

《国画基础》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《国画基础》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	316027079		学分	1	
总学时	36	理论学时	18	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	18
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程	无				
课程简介	<p>《国画基础》作为任选课，面向全校专业受众面广，激发不同专业学生对于绘制中国画的热情，对于普及中国画和认识中国传统文化具有重要意义。该课程激发学生从感性和理性两方面认识中国画的审美特征，基本了解中国画的种类特点。通过临摹、写生，从实践的方面初步掌握中国画的基本技法，进一步提高中国画的审美与鉴赏能力。</p> <p>该课程的基本内容是通过教学阐明中国画的概念涵义、目的与原则，并对绘画的类型、程序、方法与相关问题、美术与审美、国画与文化等技法进行系统的学习，使学生掌握中国画的基本理论和技法。</p>				

二、课程性质

本课程是一门概括介绍中国画临摹、欣赏和基础技法的专业课程，本课程旨在让学生了解中国画基础理论，掌握中国画的临摹与鉴赏方法及中国画基础技法，奠定中国画绘画与表现的基础。

针对本课程实践性强的特点，教学方法以示范法、观察法为主，辅以学生自主探究的学习方式，充分调动学生学习积极性，提高课堂教学效率同时，结合历代名作欣赏引导学生思考，发掘其中的技能与艺术价值，并通过模仿性创作及研究性创作形式呈现出来，同时加强学生的相关实践活动，如进行讲座、外出观展、学生画展等多种形式提高欣赏水平，调动学生学习和创作的热情，切实奠定学生的中国画基本能力。

三、教学目的与任务

- 1、了解、熟悉中国画基础知识及其艺术内涵。
- 2、了解中国画基础技法理论，掌握基本笔墨技法及运用。
- 3、了解中国画艺术的表现魅力及塑造形式。
- 4、引导学生树立探索、创新的学术理念。

四、课程教学原则、方法与手段

- 1、教学原则要遵循理论与实践相结合原则，引导学生认识与了解中国画，掌握东方审美情趣。
- 2、采取理论讲授和实践练习相结合。
- 3、以作业讲评与名作欣赏相结合。
- 4、以练习、临摹的笔墨练习模式教学，鼓励学生探索，侧重示范教学;因人而异，因材施教。

五、课程内容

共 36 学时。由线下课程 18 学时（单/双周授课）和线上课程 18 学时（学习通平台）构成。

（一）线下教学内容及教学要求

第一章 绪 论

【教学内容】

第一节、国画理论知识

中国传统绘画的主要种类。从美术史的角度讲，民国以前的国画我们都统称为古画。中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、

写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横批，纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方，画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

第二节 、中国画的特点

（一）“写意”的艺术观和思维方式

中国绘画的艺术观的内容就是中国文化的哲学观。中国画艺术集中体现出东方美学思想。其中，儒、道、释哲学思想是形成和孕育其艺术特征的精神家园。

儒家思想的和谐精神和浓重道德内涵深刻地渗透到中国画的艺术观念和创作表现中，不仅使中国画成为一种塑造人格修身养性的手段，并将中国画所表现的自然物象成为一种价值观念的自然。这也使得中国画能够脱离物象客观形象的制约。在艺术情趣上，儒家要求艺术追求“乐而不淫，哀而不伤”。节制表现艺术情感，强调内敛含蓄的高雅品格。这也是追求写意的思想基础。

（二）独特的观察方法

中国画造型的观察方法是一个非常特殊的观察方法，在绘画理论界被称之为——意象观察。通过观察结果所塑造的形象被称之为——意象造型。在中国画领域里无论是水墨画还是工笔画都离不开意象的观察方法。长期以来我们在中国画的教学当中存在着这样一个问题，就是教师讲述中国画的理论和临摹传统范画后，一口转入写生，因为长期以来没有一个明确的中国画特有的写生和观察方法，面对模特儿借助西画整体比较的观察方法，虽然造型画准了，却失去了线条、造型、色彩的意象表达，而对于“妙在似与不似之间”和“得意忘形”等意象造型的理论便成了画不准的合法借口。

