合线描与烘染的技法，不画明显的明暗，而烘托凹凸起伏的结构，衣服用线描，衣纹的组织、轻重、疏密、粗细、虚实，使人体的“体积”、姿态与空间的变化都表现得淋漓尽致。

◇ 苏武牧羊（纸本设色）148.5厘米×83.3厘米
[清代] 任伯年 中国美术馆藏

◇ 李印泉先生像（局部）（纸本设色）
全图75.5厘米×43厘米 1943年
徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆藏

◇ 伏尔加河上的纤夫（布面油画） 131.5厘米 × 281厘米 1870—1873年
列宾 [俄罗斯] 俄罗斯国家博物馆藏

◇ 流民图（局部）（纸本设色） 全图200厘米 × 约2600厘米 1943年
蒋兆和 中国美术馆藏

《流民图》是一幅具有鲜明时代特征的中国人物画。蒋兆和以写实和写意结合的表现技法，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。

欣赏评述

赏析《流民图》，对比《伏尔加河上的纤夫》，从中西融合的角度，对《流民图》的人物造型技法进行分析。

◇ 印度妇女像（纸本设色）
57厘米 × 43.5厘米 1956年
李斛 中国美术馆藏

李斛有扎实的西方素描基础，这幅作品结合了西方绘画造型艺术的技法与中国画笔墨的表现手法，形象准确，神态生动，既有立体感和明暗变化，又有中国画的水墨韵味。

◇ 洪荒风雪（纸本设色） 73.4厘米 × 117厘米
1955年 黄胄 中国美术馆藏

黄胄的《洪荒风雪》是中华人民共和国成立后最早的以中国画表现社会主义建设题材的优秀作品之一，是中国画推陈出新的代表作。作品的构思源于作者青藏公路之行的切身感受。作者以仰视的角度，突出表现了为社会主义建设寻找宝藏的地质队员，冒着漫天的风雪，骑着骆驼行进在荒原上的高大形象。

◇ 太行铁壁（纸本设色） 200厘米 × 200厘米 [现代] 王迎春 杨力舟 中国美术馆藏

《太行铁壁》以军民携手并肩铸成太行铁壁，共同抵御外侮的历史事实为主题，作品用率真质朴的笔墨，雕塑般的形式，将山水画中斧劈皴大胆运用到人物画中，使人物与太行山脉融为一体，以高山象征不可战胜的人民力量。这种象征性构图，给观者以强烈的视觉冲击，体现了中国写意艺术的内在精神。

◇八女投江（纸本设色） 142厘米×356厘米 1957年 王盛烈
中国人民革命军事博物馆藏

王盛烈的中国画《八女投江》，也是中华人民共和国成立后最早一批中国画推陈出新的优秀作品之一。作品取材于抗日战争期间东北抗日联军八名女战士寡不敌众，最后英勇牺牲的革命事迹。作者运用中国传统山水画的形式和中国人物画以形写神的特点，创作了具有鲜明中国画特色的革命历史画，开创了中国画表现革命历史题材的广阔道路。

向经典致敬

◇人民和总理（纸本设色） 151厘米×217.5厘米
1979年 周思聪 中国美术馆藏

这是一幅纪实性的作品，表现1966年3月邢台大地震后，周恩来总理前往震中地区慰问的情景。作品表现了人民和领袖的关系，也表现了灾区人民战胜天灾重建家园的勇气与信心。画中记下了十年之后周恩来逝世，地震灾区一位老乡的哭诉：“俺们舍不得总理走。他说：‘重建家园后再来看你们。’如今灾区变成了新村，俺们大伙等啊、盼啊，就盼着那一天……”

探究与实践

赏析《印度妇女像》《洪荒风雪》《太行铁壁》《八女投江》这四幅中国画作品，从“洋为中用”的角度，对作品中的人物造型技法进行分析，并说说自己的心得体会。

探究与发现

1. 分析《人民和总理》的作者画面构图和人物的表情上是怎样突出主题的。
2. 评价《人民和总理》这幅作品在“推陈出新”与“洋为中用”两方面所做的探索。

学习活动

◇吹笛少年（布面油画）160厘米×98厘米
1866年 马奈〔法国〕法国巴黎奥赛博物馆藏

◇十九秋（局部）（绢本设色）全图110厘米×168厘米
1984年 何家英 天津美术家协会藏

在艺术发展的过程中，东西方艺术互有借鉴，特别是近现代中国画在“继承创新”与“洋为中用”两方面做出了宝贵探索。

根据上面两幅作品，谈一谈它们在造型手段、色彩、明暗与空间的处理等方面有何区别。

作品		《吹笛少年》	《十九秋》
作品主题			
作品特点	造型手段		
	色彩		
	明暗		
	空间		

通过比较理解中国画作品中的创新与发展，并与同学分享你的体会。

第二单元 源远流长

独一无二的中国书法

中国书法是中华文化精神的表征，它通过对汉字进行创造性的书写，凝聚了中华民族的智慧，体现了中华民族的审美观念。中国书法在历史上取得了辉煌的成就，在当今社会文化中仍然保持着活跃的生命力。

“学书有法”，法是通行的规则。学习楷书可以为掌握书法技巧打下良好的基础。本单元我们将了解书法的基本书写要求，对书法的执笔、运笔，楷书的基本点画、结字和章法布局进行学习。希望同学们通过楷书书写的实践，能理解楷书在技巧原则上的严格性和表现情感上的丰富性，为提高传统文化艺术修养，深入学习书法艺术打下基础。

第6课

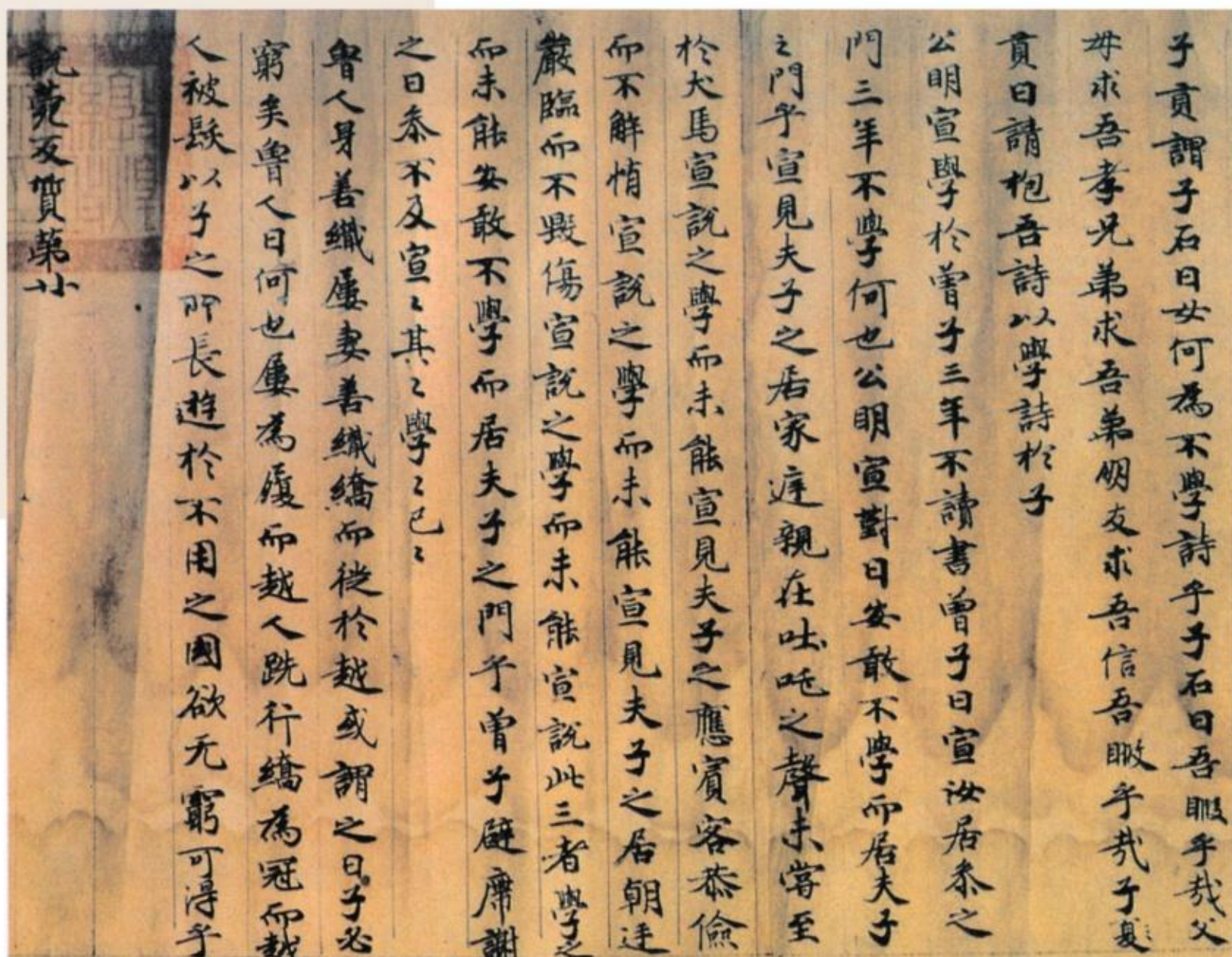
学书有法

基本问题

中国书法是具有悠久历史的汉字书写艺术。为什么称之为“书法”？这“法”指的是什么？

情境导入

人们都羡慕字写得好的人，尤其羡慕书法家。学习书法需要持之以恒的精神和实践。在极其有限的课时内学习书法，最重要的是了解和学习书法的“法”，即书法的基本方法和一些原则。

