

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 2 —
中国书画

美术

教学参考资料

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 2 —
中国书画

美术

教学参考资料

总主编 潘耀昌
副总主编 章德明
分册主编 孙乃树
编写人员 张索 王文杰 姜秀权 杨波 李技
责任编辑 张爱梅 何洁 严颖豪
封面设计 颜英
版式设计 王贝妮 章颖

普通高中 美术教学参考资料 选择性必修2 中国书画

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版	上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发 行	上海新华书店
印 刷	上海中华印刷有限公司
版 次	2021年7月第1版
印 次	2024年7月第5次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	8.75
字 数	178千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2666-6
定 价	48.00元

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, 请拨打电话021-53203916

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与上海书画出版社联系。电话: 021-53203944

全国物价举报电话: 12315

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定, 我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

目 录

► 第一单元 文化意识

第 1 课
形神兼备
——书画之文化意识

4

第 2 课
曲尽其妙
——书画之形式表现

11

► 第二单元 书法篆刻

第 3 课
篆尚婉通
——书法之篆书

20

第 4 课
蚕头燕尾
——书法之隶书

28

第 5 课
正大气象
——书法之楷书

35

第 6 课
翰逸神飞
——书法之行草

43

第 7 课
分朱布白
——篆刻之魅力

53

► 第三单元 中国画

第 8 课
林木虬曲
——山水画之树法

65

第 9 课
山石嶙峋
——山水画之山石法

74

第 10 课
经营三远
——山水画之章法

82

第 11 课
谦谦君子
——花鸟画之梅兰竹菊

90

第 12 课
鸟鸣嚶嚶
——花鸟画之鸟雀

102

第 13 课
小物寓情
——花鸟画之草虫

112

第 14 课
天工写照
——人物画之工笔

120

第 15 课
清新传神
——人物画之写意

129

第一单元

文化意识

单元目标解读

从中国文化注重“天人合一”的文化观念入手，了解中国书画突出情感表达的艺术特征。教材从中国文化强调人与自然融合的哲学思想入手，阐述了中国书画艺术强调注重人的心灵表达和情感表达的核心任务，从而引出中国画并不重“形似”，而是强调“神似”，强调“传神写照”的艺术精神，这是中国书画艺术中独特的、和西方艺术形成重要区别的文化特质。

从书画的工具、材料的介绍入手，深刻理解中国书画注重“线条表现”的形式特征。工具材料的介绍是学习书画的基本知识，通过对中国书画工具材料的学习是为了了解和体悟中国书画注重笔墨，通过笔墨来抒发人的精神和情感的艺术特性。

理解“书画同源”“诗书画印一体”的中国书画与中国传统民族文化的关联，突出中国文化意识，并通过围绕“笔墨表现”这一核心要素进行阐述，从而让学生感受到其独特的文化意蕴。

单元架构

第1课
形神兼备
——书画之文化意识

第2课
曲尽其妙
——书画之形式表现

单元内容

本单元为概述和总论部分。主要阐述中国书画的文化内涵和形式表现。通过对中国书画历史的追溯，对民族文化的逻辑解读，引导学生理解中国艺术关注精神表达的方式，知道这种表达方式以笔墨的形式落实到中国书画上。在作品鉴赏中指导学生感受书画笔墨的独特审美意蕴，体悟中国书画的文化内涵和价值。从书画的工具材料、笔墨技巧、款式装裱角度，帮助学生了解中国书画的工具材料及特性。通过诗书画印四位一体的感受和理解，培养学生欣赏书画笔墨、理解形式表现的能力，体会这种艺术形式与文化之间的关系。

建议教师在实施教学的过程中，切实关注文化意识在中国书画艺术中的核心价值，并将作品的表现技巧、鉴赏方法、审美理解的学习过程贯穿于书法和绘画的具体实践和创作中，使学生对中国文化的认同融化在书画学习的体悟和感受之中。

第1课

形神兼备

——书画之文化意识

单课框架结构表

形神兼备——书画之文化意识

一 教材分析

编者的话：

中国书画是传达中华民族文化精神的最佳载体，是中国人生活理念和生活态度的独特表现方式，具有至高的文化价值和艺术品格。

编者选取了《女史箴图》《富春山居图》《兰亭序》《秋山问道图》《山水花鸟图——鹤鹑》《怀仁集王羲之书圣教序》《孔子庙堂碑》《石鼓文》《寿桃》《秀石疏林图》等作品进行分析，引导学生认识到中国书画以线条为要素、以笔墨为手段的表达形式，感受中国书画艺术悠久的历史，理解其文化意义和精神内涵，体悟其文化价值和审美取向。

○ 章节内容分析

情境导学 通过东晋画家顾恺之画人几年都不画眼睛的故事，引发学生对眼睛在人物画中“传神”作用的关注，并在欣赏《女史箴图》人物眼神刻画的同时，初步感受画家顾恺之秉持的“传神写照”的绘画理念。引导学生思考为什么眼睛在绘画中这么重要？激发学生进一步探究中国书画艺术为什么以“传神”为主旨而不以象形为旨归？中国书画又是如何达到“传神”境界的？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 天人合一 文化观念 主要讲述中华民族的文化观念。本部分阐述了中国传统观念在书画艺术中的融合和外显。“天人合一”是中华民族重要的文化观念之一，中国哲学认为自然与人、客体与主体是一体的。以《富春山居图》为例，从两岸的山水、水中渔舟悠然垂钓等形象，让学生感受人与自然山水融合的境界；以《兰亭序》为例，让学生了解“天人合一”哲学思想的内涵本质和外显形式，理解这种哲学精神引申到中国书画艺术领域时，更加注重“精神表达”这一特征。

第二部分 传神写照 艺术品格 主要讲述中国书画是如何体现精神和情感表达的。以《秋山问道图》为例，介绍山水画中“形”“神”的表达形式，让学生理解山水画家将自己的情感融入绘画时表现为对自然山水的刻画；以《山水花鸟图——鹤鹑》为例，介绍花鸟画中“以形写神”的表现手法，让学生感受花鸟画家通过外在形象的描绘来表现花鸟神韵的艺术手法。

第三部分 书画一体 民族特征 主要讲述笔墨这一要素在中国书画中的重要性，以及其形成的过程。本部分共分两个版块。第一个版块从中国书法的演变和绘画发展的纵向角度，

分析并阐述两者“一脉相承”的关系。以《怀仁集王羲之书圣教序》《孔子庙堂碑》《石鼓文》为例，让学生体会书法字体演变过程中笔画线条的变化及其带来的审美感受。以吴昌硕的《寿桃》为例，从画中凝练遒劲、苍拙老辣的笔墨形象，体悟到作品是画家将篆刻、书法艺术修养融入到笔墨中，进一步理解在中国书画艺术走向文人化的过程中，书法和绘画逐渐走到了同一个轨迹上来。第二版块是从“笔墨”这一书画表现手段解析了两者之间的一脉相承，即“书画同源”。以《秀石疏林图》为鉴赏案例，介绍作品中书法和画法相互借鉴、相互影响的意趣，进一步体悟书法和绘画的内在联系和艺术效果。

二 | 教学目标

- ① 认识中国书画艺术所体现的是中华民族的文化观念，理解中国艺术注重精神表达的艺术品格是文化观念的体现，知道笔墨是精神表达的重要手段。
- ② 通过教师的讲解、小组讨论及查找相关资料等学习活动，理解文化精神和中国书画的艺术品格。
- ③ 初步感受书画笔墨的独特审美意韵，体悟中国书画的文化内涵。

三 | 教学重难点

教学重点 认识中国书画注重精神表达的艺术品格，了解“书画同源”的历史渊源及内涵，知道笔墨是中国书画共同的艺术元素。

教学难点 感受和理解中国书画强调用主观的“笔墨”表现，传递主体精神表达的艺术特征。

四 | 教学活动建议

6. 第4页 思考分析

你喜欢中国画吗？你知道中国人物画中有哪些著名的作品吗？请结合所学的中国画传神的知识，试着说明中国人物画是如何表现这一点的。

教师可以采取同桌、小组讨论的方式，请学生思考和回答是否喜欢中国画，并简要说说喜欢或不喜欢的理由。对学生的回答可做简要的归纳，可以考虑中国画的题材、表现形式、参观条件、鉴赏方法等。并结合本课程的学习内容，适时给学生解决以上问题或困惑。

教师可以发动和组织学生通过网络、书籍、画册等，搜集相关的中国人物画作品，并举例人物画作品的名称、作者等。

教师可组织学生以小组探究的方式展开讨论，指导学生结合作品名称或主题，着重从画中人物举止、眼神的刻画，人物神态、身份、情绪等的传达，以及采用的笔墨形式等方面进行鉴赏、解析，并且从视觉形象描绘到人物精神表达进行提炼，并由此产生研究中国画重视人的精神表达的兴趣。

7. 第8页 互动交流

分小组讨论，中国书法和中国画的发展是否同步。尝试查找资料，分别找出书法和中国画在历史发展中的几个高潮，并分析其原因。

教师可组织学生以小组讨论或辩论的方式，在讨论或辩论中了解中国书法和中国画的发展确实有其不同步的地方，但两者在各自发展的过程中相互影响、相互促进、共同发展。帮助学生了解中国书法的主要载体是汉字，最初以象形的形式出现，字画一体，随着汉字不断符号化，中国书法和中国画朝着各自特色的方向发展。中国书法和中国画不仅是创作的材料、工具相同，而且在创作思想和意象、意境上，也都互相影响。中国书法以线条为主，意在笔先，重在对意象和意境的创造，通过笔墨注入个人的情趣和意味，形成包含文人情怀的笔墨精神；中国画以形写神，强调骨法用笔，对意象和意境的创造，表现创作主体的情怀。

通过查找资料、梳理分析，引导学生认识中国书法历史上有过四次发展高潮，对于中国文化的发展都产生了深刻的影响，他们分别是魏晋、隋唐、宋元和晚清。中国画的发展则在唐宋与元明清时期都出现过高峰。结束了战乱，社会回归安定，并且逐渐走向了强盛，生活的富足推动了文化的兴盛，也促进了中国书法和中国画的发展。

第9页 探究实践

请你根据本课所学知识，并利用相关的课外资源，查找中国历代经典的书法和绘画作品，选取其中最有代表性的作品，制作一张小年表。

在制作中国画小年表前，教师先组织学生以小组合作的方式进行制作。制作前先要对图表整体内容及形式进行构思。从图表结构脉络，资料获取途径，作品遴选条件，作品朝代(年代)及主要艺术特点，图表形式(电脑设计、手绘、剪贴等)等要素进行规划，确定方案后进行分工，小组成员各司其职加以完成。完成制作后，从作品遴选依据、图表创意制作和心得感受等方面，组织学生开展交流和评议，帮助学生进一步了解中国书画发展历史和艺术成就，理解中国书画的文化价值。

第9页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道中国画形神兼备的特点。	能抓住形神兼备的特点解读作品。	能在抓住形神兼备的特点解读作品的基础上，理解作品创作的时代背景。	图像识读 审美判断 文化理解
能从画面中感受中国画作者对自然的态度。	能在赏析中国画作品中感受作者对自然和人生的态度。	能在赏析中国画作品中感受作者对自然、社会和人生的态度。	图像识读 文化理解
能知道书法和中国画在中国文化中的价值。	能根据汉字演变的历史，阐释书法和中国画在中国文化中的价值。	能根据汉字演变的历史和书法作品的笔法、墨法、结构和章法，阐释书法和中国画在中国文化中的价值。	图像识读 审美判断 文化理解
能感受书画作品中线条的力度美、节奏美和韵律美。	能知道笔墨是中国画和书法共同的元素，感受书画作品中线条的力度美、节奏美和韵律美。	能知道笔墨是中国画和书法共同的元素，感受书画作品中线条的力度美、节奏美和韵律美，以及作品表现出的意趣美。	图像识读 审美判断

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《女史箴图》 东晋画家顾恺之创作的人物画。绢本设色，现藏于英国大英博物馆。此

画依据西晋张华《女史箴》所作，原有十二段，每段采用图文结合的形式，成为一个独立内容，现存仅剩九段。作品描绘了古代宫廷女性的节义行为，具有一定的说教性质。画面线条婉转飘逸，设色典雅明丽，人物形象生动自然，仪态娴静端庄。此画是当时人物画的典范，为中国传统绘画奠定了基础。

顾恺之（346—407） 东晋画家。字少康，小字虎头。博学多才，工诗赋，善书法，尤精绘画。有才绝、画绝、痴绝之称。善画人物、山水、佛像等。所绘人物，尤为注意眼睛的刻画。继承发展卫协精思巧密的艺术风格，用线遒劲连绵如“春蚕吐丝”。其提出的“传神写照”“迁想妙得”理论，把中国绘画推向新的里程碑。代表作品有《女史箴图》《洛神赋图》等，著有《画论》《画云台山记》等。

《富春山居图》 元代画家黄公望的代表作。此作是黄公望晚年的一幅长卷，画富春江景色，平岗连绵，江水如镜，整幅画多用干而枯的淡墨勾皴。明朝末年此画传至收藏家吴洪裕手中，因喜爱至极，临死前令焚烧此画殉葬，被其侄子从火中抢出，画被烧成两段。较长的后半段称为《无用师卷》，现藏于台北故宫博物院；较短的前段称为《剩山图》，现藏于浙江省博物馆。

黄公望（1269—1354） 元代画家。本姓陆，名坚，字子久，号大痴、大痴道人、一峰，晚号井西道人。常熟（今江苏）人。工书法，通音律，能作散曲。尤擅山水画，名列“元四家”之首位。黄公望传世的画作有《富春山居图》《天池石壁图》《九峰雪霁图》等。

《兰亭序》 东晋书法家王羲之行书作品。唐太宗在世时曾命欧阳询、虞世南、褚遂良、冯承素、赵模等勾摹《兰亭序》，以赐近臣。冯承素的摹本最为忠实于原作，现在看到的摹本多为冯摹本。此帖在中国书法史上被誉为“天下第一行书”。

王羲之（303—361，一作321—379） 东晋书法家、文学家。字逸少，琅琊临沂（今属山东）人。曾为右军将军，世称“王右军”。早年学卫夫人书法，后博采众长，推陈出新，变汉魏质朴书风为妍美流便的新体，成为中国书坛上影响最大的书家，被奉为“书圣”。代表作品有《兰亭序》《乐毅论》《黄庭经》《十七帖》等。

《秋山问道图》 五代山水画家巨然的作品。绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。画作中深山茅舍，曲径通幽，山顶矾头凸显，林麓间多卵石。以长条大披麻皴为主，个人风格突出。

巨然（生卒年不详） 五代山水画家。江宁（今南京）人。系金陵开元寺和尚，善画南方清润明净的山水，是董源的学生。传世作品有《秋山问道图》《万壑松风图》《萧翼赚兰亭图》等。

《山水花鸟图——鹤鹑》 明末清初朱耷所作的花鸟画。为其书画册页《山水花鸟图》之一，此册页现藏上海博物馆。画面极为简洁，仅画两只鹤鹑白眼相对立，一高一低，一昂头一低首，酷似两老翁对立而语。代表作品有《枯木寒鸦图》《芦雁图》等。

朱耷（1626—约 1705） 明末清初画家。字刃庵，号八大山人、雪个、个山等。明太祖朱元璋的第十六子朱权的九世孙，明亡后落发为僧，法名传綮，江西南昌人。他的书画以夸张的水墨写意花鸟著名，笔墨凝练沉毅，风格雄奇隽永；山水画笔致简洁，静穆疏旷；他又擅书法，能诗文。代表作品有《枯木寒鸦图》《芦雁图》等。

《秀石疏林图》 元代赵孟頫的纸本水墨画。现藏于故宫博物院。此画写古木新篁、平坡秀石，画面巨石疏空、新竹秀润、枯木荒简，一派文人气息。画中树石皆讲究笔墨的变化和情趣，强调书法的用笔技巧，他用飞白法画巨石，用篆书笔法画枯树，用楷书的八法画竹子，笔墨周全，变幻无穷。

赵孟頫（1254—1322） 元代书画家。字子昂，自号松雪道人，曾号水晶宫道人。湖州（今属浙江）人。原是宋宗室，元灭宋后，以宋代遗逸被元世祖忽必烈赏识，授兵部郎中，后为翰林学士。善书画，所画人物、山水、鞍马、禽鸟、兰竹均极为高妙。诗清邃奇古，又工散曲。赵孟頫在绘画和书法上的成就尤其突出。他提出“作画贵有古意”的口号，扭转了画坛的颓势，使绘画风气由工艳琐细转向了质朴自然；他提出了“书画本来同”的口号，用书法入画的观念使元代的绘画走上了更具文人意识的道路。代表作品有中国画《秀石疏林图》《鹊华秋色图》，书法《胆巴碑》《玄妙观重修三门记》等。

名词解释

谢赫“六法” 中国画创作和赏评的六项标准。谢赫是南齐画家、绘画理论家、批评家。在他的著作《画品》中提出的标准即：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋采、经营位置、传移模写。“六法”是最早提出、也是使用至今最完整的中国艺术审美标准，它的影响极其深远。

书画同源 中国书画术语。指书法和中国画有着相同的渊源。这一思想最早由唐代张彦远提出，在其《历代名画记》中提到“书画同体而未分”；元代赵孟頫在《秀石疏林图》中提出“书画本来同”的观念；明代何良俊在《四友斋书画论》中提出“书画本同出一源”的观点。从而书画同源这一观点最终形成。

参考书目

叶朗著 《中国美学史大纲》 上海：上海人民出版社 1985 年

王伯敏主编 《中国美术通史（第八卷）》 济南：山东教育出版社 1996 年

李泽厚、刘纲纪著 《中国美学史·先秦两汉》 合肥：安徽文艺出版社 1999 年

俞剑华编著 《中国古代画论类编》（上、下） 北京：人民美术出版社 2007 年

第2课 曲尽其妙

——书画之形式表现

单课框架结构表

曲尽其妙——书画之形式表现

教学
内容

教学
活动

情境导学

笔墨纸砚 书画利器

- ① 文房四宝的分类
- ② 不同文房工具的用途

运笔落墨 表现手段

- ① 中国书画运笔的基本方法
- ② 笔法和墨法的不同运用及其表现

诗书画印 文化品位

- ① 题款与钤印的发展
- ② 诗书画印融合的表现形式及作用

款式装裱 文化情趣

- ① 书画装裱的功能与步骤
- ② 书画作品展示的形式及作用

互动交流

研讨书画的执笔方法

尝试体验

临摹徐渭的《黄甲图》

尝试体验

学习湿托法的操作

探究实践

撰写参观博物馆的体会短文

评价建议

- ① 了解中国画工具和材料的特性
- ② 感受诗书画印一体的文化内涵
- ③ 了解书画装裱的类型、步骤和方法

落实核心素养

教材分析

编者的话：

中国书画有自己独特的民族特征，它从使用的材料、呈现方式、装裱形式，直至审美意识都具有非常独特的个性特征，鲜明地呈现出民族文化的个性。

编者选取了《天王送子图》《平安帖》《鹊华秋色图》等作品进行分析，通过对书写工具、笔法和墨法示意图、装裱步骤图的介绍，帮助学生全面了解中国书画的工具材料、表现手段、装裱方法和展示形式，进一步理解中国书画的文化个性，激发学生对中国传统文化的认同感。