（三）独具特色的构图

相对西洋画来说，中国画构图有着自己明显的特征。首先在透视的方法上，传统的中国画与西洋画是不一样的。西洋画一般是用焦点透视，这就像照相一样，固定在一个立脚点，受到空间的局限，摄入镜头的就如实照下来，否则就照不下来。中国画就不一定固定在一个立脚点作画，也不受固定视域的局限，它可以根据画者的感受和需要，使立脚点移动作画，把见得到的和见不到的景物统统摄入自己的画面。这种透视的方法叫做散点透视。如我们所熟知的北宋名画、张择端的《清明上河图》，用的就是散点透视法。《清明上河图》反映的是北宋都城汴梁内外丰富复杂、气象万千的景象。它以汴河为中心，从远处的郊野画到热闹的“虹桥”；观者既能看到城内，又可看到郊野；既看得到桥上的行人，又看得到桥下的船；既看得到近处的楼台树木，又看得到远处纵深的街道与河港。而且无论站在哪一段看，景物的比例都是相近的。还有王希孟的《千里江山图》描绘了长江沿岸数千里的风光。如果按照西洋画焦点透视的方法去画，那不可想象的。这是中国的古代画家们根据内容和艺术表现的需要而创造出来

的独特透视方法。其次,中国画的留白,是中国画构图的重要特征之一。通过有形与无形的对比,运用充满感情和韵律的线条,组成了明朗概括的视觉形象。这样的形象势必造成线内、线外的留白。留白并非空洞无物。中国画的留白不仅仅是画材之一,而且是艺术家所追求的更高的审美境界,即“无笔墨处之妙境”。

【思政融入点】

让学生了解中国民族艺术,从而对于中国画传统艺术有了大致了解,从而产生文化自信,民族自信。并让学生了解“文房四宝”及对中国文化的贡献和各自的性能及呈现的艺术效果。

【教学重点及难点】

教学重点:深入理解中国画要表达的意境,感受作品的内涵和意蕴。

教学难点:如何将教材内容有机地转化为学生的兴趣,着重理解中国画独特的文化内涵和审美特色。

【基本要求】

- 1.了解笔、墨、纸、砚的特点,掌握不同的表现手法认识中国画的艺术形式与审美特色,丰富自身的审美体验。
- 2.赏析中国画不同发展阶段和领域的作品,掌握欣赏中国画作品的方法,形成综合审美感知体验,促进审美活动个性化。
- 3.在对中国画作品的欣赏与评述中,感受画家热爱自然热爱生活的思想情感,体会中华民族的精神风貌和审美文化内涵,陶冶爱国主义情操,增强民族自豪感,达成审美情感的升华。

第二章、工笔白描创作实践

【教学内容】

第一节、白描的分类

白描,中国绘画中,以淡墨勾勒轮廓或人物,而不设色者,谓之白描。白描于人物画之重要,见诸清沈宗骞芥舟学画编中所记:“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。”仅以线条便能将故极易见画者之功力。历代画家名手辈出神态表达臻于完美。白描多半是中锋直悬的线条最难度劲,传派各不相同,最有名之二者:其一,赵孟俯出于李公麟,李公麟出于顾恺之,此所谓铁线描之一系如马和之、马远,则出于吴道子,此所谓兰叶描,为其二。

第二节、白描的笔法

白描的基本用笔方法:

白描线条的笔法变化书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程,对起笔、处笔、收笔的要求,繁收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋,即欲右先左,欲历先右,欲下先上,欲上先下,逆入平出,以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要

慢。行笔稳、速度慢，笔锋的压力才能均匀，压力均匀线条才能均整。

行笔的过程中有两种运动变化:1. 笔锋平等的使转变化。平等行笔比较简单难在笔法的转折者勾线的功力。2. 笔锋的提按运动。提按是指行笔中的压力变化。“提”，笔锋的压力轻，线条变细：“按”，笔锋的压力加重，线条则变粗。行笔中途停顿略按为“顿”，略提向回折为“挫”。转折、提按、顿挫是行笔过程中最基本的笔法变化。“紧收”是指收笔回锋。线条结束时把笔锋向来的方向收回称为收笔回锋。即书法中的“无往不收”、“无垂不缩”，使线的结尾紧收与起笔相照应，含蓄而不外露。