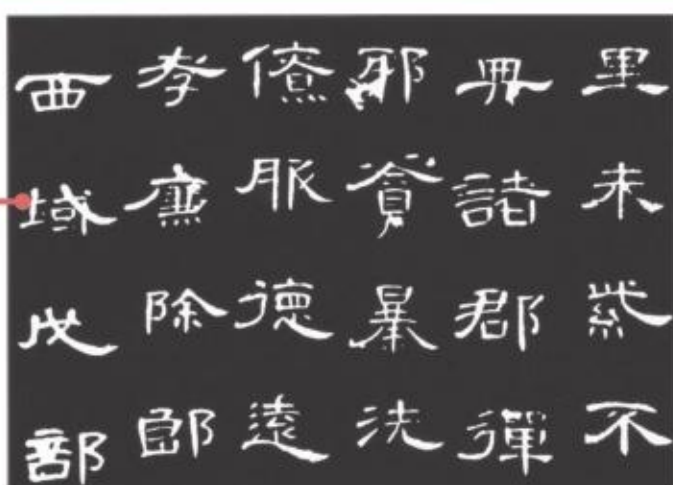
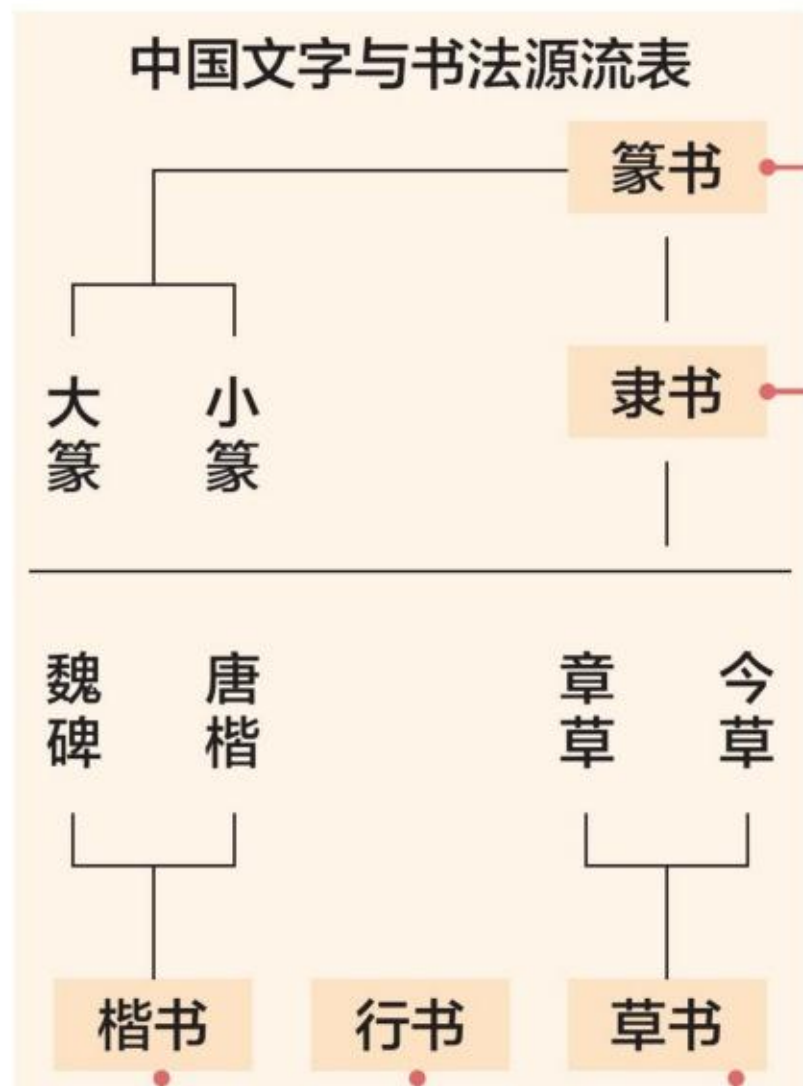
◇ 唐人写本书籍

在印刷技术普及之前，古代书籍的抄写一般都使用当时标准的书体。这类书籍被称为“写本”。大量的抄写活动不仅促进汉字书体不断向简便实用演变，同时也推动了书写技巧的成熟和提高。

一、中国书法的主要书体

中国书法源于实用的汉字书写，汉字的结构形态发生过多次变化，总趋势是简化。从商周到秦朝之前出现的字体，现在我们将它们称为篆书。

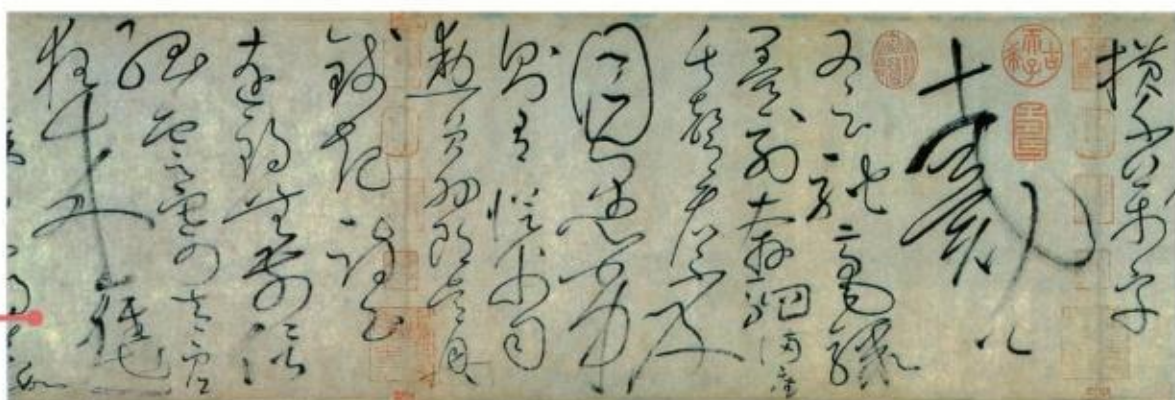
从战国后期开始，人们对篆书结构和书写方法进行了简化改造，形成了一种新的书体——隶书。随后，又从隶书中演变出草书、楷书和行书三种书体。至此，汉字的结构特征基本固定，形成了篆书、隶书、草书、行书、楷书五大书体。书法的发展也从字体的演变转向对书写技法 and 艺术风格的探索。

◇《曹全碑》书法娟秀飘逸，匀称妥帖，书写时的提按起伏细致流畅；字体形式或方扁，或竖长，或收紧，或舒张，变化多样又能和谐自然。

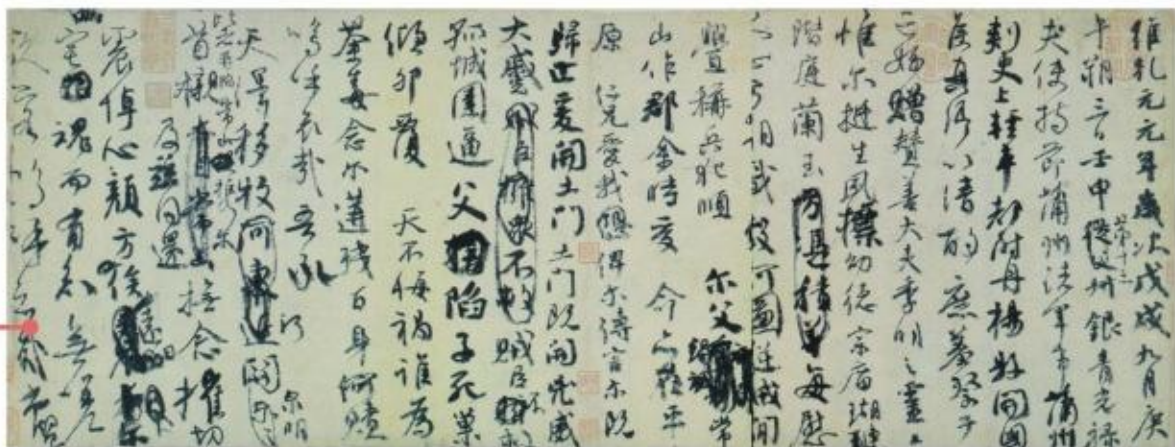
◇《泰山刻石》的字形体势整齐修长，点画分布均匀对称，用笔技巧平稳准确，历来被誉为小篆的典范。

◇《自叙帖》是唐代书法家怀素狂草的代表作。其用笔多圆转而少提按，纵横盘旋如疾风骤雨，字形则大小参差，聚散夸张，缤纷浪漫而浑然一体，将姿态的奇异与线条的动感结合起来，取得了惊心动魄、变化无穷的精彩效果。

◇《神策军碑》是晚唐著名书法家柳公权的代表作。其楷书初学颜真卿，而后变颜体点画的圆厚凝重为瘦硬健挺，在结字上突出中宫紧密、四周延展的特点，从而形成了骨力坚劲、体式端严的独特风格。

◇《祭侄文稿》是唐代书法家颜真卿追祭侄颜季明的草稿。此帖被认为是书法史上技巧运用娴熟，情绪表达真切的杰作之一。其最妙处，在于点画沉实，枯笔连擦写，造成虚实、轻重、黑白之间的节奏变化，再加上草稿特有的率意所造成的用笔不拘小节，具有一种气势充沛、姿态横生的艺术效果。

学习楷书可以为掌握书法技巧打下良好的基础。“书法无它秘，只有用笔与结字耳”（清·冯班）。若想掌握楷书的书写技巧，感受楷书的艺术之美，可以从点画和结字两个角度分别进行探究。而在习字之前，需要先从执笔、运笔、提笔、按笔等方面做好准备工作。

二、执笔法

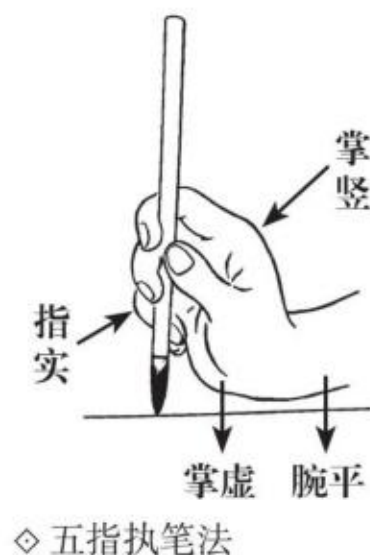
大拇指、食指、中指捏笔，无名指以指背抵住笔杆。

指尖捏笔，宜表达运笔的细腻变化。

虎口张开，手掌自然空虚，成“马镫”形为佳。

掌竖腕亦竖，便于笔的使转。

执笔的高低，一般以笔杆的中间偏下一点儿为宜。

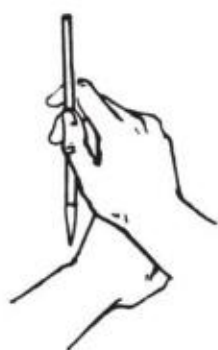

◇ 五指执笔法

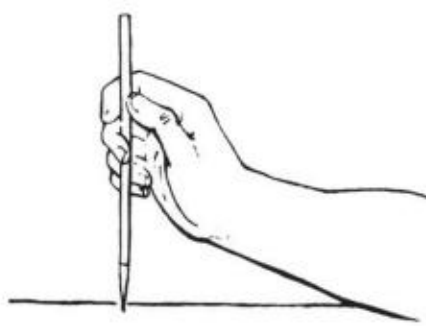
三、手腕运笔

正确的执笔是前提条件，更重要的是要学会运笔，手腕是运笔的关键。学习书法，应先练运腕，然后注意手指与手臂的协调配合。

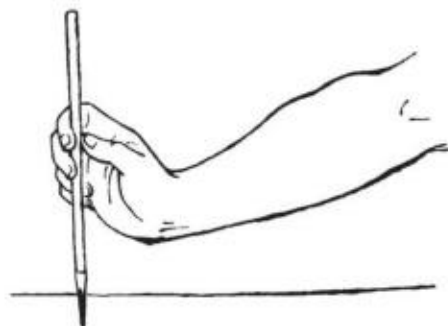
腕法有三种：枕腕、提腕、悬腕。枕腕，以左手背垫在右手腕下，主要用于书写小楷。提腕是肘着桌面，而腕提空，比枕腕运笔更灵动，适宜写小字与中楷。悬腕是手腕与肘部都离开桌面，作大楷及行草书必须要用悬腕。