章节内容分析

情境导学 通过使用不同工具画图形的小活动，让学生体会毛笔在表现不同线条时的差异。并由此追问：哪种工具画出来的效果更有韵味？哪种工具更容易控制？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 笔墨纸砚 书画利器 主要介绍书画的基本工具和材料——笔墨纸砚。全面地对文房四宝知识进行梳理，重点帮助学生了解工具材料的特性和功能，如：狼毫笔与羊毫笔在线条和笔墨表现力方面的区别，生宣纸与熟宣纸的区别，矿物颜料与植物颜料的区别，以及选择这些工具材料时须把握的标准。

第二部分 运笔落墨 表现手段 主要讲述笔墨的基本表现方法。本部分共分两个版块。第一版块讲述笔法，中国书法的篆、隶、楷书以及中国画勾勒线条都用中锋，在中国画描绘时根据需要使用侧锋、破锋、乱锋等运笔方式。“提按顿挫”则使线条展现出刚健、厚实、圆润等不同的视觉和心理感受，富有变化和张力。通过鉴赏案例的形式，从笔锋使转的角度鉴赏了《平安帖》。第二版块讲述了墨法。墨法强调笔的运用过程中“水和墨”的交融，呈现“墨分五色”的变化和效果。通过展示笔法与墨法表现示意图，让学生感受用不同笔法描绘出的各种线条形态，以及用不同墨法表现出的各种块面层次和质感，由此体会笔墨在中国书画中的运用方式及其艺术效果。

第三部分 诗书画印 文化品位 主要讲述诗、书、画印融合是中国书画的重要特征。本部分共分为两个版块。第一个版块讲述了书画作品落款的发展及审美特征。第二个版块讲述诗书画印融合在审美和构图上对作品产生的作用。通过鉴赏案例的形式，从题款、印章的角度鉴赏了《鹊华秋色图》，让学生感受诗、书、画、印在中国绘画作品中的呈现方式及营

造出的中国传统文化意境的空间。进而引导学生理解“诗、书、画、印”融合是中国传统书画高度统一的呈现，是中国文化精神的外在表现方式。

第四部分 款式装裱 文化情趣 主要讲述中国书画的装裱款式及方法。本部分共分为两个版块。第一版块讲述书画装裱的方法和步骤。通过观赏湿托法步骤图，帮助学生了解书画作品装裱的具体操作过程，感受这门技艺的独特性。第二版块讲述了中国书画装裱款式的类型。装裱的款式是根据古人的审美观念发展起来的，也是根据画心大小及裱件用途而决定的。以册页、卷轴、团扇等装裱款式为例，帮助学生了解多种中国书画装裱款式，感受不同装裱款式的美感。

二| 教学目标

- ① 了解中国书画所使用的工具材料、表现手段、装裱方法及款式等基本知识，知道诗、书、画、印融合的文化特征。
- ② 通过资料查证、作品鉴赏和动手实践等活动形式，让学生了解中国书画的用笔与用墨方法，感受笔墨在文字书写和形象描绘中的重要作用。
- ③ 了解书画是文化的载体，感受中国书画作品的文化内涵。

三| 教学重难点

教学重点 了解中国书画材料的特性和书画装裱款式，理解诗、书、画、印融合的表现形式。

教学难点 感受中国书画笔墨所体现的审美意蕴，理解诗书画印是传统书画艺术内涵美的高度体现。

四 | 教学活动建议

第 10 页 互动交流

据说毛笔是由秦朝的大将蒙恬创造的。但是考古发掘证实，西周以前的彩陶上已经有了用毛笔描绘的花纹，在出土的简牍上也有毛笔书写的痕迹，可以知道毛笔在秦朝之前就有了。从考古的实物来看，湖北省随州市擂鼓墩曾侯乙墓发现的春秋时期的毛笔，是目前发现最早的毛笔。请同学们分小组交流古代毛笔的外形，并讨论传统的执笔方法有哪些？

教师可组织学生以“蒙恬造笔”的传说入手，引导学生通过网络资料查找等途径，了解毛笔的起源、发展和特性。以小组合作的方式，分组对中国各个朝代执笔方法进行研究，以中国传统人物画中执笔形象的描绘进行考证，并开展交流。借助各个朝代人物画中呈现的执笔方式，探析该时期主流的执笔方法。敦煌汉代壁画图中有握管式执笔法，可以推断汉代流行的是握管法。从《女史箴图》可推断东晋普遍流行的执笔方法为二指单钩法，唐代以二指单钩法为主，三指单钩法为辅，如吴道子的《送子天王图》。宋代是执笔方式的一大转折点，在继承唐及五代主流执笔法——“单钩法”的同时，双钩式执笔方法逐渐出现，形成了二指、三指单钩与三指双钩式执笔法并行的局面。宋代执笔理论中最有名是苏轼的“把笔无定法，要使虚而宽”。到了元代，出现了二指单钩与三指双钩两种执笔方法交替并行的局面。清代，文人墨客发掘与继承传统的执笔方法，也有提倡四指与五指共执的方法，该时代是多种执笔方法并存、执笔史上最为自由多样的一个时期。当今时代，五指执笔法得到了广泛的认可与推广，成为主流执笔方法。

第 13 页 尝试体验

请你用学到的运笔方法绘制荷叶或螃蟹，体验墨色变化带来的效果。

教师组织学生体验使用毛笔的乐趣，以徐渭的《黄甲图》为范本，可以临摹整幅画，也可以临摹画面局部，比如临摹一片荷叶或一只螃蟹，目的是体验笔、纸、墨和水的各种性能以及它们可能产生的效果。在体验之前，教师先指导学生对《黄甲图》画面内容进行简要赏析，着重对荷叶、螃蟹等形象的用笔、用墨方法进行探析，在此基础上开展动手实践。实践中，不必拘泥于形似，可以让学生打破荷花、蟹的造型限制，大胆地尝试使用水墨的技巧和方法，同时请学生去揣摩和体验画家作画的状态，体悟笔墨在中国画造型中的丰富表现力和对画面意境营造所起的作用。

第16页 尝试体验

手工装裱作为我国的一门传统手艺，我们应该尽力去了解、尝试和保护它。在学习过湿托法后，让我们一起来尝试一下。请同学们拿一块手帕大小的宣纸，通过以上的方法，来装裱自己的画作。

教师组织学生开展手工装裱体验活动时，需根据学校的实际情况，因地制宜地开展，准备好必备的桌案、板壁或利用课桌和洁净的墙面进行替代，可以将《黄甲图》的临摹稿或其他练习的小幅字画进行托裱。分组开展体验活动，组内各成员分别尝试装裱不同环节，在实践中把握技术要领，体悟传统技艺的乐趣和工匠精神，培养学生做事耐心细致的好习惯。完成作品装裱后，组织学生开展交流，分享装裱效果及实践心得。

第17页 探究实践

参观身边的博物馆或美术馆，了解明清时期出现大尺幅书画作品的原因。根据自己搜集的资料写一篇300字的短文。

教师可指导学生以小组或个人的方式，走进博物馆、美术馆去体验中国书画艺术的魅力，感受民族文化的精神感染力。重点围绕书画的材料、装裱技术、展示方式等角度进行鉴赏。同时，关注博物馆、美术馆中展出的大尺幅书画作品，查询网络、图书馆的资料，可以从造纸术的发展、大尺幅作品的视觉和艺术感染力、书画作品尺幅与商业价值的关联性等方面，探究明清时期出现大尺幅书画作品的原因，并阐述自己的观感和理解。

第17页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能分辨羊毫笔与狼毫笔、生宣纸与熟宣纸，知道中国画颜料可分为矿物颜料与植物颜料。	能分辨羊毫笔与狼毫笔、生宣纸与熟宣纸的不同性能，知道矿物颜料与植物颜料的不同特性。	能分辨羊毫笔与狼毫笔、生宣纸与熟宣纸的不同性能，以及它们在书画艺术中的不同用法；知道矿物颜料与植物颜料的不同特性。	图像识读 美术表现
能知道题款、钤印是中国画的重要组成部分。	能从形式、内容、字体等方面了解中国画的题款，从印的内容、类别等方面了解中国画的钤印；知道诗、书、印在中国画中所起的作用，知道它们之间互相融合、高度统一的关系。	能从形式、内容、字体等方面了解中国画的题款，从印的内容、类别等方面了解中国画的钤印；知道诗、书、印在中国画中所起的作用，知道它们之间互相融合、高度统一的关系。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道诗、书、画、印是中国书画特有的表现形式。	能了解诗、书、画、印是中国书画特有的表现形式，能感受其彰显的中华民族审美取向。	能了解诗、书、画、印是中国书画特有的表现形式，能感受其彰显的中华文化精神和审美取向。	图像识读 文化理解
能知道书画装裱的常用款式。	能知道、辨识书画装裱的常用款式，知道它们各自展示的方式以及适于展示的场所。	能知道、辨识书画装裱的常用款式，知道它们各自展示的方式以及适于展示的场所；了解书画装裱的方法和步骤，能把握装裱的基本要领并托裱一件小幅作品。	图像识读 审美判断

五| 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《天王送子图》 传为唐代画家吴道子的作品。纸本白描，现藏于日本大阪市立美术馆。全画二十个人物形象各异，生动地表现出了人物八面生风、衣带飘扬飞举的特征。

吴道子（约689—759） 唐代画家。阳翟（今属河南）人。初学书于张旭、贺知章，后转习绘画，未到二十岁在绘画领域就崭露头角。擅画道释人物，笔迹磊落，势状雄劲。他首创了线型圆润、点画起落的“莼菜条”画法。他所画的人物形象世谓“吴带当风”，绘画样式被称为“吴装”。千百年来，吴道子被奉为“画圣”，民间尊其为“祖师”。现传为吴道子所作的作品有《天王送子图》。

《平安帖》 东晋书法家王羲之的代表作品之一。行书，现藏于台北故宫博物院。与《何如帖》《奉橘帖》两帖连为一纸，也称《平安何如奉橘三帖》。此帖曾入宣和内府、清内府，笔力遒劲，结构疏朗。

《黄甲图》 明代画家徐渭的水墨画作品。纸本水墨，现藏于故宫博物院。图中上方画了已开始凋零的肥阔荷叶，下方画了一只缓缓爬行的螃蟹，画中留出大片空白以表现秋水。此画墨色淋漓，对笔墨的掌控力较强。

徐渭（1521—1593） 明代文学家、书画家。字文长，号天池山人、青藤道士等。山阴（今属浙江）人。屡应乡试不中，曾任浙闽总督胡宗宪幕客，后又遭牵连。晚年以卖字画为生。他的字画常抒发胸中勃然不可磨灭之气、英雄失路托足无门之悲。善草书，亦善水墨花卉，

他开创的写意画派的新风格对后世影响很大。代表作品有《墨葡萄图》《蕉石牡丹图》。

《鹊华秋色图》 元代画家赵孟頫的作品。纸本设色，现藏于台北故宫博物院。此画是赵孟頫为当时的鉴赏家周密所画，图中两山为济南的华不注山与鹊山。此画淡设色兼用水墨，鹊、华二山，河水泽地，杂树穿插。画中运用宣纸的特性，干笔皴擦，为文人写意画开创了新的手法和途径。

名词解释

四大名砚 历来被文人所认可的四种优质砚台。分别指甘肃洮州的洮河砚、广东肇庆市的端砚、安徽歙县的歙砚、山西新绛县的澄泥砚。从唐代起，它们就被并称为“四大名砚”。

款识 书画作品上的落款、题字及钤印。通常是作品正文内容之外的部分，是作者或藏家所留下的与正文相关的记录。除书画作品之外，篆刻、陶瓷等艺术品也有款识。

形制 书画作品装裱后所呈现的样式。常见的书画作品形制有横幅、立轴、斗方、卷轴、册页等。作品形制通常根据作品本身的纸张形式来装裱，也可根据放置作品的环境因素确定装裱形制。

参考书目

杨仁恺主编 《中国书画》 上海：上海古籍出版社 2001年

俞剑华编著 《中国古代画论类编》 北京：人民美术出版社 2007年

中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著 《中国美术简史》 北京：中国青年出版社 2010年

徐复观著 《中国艺术精神》 沈阳：辽宁人民出版社 2019年

第二单元

书法篆刻

单元目标解读

从理论的角度出发，了解篆书、隶书、楷书、行书与草书的特征和相互间的区别，初步掌握五种书体其各自的发展历程，包括不同时期的形态特质、用笔特点、典型书作和代表书家；了解篆刻的发展历程，掌握其各自时期的篆刻风貌、代表书家以及经典作品。

从鉴赏的角度出发，通过鉴赏篆书、隶书、楷书、行书与草书五种书体各自的用笔方法、结字特点和布白章法，从笔墨语言的角度体会经典作品的意趣；同时，了解篆刻的冲刀与切刀的两种基本刀法，并通过鉴赏经典印章，体会篆刻的朱白风神。

从实践的角度出发，运用掌握的基本运笔，临摹并简单创作篆、隶、楷、行、草五种书体。在篆刻上，通过对汉印的临摹及朱白文印章的创作，使学生能深入体会到篆刻的章法布局，运刀的爽利，以及书、印作品背后的人文内涵。

单元架构

第3课 篆尚婉通 ——书法之篆书	第5课 正大气象 ——书法之楷书	第7课 分朱布白 ——篆刻之魅力
第4课 蚕头燕尾 ——书法之隶书	第6课 翰逸神飞 ——书法之行草	

单元内容

本单元为书法篆刻部分。主要阐述书法篆刻的历史发展、艺术风格和技法操作。在对书法篆刻历史发展的探析中，指导学生了解篆、隶、楷、行、草五种书体的流变、功用和地位，在经典作品赏析中感受各书体的特征，领略先秦古玺、汉印以及明清流派印的精彩纷呈。结合经典书法作品，引导学生从笔法、字法、章法、刀法等视角鉴赏书法、篆刻作品，运用美学语言对不同作品的多样性进行解读，灵活运用书法审美的方法。结合经典作品和范例，帮助学生在实践中把握书法用笔、篆刻用刀的基本方法，开展简单的书法和篆刻创作。在赏析、实践中进一步发现和感受书法、篆刻的艺术魅力，帮助学生树立正确的审美观，提高人文素养与文化自信。

建议教师在组织学生开展学习活动时，选取经典的书法篆刻作品进行赏析，运用形式美的原理，分析作品的形式美、意蕴美。借助教师示范，学生临摹、练习等途径，知道书法、篆刻的创作方法和步骤，体验笔法和刀法，感悟和理解书法、篆刻独特的表现方式和审美取向。

第3课

篆尚婉通

——书法之篆书

单课框架结构表

篆尚婉通——书法之篆书

一 | 教材分析

编者的话：

文字的演变是一个由繁到简的过程，为了书写便捷而创新，随着书法的发展，文字本身的象形性逐渐隐退，书写性则日益增加。由于夏代文字目前尚无实物出土，所以商代文字被认为是最早的文字体系。

编者选取了《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》《甲骨干支表》《毛公鼎》《中山王圆鼎》《石鼓文》《峄山刻石》《张掖都尉棨信》《醉竹山房》《三坟记》等一系列具有代表性的篆书作品，通过对作品的分析，希望学生了解篆书的发展历史、风格特征。通过对秦小篆用笔、结构、章法的介绍，让学生学会从字形、用笔、布白等不同角度鉴赏篆书，体会其简洁质朴的形象美，感悟先民的智慧，理解篆书是中华文化的瑰宝。

○ 章节内容分析

情境导学 通过学习甲骨文、金文的相关知识，让人们对古老的文字产生一定的兴趣，在此基础上了解篆书发展历程及其艺术特点。进一步让学生们了解中国文字有书文字和刻文字两条脉络，在大篆和小篆的比较赏析中，知道如何区分大篆与小篆，感悟古代先民的智慧，理解篆书是中华文化的瑰宝。继而探讨有哪些造字规律，不同文字在不同材料上是如何呈现的？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 甲骨籀文 文字发端 主要是对古代篆书起源、系别分类与代表作品的赏析。本部分共分两个版块。第一版块讲述篆书的起源与“六书”的造字方法。以《毛公鼎》《虢季子白盘》《中山三器》等钟鼎文字为例，通过了解中国文字从象形到表意的发展过程，感受汉字符号化的不断转变，体会其简洁质朴的形象美感，感悟先民的智慧。第二版块讲述大篆与小篆的关系，以《泰山刻石》《峄山刻石》等作品为例，让同学体会小篆书体笔画停匀、使转流美的风格特征。以吴昌硕临摹《石鼓文》为鉴赏案例，介绍清代篆书家从先秦大篆中学习而自成面目的事例，鼓励学生们推陈出新，学习传统而能自出新意。

第二部分 篆书之本 以线传言 主要讲述秦代小篆的艺术特色及其表现形式。本部分共分两个版块。第一版块以《峄山刻石》为例，从篆书的字形、用笔、布白角度来鉴赏，通过对“高”“帝”二字的详细分析，了解小篆字形笔画粗细一致、结字中轴对称的特点。第二版块介绍小篆的笔画特点。通过对小篆基本笔画示意图的分析，让学生了解小篆起止藏锋、

中锋行笔的特点。通过对《峄山刻石》中“立”“德”二字的临摹或创作练习，完成一幅篆书集字作品，感受小篆的基本特征和用笔方法。

二| 教学目标

- ① 学习篆书的历史，了解“六书”造字法。知道秦小篆的基本特征及用笔方法。通过“立”“德”二字的临摹或创作练习，完成一幅篆书集字作品。
- ② 通过对小篆作品的细致分析，在教师讲解学生书写体验的基础上，让学生体会小篆书体笔画停匀、使转流美的风格特征。
- ③ 感受篆书婉转绚丽的艺术风貌，感悟历代文人对传统文化的尊崇，激发民族自信和文化自信。

三| 教学重难点

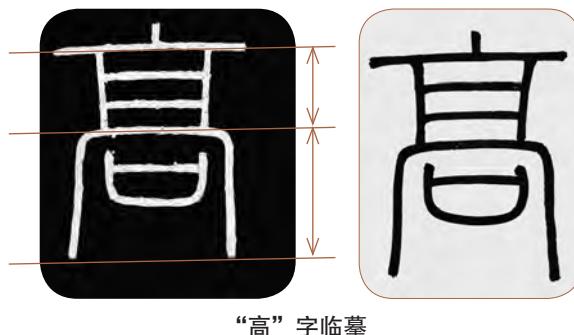
教学重点 学会从字形、用笔、布白等角度鉴赏篆书，能临摹一幅篆书集字作品。

教学难点 掌握篆书的书写方法，感受篆书作品所体现的审美内涵与人文精神。

四| 技法示范详解

第24页 《峄山刻石》的基本特征案例

先仔细观察《峄山刻石》中“高”“帝”二字每笔横画间的距离，注意小篆字体所有横画之间都是等距的关系。再看“高”“帝”二字上部与下部的空间占比，小篆字体上紧下松，

“高”字临摹

下部基本上是上部的1.5倍，重心偏上。最后观察小篆字体一般是左右对称的。

注意要点：第一笔横画的粗细极为关键，为整个字的布局奠定了基调。

第25页 《峄山刻石》基本笔画示意图

示意一：横

篆书的书写练习通常选用长锋兼毫，不宜用过大的毛笔。“横画”先逆入，藏锋起笔，即笔尖轻落纸上，其后轻按毛笔并使笔向左运动，待逆锋写出横画宽度后再将笔翻向右方铺毫，进行书写。