第三节、白描的墨法

用墨与用笔是紧密相关的，二者是一物两面。墨法之妙全出自于用笔，笔法之精道，全由墨体现出来。以墨随笔，以笔取形，二者密切相关，不可分离。”五墨是中国画特行的颜色。前人行“墨分五色”之说法。因此，要依据物象的需要，恰当地运用墨的浓、淡、干、湿和笔的轻、重、快、慢来表现物体的各种关系。

(一) 重墨

重墨——这是对淡墨说的，它比浓墨水分更多些，比淡墨则又显出黑一些。

(二) 焦墨

焦墨——即是把研成的墨汁在砚池内经过半日的挥发，再用来画画中极其深重而又突出的部分。它是在全幅画中特别黝黑的部分，黑而有光亮。

(三) 淡墨

淡墨——水分加多，成了灰色的叫淡墨。

教学要求：从技法方面尝试毛笔中锋进行勾勒线条，并且了解到不同的以线造型，从而锻炼学生们的造型能力。

【思政融入点】

进行中国画教学重在提高学生们的素质。通过中国画的欣赏、临摹、简单创作等一系列的训练课程，能够不断提高学生的观察能力、思维能力、动手操作能力和创作能力，陶冶学生们的性情，让他们真正地体味到传统艺术的魅力，提高学员们的审美能力，从国画中领悟到中国传统艺术的博大精深，开拓视野。

【教学重点及难点】

教学重点:传统工笔画所使用工具和材料特征。

教学难点:现代和传统工笔画使用不一样材料产生不一样效果,工笔画风格

【基本要求】

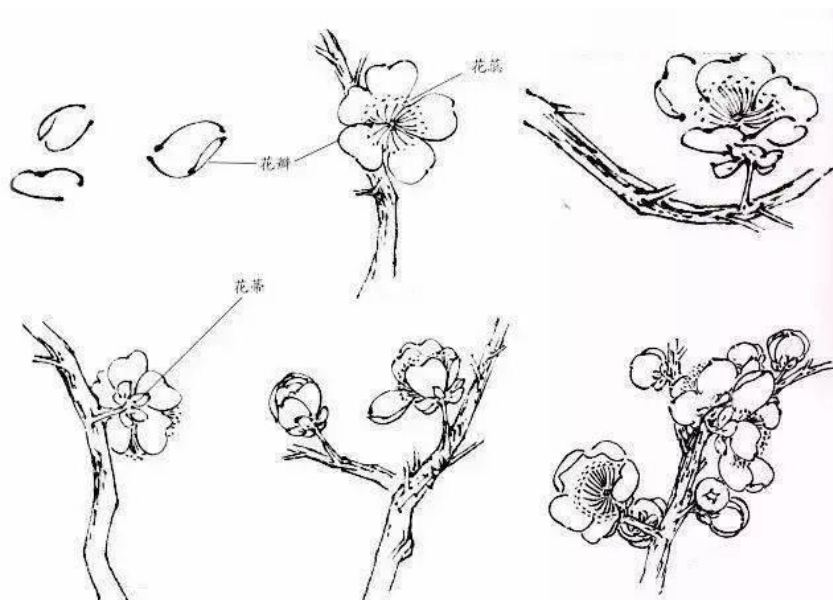
- 1、使学生了解中国工笔画所需要工具和材料,对其有一个初步认识。
- 2、对传统和现代工笔画所需材料和工含有一定了解,知道其属性、特点。

第三章、四君子之梅花、兰花创作实践

【教学内容】

第一节、梅花——迎岁早梅

梅花画作由来已久,到了北宋成为了一种绘画风气。北宋著名的墨梅画家有仲仁和扬无咎。近代学者郑午昌提到梅花画作,也肯定了宋代梅花技法的精湛,并指出这一类梅兰竹菊的绘画大多为高人逸士寄兴之作,受到宋代理学的影响得以迅速发展繁荣,“四君子”画正是士大夫寄托胸臆的载体。

梅花为落叶小乔木,树干灰褐色,叶卵形或圆卵形,花芽着生在长枝的叶腋间,每节着花1~2朵,芳香,花瓣5枚,白色至水红,也有重瓣品种。

(一) 梅花花朵的画法

先用中墨勾出花朵·花蕾,抓住花朵轻·柔·薄的特点,用线要稳健飘逸,从而达到传神的目的。勾枝干时要根据它的结构和生长规律,用笔要顿挫自然,朴实率真,用墨要有浓淡变化,意趣自然。先用胭脂 曙红 少量朱磬=调成浅红色,来分染花朵,可根据花朵的前后层次·明暗关系来增加分染的遍数,直到染够为止。