◇ 枕腕

◇ 提腕

◇ 悬腕

四、楷书的中锋运笔与提笔、按笔

笔锋在笔画的中心线上运行，被称为中锋运笔。这是历代书法家所提倡的一种主要运笔方法。

提笔与按笔，是使笔锋作上下动作的两种相对的笔法。提笔，是将笔锋上提，为的是让笔锋敛合，使弯曲的笔锋尽量恢复圆锥状，笔尖与纸面的接触面很小。按笔，是将笔锋下按，笔毫铺开，笔尖与纸面的接触面很大。

知识链接

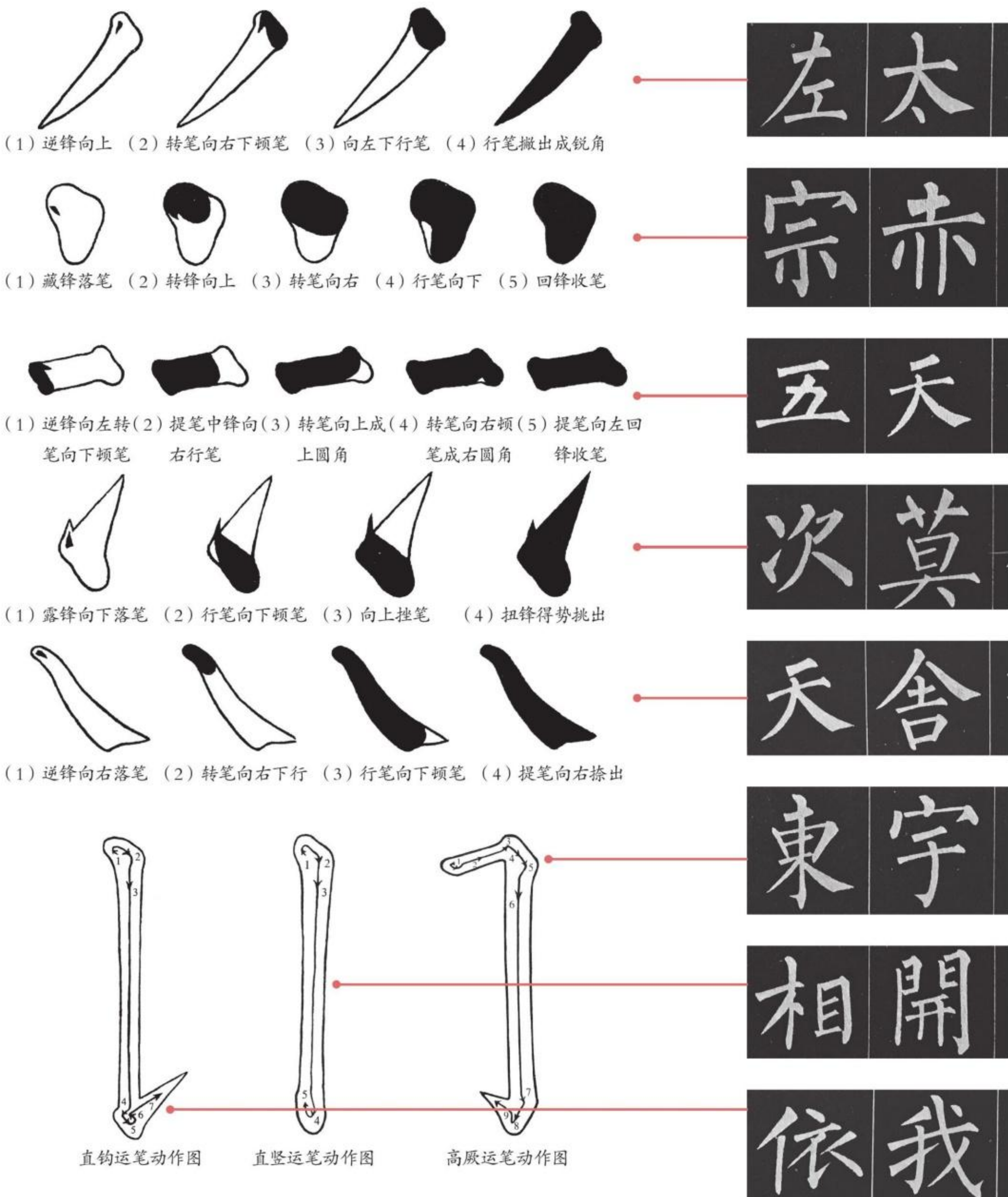
魏碑

北魏时期，在碑版墓志等石刻书迹中出现了一种新的楷书风格，其特点是点画倾斜坚劲，棱角突出；结字紧凑严密，体势陡峭。

◇ 张猛龙碑 [北魏]

运笔的整个过程，可以分为起笔、行笔、收笔三个阶段。在这三个阶段中，总是交错使用提笔与按笔的，如落笔（起笔）由提笔转按笔，从按笔转为行笔，又须提笔，以便保持中锋行笔，收笔前还须按笔，直至最后提笔作收。在运用提、按时，须注意它们是一对既对立又统一的矛盾关系。

◇楷书运笔动作图（本课以“柳体”为例，各种楷书的点画书写方法大致相同，仅有提按略有变化。）

五、点画之法

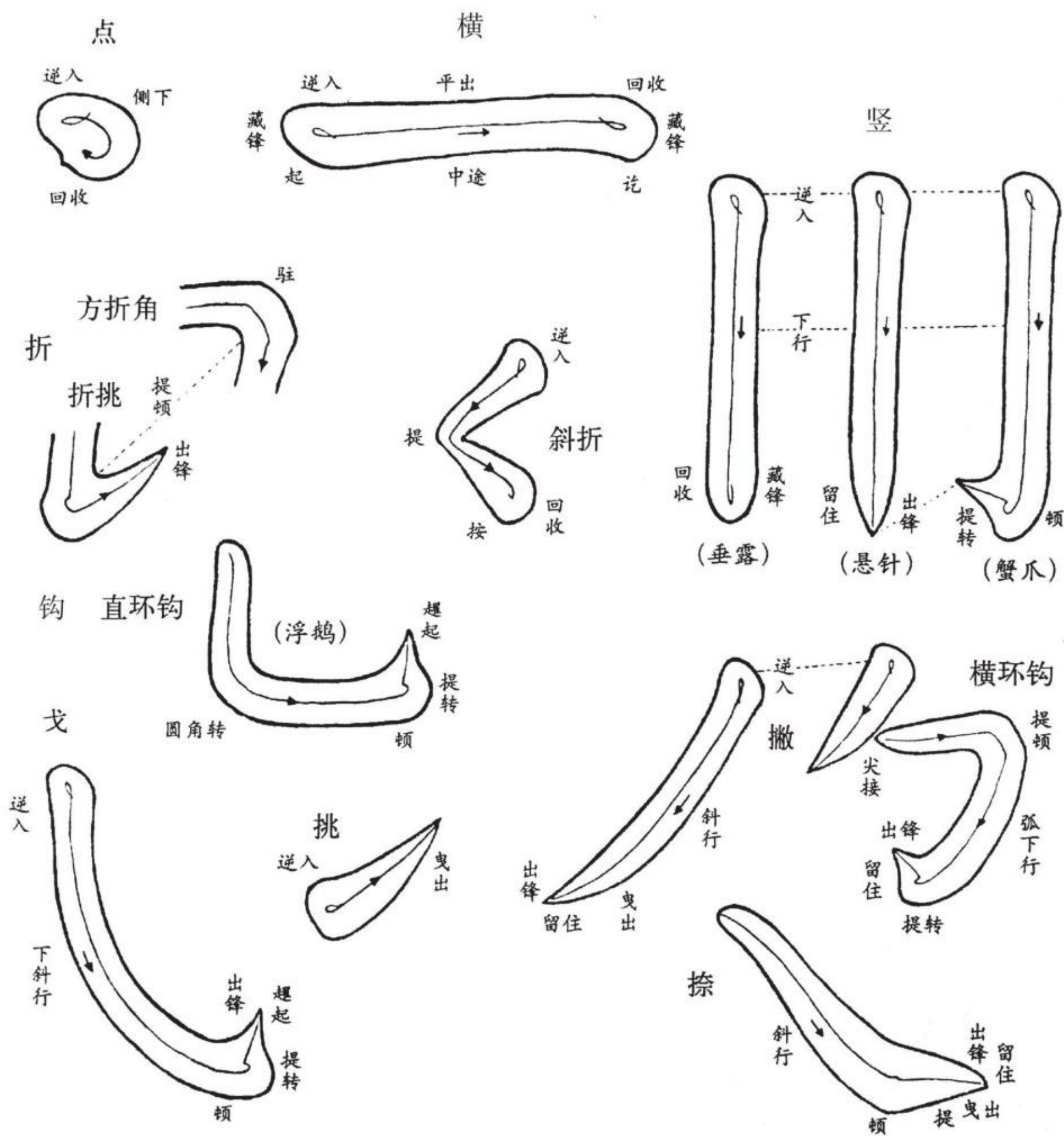
“点画”是汉字各式笔画的总称，是汉字结构的基本组成部分。书家作书，终归是以笔塑造汉字之形，又以点画形态展示用笔之妙。因此，学习书法也应当先从点画书写方法入手。

楷书的点画虽然种类繁多、变化丰富，但经过前人的概括分类，基本可以分为点、横、竖、撇、捺、折、钩、挑、戈等。我们可以在练习点画时，感受到楷书点画丰富的形态变化。

探究与实践

中锋运笔，对图版中的楷书主要点画进行练习，体悟点、横、竖、撇、捺、折、钩、挑、戈等不同笔画的书写要点。

◇ 楷书主要点画的写法

第7课

结字章法

基本问题

楷书的独体字与合体字有哪些结字要领？在创作楷书作品时，需要注意哪些基本的章法？

情境导入

我们都会欣赏和羡慕书法家优秀的书法作品，肯定希望自己也能写出一手漂亮的楷书。如何将楷书写好？如何将好看的字组合成精彩的作品？本课我们一起从古代经典楷书作品中发现写好楷书的窍门，在掌握楷书点画书写方法的基础上，学习楷书的结字法则与作品的章法布局。