注意要点：运笔时注意笔画中段的平稳，教师提醒学生在结尾时，将笔略向上提，并回锋收笔。

示意二：竖

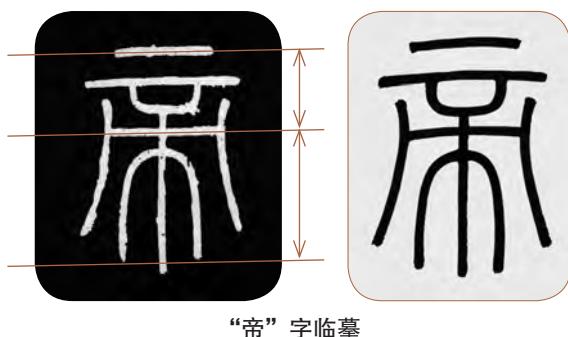
“竖画”先逆入，藏锋起笔，即笔尖轻落纸上，其后轻按毛笔并使笔向左上方运动，待逆锋写出竖画宽度后，再将笔向右下方翻转、轻顿，进行纵向书写。

注意要点：运笔时注意笔画中段的平稳，教师依旧提醒学生在结尾时，将笔略向上提，并回锋收笔。

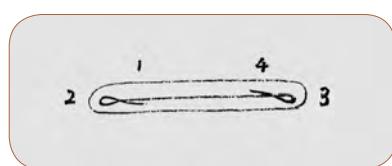
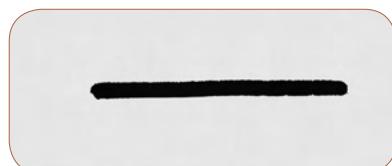
示意三：圆弧

“圆弧”作为对称性笔画，我们在书写时可分为两步，首先是左半部分，藏锋起笔后向下方书写。用笔与竖画相同，待书写至转弯处时，轻轻上提毛笔并使其向右运行，当写至弧形一半后便可逐渐提笔结束左半部笔画。此后，我们再运用同样的方法进行右半部分的书写，最后完成弧形线条的对接。

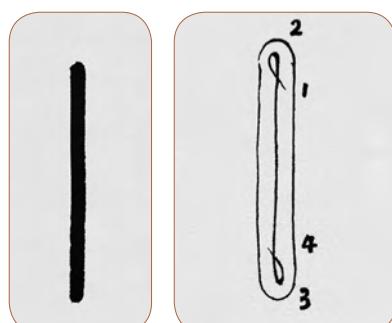
注意要点：教师需要提醒学生书写弧线时粗细要与直线一致，弧线的对接要自然。

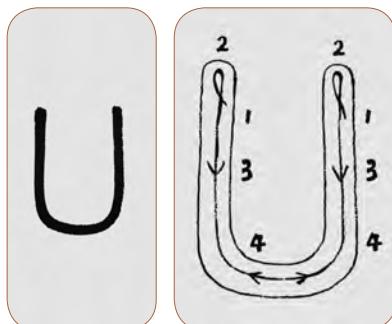
“帝”字临摹

示意一

示意二

示意三

五 | 教学活动建议

6. 第 23 页 思考分析

请分别写出下列字采用了哪种造字法？

教师可先带领学生一起回顾“六书”造字法，寻找“六书”之间的联系，探寻它们之间的区别。在这 18 个字中，先识别后分类，增加“识篆”的趣味。针对难以判别的字，可以小组讨论或全班交流。最后借助工具书或老师的讲解，了解造字理念，加深对“六书”造字法的理解。下列 18 字分别采用了象形、会意、形声、指事四种造字法：①人（象形字）；②门（象形字）；③水（象形字）；④牧（会意字）；⑤马（象形字）；⑥山（象形字）；⑦采（会意字）；⑧右（会意字）；⑨舟（象形字）；⑩湖（形声字）；⑪羊（象形字）；⑫盥（会意字）；⑬上（指事字）；⑭贝（象形字）；⑮明（会意字）；⑯木（象形字）；⑰首（象形字）；⑲河（形声字）。教师还可推荐几种工具书或网络查询途径，便于学生日后对于陌生字的识读。

7. 第 25 页 探究实践

通过本课的学习，我们了解了篆书的基本特征以及用笔方法。请同学们结合所学，完成一幅篆书集字作品，内容为“立德”。可以采用扇面、斗方或条幅等不同形式。书写过程要符合篆书基本用笔特征，作品完整统一。（下图学生作品的“立”“德”二字集于《峄山刻石》）

首先教师可让学生先在宣纸上进行单字练习，书写前注意折好方格，练习时需要注意小篆字形修长、上紧下松，结字中轴对称，用笔粗细一致，整体布局均匀。待练习完成后，教师带领学生一起复习扇面、斗方、条幅等不同尺寸的书写样式，了解不同尺幅作品的书写要领和规范。如“条幅”，教师可将纸张裁剪成所需尺寸，并折出两个方格，此部分用以书写“立”“德”二字，“立”字在上，“德”字在下，两格外留出适当空余用以落款和钤印。或采用“斗方”形式书写“立”“德”二字，有两种常规章法：一是左右书写，“立”在右，“德”在左；二是上下书写：“立”在上，“德”在下。“扇面”形式书写方式与教材“横幅”示范相近，两字从右至左排列，注意书写时每字需要根据扇形弧面而略作倾斜。最后教师带领同学们重温落款钤印的相关注意事项，如落款内容、位置、书体、字体大小等要求，指导学生完成一张完整的篆书集字作品。并在班内展示交流，择优装裱、上架展示，美化教学环境，营造文化氛围。

第25页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解中国古代具有代表性的篆书作品及其作者、创作年代、艺术特色等信息。	能通过博物馆、书籍、网络等渠道，了解中国古代具有代表性的篆书作品及其作者、创作年代、艺术特色等信息。	能通过博物馆、书籍、网络等渠道，了解中国古代具有代表性的篆书作品及其作者、创作年代、艺术特色等信息，特别是先秦、秦汉、明清时期的篆书作品。	图像识读 审美判断
能通过网络视频等学习方式，知道篆书的历史。	能通过网络视频等学习方式，知道篆书的历史，了解“六书”造字法。	能通过网络视频等方式的学习，知道篆书的历史，了解“六书”造字法。在大篆和小篆的比较赏析中，知道如何区分大篆与小篆。	图像识读 审美判断
能通过赏析《峄山刻石》，体会小篆书体笔画停匀的特征。	能通过对《峄山刻石》的分析及临写，体会小篆书体笔画停匀、使转流美的风格特征。	能通过对《峄山刻石》的分析及临写，体会小篆书体笔画停匀、使转流美的风格特征。感受小篆颇具意趣的装饰之美。	图像识读 美术表现 审美判断
能临摹“立”“德”二字，完成一幅篆书集字作品。	能通过“立”“德”二字的临摹或创作练习，完成一幅篆书集字作品，理解古文字是中华文化的瑰宝。	能通过“立”“德”二字的临摹或创作练习，完成一幅篆书集字作品，感悟历代文人对传统文化的尊崇，理解古文字是中华文化的瑰宝，增强民族自信和文化自信。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》 商王武丁时期的牛骨版记事刻辞。现藏于中国国家博物馆。正反两面共一百五十余字，部分填有朱色，记录了当时生活和天气情况。书法笔画刚劲挺拔，章法排列有序。

《甲骨干支表》 商代刻有干支记年的甲骨文刻辞。现藏于中国国家博物馆。书法字体秀丽，严密精致宛如后世蝇头小楷。

《毛公鼎》 西周宣王时期的青铜器。清代末年出土于陕西省岐山县，现藏于台北故宫博物院。该鼎铭文共计字数四百九十七字，分列三十二行，是目前我国考古发现西周金文篇幅最长者，其主要内容是毛公后人歌颂毛公的光辉事迹。此长篇巨制，用笔圆润严谨，结体

清秀典雅，章法排列有序，整篇给人一种浑厚整肃的视觉效果。

《中山王三器》 战国中晚期在中山国出土的三件金属器皿。现藏于河北文物研究所。《中山王圆鼎》《中山王方壶》《中山王圆壶》三器上的铭文都是战国金文刻铭的代表，字体修长，线条中间丰健、两端锐利，又融入一些修饰性笔画，从而有一种爽利秀美的风格特点。

《琅琊台刻石》 秦代篆书刻石。原石在山东省诸城东南的琅琊山上，现藏于中国国家博物馆。由于历时两千余年，原石风化侵蚀十分严重，其中有三面文字已经消失不可认，传世的仅有二世诏书残文十三行拓本，一共八十六字，书风与战国时期秦国《石鼓文》一脉相承，结体整齐，用笔雄厚。

《峄山刻石》 秦代的小篆刻石。又称《峄山碑》《秦始皇登峄山纪功刻石》等。前段为秦始皇二十八年登峄山时所刻，后段秦二世诏书则是秦二世元年所刻。此刻石原石已毁，现存为北宋郑文宝摹刻本，石存于西安碑林博物馆。此作篆书风格可谓是“玉箸体”典范，结字整体呈长方状，重心较高，用笔圆润内敛。

《醉竹山房》 吴让之书写的篆书横幅。现藏于西泠印社。书法用笔流畅自如，字形结体上密下疏，墨色酣畅。

《石鼓文》 秦代石刻文字。又称《猎碣》，初唐时期出土于陕西省凤翔县三畴原的荒野之上，现藏于故宫博物院。其形类鼓，故名。记录了秦国统治者游猎行乐之事。《石鼓文》书风与秦代其他石刻篆书相比愈显灵动多变，清末吴昌硕书法多受此作品影响。

《张掖都尉棨信》 汉代棨信书法。1973年出土于甘肃省金塔县汉肩水金关遗址，现藏甘肃省文物考古研究所。棨信是较高级别的官吏通行关口的证件，也是启闭关门的凭证。该棨信年代为公元9年至23年，书体为小篆，长21厘米，宽16厘米，共六字，由于新莽时期的复古政策，所以此篆字与汉篆略有区别，字形整体相对瘦长，重心上提，用笔多细劲婉约，方圆相济。笔画末端或圆或尖，富有变化。本棨信在出土时呈团形皱褶状，故其夸张扭曲应是后来形成，绝非书写原貌。

《三坟记》 唐代李阳冰篆书作品。唐大历二年刻，原石已失，宋时重刻，现碑石藏于西安碑林博物馆。其书法用笔圆细挺劲，笔笔中锋且线质粗细匀称，字形在秦篆的基础上多加弧笔，势态端正，各笔画间的空间以均匀为务，作品工整规范而富有装饰感。

李阳冰（生卒年不详） 唐代书法家。字少温，京兆（今属陕西）人。善诗文，为唐萧颖士弟子。曾为李白集作序，与颜真卿、皎然等名士亦有交往。尤精篆法，曾精研篆籀数十年，字体肃穆严密，笔画、布白均匀，喜用弧线，凸显小篆“婉而通”的特质。所作之书线质粗细一致，静穆内敛，行笔中锋，有“玉箸篆”之称。

邓石如（1743—1805） 清代书法家。原名琰，字石如，他作为清朝碑学书家的执牛耳者，

擅长真、篆、行三体，其篆初师法李斯、李阳冰，后受《石鼓文》《禅国山碑》《天发神谶碑》《三公山碑》以及钟鼎款识、汉碑启发。结字由圆转方，风格更接近于秦汉时期瓦当文字和汉碑额。在书写材料上，大胆地使用长锋羊毫笔，风格厚重质朴，将清代篆书推向高峰。代表作品有《行草诗》、楷书对联《沧海日长》等。

名词解释

小篆 书法书体之一，也称秦篆。秦统一天下后，命李斯等人书写，以统一天下文字。字体较籀文简化，形体匀圆整齐，对汉字的规范化起了很大作用，存世小篆代表作有《泰山刻石》《琅琊台刻石》等，唐代李阳冰、清代邓石如都是小篆代表书家。

大篆 书法书体之一。广义指小篆以前的文字书体，包括甲骨文、金文、籀文和通行于战国时期六国的文字。狭义专指籀文。

钟鼎文 指铸造在青铜器上的文字，亦称“金文”“吉金文”。古代青铜器一般分礼器、乐器两大类。礼器以鼎为多，乐器以钟为多，所以前人以“钟鼎”作为青铜器之代称。

中锋 书法的一种用笔方法。作书时，将毛笔的主锋保持在笔画中间，谓之“中锋”。为使笔画圆满，历来书家多主张“笔笔中锋”。因笔锋在笔画中运行时，墨水顺笔尖流注而下，均匀渗开，达于四面，笔画也就无上重下轻、上轻下重、左重右轻、左轻右重等缺点。

六书 指汉字构成的六种方法。即象形、指事、形声、会意、转注、假借。

参考书目

刘正成主编 《中国书法全集（3）·春秋战国金文》 北京：荣宝斋出版社 1997年

丛文俊著 《中国书法史：先秦·秦代卷》 南京：江苏教育出版社 2002年

宗白华著 王德胜编选 《宗白华美学与艺术文选》 郑州：河南文艺出版社 2009年

曹锦炎编 《商周金文选》 杭州：西泠印社出版社 2011年

中国艺术研究院中国书画院编 《秦汉篆隶研究》 北京：荣宝斋出版社 2013年

沙孟海书学院编 《名家馆·谈艺录：沙孟海谈艺录》 上海：上海书画出版社 2016年

第4课

蚕头燕尾

——书法之隶书

单课框架结构表

蚕头燕尾——书法之隶书

教材分析

编者的话：

隶书是五种书体中承上启下的重要一环，了解隶书的起源发展、风格流变、代表作品是学生学习书法的基础和重要环节。

编者选取了《石门颂》《居延汉简》《乙瑛碑》《礼器碑》《曹全碑》《张迁碑》等一系列具有代表性的隶书作品来分析，通过鉴赏案例和步骤图的形式展开深入讲解，希望学生能学会以多种角度鉴赏隶书，并能进行简单的隶书临摹和创作，体会其美感内涵。

章节内容分析

情境导学 通过对石门栈道险峻的环境描述，引发学生对栈道旁摩崖石刻的兴趣，了解《石门颂》等摩崖石刻的创作环境，继而思考《石门颂》记载了什么内容？它们使用了什么书体？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 隶书流变 缘起便捷 主要讲述自战国至清代，隶书的起源、发展和高峰以及对后世的影响。本部分共分两个版块。第一版块以《居延汉简》为例，展现了墨迹书写风貌，为汉隶日常书写提供了佐证。第二版块以《乙瑛碑》为例，展现了碑刻的书写内容、书法风格和承载形制，并为后世“金石学”提供了史料。

第二部分 汉隶碑刻 各俱风流 主要讲述汉代隶书典型的三种风格以及“隶变”的过程。本部分共分为两个版块。第一版块介绍了汉隶大致风格的区别，以《乙瑛碑》《石门颂》等汉碑为例，将汉隶大致分为秀美典雅型、古朴厚重型、豪放野逸型三种风格。第二版块介绍篆书向隶书的转变过程中，在字形、用笔上的变化。通过《峰山刻石》与《曹全碑》的对比鉴赏案例，讲述字体修长、笔画无轻重顿挫的小篆逐渐演变为字体趋扁、笔画轻重顿挫的隶书的过程。这种发展最终导致古今文字形体的根本性变革——“隶变”。

第三部分 方折波磔 躬行不疑 主要讲述隶书书写时用笔、结字、章法、落款等问题。本部分共分为两个版块。第一版块通过《乙瑛碑》笔画的示意图，让学生初步掌握隶书笔画的书写方法，与此同时，也引导学生读帖，并体会结字要领。第二版块通过“马到成功”隶书集字创作的步骤图，进一步学习隶书的创作方法，最后分析集字横幅的书写要领，引导学生进行隶书创作。

二 | 教学目标

- ① 认识隶书的不同风格特征，掌握隶书的基本书写技法，并能进行简单的临摹或创作。
- ② 通过对《石门颂》《居延汉简》《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《鲜于璜碑》的学习，在教师讲解、交流讨论中了解隶书的起源，知道隶变在古今书体演变中所起的重要作用，认识隶书的不同风格特征。通过对基本笔画的实践体验来体会隶书笔法的丰富多样，完成一张相对完整的隶书作品。
- ③ 感受隶书的艺术风格，了解隶书在古今文字形体变革中扮演的重要角色，体验隶书笔画技巧，提升对中国书法的总体认识，激发对中国优秀传统文化的兴趣。

三 | 教学重难点

教学重点 知道汉代隶书的代表作品及其艺术特色。

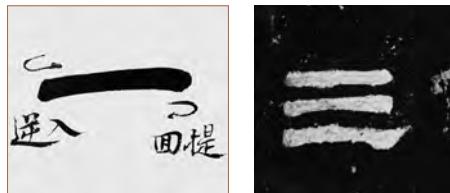
教学难点 摹写或创作隶书横幅，感受隶书的形式美感。

四 | 技法示范详解

第30页 基本笔画示意图

示意一：长横

隶书起笔多为逆锋，即笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔并使笔向左运动，待逆锋写出横画宽度后再将笔翻向右。横画起笔完成后开始向右行笔进行笔画中段书写，当书写至笔画末端时再将笔向右下方运转回锋。

示意一

注意要点：起收笔处均要自然行笔，笔画中段线条要饱满。

示意二：蚕头燕尾

起笔处与横画相同，行笔至笔画中段时可略将笔上提，待书写至笔画末端时再轻轻下按毛笔，使其呈现出逐渐变粗的形态，在完成铺毫书写后逐渐将笔上挑，结束燕尾的书写，其用笔方法与楷书捺画相近。

注意要点：教师提醒学生在书写“燕尾”时，要铺毫顶纸书写，从而增加线条质量。

示意三：竖画

逆锋起笔，先将笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔并使笔向上运动，待逆锋写出竖画宽度后再将笔向下翻转轻顿。竖画起笔完成后将笔继续向正下方运动，当书写至笔画末端时再将笔圆转回锋，使笔画呈现出上下两端圆整，中段充实的形态。

示意四：斜撇

逆锋起笔，方法与竖画相同，行笔时先将笔向下书写，此后逐渐转向左下方，最后在收笔处略向左侧平推，最后使笔画书写成类似于“J”的形态。

注意要点：教师提醒学生在书写撇画时，注意行笔过程中不要上提，最后撇画结尾处要回锋收笔。

示意五：捺画

此笔画有“一波三折”之态，即行笔中三次改变运笔方向。首先逆锋起笔，方法与横画起笔相同。此处落笔力度要远轻于横、竖、撇三个笔画，然后将毛笔向右稍加推动，此后再次改变行笔方向，且边写边向下轻按毛笔，使其呈现出前细后粗的笔画形态，最终至收笔处再将毛笔向右上方提起。

注意要点：一是捺画上细下粗的整体形态，二是捺画行笔过程中一波三折的节奏感。

示意二

示意三

示意四

示意五

五 | 教学活动建议

第31页 探究实践

集字创作隶书“马到成功”四字。在书写中要做到以下要求：1. 字形大小统一，字和字之间的距离一致。2. 落款需要和正文空开一定距离，写清楚时间和书写者姓名，最后钤盖印章。