(二) 梅花与枝干的画法关系

老干先用焦墨侧锋根据结构皴擦,然后用中墨染出质感,嫩枝可少加皴擦,以染为主。用浅白粉分染(倒染提粉)花朵·花蕾,使花朵对比明显,层次清晰。用墨分染·罩染枝干嫩枝可用草绿从枝梢向下分染,待干后,再用三绿分染一下,这样可增加嫩枝的厚重感和活

力。

（三）没骨点梅花的技巧

没骨法画梅干，首先要注意墨色上浓淡干湿的变化，处理好调墨和蘸墨之间的关系，随笔势的发展笔锋也随之相互转换，通过提按、顿挫以及笔的顺势强化笔法上的变化，一次蘸墨一气呵成，对行笔中出现的散锋或枯涩笔墨，要顺其自然予以保留。

1、用墨要有浓淡干湿，在落笔前就要构思好枝干的走向，注意杆的粗细变化是靠笔的转动、提按来实现的。

2、用皴擦法画出主干的枝干，根据构图的美观，从上向下画出一侧短小的梅干

3、顺笔勾枝，要互相穿插形成联系。

第二节、兰花——君子之花

兰花为多年生草本花卉，其叶细长，从根茎抽出，四季常青。叶间抽茎生花，风姿绰约，色泽淡雅，幽香清远。一茎一花者为兰，一茎多花者为蕙，品种甚多。兰花以草木为伍，生于山地坡石、林荫从棘间，馥郁袭衣，被称为国香、王者香、香祖。“芝兰生于深谷，不以无人而不芳”，其不与群芳争艳，不畏霜雪欺凌，坚忍不拔的刚毅气质，历来被人们当作高洁、典雅的象征，与梅花、竹、菊花一起被人们称为“四君子”。

画兰全在于叶，故以叶为先。古人有“喜写兰”之说，行笔要畅达爽利，劲健挺秀，空灵飘逸。首先，第一笔叶的起笔藏锋，行笔中锋，注意提按、粗细的变化，送至叶尖略有收势。前人有“钉头、鼠尾、螳肚”的比拟。第二笔短叶相交于长叶，与其交成凤眼，第三笔打破二笔的交叉，即破凤眼。此三叶为撇兰的基本程式，亦有在此程式根部两侧各加一叶，五叶为基本程式。以此法灵活变化、巧妙组合，可画成一从兰。

（一）兰花形态的表现

花瓣从外往里画，用笔宜饱满、圆润，墨宜淡。其大小、长短、粗细、曲直以表现花瓣的不同变化。把握整体结构，重视整体形态，表现出偃仰、正反、含苞与开放的各种姿态。

点花心是画兰花顾盼生情的点睛之处，“如美人之有目也，湘浦秋波，能使全体生动。”花心有三点组成，错落其间，运笔利落而有弹性。

（二）兰花细节的刻画

1、主次关系

画面之中，布局勿平均对待，整株兰叶、兰花要分清主次关系。在上图中，左边居中的兰花有三朵，兰叶较之右边更多，故此株为主，而右边相望的一株为次。

虚实关系

2、前实后虚，方显空间的深度关系。实笔不肿，虚笔不浮。在画面中，虚实处理应该是矛盾的统一体，无虚则无实，无实则无虚，两者相辅相成，这样才能产生画面节奏。画面中有了矛盾再让其相互“和谐”，画面才有了“故事”，有了看点和趣味。

3、疏密关系

上图中开花的主茎与兰花根部为密，未开花的右上方花茎为疏兰叶的交错结构要错落有致。古有“密不透风，疏可走马”之说，线条分割画面时切忌平均分割画面物象空间。除了布局的疏密关系外，兰叶结构本身也讲究疏密关系，指的是叶与叶之间的“穿插”。