一、结字之法

汉字形体千变万化，笔画的长、短、粗、细、俯、仰、伸、缩和偏旁的宽、窄、高、低、侧、正等，构成了结字的不同形态。从构成方式来划分，主要分为独体字和合体字两大类。独体字由点画组成，其结构不能再分解；合体字则由点画部首与独体字组合而成。

（一）独体字

独体字大多笔画较少，在安排处理上对精确、均衡的程度要求较高，而且汉字的大部分部首由独体字担任。所以，要想掌握楷书的结字技巧，首先应该从独体字入手。

独体字要根据每个字的具体形态，在整体上达到平衡稳定，在局部上则往往参差倾斜。如平行的点画一般都有长短、粗细差别，避免雷同和整齐；点画的位置及疏密、轻重则根据字形重心的需要做分别处理。

字	例	结 字 要 领
人 人	不 不	撇捺（或长点）向左右分开的角度和长短都要对称；“不”字的竖笔要居中。
云 云	日 日	“云”字中横画不宜过长；“日”字方框要端正。
心 心	之 之	两字皆取宽扁之势，“心”字三点位置应均匀且依次向右上提升；“之”字上部三笔要协调稳妥。
月 月	身 身	“月”字要端正，横画距离要均匀；“身”字上撇和中间三横应向右上微挑，为下面长撇让出位置。
力 力	氏 氏	“力”字主笔是向左下伸展的长撇，所以其余部分应先向右上提起；“氏”字主笔为捺钩，所以左边竖提应稍向左下方突出。
大 大	九 九	两字主笔皆向右伸展，所以字形重心应稍稍偏左。

◇楷书独体字例

（二）合体字

合体字在汉字总体中占绝大多数。楷书结字技法中的种种分类原则，基本都是针对合体字的不同组织规律而形成的。合体字的形体结构大致可分为上下、左右、围合、上中下、左中右及复合六个类型。

1. 上下结构

上下结构字体的基本原则是上下两部分要做到高度相同，中心垂直，点画的分布也应做到疏密均匀。在宽度上则有上下相等、上宽下窄、上窄下宽及上下窄中间宽等不同变化，需要根据不同情况作相应的把握。

结字要领

- “皇”字上下均匀相等；
- “霞”字上宽下窄；
- “孟”字上窄下宽；
- “暑”字上下窄中间宽；
- “登”字上下部分要结合紧密；下部缩小并向左移。
- “盛”字为突出斜钩主笔，须将下部缩小并向左移。

2. 左右结构

左右结构一般根据两边点画的多少来分配比例，不有意追求对称。在高度上也不强求并列，而是服从于楷书横画左低右高的习惯，往往呈现出左下角低、右上角高的规律，这是练习中须注意体会和把握的特征。

结字要领

- “铭”字左右均衡，高低整齐；
- “唯”字口旁要提高；
- “城”字土旁要下沉，与右边协调；
- “德”字两边要稍向中间倾靠；
- “以”字两边向外分离，才有顾盼之势；
- “坠”字将土部缩小并向后移。

3. 围合结构

围合结构字体，先以外框确定字的形状，在书写外框时，应先考虑被围合部分的点画多少或形态特点，由此来安排外框的体势。

结字要领

“靡”字左撇不要过长，底部不应超出被围合的部分；
“周”字左撇要基本垂直，右边竖钩上下都要略超出左撇；
“风”字左右向内弯曲的弧度应对称，顶上一横向右上方抬高；
“匪”字上面横画应短而居中，竖折要平直方正；
“图”字方框竖笔要直，横画应稍向右上抬高。

4. 上中下结构

上中下结构基本都采取竖长体势，重心居于正中。点画之间的距离应力求均匀，不宜出现疏密悬殊的现象。在每个组成部分中，平行并列的横画通常从上到下递增加长，以造成变化效果，同时增强字形的稳定感。

结字要领

“葛”字上中下大体宽窄一致，取势竖长；
“寿”字上中下大体宽窄一致，取势方正；
“霄”字上宽下窄；
“寻”字上窄下宽；
“弃”“台”两字皆上下窄中间宽。

5. 左中右结构

楷书遇到左中右结构时，一般要尽量保持字形体势的方正。在左中右三部分的位置分配上不求平均，而是根据各自笔画的多少略有差别，同时利用上、下的长短参差造成字形的方正。在多数情况下，三部分应当互有高低错落，遇到难以错开时，则往往拉长竖笔垂脚，避免整齐排列。

结字要领

- “微”字左中右分布均匀，四周长短参差；
- “砌”字顶上参差，底部整齐；
- “仰”字顶上整齐，底部参差；
- “榭”字左右向中间靠紧，取势竖长；
- “滌”字中间向两边扩展，取势方正；
- “卿”字三部分位置均匀，但中、右两部分应有上下错落差别。

6. 复合结构

在复合结构的字形中，由于组成部分较多，因此要注意相互倚靠紧密，重复排列的部分应姿态一致，位置稍显左低右高。笔画疏朗处宜粗壮，笔画繁密处可稍细，以求轻重均衡。

结字要领

- “繁”字上部左右要靠紧，下部要居中；
- “应”字上面一横不宜长，中间部分点画分布一定要均匀；
- “潺”字三点水不宜到底，三个“子”字要布置紧密稳定；
- “显”字点画分布要匀称，字形外廓应呈正方；
- “砾”字石旁要居中部偏上，整个字形外廓应呈圆形。

二、章法布局

章法布局，是通过有序的组合将字连缀成一行或数行，使之成为行气贯通、映带呼应、首尾相接、疏密有致、虚实相成、顾盼多姿、和谐自然、浑然一体的艺术整体。丰富的点画和结字，最终需要通过完美的章法来体现。因此，处理好篇章布局也很重要。

楷书章法的主要规律，其一为纵有列，横有行，可参考欧阳询《九成宫醴泉铭》；其二为纵有列，横无行，可参见赵孟頫《老子道德经卷》。

探究与实践

请对应图版中的字例，每种类型选择2~5个字形，根据结字要领做课堂书写练习。

◇九成宫醴泉铭（局部）〔唐代〕欧阳询 陕西宝鸡麟游县碑亭景区藏

《九成宫醴泉铭》是唐楷中严谨精确风格的代表，其特点是点画润泽厚实，结字匀称端正。临习时注意用笔沉着稳健，起止转折处应有提按节奏；结字要牢记疏密均衡、重心稳定的原则，同时注意左低右高和体势竖长的规律，避免点画过于平直而导致字形呆板无神。

善已故有無之相生難易之相成長短之相形高
下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處
無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不
有為而不恃功成不居夫唯不居是以不去
不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為
盜不見可欲使心不亂是以聖人之治也虛其心實
其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知
者不敢為也為無為則無不治矣

欣赏与评述

分析赵孟頫

《老子道德经卷》
的章法布局。

◇老子道德经卷（局部）（纸本）24.3厘米×153.3厘米〔元代〕赵孟頫 故宫博物院藏

《老子道德经卷》点画洁净爽利，结字端稳匀称，笔势从容畅达，其字灵动秀逸的风格被公认为学习小楷的极佳范本。

向经典致敬

欣赏褚遂良的《雁塔圣教序》和颜真卿的《颜勤礼碑》，通过查找资料，重点从结字、笔法和章法三个方面，谈谈你对这两幅作品的认识。

◇ 雁塔圣教序 [唐代] 褚遂良
西安慈恩寺大雁塔藏

◇ 颜勤礼碑 [唐代] 颜真卿
陕西西安碑林藏

学习活动

创作一幅

楷书集字作品。

◇ 集《九成宫醴泉铭》竖式：和气致祥

此四字除“气”字取竖长体势外，其余三字都呈方正形态；“和”字右边口部要在中部偏低，不宜过高；“致”“祥”二字都取左低右高之势。四个字的重心应在中轴线上，不可偏移。

◇ 集《九成宫醴泉铭》横式：清风徐来

此四字大小、距离都应均匀一致，字形也都取方正之形，同时要稍显左低右高之势。其中“风”字中间部分应占满包围中的空间，不宜太靠上或向下超出左右笔画的底部；“来”字则要保持左右两边的均衡对称。