教师可根据课本图例，组织学生学习教材“马到成功”四字的集字过程。此后教师进行示范。首先，教师需把裁剪好的长条宣纸折叠成四言横幅所需样式，每字空格大小相同，注意四字周边可根据需要留出空余和落款钤印位置。书写顺序从右至左。待主体书写完后，教师可指导学生在横幅左侧进行落款。书写时教师可提醒学生注意以下几点：第一，在用笔上，注意隶书的“逆入平出”，点画要中实饱满，作品四字中的竖钩、撇画的末端注意逆锋回收，“成”字中斜钩注意铺毫出锋，其形态与楷书斜钩略有不同。第二，在结字上，四字大小相近且每字都呈横势，“马”“成”两字上窄下宽，“到”字左宽右窄，“功”字左窄右宽，且二字均左右错落。在章法上，每字上下间可留出适当空余，勿使作品产生拥堵之感。落款在作品主体左侧，可使用行书或楷书，内容可写时间、作者、书写地点等字样，如“己亥夏某某书于海上”，最后钤印。学生在了解了横幅的书写步骤后，可自行完成创作，并进行作品的展示交流和心得分享。

第31页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道隶书的起源。	能通过比较早期与成熟时期的古代隶书作品，了解其发展演变过程。	能通过梳理古代典型隶书作品，了解其历史的发展演变过程。	图像识读
能搜索、整理不同时期的隶书风貌。	能搜索并甄别、整理不同时期的隶书风貌，知道不同风格隶书的字形、笔法、章法差异。	能通过自主探究的学习方式，搜索并甄别、整理不同时期的隶书风貌，知道不同风格隶书的字形、笔法、章法差异，并尝试选择一种风格进行临写练习。	图像识读 审美判断
能从结构、用笔、章法三方面对隶书进行鉴赏。	能通过分小组讨论和观看教师示范的形式，从结构、用笔、章法三方面对隶书进行鉴赏。	能通过分小组讨论和观看教师示范的形式，从结构、用笔、章法三个方面对隶书进行鉴赏，并完成隶书的集字创作。	图像识读 美术表现 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能通过赏析不同隶书作品，感受隶书的书体之美。	能通过撰写隶书知识卡片的形式，理解古代隶书作品的文化内涵、审美观念。	能通过撰写隶书知识卡片的形式，理解古代隶书作品的文化内涵、审美观念，激发对中国优秀传统文化的兴趣、传承意识和民族自豪感。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《居延汉简》 汉代简牍。1927年由中瑞两国联合组建的中国西北科学考察团于今内蒙古自治区额济纳旗的古城遗址发现。其数量约有一万枚以上，其中代表作品有《贵卖衣财物名籍》，它是一件书艺极为成熟的隶书简牍，书于西汉元康四年（前62），宽0.9厘米，纵22.5厘米。简牍两面皆有文字，其中正面书写最佳，共两行，行距紧密，个别夸张笔画有相互穿插和搭连，上下字间距较大，但整体仍属横有行、竖有列的章法形式。

《曹全碑》 汉代碑刻书法。明万历年间出土于陕西郃阳旧城，现藏于西安碑林博物馆。碑立于东汉中平二年（185）十月，风格柔韧挺秀，章法极工整，行距紧密，上下字距疏朗。用笔线条轻盈细润，提按波磔明显，横、撇、捺、竖钩等笔画开张而浑厚。

《礼器碑》 汉代碑刻书法。现藏山东曲阜孔庙。碑立于东汉永寿二年（156）。碑阳、碑阴、碑侧皆有刻字，碑文主要赞颂了韩敕修饰孔庙、制造礼器之迹。此碑书法在章法上与《曹全碑》相近，字形多方，有庙堂气，用笔以清超、遒劲为本，线条细劲，颇具“星流电转”之韵。

《乙瑛碑》 汉代碑刻书法。今藏于山东曲阜孔庙。碑立于东汉永兴元年（153）。字形方整，行笔沉着，线质细劲有力、刚柔相济，提按变化明显，整体凝重而秀劲，为中和稳定之代表。

《石门颂》 汉代摩崖书法。此石地点位于陕西褒城县东北褒斜谷石门崖壁。20世纪60年代，该地修建水库，故刻石被移置于汉中博物馆。此摩崖文辞由汉中太守王升所撰，内容是称颂故司隶校尉杨孟文开凿石门通道、便利交通之事。此石刻于东汉建和二年（148）。《石门颂》书法风格属于比较自由的隶书，有草书笔意，所以又有“草隶”美誉。在字形上，全篇以扁方为主，用笔全以篆法为之，中实圆健。

《张迁碑》 汉代碑刻书法。现藏于山东泰安岱庙。此石立于东汉中平三年（186），书风雄厚朴茂，奇趣横生。用笔以方为主，且笔力雄健，线质浑厚，其结体亦多方整，但局部

尤多伸展收蹙之变化，通篇整穆又不乏巧趣。

名词解释

一波三折 隶书的一种用笔方法。指写捺画时，起笔要束得紧，颈部要提得起，捺处要铺得满、拓得开，在一笔之中有三折笔势。

逆入平出 隶书、篆书常见的用笔方法。起笔时，笔锋从相反方向逆锋着纸，随即转锋行笔，使笔毫平铺而出。

摩崖 指刻有文字的山崖、石壁等。古人常在需要叙述、纪事的地方就地刻石，由于摩崖往往是在崇山峻岭之间，不易人为破坏，但易受风雨侵蚀泐损。据清朝叶昌炽考证，摩崖远在商周时期就已出现。

简 古代书写用的材料。由狭长的竹片或者木片制成。甲骨文、金文中的“册”字，就像若干竹（木）简用两道粗绳编缀成的样子，可见渊源甚古。竹片的称“简”，稍宽的木片称“札”或“牍”，均可统称为“简”。竹简多为战国、秦及西汉遗物，现已出土的简牍主要分布在湖南、湖北、山东、甘肃等地。

隶变 指汉字从篆书演变为隶书而产生的变化。两者比较而言，主要变化有二：一是笔画平直易写，二是结构简省定型。

参考书目

刘正成主编 《中国书法全集（5）秦汉简牍帛书一》 北京：荣宝斋出版社 1997年

张胜远主编 《中国古代书法经典：汉竹简》 北京：中国书店出版社 2007年

华人德著 《中国书法史：两汉卷》 南京：江苏教育出版社 2002年

刘恒著 《中国书法史：清代卷》 南京：江苏教育出版社 2009年

俞丰编著 《经典碑帖释文译注》 上海：上海书画出版社 2009年

[美]方闻著 李维琨译 《方闻中国艺术史著作全编·心印：中国书画风格与结构分析研究》 上海：上海书画出版社 2016年

沃兴华著 《沃兴华书法论著集：中国书法史》 上海：上海古籍出版社 2019年

第5课 正大气象

——书法之楷书

单课框架结构表

正大气象——书法之楷书

教学
内容

情境导学

楷书经典 书法丰碑

- ① 魏晋楷书的特征及代表作品
- ② 北朝楷书的特征及代表作品
- ③ 唐代楷书的特征及代表作品
- ④ 元代楷书的特征及代表作品

中锋提按 道精技备

- ① 楷书的结构特征及用笔规律
- ② 楷书的章法形制

落实核心素养

思考分析

辨认“欧、颜、柳、赵”四种书风的差异

探究实践

书写内容为“春归花不落，夜静月常明”
楷书对联

评价建议

- ① 了解永字八法
- ② 列举楷书书家的代表作
- ③ 学会楷书的临摹与创作
- ④ 完成楷书集字创作

教材分析

编者的话：

楷书是五种书体中运用最为广泛的书体，对其发展脉络、代表书家和作品进行了解，是学生写好楷书的基础和重要环节。

编者选取了《三希堂对联》《宣示表》《洛神赋十三行》《张猛龙碑》《九成宫醴泉铭》《经石峪刻石》《玄秘塔碑》《雁塔圣教序》《勤礼碑》《多宝塔碑》等一系列具有代表性的楷书作品来分析，区别了不同时期楷书的特点，并以《多宝塔碑》作为楷书技法的讲解范本。希望学生以此了解楷书简要的发展历史、阶段分化、风格特点、代表作品和基本技法等，从而学会多角度地鉴赏楷书，体会其美感内涵。

章节内容分析

情境导学 通过对“三希堂”匾额内涵的叙述，引发同学们对匾额文化的兴趣，继而回想除“三希堂”之外你所见过的匾额，最常见的是哪种书体？谈谈其所蕴含的文化含义？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 楷书经典 书法丰碑 主要讲述楷书的发展历程，以及每一时期的主要书法家及代表作品。本部分共分为四个版块。第一版块介绍魏晋时期的书法特征。以钟繇《宣示表》和王献之《洛神赋十三行》书法作品为例，展现了楷书的初期风貌，并通过分析“永字八法”，总结楷书笔法的特质。第二版块介绍北朝时期的书法特征。以《张猛龙碑》《九成宫醴泉铭》等作品为例，分析“魏碑”与“唐碑”在结构、用笔上的区别，总结两者对后世书法的影响。第三版块介绍唐代的楷书特征。以柳公权《玄秘塔碑》、褚遂良《雁塔圣教序》、颜真卿《勤礼碑》等作品为例，展示了唐楷法度严谨的风格特质。第四版块介绍元代的楷书特征。以赵孟頫《妙严寺记》《胆巴碑》为例，赏析元代楷书结体趋向扁平，去除唐楷的顿挫笔法，遵循古法、崇尚“二王”的楷书风格特质。

第二部分 中锋提按 道精技备 主要讲述楷书书写时用笔、结字、章法三个问题。本部分共分为两个版块。第一版块通过对《多宝塔碑》横、竖、撇、捺四个基本笔画讲解示意图，引导学生进行楷书笔画的实践体验，通过练习提按变化、中锋用笔、间架结构，让学生初步掌握楷书笔画的书写方法。引导学生理解书写者的笔意，从而学习毛笔的运笔方式。与此同时，引导学生读帖，体会结字要领。第二版块通过对楷书作品章法的讲解，让学生了解楷书章法，感受楷书稳定庄重的视觉效果。通过分析《多宝塔碑》集联的形制特点，了解楹联的基本概况，引导学生进行楹联创作。

二 教学目标

- ① 了解楷书的历史发展脉络，知道不同时期的楷书整体风貌、代表书法家、代表作品及其艺术特色。
- ② 通过“永”字八法的学习，逐步掌握横、竖、撇、捺、钩、折、点、挑的基本笔画形态；通过魏碑和唐楷的比较欣赏，学习从结构、用笔及影响力三方面鉴赏楷书作品；通过对“欧、颜、柳、赵”四大楷书作品的分析，了解楷书的风格特征；通过对《多宝塔碑》颜体楷书笔画的临摹练习，学习毛笔的提按变化、中锋行笔，字的间架结构等内容，初步掌握楷书笔画的书写方法。
- ③ 体验楷书的用笔技巧，感受楷书严谨端庄的书法魅力，感悟作品背后的人文精神，培养学生对楷书学习的兴趣，提升文化自信，激发民族自豪感。

三 教学重难点

教学重点 了解楷书各时期的风貌、代表书法家、代表作品及其艺术特色。

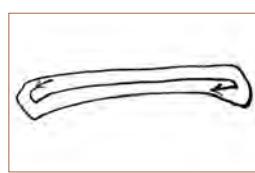
教学难点 能书写楷书楹联，感受楷书所体现的审美内涵与人文精神。

四 技法示范详解

第36页 颜真卿楷书《多宝塔碑》笔画示意图

示意一：横画

横画起笔方法有两种。第一种顺锋轻顿。首先将毛笔垂直于纸面，然后笔锋向下方轻按，使写出带有尖角的轮廓，即露锋起笔。第二种藏锋起笔（如文中示意图），即笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔并使笔向左下方运动，待逆锋写出横画宽度后，再将笔锋调整至右方。横画起

示意一

笔完成后，开始向右行笔，当书写至笔画末端时可将笔轻轻上提，最后轻顿回锋。

注意要点：教师在指导过程中，要向学生强调楷书横画整体不要书写成两头细、中间粗的形态。

示意二：悬针竖

悬针竖起笔亦有露锋、藏锋两种。第一种将毛笔垂直于纸面，然后笔锋向下方轻按，写出带有尖角的轮廓，方法与横画露锋起笔相同。第二种藏锋起笔（如文中示意图），即笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔使笔向左上方运动，待逆锋写出竖画宽度后，再将笔向右下方翻转轻顿。竖画起笔完成后，将笔继续向正下方运动，当书写至笔画末端时可慢慢将笔上提，使笔画呈现出针锥之状。

注意要点：楷书悬针竖在书写时要注意其垂直的角度，勿使其向左或向右倾斜，笔画末端要注意行笔的稳定。

示意三：撇画

撇画起笔有露锋、藏锋两种。第一种将毛笔垂直于纸面，然后笔锋向下方轻按，使写出带有尖角的轮廓。第二种藏锋起笔（如文中示意图），即笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔并使笔向右上方运动，待逆锋略作行笔后，再将笔向右下方翻转轻顿。撇画在完成起笔动作后，便可向左下方行笔，边写边上提，最后顺锋写出笔毫。

注意要点：楷书撇画在行笔过程中，要注意毛笔横向平面运动和纵向上下运动的结合。

示意四：捺画

捺画有“一波三折”之态，即行笔中三次改变运笔方向。首先轻顿落笔，注意此处落笔力度要远轻于横、竖、撇三个笔画，然后将毛笔向右稍加推动，此后再次改变行笔方向，向右下方书写，且边写边向下轻按毛笔，使其呈现出前细后粗的笔画形态。到收笔处时，再一次改变方向，将毛笔向右上方缓慢提起。

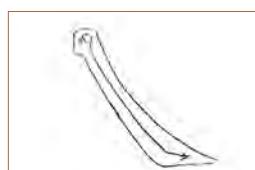
注意要点：首先是楷书捺画上细下粗的整体形态，其次是捺画行笔过程中一波三折的节奏感，最后是捺画末端提笔的掌控。

示意二

示意三

示意四

五 教学活动建议

6. 第35页 思考分析

在楷书的学习中，通常以“欧、颜、柳、赵”四位大书法家的楷书作品为学生范本。

请同学们观察下面四家的书法风格各有什么不同？

教师可推荐四位书法家的作品让学生进行横向对比，如欧阳询《九成宫醴泉铭》、颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》、赵孟頫《妙严寺记》，通过多字横向对比的方法，总结出上述四家的楷书风格。同时教师可组织学生查阅相关书法史资料，总结四位书家的楷书风格，如：欧阳询楷书结字内擫，字形瘦长，世称“欧体”；颜真卿楷书结字呈外拓之势，中宫疏朗，重心偏低，世称“颜体”；柳公权楷书主要融合欧、颜两家之法，字形结构多采欧字的中宫紧收，弧笔外拓则多师法颜字，世称“柳体”；赵孟頫楷书书风外刚内润，布白特点以方、齐、匀为主，结构端庄秀丽，笔画连贯自然，世称“赵体”。此外引导学生对四位书法家的“为”字进行比较赏析，观察有什么不同？比如黑底白字是刻在石碑上的，需要“透过刀锋看笔锋”，理解书写者的笔意，了解毛笔的运笔方式；而白底黑字是毛笔直接书写的，进而让学生从四张作品中辨别出哪一个是元代的楷书作品。另外，“为”字第一笔点画和第二笔撇画有三位书法家是连为一笔的，或者说是笔断意不断的，只有颜真卿《多宝塔碑》将两个笔画分开书写。老师要引导学生查阅“为”字篆书和隶书的写法，探究为什么这两笔实为一笔？

7. 第37页 探究实践

通过本课颜体《多宝塔碑》的学习，请同学们根据给出的集字，创作一副对联，对联内容为“春归花不落，夜静月常明”。同学们完成书写后，可以尝试自己装裱成框，布置教室或书房。

教师可根据课本图例，组织学生观看教师示范。首先，教师需把裁剪好的宣纸折叠成五言联所需样式，每联中间五个空格大小相同，上下联四周可根据需要略留空余。书写顺序为先上联后下联，待主体书写完成后教师可在下联左侧上方进行落款、钤印。书写时教师可提醒学生注意以下几点。第一在用笔上，注意笔画的爽劲挺拔，使点画有一定的节奏感。第二在结字上，字的大小相近，笔画少者如“不”“月”可略微缩小，笔画多者如“归”“落”“静”等字可略微放大；“春”“花”“落”“夜”等字撇、捺笔画注意伸展。最后在章法上，每字上下间可留出适当空余，不要让作品产生拥堵之感。学生在了解完对联的书写步骤后，可自行完成创作，并在班级中进行作品的展示交流和心得分享。

第37页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道代表性的楷书名作。	能从众多楷书名作中，分辨出作品所属的大致时代。	能从众多楷书名作中，分辨出作品所属时代，并阐述理由。	图像识读 审美判断
能知道楷书是由篆隶书体革新而来。	能学会总结楷书相较于篆隶书体在字形结构方面的变化。	能以小组讨论和资料查阅等方式，学会总结楷书相较于篆隶书体在字形结构、用笔方式等方面的变化。	图像识读 审美判断
能初步学会楷书笔画的书写方法。	能通过对《多宝塔碑》的临摹练习，了解毛笔的提按变化、中锋行笔，掌握字的间架结构等内容，初步学会楷书笔画的书写方法。	能通过对《多宝塔碑》的临摹练习，了解毛笔的提按变化、中锋行笔，掌握字的间架结构等内容，初步学会楷书笔画的书写方法，并进一步完成楷书的集字创作练习。	图像识读 美术表现 审美判断
能感受到楷书严谨端庄的书法魅力，提升对楷书学习的兴趣。	能感受到楷书严谨端庄的书法魅力，提升对楷书学习的兴趣，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化。	能通过体验楷书的用笔技巧，感受到楷书严谨端庄的书法魅力，提升对楷书学习的兴趣，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化。	图像识读 美术表现 审美判断 创意实践 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《宣示表》 三国时魏国书法家钟繇所作。刻帖，小楷，现藏于故宫博物院。原作由王导东渡时将其缝入衣带携走，后传于王羲之，王羲之又传给王修，王修去世后将其殉葬，现存此作为王羲之摹本。此刻帖版本众多，应以宋拓本为佳。此作风格与王羲之小楷类似，通篇工稳端严，上下字间距较近，行距适中，字形结构与唐楷稍异，整体以方为主，亦有宽扁者。

钟繇（151—230） 三国时魏国书法家。字元常，颍川长社（今属河南）人。其书法以天然古质见长，用笔茂密。擅长的书体主要有三种，一为铭石书，二为章程书，三为行押书。“铭石书”多指碑版，书体为篆隶；“章程书”多为正体楷书；而“行押书”应是平日往来书信所用的行书。钟繇的出现，进一步推动了楷书的独立，也将其艺术特质发挥到了新的高度，影响了王廙、卫夫人、王羲之等诸多书家。

王羲之（303—361） 东晋书法家。出生于琅琊（今属山东）王氏之家。王羲之被后世称为“书圣”，他对楷书和行草书的发展有着重要的推动作用，对前者而言，他进一步改善“古质”

的楷法，使之呈现出端稳、平淡、内敛的“今体”气象。对后者，他进一步强化了行草书的纵势，加强两三字的“字组”关系，突出作品行气。其主要作品有《兰亭序》《乐毅论》《黄庭经》《尚书宣示表》《孝女曹娥碑》《姨母帖》《丧乱帖》等，与其子王献之被后世称为“二王”。

《洛神赋十三行》 东晋书法家王献之所作小楷。原石现藏于北京首都博物馆。单刻帖，此作原书于麻笺之上，小楷，后于宋代佚失，至南宋，贾似道先后得此作十三行，并刻于水苍色石上，因石质如玉，故又称《玉版十三行》。此作拓本众多，以《越州石氏本》《停云馆帖》为佳。此作楷书极为精美，字形结构一改羲之平和内敛之法，进一步将横、撇、捺等笔画书写得更为疏朗，并且局部稍加夸张，某些字势扁横，丰富了字法上的节奏变化。