画兰花难就在于此，线条穿插如草书中线条的穿插，极其讲究。切忌多线交于一点形成“十”、“米字交叉”。也不可多线平行而出。

【思政融入点】

通过对于梅花、兰花的欣赏、临摹、简单创作的课程练习，能够不断提高学生的观察能力、思维能力、动手操作能力和创作能力，陶冶学生们的情操，对于梅花和兰花的形态特征、审美特征有一个全面的认识和理解。

【教学重点及难点】

教学重点:通过对作品的欣赏和分析，以及教师的演示和师生互动,调动学生学习的主动性，并临摹感受、体验中国画用墨及用色的基本方法和艺术特色。

教学难点: 引导学生对于梅花、兰花之间枝干与花朵之间的笔墨穿插关系，显得生动和谐。

【基本要求】

1、了解有关四君子花卉的一些基本知识，初步掌握运用国画表现花卉的基本画法，感受、体验国画用墨和用色的特点，大胆地表现生动的花卉形象

2、通过对国画画花卉的学习，培养学生关注生活、热爱生活的情感，引导学生在情感体验中提高观察能力和表现能力。

第四章、四君子之竹子、菊花创作实践

【教学内容】

第一节、竹子——高风亮节

在中国竹子与梅、兰、菊被并称为花中“四君子”，它以其中空有节、挺拔的特性历来为中国人所称道，成为中国人所推崇的并具有谦虚、有气节、刚直不阿等美德的生动写照。

（一）竹叶形态的表现

叶的画法:画竹叶一要注意结构,二要注意用笔。所谓个字、介字、分字、破分字等是古人总结出的规律。画竹叶时下笔要劲利,实按而虚出,一抹便过,少迟留。必须细心观察,反复实践,才能得心应手。出叶要浓淡一色,一枝之中有浓淡叶相间,就容易杂乱。近枝叶可用浓墨,远枝或稍后的新枝叶可用淡墨。最后,根据作品意境题字。

(二) 竹节形态的表现

竿的画法 画竿要中锋用笔,要画出质感和动势,注意表现竹之精神。画时要悬肘,悬腕,行笔平直;两边圆正,一节中不能间粗间细、间渴间浓,墨色无论浓淡总要停匀,忌偏颇无力。若臃肿便不出竹之神韵;若出现蜂腰、鹤膝状,更无生气。从梢至根,或从根至梢,虽一笔一画一节一节画出,但出竿必须笔意穿、脉络相连枝的画法枝从节上生,生枝各有名目。

(三) 竹叶形态的刻画

将竹叶的组合比喻为“一”“八”字等是前人总结的称谓难点在于组合,先出枝,再生叶,做到有聚有散,聚的为大组,散的为若干小组,每组要有呼应)。表现茂密的竹叶时,开始要一组一组的画,尽可能多画几组叶子片数多的而后在一片一片的加。用墨时要注意浓一一淡、密一一稀的变化,这样能体现竹叶的层次感画竹叶有五忌:一忌生涩、二忌并立、三忌如叉、四忌似井、五忌如手。

第二节、菊花——蕊寒香冷

菊花种类繁多,颜色多种多样。但可归纳为两大类。一种类似车轮状,有单层和多层瓣两种花瓣均是由花心向外呈放射状生长,抓住这个规律,画时就比较容易掌握。另一种为挠头状画时先画一类似小倭瓜状的骨朵,然后上下左右加瓣,而成半开或全开的花。但要注意花瓣均应聚向花心处。只是正面向外的瓣,可概括为横瓣。上面两种花,画时均可用墨勾,也可用颜色勾。勾画时中锋或中侧锋兼用,注意用笔的虚实,避免呆板。干后,白色花可用浅草绿复勾,后染薄粉。颜色花在勾画后,点染颜色,但不可平涂,要有深浅变化。另外,也可以先点颜色,再用墨或深一些的颜色勾画花瓣。或者只用颜色点画而不勾。但要中深外浅菊花叶子,其形不规则,可视为五出叶处理。