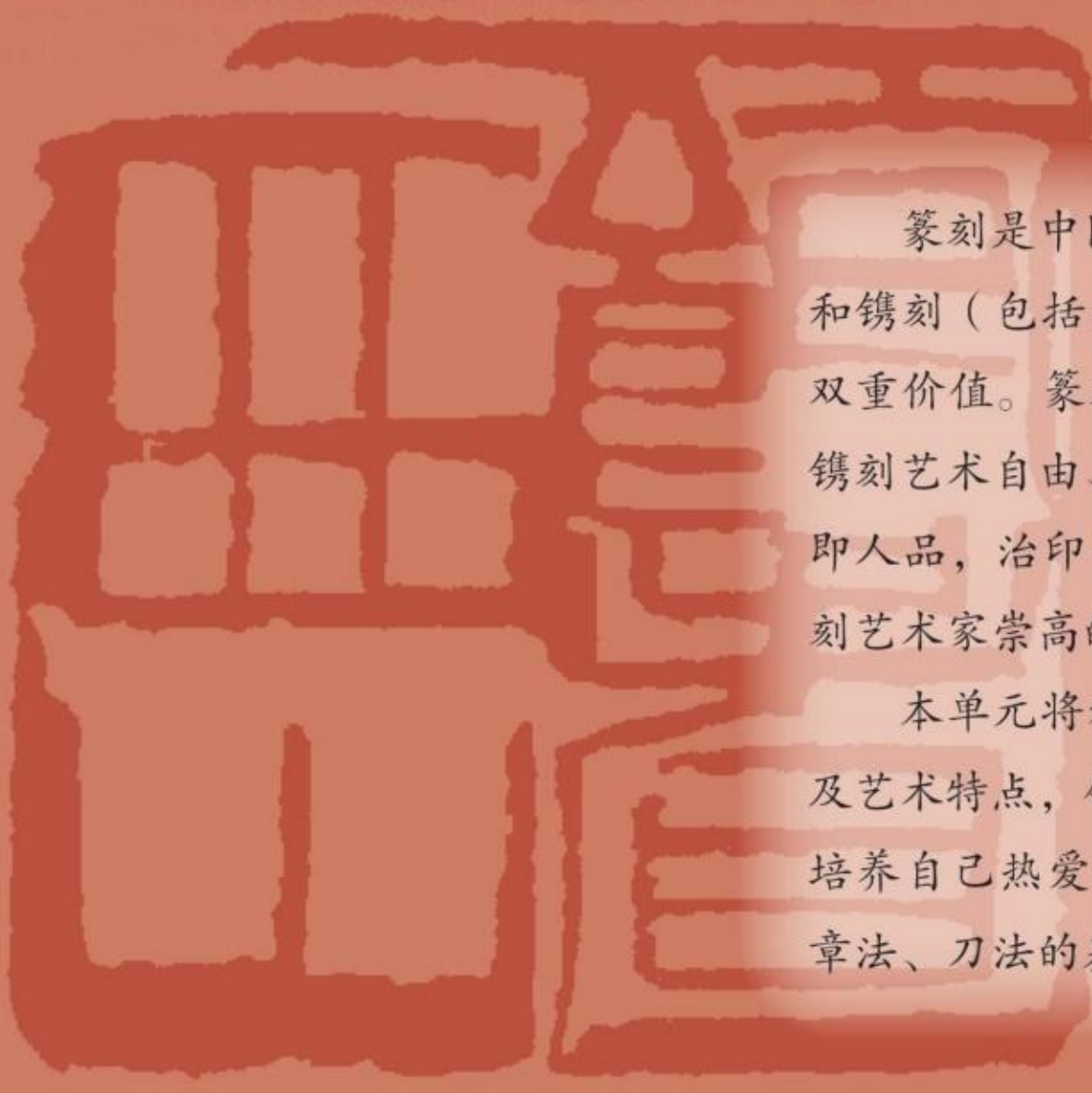
学生作品

◇ 遥望楼兰

第三单元

方寸之间 气象万千的中国篆刻

篆刻是中国一门独特的传统艺术，是书法（主要是篆书）和镌刻（包括凿、铸）结合的艺术形式，具有实用与欣赏的双重价值。篆刻艺术既强调中国书法的笔法、结构，也突出镌刻艺术自由、酣畅的表达，融万千气象于方寸之间。“书品即人品，治印学做人”，“精诚所至，金石为开”，体现出篆刻艺术家崇高的审美精神与丰富的审美情感。

本单元将和你一起走进篆刻世界，了解篆刻的发展历史及艺术特点，领会学习篆刻艺术对传承优秀传统文化的意义，培养自己热爱篆刻艺术的情感，并在基本掌握篆刻的篆法、章法、刀法的基础上，学会为自己或他人刻一枚印章。

第8课 方寸之间

基本问题

方寸印章是如何呈现气象万千的？印章的发展及其实用功能与艺术价值主要体现在哪些方面？

情境导入

2008年北京奥运会的标志，以中国印的艺术方式，向世界展示了中国篆刻独特的艺术魅力。这枚印中包含了哪些深刻的含义？

本课我们一起来认识篆刻艺术，了解篆刻起源，篆刻的实用功能和艺术价值。

◇ 2008年北京奥运会标志

北京奥运会标志“中国印·舞动的北京”具有如下含义：中国特点、北京特点与奥林匹克运动元素的巧妙结合。以印章为主体表现形式，将中国传统的印章和书法等艺术形式与运动特征结合起来，经过艺术手法夸张变形，巧妙地幻化成一个向前奔跑、舞动着迎接胜利的运动人形。人的造型同时形似现代“京”字的神韵，蕴含浓重的中国韵味，传达和代表了中华文化喜庆、热烈的气氛。

◇ “皇后之玺”玉印，西汉时期的文物，1968年出土于陕西省咸阳市韩家湾狼家沟村。西汉皇后之玺玉印，高2厘米，边长2.8厘米，现藏于陕西历史博物馆。

◇ 武意 玉 [西汉]

◇ 广威将军 鎏金官印 [南北朝]

◇ 一字值百金 [明清]

一、印章的概念与起源

中国的雕刻文字，最古老的有殷的甲骨文，周的钟鼎文，秦的刻石等，凡在金铜玉石等材料上雕刻的文字通称“金石”，玺印包括在“金石”里。玺印起源于殷商时代，迄今已有三千七百多年的历史，战国时代已普遍使用，起初只是作为商业上交流货物时的凭证。秦始皇统一中国后，印章范围扩大，作为当权者掌握的一种统治人民的法物与工具。

“印宗秦汉”是指先秦古玺的大雅之美和汉印的雄浑之风，体现出秦汉时代艺术整体的审美氛围和审美特征。篆刻发展到明代已经进入了篆刻艺术创作领域，形成了各种流派，官印和私印在艺术形式上更加丰富，私印的篆刻艺术创作已被人们所接受。清代篆刻，在理论与实践上得到更大发展，风格各异，派支繁衍，成为专门之学，篆刻艺术的形式与审美体系得以最终形成。篆刻艺术发展至近现代进入了新纪元，民国时期的篆刻艺术赋予篆刻艺术以一种新的创作思想，使之成为一门独立的艺术。一批篆刻艺术家以各自独特的审美情趣，使印坛涵古开今，呈现出万紫千红、百花争艳的繁荣景象。

◇商玺

◇商玺

◇宜阳津印
[秦代]

◇古玺 铜质

古代私印

◇长秦 [战国]

◇李骋 [秦代]

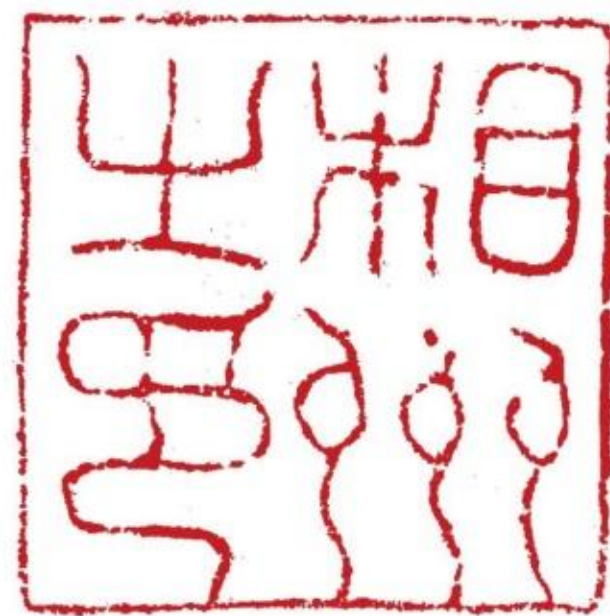
古代官印

◇行府之玺
[战国]

◇平东将军章
[汉代]

◇相州之印 [唐代]

◇赵多 [汉代]

◇赵氏子昂 [元代]

◇王冕之章 [元代]

◇痛饮读离骚
[明代] 苏宣

◇补罗迦室
[清代] 赵之琛

◇法大自然
[近代] 钱瘦铁

知识链接

印章是日常生活作为凭信的一种工具，春秋战国时已普遍使用，当时无论官、私印均称为玺。秦统一后，“玺”字为天子专用，一般人仅能称为“印”。

篆刻是指雕刻印章的艺术，刻印时先在印材上作篆字，再加镌刻。一般用刀刻于石、牙、角、木等印材上。

印章与篆刻在性质上有着明显的区别。印章是信物，功能是实用，如古代的官印、私印，现代行政机关、团体的公章以及作为信誉凭证使用的图章等。篆刻是文人艺术家借用印章形式来表现自己的审美情趣、审美理想，抒发情怀而产生的。

二、印章的实用功能

印章作为社会生活的产物，最初的发明与使用目的以实用出发，它是作为证明身份和封检文书以及权力象征的信物。印章具有实用性、象征性与审美性多种功能。

在古代，印章的实用功能，主要体现在五个方面：当权者表明官职、地位的标志；官员身份的象征；货物流通和关邑赋税的凭证；封检物品的凭信；吉语佩印。随着历史的发展和社会的进步，在以实用为主要功能的印章演化为以艺术为目的的篆刻后，印章的功能也发生了很大的变化。

◇ 嘉兴府金山防海水军统领印 [宋代]

◇ 昌武君印
官印 [秦代]

◇ 法丘左尉
官印 [秦代]

◇ 杜阳左尉
官印 [秦代]

三、印章的艺术价值

篆刻承载着汉字文化符号的审美意蕴，是中国人在方寸之间对展现自由的一种精神渴望。篆刻艺术将汉字的形象塑造得非常独特而优美，并运用汉字的造型来抒发自己的情感，达成种种意境。“篆”是书道，“刻”为技法，篆刻是二者在美学上高度和谐的辩证统一，是高度融合的审美结晶。

◇ 西泠印社 (白文)

◇ 西泠印社 (朱文)

◇ 澹容轩
[现代] 齐白石

◇ 白云楼
[现代] 来楚生

◇ 富昌韩君 [战国]