王献之(344—386) 东晋书法家。王羲之第七子，字子敬，小字官奴。琅邪（山东临沂）人。王献之擅长楷书和行草书，他对行草书有着独特贡献，进一步强化了字的上下关系，使其相互联属，飞动跌宕，将草书的连绵形态推向极致，形成了“一笔书”。其书法风格与父相比，含蓄和法度稍在其下，但“宏逸”“神俊”之气却多有超越。代表作有《鸭头丸帖》《廿九日帖》《洛神赋十三行》《十二月帖》等。

《张猛龙碑》 北魏正光三年（522）刻石。现藏于山东曲阜孔庙。此碑为北魏后期碑刻名篇，碑阳、碑阴均有刻字。碑额刻有“魏鲁郡太守张府君清颂之碑”十二个大字，其风格与《龙门造像》中多篇碑额书相似，结字属典型的斜画紧结一路，粗看雄浑肆意，细细玩味，便觉每字大小、形态均有微妙变化。其用笔仍以方为主，并稍带圆融，整体气质斩钉截铁，刚健爽利。

《经石峪刻经》 石刻经文。此石刻于山东泰山。字径二尺，尚存九百余字。近代康有为赞其为“榜书之宗”。此作书体为隶书，稍参楷法，字形端正宽博，疏松灵动，某些字局部夸张。其用笔取篆法，浑圆中实，内敛平和，偶有局部笔画极为宽厚，如“一”和多字的捺笔等，宽度可达一般笔画的三到四倍。

《九成宫醴泉铭》 唐代欧阳询所书楷书作品。立于唐贞观六年（632），现藏于陕西麟游县博物馆。此碑高华庄重，法度森严，且寓平淡于险绝，是欧阳询楷书之集大成之作，被历代书家奉为“欧体”的楷模。

《雁塔圣教序》 唐代褚遂良所书楷书作品。立于唐永徽四年（653）。共二石，现藏于陕西西安慈恩寺大雁塔。此碑是褚氏书法成熟时期的代表，其字法结体宽博平正，直曲相间，已变初唐欧虞两家瘦长刚健之法，本碑用笔也异于此前诸碑，细劲圆润，其精微处如蚕吐丝，少数捺笔浑厚夸张，颇具隶意。

《勤礼碑》 唐代颜真卿所书楷书作品。原石现藏于西安碑林博物馆。此碑是颜真卿为其曾祖父颜勤礼所书的神道碑。四面刻字，现仅存两面及一侧。此碑字形多呈四角填满的方状，

中宫疏朗，四面紧收，每字重心偏低，给人稳重浑穆之感。其用笔多篆籀气，整体横细竖粗，捺画出现如隶书雁尾的夸张形态。

《玄秘塔碑》 唐代柳公权所书楷书作品。原石现藏于西安碑林博物馆。此碑由唐会昌元年（841）时任宰相的裴休撰文，柳公权书写。其结体紧密，笔法锐利，字迹清晰且笔画粗细变化多端，风格特点显著。此碑为柳公权书法创作生涯中的一座里程碑，标志着“柳体”书法的完全成熟，历来被作为初学书法者的正宗范本，对后世影响深远。

名词解释

永字八法 古人对楷书笔法高度概括总结，同时也是楷书审美理想和特征的具体体现。“永字八法”以“永”字八笔顺序为例，来阐述楷书笔势。其内容如下：点为侧，如鸟之翻然侧下；横为勒，如勒马之用缰；竖为弩，用力也；钩为趯，跳貌，与跃同；提为策，如策马之用鞭；撇为掠，如用箠之掠发；短撇为啄，如鸟之啄物；捺为磔，裂牲为磔，笔锋开张也。

唐楷 唐代刻石楷书和墨迹楷书的总称。其整体法度严密，风格多样，是楷书发展的一个高峰。初唐有“楷书四家”，分别是欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。欧阳询书风瘦俊挺拔，虞世南书风温穆平和，褚遂良和薛稷书风秀劲雅逸。中唐楷书代表有颜真卿，其书风雄浑沉着，晚唐楷书代表为柳公权，其书风骨健清丽。

魏碑 我国南北朝时期文字刻石的总称。因为北魏时期精品最多，所以将其称为魏碑。魏碑包括墓志、摩崖石刻、碑刻以及造像记四种形式。其书体多在隶书、楷书之间，风格主要可分“平画宽结”和“斜画紧结”两种，气息古拙生趣。魏碑对后世隋唐楷书的发展具有非常深远的影响，其典型作品有《张猛龙碑》《郑文公碑》《龙门造像》《石门铭》等。

参考书目

潘伯鹰著 《二十世纪中国书法名家理论艺丛：中国书法简论》 上海：上海人民美术出版社
1981年

刘正成主编 《中国书法全集（12）北朝摩崖刻经》 北京：荣宝斋出版社 2000年

刘正成主编 《中国书法鉴赏大辞典》 北京：中国人民大学出版社 2006年

第6课

翰逸神飞

——书法之行草

单课框架结构表

翰逸神飞——书法之行草

教学
内容

情境导学

穷源溯流 意态万千

- ① 行书与草书的发展进程
- ② 行书与草书的规律特征

笔走龙蛇 生动酣畅

- ① 行草书的笔墨表现形式
- ② 行草书临帖的选择

思考分析

了解与食物或心情内容相关的书法作品

互动交流

探讨有关描写行草书的书法家诗句和代表作品

探究拓展

书写内容为“学海无涯”的米芾书风行书作品

评价建议

- ① 了解行书与草书的发展历程
- ② 体会行书与草书的区别
- ③ 知道行书与草书名家及代表作品
- ④ 完成行书集字创作

落实核心素养

教材分析

编者的话：

行书、草书是五种书体中最易抒情的书体，对其发展脉络、代表书法家和作品进行了解，是学生写好行书与草书的基础和重要环节。

编者选取了《伯远帖》《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》《祭侄文稿》《古诗四帖》《书谱》《蜀素帖》《鸭头丸帖》《怀仁集王羲之书圣教序》等一系列具有代表性的行书、草书作品，通过作品鉴赏，希望学生知道中国行书、草书发展脉络，了解行书、草书书法家及其作品。通过对王献之《鸭头丸帖》、孙过庭《书谱》、米芾《蜀素帖》等行书、草书作品的技法讲解和比较赏析，让学生感受行书、草书的规律特征，了解行草书风格特点。学生通过对米芾《蜀素帖》、孙过庭《书谱》基本笔画的练习体验，了解行书、草书运笔的基本技法，学会从多角度鉴赏行草书，体会行书、草书的技法和美感。

章节内容分析

情境导学 通过对气象万千的自然景色的回忆，引导学生将行书、草书与自然万物联想到一起，感受行书、草书的流畅自如和奔放连绵。并思考行书、草书是在怎样的环境中产生和发展的？像《伯远帖》这样的名帖会让人从中感受到自然之美吗？初学者应当怎样临习行书、草书？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 穷源溯流 意态万千 主要讲述了行书、草书的发展历程及其特征。本部分共分为两个版块。第一版块以《平安帖》《古诗四帖》《祭侄文稿》等作品为例，通过了解行书、草书的三次飞跃历程，让学生知道不同时期行书、草书的代表作品。第二版块以《蜀素帖》与《书谱》单字对比为鉴赏案例，从书写规律的角度出发，让学生感受行书、草书符号化、夸张变形、收放有度的三个规律特征。

第二部分 笔走龙蛇 生动酣畅 主要讲述行书、草书用笔、用墨、结字、落款、章法、临摹等相关内容。本部分共分为两个版块，第一版块通过米芾《蜀素帖》和孙过庭《书谱》的基本笔画示意图，来学习行书、草书的基本笔画，让学生初步掌握行书、草书笔画的书写方法，并以《鸭头丸帖》为鉴赏案例，了解行书、草书在用笔和墨色方面和其他书体的区别，引导学生体会行草书丰富的笔墨语言。第二版块介绍选帖临池的重要性，着重分析《怀仁集王羲之书圣教序》作为经典临摹范本对后世书法家的影响。并在赵孟頫、董其昌、王铎等书家的临摹本中，感受书法作品因个人的学识、经历、认识的不同，而形成的书法面貌和风格的差异。

二 教学目标

- ① 了解行书与草书的发展脉络，知道代表书法家及其作品，初步感受行书与草书的艺术特色。
- ② 通过教师讲解、临摹练习和资料查阅等学习活动，初步学习行书与草书的基本笔画，掌握行草书笔画的书写方法。感受行书与草书符号化、夸张变形、收放有度的三个规律特征，尝试从用笔和墨色方面分析行书、草书和其他书体的区别。
- ③ 在《怀仁集王羲之书圣教序》作品不同摹本的对比赏析中，感受书法作品风格因作者个人的学识、经历不同而产生较大差异，体会行书的技法和美感。

三 教学重难点

教学重点 掌握行书、草书不同时期的风格特质和它们的基本书写规律。

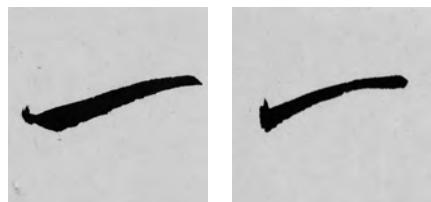
教学难点 书写大小有错落变化的行书集字作品，感受行书丰富的笔墨形式语言。

四 技法示范详解

第 41 页 米芾《蜀素帖》笔画示意图

示意一：横画

横画起笔方法有两种。第一种顺锋轻顿，首先将毛笔垂直于纸面，然后笔锋向下方轻按，使写出带有斜向尖角的轮廓，然后再行笔向右上方，注意书写时需不断提笔，使横画呈现出头粗尾细的形态，至结尾处再提笔收锋。第二种藏锋起笔，即笔尖向下落于纸上，然后平推毛笔向右上方运动，注意此横画要有一定弯度且笔画中段稍细，待毛笔至笔画末端时可将其轻提并稍做回锋。

示意一

示意二：竖画

竖画起笔大抵也是露锋、藏锋两种。第一种将毛笔垂直于纸面，然后落笔力度由轻到重，逐渐向下方书写，使竖画呈现出起笔尖细，中段略粗的形态，最后行笔至收尾处再提笔回锋。第二种逆锋起笔，即笔尖轻落纸上，然后轻按毛笔，待逆锋写出竖画宽度后再将笔向右下方翻转轻顿。竖画起笔完成后将笔继续向正下方运动，当书写至笔画末端时再将笔上提回锋，其笔画形态与楷书垂露竖相似。

注意要点：行书两种竖画形态和用笔节奏均有差异，前者两头略细，中间稍粗，用笔节奏轻松灵动；后者形态粗细相近，用笔节奏浑厚凝重。

示意三：捺画

行书捺画种类有两种。第一种斜捺，形态和书写方法与楷书捺画相似，首先轻顿落笔，然后将毛笔向右下方推动，注意边写边向下轻按毛笔，使其呈现出前细后粗的笔画形态，最终至收笔处再将毛笔向右提起。第二种反捺，首先顺锋落笔，然后毛笔向右下方逐渐下按，待写出大部分笔画长度时，将毛笔上提再顺势下顿，最后回锋。

注意要点：两种捺画形态差异较大。第一种斜捺“一波三折”与楷书捺笔相似；第二种反捺用笔前细后粗，形态与楷书点画相似。

第 41 页 孙过庭《书谱》基本笔画示意图

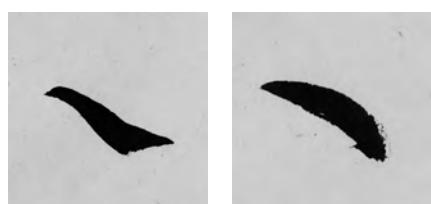
示意一：横画

孙过庭《书谱》的横画在书写时为顺锋起笔，即将笔尖轻落纸上，笔杆逆势向右推行，行笔时力度不断增大，使笔画呈现出前部稍细、后部稍粗的形态，至结尾处再略将笔下顿。

注意要点：草书笔画的书写需要一定的速度和强烈的节奏感，所以笔画的开头、行笔、结尾三处不可有过多的迟疑。

示意二

示意三

示意一

示意二：竖画

竖画起笔也有露锋、藏锋两种。露锋将毛笔垂直于纸面，落笔力度由轻到重，逐渐向下方书写，使竖画呈现出起笔尖细，中段略粗的形态，行笔至收尾处再提笔回锋。藏锋需逆锋起笔，即笔尖轻落纸上，轻按毛笔，待逆锋写出竖画宽度后再将笔向右下方翻转轻顿。竖画起笔完成后，将笔继续向正下方运动，当书写至笔画末端时再将笔上提回锋。

示意二

示意三：钩画

草书钩画有两种。第一种与楷书、行书钩画相近，即待竖笔书写完成后将笔稍做节奏上的停留，然后向左上方平推出去，使其呈现出右重左轻、右粗左细的尖角。第二种钩画需要书写时有较强的控笔能力，当书写完竖画时，快速将笔向右下方轻顿，注意此时笔杆应略有逆势倾斜，最后运用中指和无名指发力，快速将钩画自下而上挑起，完成书写。

注意要点：两种钩画在书写节奏上有所不同，后者在书写动作和前后笔画的连带上要求更强。

示意三

五 | 教学活动建议

6.1 第38页 思考分析

在日常生活中行草书的使用频率高，书写内容与生活紧密相关，除了以下列出的书法作品以外，你还知道哪些与食物或者心情有关的作品？

首先让学生把生活中使用频率最高的作业本、课堂笔记、信件等翻看一下，是否以行书为主？再查看书本、作业本封面是否以楷书为主？并思考为什么？让学生思考书体的使用与书写位置与功能的关系。书法作品不仅具有较高的审美价值，且具有较为广泛的文献价值，内容涵盖生活各个方面。教师可组织学生通过网络自主查找有关食物或心情方面的书法作品，汇总并交流分享，从中感悟书法作品有记录生活的实际功能，同时寄托着书法家的个人情感，并理解书法的艺术与文化价值。

如与食物有关的字帖：《青李来禽帖》，东晋王羲之所书，小楷。此帖出自王羲之《十七帖》，是王羲之的尺牍。释文为：“青李、来禽、樱桃、日给滕子皆囊盛为佳，函封多不生。”帖文大意为：青李、来禽、樱桃、日给滕四种果树的种子，用囊盛装为好，封于函中送来，大多不能发芽。其中“青李”是李子的一种，“来禽”即沙果。根据此帖和《晋书·王羲之传》记载，王羲之对修植桑果多有爱好。此作王羲之用小楷书写，风貌极为古雅，上下字之间的组合巧妙灵活，颇有隶书简牍遗韵。

《食鱼帖》，唐代怀素所书草书作品。这也是一封短信，信中僧人怀素把身体不好归结于不能放开吃肉，这与其不羁的个性有关。怀素七岁时入零陵书堂寺为僧，但性情疏放，好作草书，喜欢酒后作书，前人评其草书继承张旭而有所发展，谓之“以狂继颠”，二人合称“颠张醉素”。此作整体气息爽朗，用笔遒劲快逸，无丝毫犹豫，风貌与其代表作《自叙帖》相近。

如有关心情的字帖：《祭侄文稿》，唐代颜真卿所书，被后世定为“天下第二行书”。此帖书于唐乾元元年（758），内容是悼念在安史之乱中牺牲的兄长颜杲卿和侄子颜季明。其忠义愤发之情跃然纸上，书稿用秃笔所书，线质沉着遒劲，笔画饱满中实，作品多处均有勾画涂改，如“贼臣拥众不救”“再陷常山”等，凸显颜真卿激荡悲愤之情。

《珊瑚帖》，宋代米芾所书，纸本墨迹，行书。此帖是米芾晚年之作，被称为米氏的“墨皇”。此书是米芾收得名画宝物后所写，其狂喜之情跃然纸上，作品结字形态跌宕奇异，极为轻松愉悦，用笔也灵动多姿，足见其喜形于色之态。

第40页 互动交流

杜甫《饮中八仙歌》提到“张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟”。这里说的“草圣”，指的就是书法家张旭。请同学们以小组的方式合作，在古诗文中查找有关描写行草书书法家的诗句，摘抄下来，并查找一下这些书法家的代表作品有哪些？

教师首先组织学生对杜甫的古诗《饮中八仙歌》进行了解。通过查阅资料知道诗中的八仙是李白、贺知章、李适之、李琎、崔宗之、苏晋、张旭、焦遂八个人。八人俱善饮，称为“酒中八仙人”，他们都在长安生活过。杜甫《饮中八仙歌》是为这八人写的“肖像”。其次引导学生思考书法与诗词的关系，通过搜寻古诗词中的书法家来了解书法家的生平事迹、品格性情。如描写王羲之的诗句：羲之书法最清真，曲水流觞翰墨匀。放浪形骸身自在，兰亭一序笔如神。描写王珣的诗句：元琳墨妙散云晖，东晋风流万象归。伯远留香宗旨淡，优游志在鹤孤飞。描写颜真卿的诗句：鲁公祭稿位兰亭，意不在书书境灵。满纸云烟神鬼恸，忠肝义胆照丹青。描写王献之的诗句：子敬中秋月下书，风流倜傥问谁如。羲之已死官奴在，笔墨当怜大令余。描写赵孟頫的诗句：分书篆籀草真行，万种风姿万种情。松雪清高天有论，鸥波亭下玉波横。

教师需启发学生探讨书法家的“诗性”问题，让学生了解诗意图是一切艺术的源头，历代书画大家都是诗人。没有诗意图的画不是中国画，没有诗意图的书法也不是上等的书法。因此，不能自作诗词的书法家基本不能成为真正意义上的书法家，更不可能成为书法大家。以此鼓励学生在练习书法技巧的同时，不忘加强诗词修养。

第43页 探究实践

挑选米芾行书作品进行集字，完成“学海无涯”集字作品的创作。书写时要求：1. 字形大小错落有变化，整体和谐统一，并有落款；2. 选择自己喜欢的形制，可以是横幅、条幅、镜心、扇面等，书写一幅小作品在班级里展示；3. 书写书签或者扇面，赠送给喜欢的老师与同学。

教师可根据课本图例，组织学生观看教师“学海无涯”行书集字示范。教师提供有“学海无涯”四字的书法碑帖作品，根据所选尺幅形制的不同，做出相应布局安排，如四个字的书写顺序，字形大小、笔画之间的揖让关系，注重整体的和谐统一。教师可引导学生温习关于书画装裱的相关知识，以分组的形式汇报分享。如横幅：四字书写顺序由右至左，写前可将纸折叠格子，大致划分出主体书写位置，注意留出左侧落款位置。如条幅：四字书写顺序由上至下，写前也可将纸折叠格子，大致划分出主体书写位置，注意作品纸左侧需留出落款位置。如镜心：此种材质可用多种章法，四字常规布局则是自上而下，自右向左进行书写，书写前可根据需要在纸上打好方格，落款可在正文左侧。如扇面：四字书写顺序由右至左，根据扇面形制的不同，每字的书写角度应随扇形弧度而稍加调整，整体可呈放射状，落款可在作品左侧。如书签：此种材质通常按自上而下的书写顺序，章法排布与条幅相近。

学生在了解了上述不同形制后，可自行选择进行集字创作，书写完成后在适当位置落款、钤印。择优装裱，并在班级中进行作品的展示交流和心得分享。装点班级环境，提升艺术文化氛围。