首先,花头应疏密得当,注重笔情墨趣、前后的层次变化和整体造型;其次,点叶要

得势——得生长之势、运动之势、笔墨之势，叶呈上密下疏、上润下枯、上实下虚之势。调重墨，侧锋运笔，绘制叶片。填充空白时，切忌杂乱无章。

（四）菊花枝叶的画法

点画与月季花叶同。只是将五叶片连在一起画时，用墨用颜色均可，也可色墨结合，均以衬托花色调配。叶脉画时，可简可繁，可趁湿勾，也可干后再勾。勾叶脉的要求与月季相同。

（三）双勾填色法的运用

1. 画花：先用浓（淡）墨从花心往外有层次地勾出花瓣。用中锋双勾花。（花一般不重复，浅几朵重几朵）

2 画叶：先用毛笔蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，侧峰画叶，待叶子稍干，用毛笔蘸浓墨，用中锋勾叶脉。

3 画枝：用笔可曲可直、要有节奏，不可太光，可中锋，可侧锋，要留下用笔的痕迹。（墨色比花色重）

【思政融入点】

了解中国画传统写意花卉的技巧特点，学会欣赏中国画作品，并从中领会到画的意境。

学习中国画写意菊花的简单画法，进行笔墨基本功训练，通过教学，使学生能掌握一些菊花文化，激发学生热爱祖国，珍惜今天幸福生活的情感和任务。

【教学重点及难点】

教学重点：了解写意菊花、竹子的作画步骤。

教学难点：如何用规范的笔法和墨法来表现写意菊花、竹子。

【基本要求】

1.知识与技能：认识常见菊花、竹子的种类及构成，了解写意菊花、竹子的作画步骤。

2.过程与方法：通过名作赏析、教师课堂示范及微课播放的方式加深学生对写意菊花、竹子技法的理解，并能在课堂上合作或独立完成一幅作品。

3.情感与价值：通过教学，使学生掌握一些菊花、竹子文化，提高学生的民族自豪感，创作热情。

第五章、宋代花鸟画创作实践

【教学内容】

第一节、工笔画勾稿

练习工笔画时，无论线条的长短都会有起笔、行笔、收笔三个步骤来完成。以及疾徐、轻重、提按、顿挫等各种动作配合，会使线条富有节奏变化。主要就是中锋用笔，侧锋用笔用的比较少。

1. 起笔：起笔要稳而有力，不能随便。如其笔欲向右行，先向左藏锋笔，然后再向右行，这叫做欲右先左，反之则欲左先右。上下运笔也是这样，欲下先上，欲上先下，这样笔

与纸就有了摩擦。

2. 行笔：行笔要气脉通畅，要有抑扬顿挫，要有快慢，不能平拖过去。行笔的时候要稳，速度要慢，对纸面压力要均匀行，笔中有各种变化，中途转向稍停为“顿”，向后折回为“挫”，顿挫时要调整笔锋的方向，不使出现侧锋。中锋圆转用笔为“转”，侧锋翻转方拐为“折”。“错顿”是勾线在运笔中会有暂时的停顿，但笔不离开纸一步一顿，笔断气不断，产生线的节奏感。

3. 收笔：收笔要留得住，收得稳，要有回锋之意。也就是收笔都要向回来的方向收回，所谓“天往不回，不垂不缩”，使线条的结尾含蓄有力。

古人说：“一笔之法，妙在起止，起止得宜，则画无不美。”

第二节、工笔画上色

（一）分染法

分染：工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色，另一支笔蘸水，将色彩拖染开去，形成色彩由浓到淡的渐变效果。

（二）统染法

统染：在绘制工笔的过程中，根据画面明暗处理的需要，往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系，称为统染。

（三）罩染和平涂法

罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

第三节、基本设色步骤

设色之前，先要对画面的整体色彩关系有一个设想，是冷是暖，是纯是灰，是浓是淡，要多画几个不同感觉的色彩稿，相互比较，确定其一。中国画设色不同于西画，是以主观色彩为主，客观色彩为辅，不考虑那么多颜色变化，抛开一切影响颜色的客观因素及光影，直逼本质。物象本身的颜色有时只作参考或摒弃不用，重新设色以适合自己的审美要求及画面的意境。而西画写生大都忠实于客观色彩。它受光源色、环境色、固有色等条件的制约，每个环境中的颜色都相互关联，相互影响，不如中国画用色那样随意自由。