◇ 为善最乐 魏晋南北朝印

◇ 听鹧深处 [明代] 何震

◇ 肖形印

学习活动

通过自主探究性的学习，了解中国篆刻艺术的辉煌历史主要出现在哪几个时期。了解篆刻的基本概念和印章的实用性与艺术性，谈谈你的心得体会。

第9课 篆刻之道

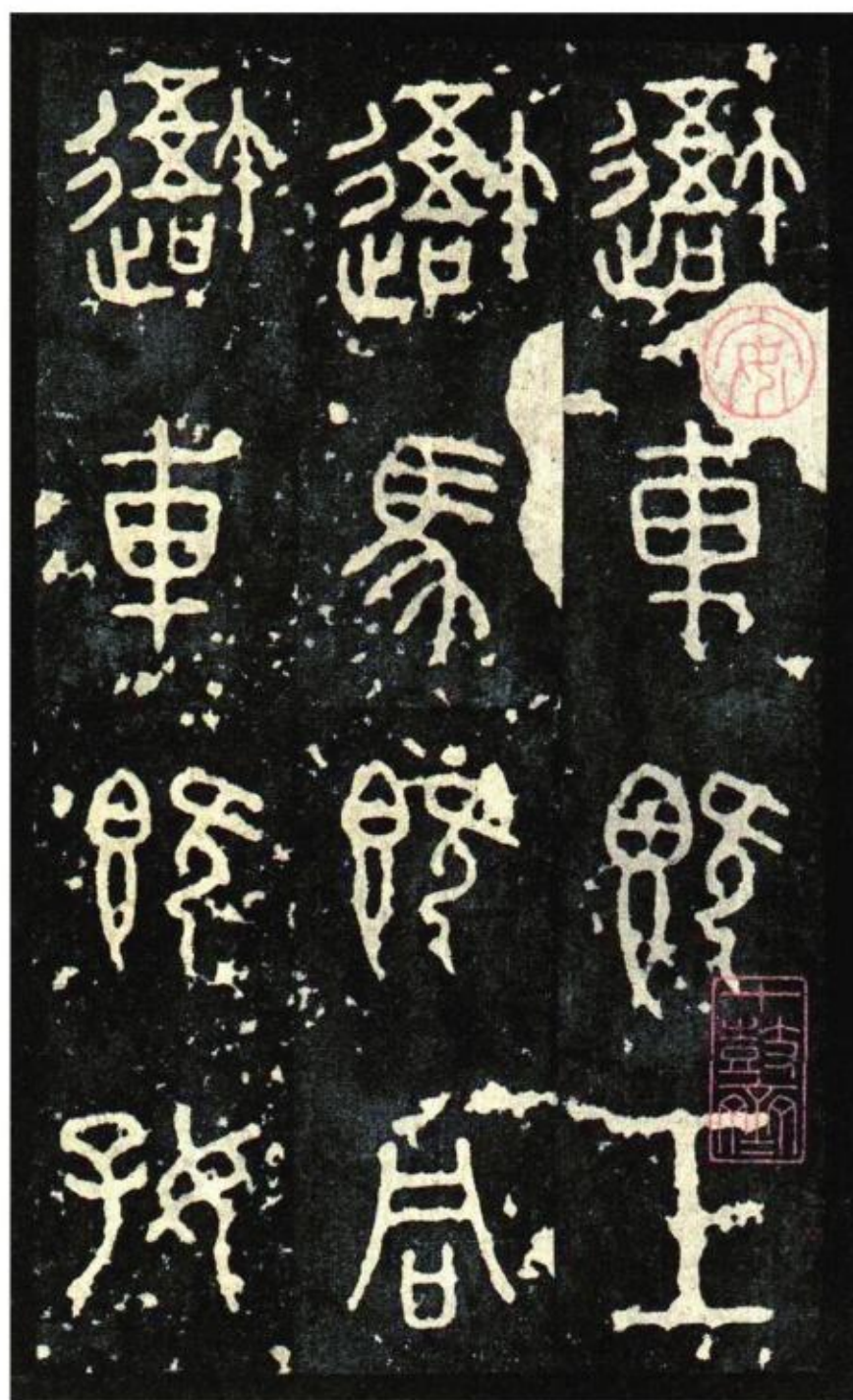
基本问题

篆书的基本写法，印章中章法布局 and 刀法是如何表现的？

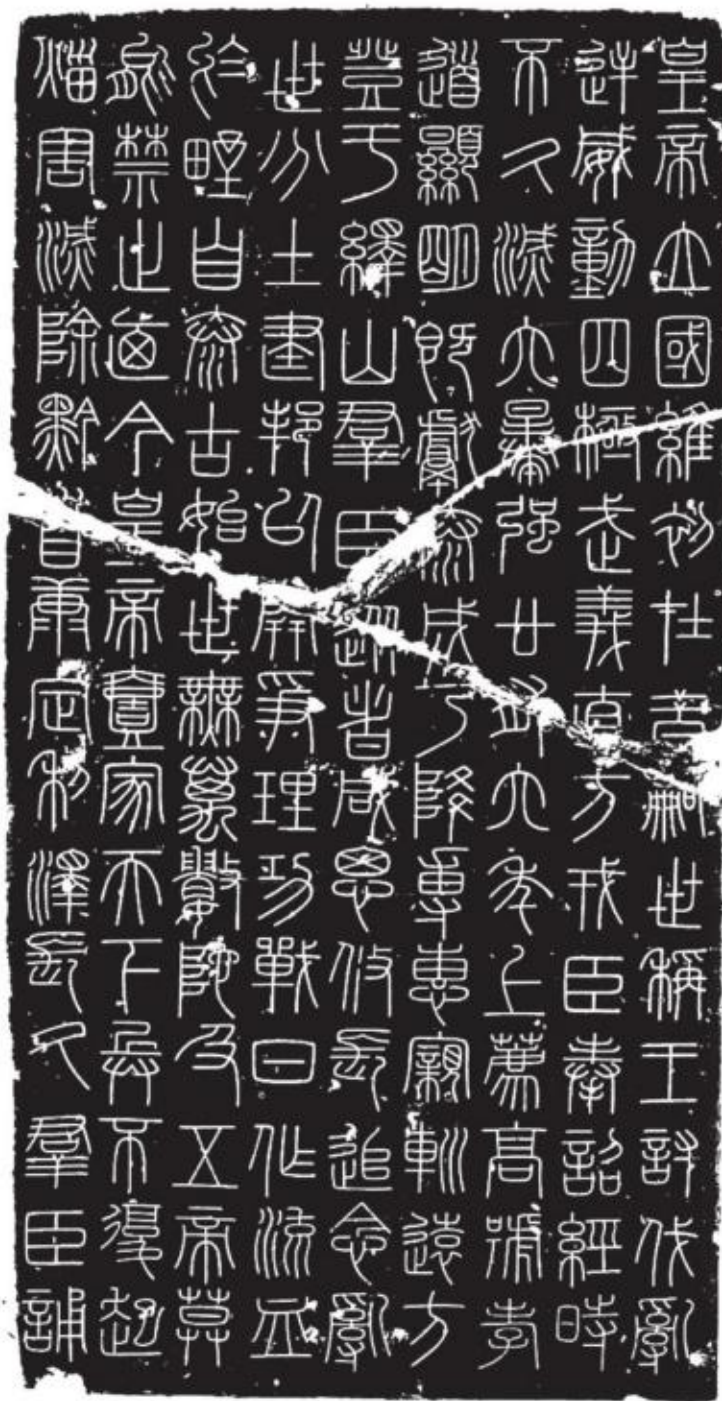
情境导入

2008年北京奥运会的标志，借鉴了中国篆刻艺术的元素和方式，让世界了解了中国篆刻独特的艺术魅力。本课我们一起来认识

篆刻艺术，在基本掌握篆刻的篆法、章法、刀法的基础上，为自己刻一枚印章，体验与感受中国篆刻艺术的魅力。

◇ 大篆《石鼓文》

◇ 秦代李斯小篆《峰山碑》

一、印从书出学篆法

篆刻与书法都属于造型艺术的范畴。篆刻是书法艺术通过刀刻以后的再现。因此，书法是篆刻艺术的基础。篆刻也和书法一样，具有实用与艺术的双重性。

(一) 篆书书写要点

学习篆刻，必须学习篆书，其有大篆、小篆之分。小篆的基本笔法强调“中锋用笔”，即笔的中锋必须在笔画的中央，不使之外露。其特点是藏头护尾，力含其中。因为中锋用笔写出的笔画凝练劲挺，圆健美观，所以一直被视为书法的主要用笔方法。

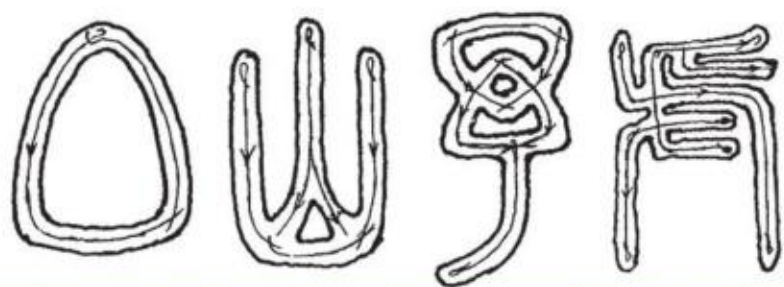
(二) 篆书笔顺特点

笔顺是写好篆书的关键之一。篆书的笔顺与今天通行的楷书的笔顺规则基本相仿，如先横后竖、从上到下、从左到右等，但有些篆字书写与今天通行的楷书的笔顺也有不同之处，这些不同之处正是篆书笔顺的特点，掌握了这些特点，就能把握好篆书的结体，做到对称均衡。对称均衡是篆字的特点，对于有中心竖线的篆字，应先写中间竖笔或中间部位的笔画，中间定位后，再写左右对称的其他笔画。

知识链接

篆书是大篆、小篆的统称。大篆指金文、籀文、六国文字，它们保存着古代象形文字的明显特点。笔法瘦劲挺拔，直线较多。起笔有方笔、圆笔，也有尖笔，其中“悬针”较多。小篆也称“秦篆”，是秦国的通用文字，大篆的简化字体，小篆使中国文字在结体上有了统一而明确的规范，其特点是形体匀称齐整、圆转流畅，比大篆更概括、抽象、规范，在书法美学上有很大的价值。

火	木	生	用	同	非
口	口	文	去	草	未
以	乍	心	向	原	共

探究与实践

通过资料查出自己姓名的篆体写法，用篆书写出自己的姓名。

二、分朱布白讲章法

印章的布局变化很多，篆刻家治印时往往根据印文内容或风格需要灵活处理。分朱布白的章法大致可分为：

（一）自然均衡

自然均衡是印章布局的初步要求，在选定篆书字形后，第一步就是根据要刻的印文字数来分配印面。以常用的正方形印面为例，两字印文通常左右安排，四字、六字均可平均分割印面；三字、五字、七字可用笔画最繁的一个字占据两字位置，或用笔画较少的两个字合占一字位置；若字数过多或者是长方形、圆形、椭圆形印面，便应根据字形笔画多少来划分各自位置大小，以整体疏密均衡为原则。

（二）大小相间

遇到印文字形繁简悬殊，可以适当将笔画少的字形处理成宽扁或窄长形态，留出位置给笔画多的字，使印面笔画分布趋于均匀。

（三）穿插挪让

遇到印文字形姿态参差不齐的情况，可以通过字与字之间穿插挪让的方式来填满空间，使整体布局浑然一体，也可以采用将两字合并的方式来达到印面疏密轻重匀称均衡的目的。

（四）边栏修饰

在印章镌刻过程中，对边栏的利用和修饰也是章法效果的重要组成部分。在朱文印中，边栏的粗细应与印文笔画相接近。除了工整精细的风格外，一般都要对边栏作残破处理，避免过于光洁呆板。不管朱文印还是白文印，边栏的残破都应安排在与印文笔画平行处，而与印文笔画垂直处，则应保持边栏完整。

◇ 章法之一 自然均衡

杨能始

宋井斋

富春大岭长

舞阳丞印

问梅消息

汉保塞乌桓率众长

◇ 章法之二 大小相间

李嘉

鉴泉

脯中祭尊

身行万里半天下

◇ 章法之三 穿插挪让

赵得

江都孙氏

携来百侣曾游

一月安东令

◇ 章法之四 边栏修饰

东山之子雁

西园客

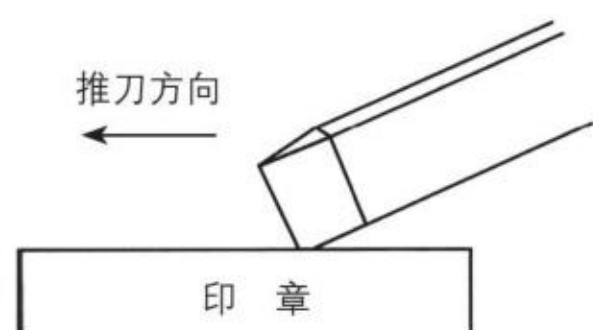
门外汉

海阔天空

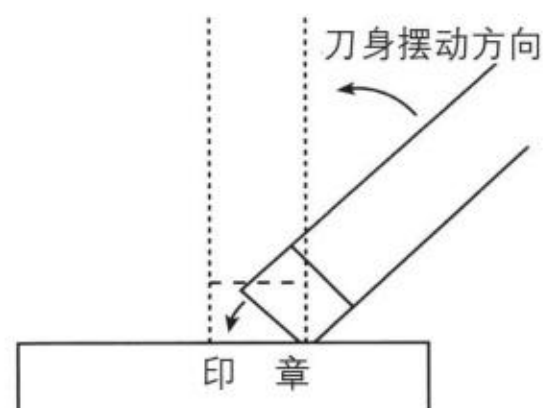
三、以刀为笔重刀法

篆刻是篆法、章法、刀法三者有机融合的艺术。书法讲究笔法，篆刻强调刀法。传统的执刀方法有三指执刀法、握拳执刀法。运刀法有冲刀法、切刀法、双刀法、单刀法等。篆刻中最能反映作品气象、精神的要推章法。治印前必须反复构思，数易印稿，然后动刀。章法须讲精气神，精是根本，气贵流动，神采崇尚变化、出新，古朴而不呆滞，高雅而不落俗套。而篆刻本身，亦可独立存在。