第43页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解行书与草书的发展脉络。	能了解行书与草书发展脉络，知道代表书法家、代表作品。	能了解行书与草书发展脉络，知道代表书法家、代表作品以及相关历史背景。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能学会从用笔和墨色方面分析行书与草书和其他书体的区别。	能通过鉴赏经典的行书、草书作品，学会从用笔和墨色方面分析行书、草书和其他书体的区别。	能鉴赏经典的行书、草书作品，感受行书、草书的规律特征，学会从用笔和墨色方面分析行书、草书和其他书体的区别。	图像识读 审美判断
能基本掌握行书、草书笔画的书写方法。	能掌握行书、草书笔画的书写方法。	能掌握行书、草书笔画的书写方法，学会简单集字创作。	图像识读 美术表现
能理解古代行书、草书作品的笔墨意趣。	能结合作品的内容与创作背景，理解古代行书、草书作品的文化内涵。	能查阅经典行书、草书的释文内容和创作背景，理解古代行书、草书作品的文化内涵、笔墨意趣，激发对中国优秀传统文化的兴趣，提升民族自豪感。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《伯远帖》 东晋王珣所书行书。此帖为白麻纸本，现藏故宫博物院。本卷引首有乾隆书“江左风华”四字，卷后有董其昌跋。此书气息雅逸爽健，用笔方刚俊秀，颇有隶书遗韵。

王珣（349—400） 东晋书法家。字元琳，王导孙，王洽之子。历任吴国内史左，尚书仆射、尚书令等，是魏晋时期“王氏”一门的代表书法家。善行草，书风潇洒风流。

《古诗四帖》 唐代张旭所书草书。纸本墨迹，现藏于辽宁省博物馆。此帖用五色笺纸所书，气势奇崛雄浑，其字法连绵跌宕，转折处多有折钗股法，线质丰厚并极具弹性和张力，通卷之态如高山凌云。

张旭（约675—759） 唐代书法家。字伯高，吴郡（今属江苏苏州）人。曾仕常熟县尉、左率府长史等职，世称“张长史”。因其性情癫张奇逸，故有“张颠”之名。张旭书风雄健豪迈，是唐代狂草的代表书法家。杜甫《饮中八仙歌》中称张氏为“草圣”，《新唐书》亦将李白诗歌、裴旻舞剑、张旭草书并称“三绝”。其作品有《肚痛帖》《古诗四帖》《郎官石柱记》等。

《祭侄文稿》 唐代颜真卿所书行书。纸本墨迹，现存台北故宫博物院。此篇书法内容是悼念在安史之乱中牺牲的兄长颜杲卿和侄子季明。作品全部由情所书，其忠义愤发之情跃然纸上，书稿用秃笔所书，线质沉着遒劲，加之勾画涂改所形成的色块，展现了颜氏激荡悲愤的心情。被后世定为“天下第二行书”。

颜真卿（709—785） 唐代书法家。字清臣，封鲁国公，人称“鲁公”。京兆万年（今属陕西西安）人。颜真卿的书法渊源甚广，主要受家学、“二王”、褚遂良、张旭、北碑等多家影响。其楷书、行书一变前朝旧格，将雄强豪迈之气注入其中，楷书外拓浑厚，庄严肃穆；行书古拙劲涩，沉着中实。代表作有《多宝塔碑》《勤礼碑》《祭侄文稿》《争座位帖》。

《蜀素帖》 宋代米芾所作行书。现藏于台北故宫博物馆。蜀素为四川生产的一种精良本色绢，此绢乃米芾好友林希所有，绢上织有乌丝栏，珍藏二十年竟无人敢书，后终由米氏应邀来湖州写成。本卷由八首诗组成，书法清健洒丽，极尽变化，足见其“集古字”而化之的能力。

米芾（1051—1107） 北宋书法家、画家。初名黻，字元章。米芾书法自成一家，擅长行书，字形欹侧，用笔沉着痛快，代表作品有《蜀素帖》《苕溪诗帖》等。绘画技法独创点笔法，描绘烟雨朦胧的江南风光，人称“米氏云烟”。

《书谱》 唐代孙过庭所书草书。此书又称《书谱序》《运笔论》，现藏台北故宫博物院。本卷书作气势奇伟精密，灵动爽朗，字有险崖绝壁之势，用笔飘逸婀娜又兼沉着刚健，凸显了质、妍两者的统一。

孙过庭（646—691） 唐代书法家、书法理论家。名虔礼，字过庭，擅长草书，代表作品为《书谱》。他书法技法纯熟，提出了许多对后世有重要影响的书法理论。

《鸭头丸帖》 东晋王献之行书作品。绢本墨迹，现藏于上海博物馆。此书虽仅有两行，但行笔跌宕辗转，变幻多姿，在此十五字中，多三两成组，字势横纵连带，疏密有致。

《怀仁集王羲之书圣教序》 唐代怀仁的集字作品。原碑已断，现藏西安碑林博物馆。此碑立于唐咸亨三年（672）十二月，由僧人怀仁集王羲之行书而成；所录之字皆多精湛，结字用笔均可与王羲之墨迹相比，在书迹珍贵的古代，它有着重要的书法价值，诸多书法家学习“王字”均从此作入手。

怀仁（生卒年不详） 唐代书法家。弘福寺僧人。擅长王羲之书法，利用十九年的时间集摹王羲之行书字迹成《怀仁集王羲之书圣教序》。

名词解释

行书 汉字书体之一。为了书写的便捷而创作的书体，有部分结构的简省和笔画连带。

行书始于汉朝，盛于魏晋。其作为楷书简写，与楷书结合便为“行楷”，若笔画和结构进一步简省，便可与草书结合，称“行草”。

草书 汉字书体之一。为书写便捷而创制的一种书体。有结构简省、笔画牵连，偏旁相借等特点。包括草隶、章草、今草和狂草等。始于汉初，最初为草率书写之隶书，即所谓“草隶”。后演变为“章草”。至汉末张芝，方始创“今草”，即去除“章草”中的隶书波磔之笔迹，上下笔势连贯不断。

今草 草书的一种。传“今草”为王羲之所创，唐人称草书为今草，以与章草相区别，今草上下字之间多有连带关系或者多字连绵而书，势态自上而下浑然一体，气息爽逸俊秀。

狂草 草书的一种。结构最为简约，结字造型丰富多变，笔画通常相互连绵，可一次蘸墨后书写数字，墨色变化大，视觉效果犹如抽象符号。

章草 早期的草书。亦称“隶草”“急就”。在隶书基础上产生的草书，保留了隶书的磔，每字均独立不连写。关于“章草”名字的由来，解释颇多，主要有以下几种：其一因汉代史游以此体作《急就章》而得名说，其二因用于奏章而得名说，其三因汉章帝所创而得名说。

中锋 书法用笔法之一。作书时，将笔的主锋保持在字画中间。因笔锋在点画中运行，墨水顺笔尖流注而下，均匀渗开，达于四面，点画亦就无上重下轻、上轻下重、左重右轻、右重左轻等缺点。

章法 书法布局用语。指安排布置整幅书法作品中字与字、行与行之间呼应、顾盼等关系的方法，此种整幅作品的“布白”关系，我们称之为“大章法”。此外，对少量字组之间的点画分布以及单字内的笔画长短、欹正、粗细等分布的处理方法，我们称之为“小章法”。

参考书目

王南溟著 《颠张醉素》 上海：上海书画出版社 2004年

楚默著 《楚默文集（三）：书法解释学》 上海：上海三联书店 2008年

孙过庭撰写、周士艺注疏 《书谱序注疏》 上海：上海古籍出版社 2009年

邱振中著 《书法的形态与阐释：邱振中书法论集》 北京：中国人民大学出版社 2011年

王玉池著 《中国书法经纬论丛：王羲之王献之书法研究》 北京：故宫出版社 2019年

沃兴华著 《米芾书法研究：沃兴华书法论著集（修订本）》 上海：上海古籍出版社 2019年

杜浩著 《颜真卿书法评价研究》 北京：中华书局 2020年

第7课 分朱布白

——篆刻之魅力

单课框架结构表

分朱布白——篆刻之魅力

教学
内容

教学
活动

情境导学

研金问石 硎印传承

- ① 古代印章的发展历史和风格
- ② 古代印章的种类与代表作品

刀石工具 精甄细选

- ① 篆刻的工具材料及其特性
- ② 篆刻刀法解析

冲切相间 奏刀治印

- ① 水印上石的步骤及要点
- ② 印稿布局的设计与方法
- ③ 篆刻临摹步骤与方法

互动交流

了解不同地域篆刻章料的特性

探究实践

设计自己的姓名印章，并互相点评

评价建议

- ① 了解印章的发展过程和艺术特点
- ② 了解印章材料及创作流程
- ③ 了解与学会冲刀与切刀的刀法运用

落实核心素养

教材分析

编者的话：

中华民族文化自信的核心是汉字自信，汉字承载着优秀的历史文化，以汉字为载体的书法篆刻艺术是人们所喜闻乐见的，特别是在古文字已退出历史舞台的今天，篆刻艺术仍被广泛使用，篆刻艺术当之无愧地成为中国古文字的“活化石”。

编者选取了“大府”“右司马”“陈之新都”“泰仓”“法左丘尉”“魏嫽”“武意”“汉石经室”“画梅乞米”等一系列具有代表性的古代优秀篆刻作品进行鉴赏，希望学生以此了解篆刻的发展历史、风格流派、基本技法等，引导学生在欣赏和实践中把握篆刻艺术特点，理解其文化内涵。

章节内容分析

情境导入 通过回顾古装影视剧中官印私玺的形象，引发学生对印章的兴趣与好奇，激发学生进一步了解印章的功能及其艺术性。那么不同印章有哪些不同的功能呢？印章与传统书画作品有什么关系呢？通过这些问题引出本课的学习内容。

第一部分 研金问石 玺印传承 主要讲述古代印章的发展历史、系别分类，赏析了篆刻代表作品。本部分共分三个版块。第一版块讲述古代印章的发展、功能，并通过鉴赏案例的形式，对古玺、秦印、汉玉印进行分析，初步感受不同历史时期篆刻形式的多样性和趣味。第二版块讲述流派印章，以黄牧甫的传世代表作“吉羊镜室”为例，引入印章中“刻”的概念，丰富了篆刻艺术的表现形式。第三版块讲述文人印风对篆刻的影响，并通过鉴赏案例的形式对“汉石经室”从创作背景、印蜕、边款的角度进行分析，阐述了文人印风丰富了印章的表现形式，融入了人文内涵。

第二部分 刀石工具 精甄细选 主要讲述篆刻的工具材料及其特性。本部分共分四个版块。第一版块讲述篆书练习的参考书目。列举学习篆刻字法、刀法、章法的工具书，为篆刻学习者提供专业知识、技法指导和参考。第二版块介绍篆刻中章料印石的种类，以“寿山石”“青田石”为例，介绍了其石质、色泽、纹路等特征。第三版块讲述砂纸在篆刻中的应用与使用技巧。第四版块讲述篆刻的刀法，解释了“冲刀”与“切刀”的具体方法，以图文示意的形式，展示了两种刀法的使用技巧及产生的不同篆刻效果。

第三部分 冲切相间 奏刀治印 主要讲述篆刻水印上石的步骤和绘制印稿的方法。本部分共分三个版块。第一版块讲述临摹古代经典篆刻作品的方法与技巧，通过“雒阳令印”

水印上石步骤为实例，从临摹作品的选取标准、勾摹印稿的方法与要求、水印上石的技巧等方面，图文并茂地介绍了篆刻临摹的方法及技巧。第二版块讲述印稿设计中章法的合理布局。通过“虫食叶”印稿创作步骤图，提示学生在印稿设计时要师古鉴今，充分吸取经典作品中的精华。第三版块讲述了篆刻创作的步骤。通过“仁者”印章创作步骤图，介绍篆刻从印稿设计到上石，再到刻制、印蜕的完整过程，帮助学生整体把握篆刻创作的步骤及方法。

二 | 教学目标

- ① 了解篆刻艺术的起源与发展，知道篆刻的功能、种类和工具材料，以及不同时期的风格特点。
- ② 通过教师讲解、资料查阅、小组讨论和实践体验等学习活动，知道篆刻临摹的步骤，学会印稿设计的方法及要点，掌握冲刀、切刀技法来刻制印章。
- ③ 感受篆刻方寸之美和承载的民族精神，理解篆刻艺术作为文字载体的意境与文化内涵，在学习中增强民族和文化自信。

三 | 教学重难点

教学重点 学习运用篆刻的字法、章法、刀法知识刻制印章。

教学难点 学会篆刻印稿设计的分朱布白，体悟篆刻艺术所体现的审美内涵与人文精神。

四 | 技法示范详解

第 48 页 篆刻刀法示意图

示意一：冲刀法

用刻刀以 30 度角斜向印面刻制线条，用刀过程一气呵成，不要间断，刻制成线后，将石

头转动 180 度，在原有线槽的基础上，再以相同刀法刻制。使之成为一个“V”字形槽。

示意二：切刀法

用刻刀以 60 度角斜向印面刻制线条，入石之后走小碎刀，刀刀分离，刻制首尾相接的短线。刻成线后，把石头转动 180 度，再进行切刀的“双刀”刻制。

示意一：冲刀法

示意二：切刀法

第 49 页 “雒阳令印” 水印上石步骤图

准备阶段：选取印章

先选取一枚经典的古代篆刻作品“雒阳令印”，仔细观察印面的斑驳效果。

步骤一：准备印花

准备薄宣纸或拷贝纸，制作与原印完全相同的墨迹印稿，用于水印上石。

步骤二：勾勒印稿

用小楷毛笔蘸墨后，把原稿勾摹在拷贝纸上。毛笔蘸墨时要注意刮墨，不能使墨太饱满，否则在拷贝纸上会洇墨。

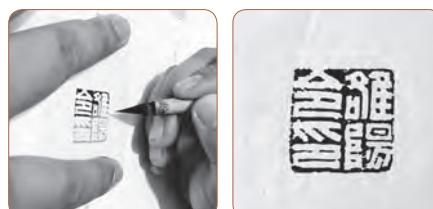
准备阶段

步骤一

步骤三：印稿完成

完全按照印稿文字，将印稿勾写，力求与原作一致，原印稿中有残破的地方也需要表现出来。

步骤二

步骤三

步骤四：水印上石

把勾摹好的拷贝纸正面放在磨平整的印石印面上，用干净的毛笔蘸清水进行涂抹，把拷贝纸打湿。

步骤四

步骤五

步骤六：效果图

水印上石后，石头上的墨迹清晰可见，所印文字与

印稿呈镜面效果。

步骤七：成品

根据水印上石后的印面文字，刊刻出印文，所刻印章与所选印章尽量保持完全一致。

步骤六

步骤七

第 50 页 “虫食叶” 印稿创作步骤图

步骤一：印章内容选择

先在书论、印论、古代优秀诗词典籍中选取合适的篆刻内容，本次选取古代经典书论——蔡邕《笔论》中“虫食叶”一词。

西闵午

步骤二：印章风格取法

根据古玺印“西闵午”的风格，确定设计稿风格。测量印面大小，通过篆刻字典等工具书查找“虫食叶”三字的篆书写法。

设计稿 1

设计稿 2

设计稿 3

第 51 页 “仁者” 印章创作步骤图

步骤一：制印稿

依据“仁者”印文内容设计印稿，两个字的排布要体现疏密有致。

步骤一

步骤二

步骤二：平面印

选取合适的印石，在砂纸上将印面磨平。

步骤三：水印上石

采用水印上石的方法，将印稿上的文字转印到石章印面上。

步骤三

步骤四

步骤四：刻“仁”字

运用冲刀法，按照篆书的笔顺在印面上刻制“仁”字。

步骤五：刻“者”字

同样运用冲刀法，按照篆书的笔顺在印面上刻制“者”字。

步骤五

步骤六

步骤六：初步完成作品

完成刻制后，打磨印面边缘的棱角，使其圆润、厚重，有金石气。

步骤七：蘸印泥

用刷子将石章的印面上的石屑清理干净，印面均匀蘸印泥，在干净的宣纸或连史纸上，把篆刻成品印石进行钤盖。

步骤七

步骤八

步骤八：成品展示

“仁者”二字为白文，整体风格保持了汉印风格。

五| 教学活动建议

(1) 第 44 页 互动交流

可供篆刻的石材种类丰富，按照地域来分，青田石、昌化石、寿山石、巴林石是篆刻家常选的石材。请同学们查找相关资料了解不同地域石头的特性，并分小组交流不同硬度的石质对印章艺术表现的影响。

教师可结合篆刻印石图鉴和网上搜寻篆刻印石进行欣赏，引导学生通过查阅图书馆篆刻印石欣赏书籍，对印石的多样性进行解读，并以文字、图片等形式对了解的信息相互交流。印石的产地不同，石质与色泽也不一样。我国很多地方盛产篆刻用的石头，比较著名的有浙江产的青田石和昌化石，福建产的寿山石，内蒙古产的巴林石等。其中昌化石中最著名的就是鸡血石，因石料呈现出鸡血一样鲜艳的红色而得名。寿山石中最为著名的就是田黄石，古代皇帝最喜欢用田黄来作为他们的御用印章，因为黄色象征着至高无上的权力。寿山石刀感温和，油性足，色润。青田石软硬适中，有“石中君子”之称。昌化石偏硬，所制作品更有金石气。巴林石色泽透亮，石质酥软，易受刀。

教师可组织学生通过图书馆、网络资料查询，或走访篆刻名家等方式，进一步了解不同

产地、质地和特性的石材在篆刻表现中有哪些差异，对作品的艺术效果会产生怎样的影响。青田石质地较脆硬，刻起来爽利，一般适合工稳的篆刻风格，易于修饰，即使刀刃碰撞也不易误伤线条；昌化石较粉腻绵软，不适于精细雕刻，尤其是细朱文印，很容易把线条刻得含糊、不劲挺；寿山石软硬适中，刀感流畅，适用性较广。为了达到满意的治印效果，尽可能选择质地紧密、纯净度高、不含杂质的石章。

第51页 探究实践

学习完本节课之后，请每位同学以自己姓名为内容自行设计印稿，以班级为单位进行篆刻展示。相同姓氏的同学在一组，看看自己的姓氏有哪些设计方法？同学们相互评价对方的印章设计稿，说出优缺点。

在本课学习的基础上，教师可组织学生为自己刻制一枚姓名章。在创作之前，教师应指导学生依照篆刻的步骤和方法，通过《篆刻字典》或网络查找自己姓名的篆书写法，设计好印文构成（单名印可两字并列，也可加“之印”构成四字印；双名印可三字排布，也可加“印”字构成四字印）、朱白形式（朱文或白文）和印文排布（一般按照从右往左、从上往下的顺序），完成印稿设计后水印上石，运用冲刀或切刀的方法进行刻制，完成后在宣纸上印蜕。以班级为单位进行篆刻作品展示。相同姓氏学生的作品可比较一下姓氏的设计有何不同，从笔画、结构、字形，笔画之间穿插、挪让，以及印面设计整体效果等方面开展交流。

在作品展示中，教师可组织学生从印文构成、印面布局等角度出发，交流笔画与笔画、字与字之间是否体现了疏密和呼应关系等，说出印章设计稿的优缺点，肯定优点，对不足之处提出改进建议。