工笔画把墨当色来用，画某些东西须用墨来打底色，如枝干，山石走兽等着色之前先打好墨底，这是工笔重彩画特殊的表现方法。按凹处暗，凸处明与近处真切色重，远处需浑色淡。晕染出物体的转折起伏用墨色表现出体感质感及明暗。一般是先染花头，再染叶子。花先染淡色花再染重色花。染花先从画面最前边的突起部分染起。

第四节、整理画面细节

【思政融入点】

中国工笔花鸟画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，因此，工笔画是““笔工而意写”。它是天人合一的形象的诗歌，视觉的音乐，心灵的篇章，愿我们通过学习与欣赏工笔花鸟画的艺术形式，获得怡情、养性、陶冶心

灵的美的艺术享受。

【教学重点及难点】

教学重点：在于了解中国画的分类， 及中国画中各个画种的不同表现形式和基本表现方法。

教学难点：教学方式采用逐步培养学生的审美意识领会能力，掌握中国画各个画种的不同表现形式和基本表现特点。

【基本要求】

- 1.知识与技能目标:让学生了解工笔花鸟画的基础知识工具材料的运用及表现技法。
- 2.过程与方法目标:比较并视频展示各种工笔花鸟画法，使学生初步了解这些方法，并能够掌握。
- 3.情感态度与价值观目标：培养学生学习中国传统文化的兴趣，体会和体验中国传统文化的内涵，培养学生素养。

第六章、品——临摹齐白石大师作品

【教学内容】

第一节、齐白石艺术成就及地位

齐白石（1864 - 1957），湖南湘潭人，二十世纪中国画艺术大师，二十世纪十大书法家之二十世纪十大画家之一，世界文化名人。他朴实谦虚、自信自强的精神，使他的作品刚柔兼济，工书俱佳，不愧为人民的艺术家。大凡花鸟虫鱼、山水、人物无一不精，无一不新，为现代中国绘画史创造了一个质朴清新的艺术世界，他成功的以经典的笔墨意趣传达了中国画的现代艺术精神，他深深得益于经典样式而又善于出新，故而他的画能够直接的感动人心，向天下众生传达生命的智慧和生活的哲理。他的山水画表达他对自己艺术创新的自信与深刻体悟，他的人物画长于传神达情，他的书法简约大方、雄健浑厚的笔意融入人物画中，完善了人物内在的神情的表达。

第二节、探究笔墨技法，进行针对练习

《牵牛花》画作即以牵牛花为题材，花朵刻画比较精细，而叶子则略写其意，且以花青、汁绿点写，没有直接用水墨，无论用色还是用墨，一样画得质感真切、分量十足。红的花、黑的茎与竹支撑，形成黑色线条中朵朵红花，娇丽动人。饶是多了一份家的归属感与脉脉人情味。从这件作品中，我们更可以领略齐白石用色的手段，“绚烂之极，归于平淡”。

齐白石所画的虾其实是以河虾为主体形成的艺术形象。河虾广泛分布在我国江河、湖泊、水库、池塘，又称为青虾。片状的泳足，扇状尾，羽毛状的腮纤细的腿，曲度极高的眼球，胸下有4对步足，其中有一对粗壮的前有大钳，头胸各节结合，上有大骨片覆盖背和两侧，叫头胸甲，额角位于头胸前中央，上端平直，末端尖锐，背甲前端剑状突起，俗称虾枪，头胸较大，触角2对另有一组虾鞭。腹部前端较粗，后部渐收狭小，腹部分六节有泳足五对，

中锋一笔画虾枪加两笔为头顶部下边加一笔为胸部，虾前两侧中侧锋画两颚为平衡器，

侧锋画六节腹，三笔完成尾。胸下画四笔泳足，腹下五笔步足。中锋画虾钳，画触角，重墨点睛和头顶。

第三节、临摹完整作品、品味大师笔墨

教师示单个物体画法，重点讲解用笔、用色、构图方法，并出示示范画。现在请大家观察所画作品的外形特征和齐白石范画，自己试着画一画，并形成作品。教师巡视并且进行指导。

【思政融入点】

齐白石大师作为中国近现代里程碑式的代表人物，在中国画坛上起着举足轻重的地位及影响，通过对于作品鉴赏分析，使同学们对于中国传统绘画形式有了更全面的认识，并且能够激发同学们的爱国情怀。