◇ 冲刀法示意图

◇ 切刀法示意图

巢林（汪士慎）

下里巴人（巴慰祖）

◇ 冲刀法篆刻作品

悠然见南山（董洵）

师竹斋（奚冈）

◇ 切刀法篆刻作品

执刀与运刀的方法

◇ 三指执刀法

◇ 握拳执刀法

◇ 侧锋用刀法

◇ 中锋用刀法

制作一方完整的印主要分为以下几个步骤：

准备过程（包括打磨印石）、印稿设计（初学者以临印为佳）、操刀治印、修改调整、钤印、刻边款、拓边款等。

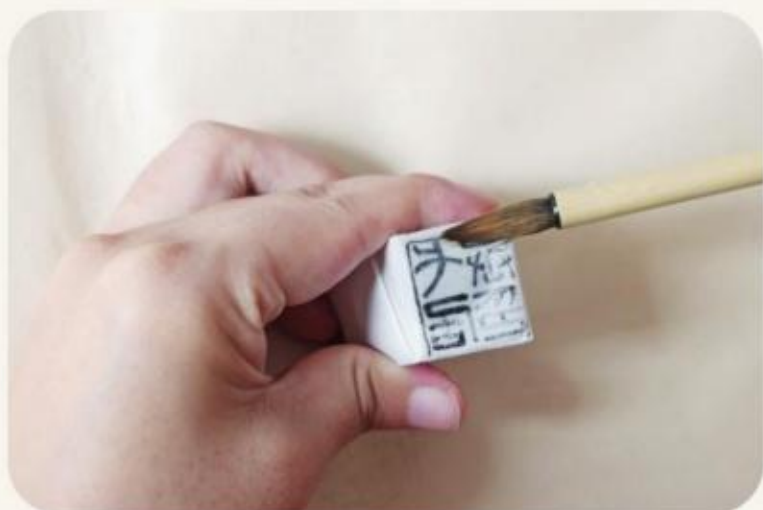
治印方法步骤

1. 选好印石，打磨印面直至印面平整。

2. 设计印稿，用浓墨填满双钩印稿。

3. 印稿上石，用毛笔蘸清水打湿宣纸设计稿。

4. 运刀刻制，注意运刀方法。

5. 修饰处理，刻印完成后用毛刷清理干净印面。

6. 蘸取印泥。

7. 盖印章。

8. 钤印完成。

鱼艳 作

知识链接

印章的朱文与白文

篆刻分朱文、白文两种，亦有合朱白文于一印者。朱文印字凸起称阳刻，白文反之称阴刻。

◇ 乐山 [清代] 董洵

◇ 蒙老 [清代] 奚冈

◇ 画梅乞米 [清代] 吴熙载

◇ 意与古会 [晚清] 黄士陵

◇ 潘兰史 [晚清] 黄士陵

◇ 荅园外史 [清代] 陈鸿寿

◇ 苔花老屋 [清代] 丁敬

◇ 洗桐吟馆 [清代] 赵之琛

知识链接

边款与文化 边款是落在印面以外的款识。内容多是署篆刻者姓名、别名、别号、年龄、刻制日期（多用干支纪年）、地点，或注明为谁刻制、与印主的关系、师法来源、印文出处、刻印意图等，也有表达作者的艺术见解和感想，或附刻诗文，配以图案的。边款的出现，为印章艺术注入了新的内容。边款的字体、刀法、技法已成为一种专门的艺术，有着很高的欣赏价值。从明清以来传世的名家篆刻作品来看，边款为我们提供了鉴定这些作品的实物依据，也为研究篆刻者的生平、志趣以及当时的社会、历史、风俗等提供了重要的文字资料。

向经典致敬

齐白石（1863—1957），湖南湘潭人，现代杰出画家、书法家、篆刻家。其篆刻之法强调疏密，空间分割大起大落，单刀切石，大刀阔斧，朴茂有力，痛快淋漓，创造出一种“写意篆刻”的独特风格。

◇ 饱看西山 [现代] 齐白石

◇ 夺得天工 [现代] 齐白石

学生作品

◇ 风雨同舟

◇ 荣阳霓

学习活动

在基本掌握篆刻的篆法、章法、刀法的基础上，为自己制作一方姓名印章。要求以篆字入印，并刻好边款。

综合练习

诗书画印

基本问题

中国画是如何将诗书画印完美结合的？
你如何创作一幅把诗书画印融为一体的中国
画作品？

情境导入

诗书画印结合，在西方绘画中是没有的，这是中国画的重要特点之一。这一特点是中国画在发展中逐渐形成的。诗书画印的结合，丰富了中国画的特色和文化内涵，成

为中国画区别于西方绘画的一大特点。结合前面中国书画的学习，创作一幅诗书画印融为一体的中国画作品，进一步体会中国书画的特点。

◇ 墨梅图（纸本水墨） 31.9厘米 × 50.9厘米 [元代] 王冕 故宫博物院藏

元代画家王冕在《墨梅图》上自题咏梅诗，在诗中赞美梅花不求人夸，只愿给人间留下清香的美德，实际上是借梅自喻，表达对人生态度的态度。图绘倒挂梅，枝头缀满繁密的梅花，梅花的分布富有韵律感。

一、诗书画印的完美结合

中国画中诗书画印的有机结合融为一体，是中国画特有的表现形式，也是中国画构图的重要组成部分。中国画题款钤印，这种表现形式经过历代书画大师的不断总结、逐步完善，最后形成于元代。

诗书画印结合是给画面“经营位置”以“补空”与“平衡”的。它的形成使中国画“画中有诗，诗中有画”的诗情画意相得益彰，予人以多种艺术享受。好的诗给人以美的、如画的想象，而一幅好画又能让观者领略诗一般的意境。

知识链接

清代画家郑燮诗文书画都很擅长，他在山东潍县任七品县官时，画过一幅《衙斋听竹》送给巡抚，画中题诗：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声；些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”他由风吹竹摇之声联想到百姓生活疾苦，寄予了作者对老百姓命运的深切关注和同情。题诗与画面描绘的风中之竹紧密结合，是诗书画印结合的著名作品。

◇衙斋听竹（纸本水墨）140厘米×62厘米
[清代] 郑燮 徐悲鸿纪念馆藏

◇ 芦汀鹅群 册页
(纸本设色)
27.5厘米 × 35.2厘米
[清代] 恽寿平
故宫博物院藏

画中以淡赭色渲染出沙洲，以细笔写水草、芦苇。鹅身以淡墨勾勒，点笔画羽毛。白鹅只用笔粗加勾描，神情生动，画面设色清浅，气韵回旋。题画诗云：“新水平沙嫩草青，鹅群分队伴兰亭。山阴道士甫相赠，应是书完道德经。”

◇ 渡牛图 (纸本水墨)
69厘米 × 46厘米 1979年
李可染 北京画院藏

李可染的《渡牛图》意境清新美妙，形神兼备，充满生趣和诗意。他把牛朴实无华的性格和充满泥土味的特色惟妙惟肖地刻画出来。画品即人品，李可染的《渡牛图》，把画牛升华成为一种精神，这种精神也是画家本人做人、事艺的准绳。他在画作上的题款：“牛也，力大无穷，俯首孺子而不逞强，终生劳瘁，事农而安不居功。性情温驯，时亦强犷，稳步向前，足不踏空，皮毛骨角无不有用，形容无华，气宇轩宏。吾崇其性，爱其形，故屡屡不厌写之。”充分表达出画家对孺子牛精神的理解和诠释。

知识链接

文人画是指中国封建社会中文人、士大夫所作之画，以别于民间画工和宫廷画院职业画家的绘画。北宋苏轼提出“士大夫画”，明代文徵明称道“文人之画”，以唐代王维为其创始者。苏轼第一个比较全面地阐明了文人画理论，对于文人画体系的形成起到了决定性作用。元代赵孟頫为开文人画风气的领袖。赵孟頫在《松雪斋集》中主张“以云山为师”“作画贵有古意”和“书画同源”，为文人画的创作奠定了理论基础。明代初年“吴门派”为代表的明代文人画，扫除了“复辟”的“院体”画，把元人奠定的文人水墨风格推向一个更高阶段，其主要人物是沈周、文徵明、唐寅与仇英。清代为文人画鼎盛时期，涌现了诸多有影响的文人画家，最突出的是“四僧”，“四僧”中又以八大山人、石涛最为突出。

题字

印

知识链接

画上题字，钤印的知识

画上题字可长可短，最短的是写上作画的时间和作者的姓名。作者的签名叫作“落款”，一般是不可少的。其他的题字，可以写一个题目，一行话，一首诗或一段散文。题字是一门艺术，显示作者的文学修养。题字要同画面有内在的联系，通过题字见景生情，抒发胸怀。中国画中的题字要求字与画统一和谐，以增加画面的形式美。

画中的印，就是印章。画家的印章主要有姓名章、别号章、斋馆章、闲章等。印与画有着不可分割的关系，画面上的印章除了内容与绘画有联系外，在形式上也要与绘画紧密结合。因此，钤印的时候，要考虑到整幅画的构图和色彩，起到互相呼应配合的作用。

◇ 容膝斋图（纸本水墨）74.2厘米×35.4厘米〔元代〕倪瓒
中国台北故宫博物院藏

《容膝斋图》是倪瓒晚年创作的精品。画为“三段式”构图，下方土坡上画杂树五棵，树后是平坡茅亭，中间空白，茫茫湖水，上方画远山数叠。作品透过苍白而空旷的画面，给人以萧淡的宁静之美。本画的题诗具有很高的水准，反映出以意入画、以文入画、以诗入画、以书入画的文人画的表现精神。