第51页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道中国古代具有代表性的篆刻作品。	能了解中国先秦、秦汉和明清时期具有代表性的篆刻作品。	能了解中国先秦、秦汉和明清时期具有代表性的篆刻作品，了解其系别和风格特征。	图像识读 审美判断
能知道篆刻作品的艺术特点。	能知道篆刻集书法、章法和刀法为一体的艺术特点。	能知道篆刻以小见大，集书法、章法和刀法为一体的艺术特点。	图像识读 审美判断
能知道几种常见的印章材料。	能通过图片赏析的方式，了解寿山石、青田石、昌化石、巴林石等印章材料的特点。	能通过图片赏析和资料查阅等方式，了解寿山石、青田石、昌化石、巴林石等印章材料的特点，并尝试在石料上进行练习。	图像识读 审美判断 美术表现

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能了解篆刻创作的基本步骤。	能了解篆刻创作的步骤及要领，知道不同的刀法。	能了解篆刻创作的步骤及要领，知道不同的刀法及刻制效果。	图像识读 美术表现
能进行简单的篆刻作品临摹。	能进行简单的篆刻临摹和创作。	能进行简单的篆刻临摹和创作，并使用在日常生活中。	图像识读 美术表现 创意实践

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

大府 战国时期楚国铜质官玺。现藏于故宫博物院。“大府”为掌楚国财富物资之官署。印文二字的排布一反常规，自左而右。形制硕大，为战国官玺不可多得之奇品。据印文笔画多寡安排章法，印面构图分割大胆，印文与边框贯通一气，全印洋溢着一股夺眶欲出的豪气。

右司马 战国时期三晋铜质官玺。现藏于上海博物馆。三晋玺以小型朱文为主，印面文字笔画秀丽，铸造工艺细致。该印整体偏小，宽边框，其中“右”字单独成列，“司马”二字叠加在一起放置于印面左侧，其印文中“=”为“司马”二字的合文符号，巧妙地填充了“右”字下端的空间，不失为佳品。

陈之新都 战国楚铜质官玺。现藏于上海博物馆。若将“陈之新都”文字与同时期的楚简书法相比较，会惊奇地发现不论是篆法结构，还是笔墨意韵，完全一脉相承，充分体现“印从书出”的观点。楚简流丽奇诡的书风在此展露无遗，楚国印匠直接采用当时流行书写的文字作为古玺印文。

泰仓 战国时期秦铜质官玺。现藏于上海博物馆。秦系玺印文字端庄严谨，白文居多，字体笔画井然，规整有特征。印面以正方形、长方形为主，印多有边栏、界格，如“十”“田”“日”字格。长方形印官阶比较低，秦官玺印形制比较统一，钮式以瓦钮为多见。

法左丘尉 战国时期秦铜质官玺。现藏于上海博物馆。印章以“田字格”为形式，取方形界格，在秦印中具有代表性。“法”字因依菱形拉长中间的横画，四周空白，气脉贯通。左上边框的残破和中横画的断损，使原来对称呆板的空间具有疏朗灵动的效果。“左丘尉”三字均使用弯曲扰动笔画，整体印面相互顾盼。四个印文围绕界格，正侧俯仰，姿态纷呈。

魏嫽 汉代玉质私印。现藏于上海博物馆。这方印的显著特点是匀落与均衡。“魏”字

左右两侧的垂脚、“嫽”字女字旁的篆法皆尽显放逸之态。而“魏”字的“山”巧妙地嵌入该字下方的中间，更显匀落。两字的竖笔各为六笔，具有对称性。“魏”字的“女”第二笔竖画完全可以如“嫽”字女字旁样拉长，作者却作了收缩处理，这样“女”的三笔竖画变成了两笔，中间的空位让“山”部嵌入，篆法体势极为舒适，可见古人施篆之匠心。

武意 汉代玉质私印。现藏于上海博物馆。“武意”印有典型的鸟虫篆印特点。如“武”字，中间一个长笔弯曲类似飞凤的造型，其余笔道作游动的夔形，底部的“止”拆开，分别用夔与鸟形组合，鸟头高昂，与左侧“心”字中的鸟状形成了体态的呼应。“意”字的第一笔用鱼形代替，下部的几个转折，用夔形特有的扭曲动态来表达。此印作者还巧妙地运用鸟虫体型多呈灵动之态，在空间相对宽舒的部位以粗笔填之，反之以细笔勾之。通过粗细不等的袅娜盘曲，既使鸟虫形体的动态有了变化，又有效地填补了所缺空间，章法充实，匀而有序。

河间王玺封泥 西汉时期封泥。现藏于上海博物馆。封泥是印章钤于紫黑泥而成，白文印在封泥上则成朱文，易于辨识。四周不均等的宽边是印钤于封泥时四边溢出的黑泥，封泥的墨拓显现多呈宽边细文的形态。此“河间王玺”印中，印边厚实，线条流畅。体现出典型的汉印风格特征，与汉铜印形成呼应。

汉石经室 清代金石家赵之谦所刻印章。现藏于钱君匋艺术馆。朱文，印石为寿山石，此印取法汉朱文印，线条整饬有力，给人极强的视觉冲击力。边框粗细与印文相当，形成一个整体，浑然天成。其中“石”字笔画最为稀少，但占足空间，尤其“口”旁，形成一个大的白色空间，与其他三字形成疏密对比。

赵之谦（1829—1884） 清代书法家、篆刻家。字撝叔，号悲盦、益甫等。浙江会稽（今属浙江绍兴）人。善碑刻考证，诗文、书画、篆刻均有独特风貌，成就卓越。其治印初从浙派入手，博涉皖派及秦玺汉印，并将历代镜铭、权诏、泉币、碑版等文字融入印作，又首创以魏碑、画像及阳文刻款。著有《悲盦诗剩》《补寰宇访碑录》，刻印辑有《二金蝶堂印谱》。

吉羊镜室 晚清篆刻家黄牧甫所刻作品。印石为青田石，现藏于钱君匋艺术馆。此印章法布局疏密有致，其中“吉羊”为一组，“镜室”为一组，以方形为此印主调，横竖之间方正有度，而在“室”中的“至”字用以圆笔，起到整个印面画龙点睛的作用，是“印眼”。

黄牧甫 晚清书法家、篆刻家。清代安徽黟县人，中年寓广州。初宗邓石如、吴让之，复师秦玺汉印、商周金文，章法自然。用刀圆腴挺峭，线条光洁妍美，在皖浙两派之外，自成一家。

画梅乞米 清代篆刻家吴让之所刻作品。《说文》无“乞”字，此印假借“气”字，为习惯用法。此印为吴让之六十岁后得心之作，是为知音汪鋆所刻，款中称“石甚劣，刻甚佳……东方先生能自赞，睹者是必群相哗”，东方先生即吴让之。此印最出挑之处就是一“乞”字，三笔皆极尽屈曲盘绕之能事，且末笔延伸至“梅”字，接“木”部中间一竖，使“乞”字左

右逢源，与“梅”字正合斜角对称。这方印笔画四周接边，与边线平行的一笔也尽量接近边线，整方印有一种神完气足的感觉。

吴让之（1799—1870） 清代著名书法家、篆刻家。江苏仪征人，包世臣弟子。后世学邓者多取径于吴让之。刻印集有《吴让之自评印稿》《吴让之印存》。

名词解释

冲刀法 篆刻刀法之一。刻刀以 30° 角斜向印面入印，用刀过程一气呵成。

切刀法 篆刻刀法之一。刻刀以 60° 角斜向入印，以小碎刀进行刻制，刀刀分离。呈现的线为首尾相接的短线，线质斑驳。

鸟虫篆 在汉印体系中，鸟虫篆印的特点主要是对篆字结构或笔画作类似于鸟、虫、鱼等动物形体的花饰，使印章具有鸟虫鱼的某些征象，它是经过美化的篆字。其独特的形式不仅丰富了汉印的表达语言，也大大扩充了汉印的艺术价值和审美趣味。

参考书目

- 罗福颐编 《汉印文字征》 北京：文物出版社 1978年
上海博物馆编 《上海博物馆藏印选》 上海：上海书画出版社 1979年
故宫博物院编 《古玺文编》 北京：文物出版社 1981年
方介堪、张元如著 《玺印文综》 上海：上海书店出版社 1989年
沙孟海著 《印学史》 杭州：西泠印社出版社 1999年
韩天衡编订 《历代印学论文选》 杭州：西泠印社出版社 1999年
孙慰祖著 《中国玺印篆刻通史》 上海：东方出版中心 2016年

第三单元

中国画

单元目标解读

了解中国画的山水画、花鸟画和人物画的基本艺术特点，知道中国画的表现题材；认识各个历史时期各画科的重要画家及其代表作品，了解不同画家的艺术风格；知道中国画工笔和写意两种表现手法与艺术特征；知道“三远”构图概念，能结合作品分析并理解中国山水画用“三远法”表现空间的技法，感受画面构图营造的形式美感以及与作品主题表达之间的内在联系。

知道树与山石是山水画中的重要内容，了解山水画中常见树种与山石的表现手法，了解代表画家采用的不同皴法及其艺术特点；通过临摹、创作山水画小景体验画树和山石的笔墨技巧，感受树和山石在塑造空间、营造意境、表达审美情趣等方面的重要作用；通过学习竹子、梅花、鸟雀、昆虫等的工笔及写意画法，理解梅兰竹菊的文化寓意，感受中国花鸟画蕴含的审美意趣和人文内涵；通过了解工笔、写意人物画的笔墨技法和步骤，在实践中提升勾线、敷色、皴擦、晕染等造型能力，感受人物画以形写神的艺术特点。

在历代重要画家及代表性作品的鉴赏、分析和交流中，把握中国画的题材、表现手法、笔墨意韵和文化内涵；认识和理解中国画与生活的内在联系，发掘和体悟中国画作品中外显或内隐的天人合一、家国情怀和社会责任等理念，以及怡情悦趣、修身养性等生活情趣；学会用中国画作品装饰家居和环境，美化生活，提高审美品位。

单元架构

第 8 课 林木虬曲 ——山水画之树法	第 11 课 谦谦君子 ——花鸟画之梅兰竹菊	第 14 课 天工写照 ——人物画之工笔
第 9 课 山石嶙峋 ——山水画之山石法	第 12 课 鸟鸣嘤嘤 ——花鸟画之鸟雀	第 15 课 清新传神 ——人物画之写意
第 10 课 经营三远 ——山水画之章法	第 13 课 小物寓情 ——花鸟画之草虫	

单元内容

本单元为中国画内容部分。通过对历代重要画家及其代表性作品的鉴赏教学，指导学生认识山水、花鸟和人物三大中国画表现题材，知道工笔、写意表现手法和中国画的经营布局形式，领略不同画家的风格，把握中国画的艺术特征、审美趣味和文化内涵。引导学生在观赏和实践中学习山水画、花鸟画和人物画的绘画方法，理解“三远”构图概念，感受其意境的表达。理解画家借助山水景色抒发个人的情感的表达方式。结合经典作品和范例，引导学生运用中国画笔墨语言和经营布局形式开展美术实践，掌握山水、花鸟和人物画的基本画法。

建议教师在指导学生开展中国画的表现过程中，从经典作品鉴赏入手，领悟作品的用笔、用墨和设色特点，理解课本中讲述的技法和步骤图，观察教师示范和创作过程，体验中国画的用笔、用墨方法，体悟笔墨意趣。让学生在实践体验的同时，感受中国画的审美意趣，理解作品蕴含的文化内涵，做到内外兼修、融会贯通。

第8课 林木虬曲

——山水画之树法

单课框架结构表

林木虬曲——山水画之树法

教学 内容

教学 活动

情境导学

单线双钩 松柳桑榆

- ① 树在山水画中的地位
- ② 树在山水画中的表现手法

树分四枝 叶有夹点

- ① 山水画中树干的画法
- ② 山水画中树枝的画法
- ③ 山水画中树叶的画法

摹松写树 发现生活

- ① 松树的形态特征
- ② 松树画法步骤详解

互动交流

分析王蒙画树的风格特点

尝试体验

尝试用树干、树枝与树叶对树进行组合练习

探究实践

写生松树练习

评价建议

- ① 知道山水画中树木的表现方式
- ② 掌握山水画树干、树枝与树叶的基本画法
- ③ 辨别不同山水画作品中不同的树木表现形式

落实核心素养

教材分析

编者的话：

树是山水画中重要的角色。在画家的笔下，“树”既有自然特征，又高于固有造型，以求神形兼备，通过以实衬虚来营造不同的氛围，使作品的寓意深远。

编者选取了《青卞隐居图》《容膝斋图》《集古树石画稿卷》等一系列具有代表性的山水画作品，希望学生以此了解山水画中树的表现手法，从而学会欣赏山水画中树的笔墨技巧，在实践体验中学习树的基本画法，理解树在山水画中的特殊地位和文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过了解古代文人向往大自然，宣泄内心“仕”与“隐”的矛盾情绪，追求抒写“心性”的文化现象，引发学生对于王蒙山水画作品《青卞隐居图》的兴趣，了解这幅作品的笔墨技法、皴法特点，继而学习山水画中树的基本画法，思考不同种类的树在画法上该如何表现？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 单线双钩 松柳桑榆 主要讲述树在山水画中的重要地位，通过山水画中对树木和山石的描绘，让学生感受树可以营造出不同的意境，以及树在近景和远景表现方法上的区别。并通过鉴赏案例的形式运用描述、分析、解释、评价的方法详细鉴赏了《容膝斋图》，引导学生从树的姿态、浓淡、聚散、曲折等角度进行细致观察，分析用渴笔皴擦出的枯树在营造萧散寂静的意境方面所起的作用，品读倪瓒的绘画风格。

第二部分 树分四枝 叶有夹点 主要讲述山水画中树干、树枝、树叶的画法。本部分共分三个版块。第一版块讲述树干的画法，通过单独树干、组合树干的画法步骤图，引导学生从用笔方法、绘画方向、笔墨技巧等方面处理主次、穿插、揖让关系，了解树干的绘画技法。第二版块讲述“鹿角”“蟹爪”两种树枝画法，通过对比画法示意图，引导学生体会树枝生长方向不同，对比技法表现上的差异，并理解技法名称的由来。第三版块讲述点叶法与夹叶法两种树叶的画法，通过表格的形式让学生明白点叶法直接以墨笔点成，夹叶法则以双勾绘成。并以《集古树石画稿卷》为例，介绍了树叶间的组合构成关系。

第三部分 摹松写树 发现生活 主要讲述松树的绘画地位和特征，以及松树画法的步骤详解。首先讲述古人对松树情有独钟，常被赋予坚韧不拔、不屈不挠的含义，体现了文人情怀。接着讲述松树的具体画法，在勾树干、画松枝、添松针、画树根的每个步骤中结合具体的用

笔方法，表现松树的树干粗壮毛糙、松针细密团簇、松根盘根错节，以此展现松树的生命活力。

二| 教学目标

- ① 学习中国山水画“树”的表现手法，知道树是山水画中重要的角色，了解山水画中常见的树种。
- ② 通过对《青卞隐居图》《容膝斋图》《集古树石画稿卷》的学习，在教师讲解、交流讨论中学会从树的姿态、浓淡、聚散、曲折，以及笔墨技巧等方面鉴赏一幅山水画作品。通过实践体验学会树干、树枝、树叶的画法，理解“鹿角”“蟹爪”“点叶”“夹叶”等技法名称的由来。
- ③ 感悟古人借松树来表达坚韧的性情，体验画树的笔墨技巧，感受树在塑造空间、营造意境方面的重要作用，激发学习山水画的热情。

三| 教学重难点

教学重点 掌握山水画中树干、树枝、树叶的画法。

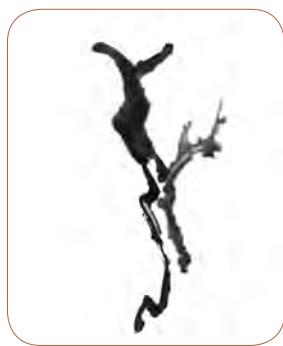
教学难点 感受山水画中“树”在空间塑造、意境营造方面所起的作用，尝试对生活中的树进行写生练习。

四| 技法示范详解

第 56 页 树干画法步骤图

步骤一：确立基本位置与上部形态

笔中蘸墨较多，如写书法之逆锋起笔，从上往下画

步骤一

的过程中，由枝梢变成较粗的树干，随后蘸墨侧锋勾出树干及上部枝权，完成上部基本形态。

注意要点：在开笔前先预估用笔轻重与曲直、粗细、长短的节点。

步骤二：细分树干与枝权

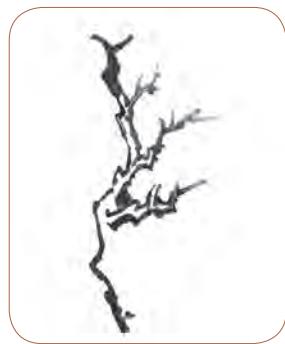
“枝”较纤细而分杈多，“干”分杈少而较粗壮，“枝”“干”之间有呼应，用笔有轻重。

注意要点：“枝”自上而下由柔变硬，节点增多；“干”自上而下由细变粗，节点减少。

步骤三：画出树身

用笔加重，产生的线条厚实粗壮，方折笔触较多，根部不要封闭，便于和地面相连。最后，在疤节、根部等需强化处加几笔浓淡相间的皴擦和墨点，增添树干气韵。

注意要点：老树虬结苍劲，有着中国文化的气节感；它盘曲多变、根基稳重的形态，也是笔墨表现的要点。

步骤二

步骤三

第 56 页 树干组构示意图

示意图一：两树干形式

自下而上勾勒前树，注意枝权的朝向，为第二棵树的高低、位置等预留空间。后树的粗细、浓淡、曲折等与前树有揖让关系，形成场景的合力。

注意要点：二树共同组合一个场景的意境构想，营造出迎风共舞的艺术氛围。

示意图二：三树干形式

自下而上简练勾出前树位置。勾勒中间的树，身姿较低，产生托前引后的聚合作用。淡墨画后树，要有若即若离的微妙感。整体看，中间那棵树的低矮，烘托了前树的高大。

示意图一

示意图二

第 57 页 树枝画法示意图

示意图一：鹿角枝

树枝基本朝上，小枝形似鹿角，故名。不加叶，用

来表现冬日萧疏之景。前几笔即确定主干位置；之后画树梢细枝，依靠手腕向上的左右摆动挑出小段弧线，相互叠加；随后向下画树身，点墨点。

注意要点：小枝曲度及交错要有一定的韵律和节奏，既要营造整体动态，也要注意各组枝杈的大小、疏密平衡，形成静中有动的美感。

示意图二：蟹爪枝

树枝基本下垂，由干而枝，小枝有序密集弯曲，与画鹿角技法相反，依靠手腕向下的左右摆动画出弧线，犹如张开的蟹爪，故得名。小枝的曲度要有规律性，不然会有混乱感。线与线的接头之间一定要顿笔，以显厚重。画主干，勾勒边缘线，加以疤节的墨块及树皮的皴擦。