【教学重点及难点】

重点:初步了解齐白石及其绘画特点，掌握花鸟绘画方法。

难点:学生在前几节课接触过中国画工具材料，但对中国画的一些知名人物了解不多，对中国画的技法还很生疏，所以，本课设计要让学生更加深入了解中国画，能掌握一定的基本知识和基础技能。能够临摹一幅较为完整的齐白石大师的作品。

【基本要求】

- 1、知识目标:了解齐白石的生平艺术成就，欣赏齐白石笔下的蔬果作品，感受作品的艺术趣味与特点
- 2、能力目标:初步掌握水墨表现的笔墨技巧与步骤，提高表现能力。
- 3、情感态度与价值观:通过欣赏与表现，培养学生的艺术欣赏力和热爱生活的思想感情。

(二) 线上教学内容及教学要求

使用学习通平台选择中国美术学院、吕澎，《绘画里的中国：走进大师与经典》课程，完成课程中对应的“作业、课程音视频、章节测验、讨论、阅读、考试”等环节。

第1章 西方文明的影响与传统思想的调适

第2章 海派及其画家

第3章 美术革命

第4章 “中国画”的产生与思想背景

第5章 国画家与新国画

第6章 现代美术教育

第7章 写实艺术与艺术家

第8章 现代主义艺术、思想与境遇

第9章 左翼美术

第10章 延安艺术与《在文艺座谈会上的讲话》

第11章 国统区的艺术

第12章 阅读

第13章 问卷调查

六、考核方式及成绩评定

（一）考核方式：本课程为任选课（实践课）1.平时成绩由课堂考勤、作业表现和线上课程构成，其中课堂考勤无故缺勤三次者或作业提交少于学期作业总数三分之一者，平时成绩视为不合格；线上课程指学习通精品课程，应完成听课、作业、考试等相关内容。2.期末成绩由结课作品构成，结课作业为一幅国画作品（山水、花鸟、人物）均可，题材尺寸大小不限，由学生自主选择。

（二）成绩评定：本课程最终成绩由平时成绩（课堂考勤、作业表现、线上课程）、期

七、课程资源

（一）教材

《国画技法入门》，杨建飞主编，中国书店出版社，2019年8月第1版

（二）参考书目

- 1、《国画入门基础教程》，谷丰，北京；化学工业出版社，2006.
- 2、《中国画色彩基础》，马媛媛，重庆；西南大学出版社，2018.
- 3、《中国画工笔基础》，陈岫岚，上海；上海人民美术出版社，2016.
- 4、《恽寿平花鸟篇》，恽寿平，四川；四川美术出版社，2017.
- 5、《齐白石画集》，杨建飞，北京；中国美术学院出版社，2018.
- 6、《吴昌硕画集》，杨建飞，北京；中国美术学院出版社，2018.
- 7、《宋人山水》，杨建飞，北京；中国美术学院出版社，2018.
- 8、《宋代花鸟小品》，李晓明，天津；天津杨柳青画社，2020.
- 9、《海派 花鸟团扇》，章承光 章承辉，浙江；浙江摄影出版社，2020.
- 10、《历代经典绘画解析.宋代山水上》，盛天晔，武汉；湖北美术出版社，2018.
- 11、《南宋的山水画世界》，张天漫，成都，四川美术出版社，2020.
- 12、《宋画山水篇》，萧照，四川；四川美术出版社，2018.
- 13、《齐白石：历代名家册页》，齐白石，浙江，浙江人民美术出版社，2014.
- 14、《历代经典绘画解析.宋代山水下》，盛天晔，武汉，湖北美术出版社，2018.
- 15、《历代经典绘画解析.宋代花鸟》，盛天晔，武汉，湖北美术出版社，2016.
- 16、《中国绘画的深意：图说山水花鸟画一千年》，宫崎法子，长沙，湖南文艺出版社，2019.
- 17、《中国画构图》，郭玮，济南，山东美术出版社，2002.
- 18、《中国历代经典绘画解析 元代山水（下）》，盛天晔，武汉；湖北美术出版社，

2020.

(三) 其它资源

1. 学习通：中国美术学院，吕澎，《绘画里的中国：走进大师与经典》

大纲执笔人：贺松杰

审 核 人：康 丽

批 准 人：宋丽娜

日 期：2024 年 02 月 22 日