二、章法布局的独具品位

(一) 经营位置论构图

中国画的构图在传统画论中称为“章法”“布局”。构图是画家表达自己的艺术思想、将创作意念和艺术思想初步物化为视觉形态，从而形成具有独特个性和艺术风格的重要途径。中国画在其长期的发展演变中，建立了许多符合自身审美要求的构图法则，如布势、取舍、宾主、对比、均衡、疏密、开合、呼应、远近、虚实、黑白、藏露、边角等。

探究与实践

体会诗书画印结合的美感，感受中国画的意境。请你选择一幅中国画作品，通过自主合作探究式的学习，分析画家在作品中是如何使诗书画印得到完美结合的？

知识链接

谢赫，中国南朝齐梁时期画家，绘画理论家。著有《古画品录》，此书是中国绘画史上重要的传世之作。他在书中品评了前代27位画家的作品，是对中国画创作历史的第一次系统性总结。其中提出的“六法”论尤为精彩，对中国古代绘画创作的影响极为深远。他提出绘画的“六法”是：“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写。”

◇ 兰竹图 [清代] 郑燮

◇ 梅花图 [现代] 董寿平

◇ 双禽白荷 [现代] 李苦禅

◇ 八哥崖石图 [现代] 潘天寿

◇ 煮茶图 [现代] 齐白石

（二）意境章法蕴匠心

中国画的“意境”是一种借助匠心独特的艺术手法营造出的情景交融、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 山水册页之一（纸本设色）
23.3厘米×16.5厘米
〔清代〕石涛 故宫博物院藏

此画表达的是唐代诗人李白《静夜思》“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡”的诗意。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，很好地表现出原诗悠长而深邃的意境。

◇木叶丹黄图（纸本水墨）
99.5厘米×64.8厘米〔明末清初〕龚贤
上海博物馆藏

《木叶丹黄图》为明清之际画家龚贤的精心之作。作品中远处山岭逶迤，近处浅滩低坡，疏林之间置茅屋数间。布局实中带虚，高山大岭，意境疏旷。龚贤的用墨最具特色，他主张墨气要厚、要润。为表现江南山水的滋润景象，他继承和发扬了宋人的积墨法，发展了墨丰笔健的画法，形成浑厚沉郁的独特画风。

◇秀石疏林图（纸本水墨）27.5厘米×62.8厘米〔元代〕赵孟頫 故宫博物院藏

中国画的“章法”是指画面构图、构思，或称之为“经营位置”的方法与法则，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，既传神达意，又要有形式美感。

探究与实践

中国画章法要求“疏密”对比关系明显。分析本页三幅作品是以怎样的章法表现寓意深远意境的。

◇ 芙蓉锦鸡图（绢本设色）
81.5厘米 × 53.6厘米
[宋代] 赵佶 故宫博物院藏

《芙蓉锦鸡图》描绘秋天清爽宜人之景，以花蝶、锦鸡构成画面。画中锦鸡落处，芙蓉摇曳下坠之状逼真如实，锦鸡视线之际，双蝶欢舞，相映成趣。赵佶自题：“秋劲拒霜盛，峨冠锦羽鸡，已知全五德，安逸胜鸙鹭。”画内藏印有“万历之宝”“乾隆御览之宝”“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”等，是宋以来历代皇室重宝。

◇ 古树归鸦图（纸本水墨）
70厘米 × 34厘米 约20世纪30年代
齐白石 中央美术学院附属中学藏

《寒姿》中，婀娜多姿的白梅与灵秀生动的湖石之间，构成了一种灵动的对照与呼应，很好地传达出了画家所要表现的寓意深远的诗意境。

◇ 寒姿（纸本设色） 105.9厘米 × 49厘米
[清代] 吴昌硕 中国美术馆藏

《古树归鸦图》是现代画家齐白石老人所作。作品中画一株树，一群鸦，并题诗“八哥解语偏饶舌，鸚鵡能言有是非。省却人间烦恼事，斜阳古树看鸦归”。诗画阐发了人生的阅历解悟。作品底部以简笔画出小桥栏杆，房屋仅画出屋顶，给人以天高无尽之感。占据画面半幅的树枝与山峦则以淡墨出之，其间以重墨点出疏密有序的乌鸦。作品用笔简练，墨色讲究，笔墨干湿浓淡的变化强化了晚噪的鸦群和幽静的山村之间动与静的对比，表现出秋冬山野清旷悠远的景色。

◇ 归庵图（纸本设色） 28.7厘米 × 127.4厘米 [明代] 倪瓒 辽宁省博物馆藏

作品中树林繁茂，林间小道幽远，道旁杂草丛生。苍松之下，茅庵掩露，一士人倚栏而坐，眺望远方，不禁令观者也随其遐思。这正是作者构思巧妙之处，也反映其超尘脱世之心态。全图笔墨灵动，意境清旷。

◇ 归庵图（局部）

学习活动

以家乡风情为主题，尝试作诗一首（或选诗一首），结合所学的中国画构图的基本原则，创作一幅融诗书画印于一体的中国画作品。建议在学校举办一次属于自己的中国书画作品展。

附录 学生学业水平综合评价表

填写本表检验一下自己的学习效果，给自己的学业水平做一个综合评价。

单 元	课 时	内 容	本课学习中你思考了 哪些基本问题？	本课你获得了 哪些基本知识和技能？
第一单元 妙笔丹青 意韵深厚的 中国画	第1课	书画同源		
	第2课	山水情怀		
	第3课	缘物寄情		
	第4课	以形写神		
	第5课	继承创新		

	学业水平综合评价	
	水平等级	水平等级评价指标
	1	初步了解“书画同源”、文房四宝及中国书画特点、审美等相关知识，能初步了解中国书画运笔用墨的基本方法并临摹潘天寿的作品《睡鸟图》。
	2	基本了解“书画同源”、文房四宝及中国书画审美意境等相关知识，能基本了解中国书画运笔用墨的基本方法并临摹潘天寿的作品《睡鸟图》。
	3	深入了解“书画同源”、文房四宝及中国书画审美意境等相关知识，能很好地运用笔墨的技法临摹名家国画作品。
	1	能区分中国山水画中水墨山水与青绿山水的不同表现形式；能临摹山水画的石法、树法，感受中国山水画独特的艺术魅力。
	2	能说出中国山水画发展的基本脉络，了解山水画追求意境的造型规律和特点，能通过临摹或运用所学知识进行山水画创作。
	3	能选择经典的山水画作品，分析其用笔和用墨，如皴擦、墨色层次等特点；能运用传统的山水画技法创作一幅山水画作品。
	1	能区分工笔花鸟、写意花鸟等不同的表现形式；能临摹花鸟画的一些基本画法。
	2	能了解中国花鸟画“缘物寄情”“托物言志”的造型规律和特点；能临摹或运用所学知识进行花鸟画创作。
	3	能结合作品分析花鸟画的笔墨、形式等造型特点；能运用传统的绘画技法创作花鸟画作品，并运用所学知识美化生活与环境。
	1	能区分白描、工笔重彩、写意人物等不同的表现形式；能选择作品临摹，感受中国传统人物画的独特魅力。
	2	能体会人物画“以形写神，形神兼备”的造型规律和特点；能通过临摹或运用所学知识进行人物画创作。
	3	选择自己喜欢的人物画作品，对其用笔和用墨，以及人物的造型特点进行分析；能运用所学知识进行人物画创作。
	1	初步了解近现代中国画在“推陈出新”与“洋为中用”两方面所做出的探索，能临摹一幅荷花作品。
	2	能理解近现代中国画在“推陈出新”与“洋为中用”两方面所做出的探索，尝试创作一幅荷花作品。
	3	能从造型、色彩等角度，深入理解近现代中国画在“推陈出新”与“洋为中用”两方面所做出的探索，并创作一幅荷花作品。

单 元	课 时	内 容	本课学习中你思考了 哪些基本问题？	本课你获得了 哪些基本知识和技能？
第二单元 源远流长 独一无二的中国 书法	第6课	学书有法		
	第7课	结字章法		
第三单元 方寸之间 气象万千的中国 篆刻	第8课	方寸之间		
	第9课	篆刻之道		
综合练习	诗书画印		本课为中国画作品创作练习课，是自己学习成果的一次综合展示。作品要求诗书画印结合得法，画面注重构图完美和笔墨韵味的表现，希望能组织一次校园中国画作品展。	
学习心得与建议				

	学业水平综合评价	
	水平等级	水平等级评价指标
	1	熟悉毛笔的执笔方法、运笔腕法；书写时追求中锋运笔，能注意提笔、按笔；对楷书基本笔画的书写技法有正确认识和体验。
	2	熟练掌握毛笔的执笔方法、运笔腕法；能中锋运笔，追求提笔与按笔的合理运用；熟悉楷书基本笔画的书写技法。
	3	熟练掌握毛笔的执笔方法、运笔腕法；笔笔中锋，提按收放自如；深入掌握楷书基本笔画的书写技法。
	1	认识独体字与合体字的结字规律，了解楷书的章法布局原理，能临摹一幅楷书作品。
	2	理解独体字与合体字的结字规律，能分析经典楷书作品的章法布局原理，并创作一幅楷书集字作品。
	3	熟练掌握独体字与合体字的结字规律，书写时能举一反三；合理运用楷书的章法布局原理，创作出优秀的楷书集字作品。
	1	能基本了解篆刻艺术的起源、发展的历史阶段及其艺术特点。
	2	乐于探究并发表自己见解，对篆刻艺术的起源、发展历史阶段、实用功能及艺术特点有一定的了解。
	3	能深入了解篆刻的起源、各历史阶段的发展特点及实用功能、艺术价值。
	1	能初步了解篆刻的篆法、章法和刀法，并能通过练习，达到初步掌握篆刻技法，为自己刻制一枚符合基本要求的印章。
	2	能基本了解篆刻的篆法、章法和刀法，并能通过不断练习，达到基本掌握篆刻技法，为自己刻制一枚具有一定水平的印章。
	3	能深入了解篆刻的篆法、章法和刀法，并能通过刻苦练习，达到熟练掌握篆刻技法，能为自己刻制一枚具有较高水平的印章。

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究中心依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书 美术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。参与编写研讨的有杜磊、侯大全、马饮川、鞠慧、姬雪梅、朱荣等，为本书摄影或提供照片的还有朱荣、姬雪梅、陈钢、黄露、黄福生、鱼艳等。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758573

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究中心

谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

北京画院（P16一张，P39一张，P51一张，P53一张，P90一张）；徐悲鸿纪念馆（P33一张，P46一张，P58一张，P89一张）；潘天寿纪念馆（P15一张，P56一张，P57一张）；中央美术学院附属中学（P94一张）。

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
MEISHU

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-34744-3

9 787107 347443 >