第 59 页 松树画法步骤图

步骤一：勾树干

预先要考虑好大树整体的倾斜角度，用两三根粗线条确定松树树干的动感。

注意要点：内心要有树枝与树身的粗细、长短、疏密、敲斜等对立统一关系的设想，这是营造松树精、气、神的关键所在。

步骤二：画松枝

树身中锋粗线勾画，再加几笔较粗的皴擦，枝杈要多节、多权，纵横交错，利用密集的松针凸显出枝与干的变化。

注意要点：画松针用笔要提按有致，线条坚挺，这是古松的第二特点。

步骤三：添画松针

针叶相互叠加所形成的团团簇簇，表现出蓬勃向上的生命活力。

步骤四：丰富松针

针叶呈扇形展开，前后叠加时要有高低错落，不能在一条水平线上。

示意图一

示意图二

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五：画树根

树身上下要有盘曲的动感，用笔也要随之侧锋转动，形成粗涩凝重的笔墨质感。树身朝向与根系延伸方向相反，各根系要有前低后高的变化。

注意要点：地面线条略有倾斜，且不能平行，由此方显盘根错节的古松本色。

步骤四

步骤五

五 教学活动建议

(1) 第 54 页 互动交流

请观察王蒙《青卞隐居图》，画家在树的表现上运用了几种表现手法与方式？王蒙集诸家之长自创绘画风格，被倪瓒称为“王侯笔力能扛鼎，五百年来无此君”。那么，请同学们相互讨论，王蒙的作品是通过怎样的方式表现笔力的？

通过对《青卞隐居图》的学习交流，可以了解王蒙的树干多用枯笔勾写，用“鹿角”穿插树枝，点叶法变化尤多，有浑点、破竹点、胡椒点、破墨点、渴笔点等，从而表现出树木茂密苍郁，渲染出山深林密的幽寂气氛。

王蒙的笔墨技巧融合了董源、巨然、郭熙和赵孟頫等前代大师的技法。“元四家”中，倪瓒与王蒙的审美趣味形成了强烈的对比，二者一简一繁，正如清代钱杜所云：“云林似简而繁，山樵似繁而简。”通过师生交流讨论，了解王蒙的《青卞隐居图》既有粗笔钝毫，又有细笔尖锋，用笔没有精勾细描而是带有书写的意味，强调笔势的回收与连贯。笔法和墨法相互作用，繁而不乱，运用疏密、松紧、浓淡、枯湿等笔墨关系，成功地表现了南方滋润华秀的景色。

第 58 页 尝试体验

在学习了树干画法、树枝画法、树叶画法后，请同学们尝试把所学步骤组合起来绘制几棵树，表现出不同的树的组合形式。在绘制时要注意树木的疏密关系。

建议教师提供松、柳、榆等山水画中常见的树种表现方法，让学生自由选择一种或多种进行搭配组合，按照绘画步骤，注意树干的“阴阳向背”、树枝的穿插揖让、树叶的点夹区分，完成一张“树”的习作，辅以简短文字说明。作品应注重笔墨浓淡、表现树的特征，可小组

合作完成。

第 59 页 探究实践

请你结合本节课所学的技法，观察身边的松树，利用所学画松树的方法进行松树的写生练习。

教师可结合电脑图片、校园实景，引导学生通过比较山水画中与生活中的“树”的不同之处，指导学生临摹与写生。考虑到写生偏难，教师应示范树木写生的过程，重点在观察、提炼、勾画、完善等环节，外出写生可以用素描、速写、水墨画等方式进行。教师可组织全体学生对有代表性的学生习作进行集体评议，并结合本节课所学知识和技能，引导学生提出修改建议，共同完善“树”的写生练习。

第 59 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道中国山水画中画树的基本技法。	能任选一件中国山水画作品，经过观察、分析，归纳出画家选择的树种与运用的技法。	能任选一件中国山水画作品，经过观察、分析，归纳出画家选择的树种与运用的技法，了解树在山水画中重要的角色。	图像识读 审美判断
能通过教师讲解，学习如何从树的姿态、笔墨技巧方面赏析一幅山水画作品。	能通过教师讲解、小组讨论等方式，学习如何从树的姿态、笔墨技巧、空间塑造、意境营造等方面赏析一幅山水画作品。	能通过教师讲解、小组讨论等方式，学习如何从树的姿态、笔墨技巧、空间塑造、意境营造等方面赏析一幅山水画作品，提升鉴赏能力。	图像识读 审美判断
能知道山水画中树干、树枝、树根、树叶的画法。	能通过实践体验，初步学会山水画中树干、树枝、树根、树叶的画法。	能通过实践体验，初步学会山水画中树干、树枝、树根、树叶的画法，知道“鹿角”“蟹爪”“点叶”“夹叶”等技法名称。	图像识读 美术表现
能知道古代画家最常用的代表树种。	能通过调查研究等学习活动，理解古人以某树种入画背后隐含的信息，知道古代画家最常用的代表树种。	能通过调查研究等学习活动，理解古人以某树种入画背后隐含的信息，知道古代画家最常用的代表树种，了解中国古人托物言志、借景抒情的性格特质。	图像识读 审美判断 文化理解
能理解山水画是古人抒写“心性”、向往自然的文化载体，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	能通过综合的赏析活动，理解山水画是古代文人抒写“心性”、向往自然的文化载体，体会中国古人隐喻含蓄的表达方式，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	能通过综合的赏析活动，理解山水画是古代文人宣泄内心“仕”与“隐”的矛盾情绪，是抒写“心性”、向往自然的文化载体，体会中国古人隐喻含蓄的表达方式，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《青卞隐居图》 元代画家王蒙创作的山水画。此画为纸本水墨，现藏于上海博物馆。作品描绘了浙江吴兴县西北卞山碧岩胜地景色。构图上采取高远法层层推远，溪水潺潺隐于幽谷，山坡上草庐数间，有一隐士依床抱膝而坐。运墨的方法上，先淡再浓，逐层加深。皴法上则多用牛毛皴和解索皴表现山石，层次繁密，再以焦墨点成苔痕，表现树木的茂密苍郁。作者山水画中“繁线密点”这一特点对后世山水画产生了深远的影响。

王蒙（约 1308—1385） 元代画家。字叔明，号黄鹤山樵。从小得外祖父赵孟頫指导，师法王维、董源、巨然。精工山水，兼善人物。山水画作品气势磅礴，结构繁复，喜用解索皴、牛毛皴。明初任泰安知州，后受胡惟庸案牵连入狱，病歿狱中。存世作品有《葛稚川移居图》《青卞隐居图》《夏山高隐图》等。

《容膝斋图》 元代画家倪瓒创作的山水画。此画为纸本水墨，现藏于台北故宫博物院。作品为三段式布局，分远、中、近三景。近处石坡杂树五株，后有一草亭，空无一人；远处有一山包，远山与近坡之间留白为空阔湖面。技法上用墨简略，侧锋干笔作折带皴表现坡石。作品疏简、荒寂的风格正是画家心境的写照。

倪瓒（1301—1374） 元代画家。字元镇，号云林子、幻霞子等。擅画山水、墨竹兼书法。出身于名门望族，为人清高自傲。其作品多取材太湖一带景色，创折带皴，艺术形式朴实无华，意境幽淡。自谓：“仆所谓画者，不过逸笔草草，不求形似。”其对明清文人山水画有很大影响。存世作品有《渔庄秋霁图》《虞山林壑图》《梧竹秀石图》。

《集古树石画稿卷》 明代书画家董其昌所作山水画稿。此画为纸本水墨，现藏于故宫博物院。此画是小稿，练习树叶间的组构关系。右侧树木所画曲线外框即表现树叶生长的形态。此作虽为画稿，但却是研究董其昌绘画创作和绘画理论的重要资料。

董其昌（1555—1636） 明代书画家。字玄宰，号思白、香光居士。山水画师法黄公望、董源、巨然、倪瓒等元诸家之长。其作品墨色清润、笔致墨韵。在其著作《画旨》中以禅论画，提出“南北宗论”，推“南宗”为文人画正宗。书法上以颜真卿入手，广涉晋唐诸家，兼有“颜骨赵姿”之美。传世作品有《昼景堂图卷》《奇峰白云图》等。著作有《容台集》《画禅室随笔》《画旨》等。

名词解释

皴法 在山水画中用于表现山石、峰峦的纹理和结构的绘画技法。由于不同的地理环境，

造就不同的山石纹理，因此描绘出的山峦就有不同的皴法，如点皴、线皴、面皴。在已勾勒好的山石轮廓上，视其需要运用不同的皴法，进一步强调山石的纹理、凹凸、明暗、质感、重量以及体面关系。这种手法是山水画中表现力最丰富的一种特有的绘画语言，也是历代画家观察大自然的实景，概括提炼出来的一种传统技法。

元四家 元代最具代表性的四位山水画家。他们分别是黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇。黄公望的作品“峰峦浑厚，草木华滋”，被称为“元四家”之冠，传世代表作品有《富春山居图》《九峰雪霁图》。王蒙得外祖父赵孟頫法，以董源、巨然为师，尤擅山水画，构图重山复水，笔墨繁皴密点，代表作品有《青卞隐居图》《夏山高隐图》等。倪瓒作品大多以太湖一带景色为题材，景物极简，意境幽淡，代表作品有《虞山林壑图》《渔庄秋霁图》。吴镇受董源、巨然影响较大，善于用墨，画风苍莽沉郁，传世作品有《渔父图》《洞庭渔隐图》等。

南北宗论 明代书画家董其昌提出的绘画理论。在其《画旨》中说：“禅家有南北二宗，唐时始分。画之南北二宗，亦唐时分也，但其人非南北耳……以至元之四大家……”南北宗论的提出意在崇南抑北，强调山水画中的水墨才是文人画的正宗，而青绿则是行家画。“南北分宗说”使明末画坛产生了清晰的宗派阵营。

点叶法 中国画绘制树叶的技法。依据树的种类及树叶的生长结构和形态，可以概括出多种形态的点，如个字点、介字点、尖头点、平头点，还有菊花点、胡椒点、梅花点等。这是古人总结出来的众多点法，但不拘泥于此，求得似与不似即可。点叶要注意叶丛的边缘起伏和外形结构。

夹叶法 夹叶法是用双钩描绘叶丛的一种技法。双钩树叶通常是用单线条上下或左右两笔勾勒而成，称为“夹叶”。夹叶画法较工整，具有很强的装饰效果。夹叶的造型根据不同树叶的基本形态，如梧桐叶、柏树叶、杨树叶、槐树叶等等，用简练、概括的线条勾出各种树叶的外部轮廓，突出树叶的特征。

参考书目

葛路著 《中国画论史》 北京：北京大学出版社 2008年

殷晓蕾编著 《古代山水画论备要》 北京：人民美术出版社 2011年

洪再新著 《中国美术史》 杭州：中国美术学院出版社 2013年

焦金云主编 《中国书法与绘画》 北京：团结出版社 2020年

陈传席著 《中国绘画美学史（修订第二版）》 北京：人民美术出版社 2020年

第9课

山石嶙峋

——山水画之山石法

单课框架结构表

山石嶙峋——山水画之山石法

一 | 教材分析

编者的话：

山石是山水画的重要组成部分。山水画作品中的树木、道路、屋舍、溪流、云海都依附于山石，只有了解和掌握了山石的画法才能创作好山水画。

编者选取了《潇湘奇观图》《洛神赋图》《文苑图》《江帆楼阁图》《潇湘图》《濠梁秋水图》《雪景寒林图》等一系列具有代表性的山水画作品，希望学生了解山水画中山石的表现手法，从而学会欣赏山水画中山石的笔墨技巧，在实践体验中学习山石的基本画法与皴法，理解山石在山水画中的重要性和被赋予的人文情怀。

◎ 章节内容分析

情境导学 通过了解中国古代文人对山石的崇拜与敬畏，借用郭熙《林泉高致》对山的拟人化描绘、米芾对石头的喜爱，引发学生对于山水画作品《潇湘奇观图》的兴趣，了解这幅作品中山石笔墨技巧与皴法的特点，继而学习山石的基本画法，理解“米氏云山”的独到之处，思考古代文人如何通过山石来表达审美情趣和个人情怀？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 山石之魂 披皴居首 主要讲述山石在山水画中的重要性，山石寄托的人文情怀，以及山石的皴法介绍。本部分共分三个版块。第一版块讲述山水画的产生以及山石在山水画中的重要性，以《洛神赋图》为例介绍了山水画的产生和发展，引导学生分析山石在山水画中的重要性，感受山石对于山水画的表现内容、章法布局、笔墨质感等方面起到的重要作用。第二版块讲述山石常被中国文人看作是“坚韧不屈、永恒不朽”的象征，通过了解中国人赏玩石头的传统，以《文苑图》为例，引导学生体会山石表达文人的审美情趣和人文情怀的表现手段。第三版块讲述山石的皴法特点。在了解“皴”的原义基础上，以《江帆楼阁图》为例，让学生感受皴法是为了描绘当地山石的真实质感而形成的一套笔墨技巧体系。还介绍了常见的六种皴法，并分别以《潇湘图》《濠梁秋水图》《雪景寒林图》为例详细介绍皴法的三大体系——披麻皴、斧劈皴和雨点皴，以此让学生体会皴法的表现特点，以及思考如何运用皴法来表现不同山石的质感。

第二部分 勾皴擦染 构石成山 主要讲述山石画法的具体步骤和要领。本部分共分两个版块。第一版块讲述石头的画法，通过对石分三面、墨色浓淡的技巧学习，学会表现石头

的厚重感和立体感，以及学习石头大小搭配、主次章法，知道画石是画山的基础。第二版块讲述山的画法，在勾皴擦染的每个步骤中结合具体的用笔方法表现山的宾主关系、高低走势，以此表现山的巍峨、险峻、清秀等特点，彰显山的生命活力。

二| 教学目标

- ① 学习中国山水画中山石的表现手法，知道山石是山水画的重要组成部分，了解山水画中常见的皴法、代表画家和用笔方式。
- ② 通过对《潇湘奇观图》《洛神赋图》《文苑图》《江帆楼阁图》《濠梁秋水图》《雪景寒林图》的学习，在教师讲解、交流讨论、练习体验中，知道常见的六种皴法和三大皴法体系，学会山水画中山石的基本表现手法。
- ③ 感悟古代文人借用山石表达审美情趣和个人情怀的方式，理解山石被古代文人赋予“坚韧不屈、永恒不朽”的象征意义，感受山石在山水画中的重要性，激发学习山水画的热情。

三| 教学重难点

教学重点 掌握山石的基本画法和常见的皴法表现形式。

教学难点 体验山石的组合创作练习，感受山水画所表达出的作者对自然的热爱之情。

四| 技法示范详解

第 64 页 画石的步骤图

步骤一：勾整体轮廓

依据石头的体态用中锋勾勒轮廓，线条交

步骤一

界处有起伏，以表现石块的起伏变化。

注意要点：石头总体平衡稳重，墨色有浓淡干湿变化，以便分出前后空间。

步骤二：画阴面

在山石的表面用淡墨皴出纹理，表现石块质感。

注意要点：线条两头虚、中间实，体现石分三面的特点。

步骤三：晕染

用淡墨晕染出阴凹面，并加上一些苔点，丰富石块的层次，加强石块的真实质感。

注意要点：留出一定方向的空白，使石块体现厚重感与立体感，丰富画面的水墨意韵。

步骤二

步骤三

第 65 页 画山的步骤图

步骤一：勾整体轮廓

用淡墨勾勒出山体的轮廓。山峦的不同体块之间要有疏密、大小、节奏的变化，并且要有统一向上聚集的态势。

步骤一

步骤二：画阴面

沿着轮廓线用中锋皴出山石阴面的肌理纹路，表现山体的层次和质感。

注意要点：皴擦的线条要依据山体各部分的大小形态、起伏趋势而有所变化，结合线条的疏密、长短与浓淡表现中国画的笔墨情趣。

步骤二

步骤三：晕染

在皴笔的基础上晕染一层淡墨，用浓墨施加苔点，加强山石与植被的笔墨混融。

注意要点：用苔点的大小、聚散来表现山体主次关系。

步骤三

五 | 教学活动建议

第 65 页 探究实践

书签不仅具有实用性，也极具审美性。当我们缓缓地展开名著时，如果有一枚精致的小书签会令人心旷神怡，更能提升阅读体验。请运用本课所学的山水画技法，为自己绘制一枚山水画的小书签吧。

教师可先让学生欣赏一些山水画书签作品，引导学生借鉴优秀案例的创作精华。准备一些单色洒金宣纸书签和相应的工具材料，根据绘画内容可以选择竖轴或横幅山水，结合所学习的画山石方法，指导学生开展有诗意的山水画创作练习。考虑到书签面幅小，且创作较难等特点，教师可有选择地示范几类山水画，重点在勾皴擦染的步骤、笔墨要求、空间留白等环节，还可以在适当的位置题写诗句，描绘自己心中的“世外桃源”。教师可组织全体学生对优秀作品进行集体评议，并引导学生提出修改建议或意见，从而完善作品。在完成的书签上打孔套绳，将自己的作品当作一份礼物送给家人、师长或朋友，同时也送给自己，获得不同的阅读体验，提升审美体验。

第 65 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道山水画作品中的皴法。	能通过观察、分析，归纳出山水画作品中所选择的皴法、表现出的山石特点。	能通过观察、分析，归纳出山水画作品中所选择的皴法、表现出的山石特点、营造出的山水意境。	图像识读 审美判断
能通过山水画作品分析山石与其他景物等的内在关联。	能通过山水画作品分析山石与树木、道路、屋舍、溪流、云海等的内在关联。	能通过山水画作品分析山石与树木、道路、屋舍、溪流、云海等的内在关联，理解山石布局在山水画中的重要性。	图像识读 审美判断
能知道常见的六种皴法和三大皴法体系。	能通过实践体验，知道常见的六种皴法和三大皴法体系。	能通过实践体验，初步学会山水画中山石的基本勾法与皴法，知道常见的六种皴法和三大皴法体系。	图像识读 审美判断
能知道山石被古代文人赋予的象征意义。	能理解古人常借用山石来表达审美情趣和个人情怀的创作手法，知道山石被古代文人赋予的象征意义。	能通过调查研究等学习活动，理解古人常借用山石来表达审美情趣和个人情怀的创作手法，知道山石被古代文人赋予的象征意义。	图像识读 审美判断 文化理解
能理解山水画是文人对山水田园的寄托，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	能通过综合的鉴赏活动，理解山水画是文人对山水田园的寄托，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	能通过综合的鉴赏活动，理解山水画是文人对山水田园的寄托，体会中国古人含蓄诗意图的表达方式，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《潇湘奇观图》 南宋画家米友仁创作的山水画。纸本水墨，现藏于故宫博物院。此图是长卷，描绘的是山色朦胧的江南山水。画面山峦起伏，云雾缭绕，山水及树木并没有用线条进行细致描绘，而是运用水墨点成，浑然一体，在水墨交融中形成浓淡变化。画面由于宣纸的特质而形成浓淡变化的水晕墨章，整幅画给人以苍茫雨雾的特殊韵味。改变了“线勾填彩”的画法，开创了山水画的新的表现方式。

米友仁（1074—1153） 南宋画家。字元晖，米芾长子，书法绘画都受父亲影响，世称其父为“大米”，其为“小米”。他继承并发扬其父山水技法，善用“拖泥带水皴”的绘画方法，先用水涂抹，再趁湿用焦墨横笔拖过，形成自然浑厚的效果。其父子所作“墨戏”，被后人称为“米家山水”。

《洛神赋图》 东晋画家顾恺之创作的人物画。此画为宋代摹本，绢本设色，现藏于故宫博物院。此图依据三国时期曹植的文学作品创作而来。画面描绘了曹植从京城返回封地，经过洛水时遇见洛神，心生爱慕之情，但终因人神道殊不能结合而分离的感人故事。画家把多个不同的情节表现在一幅画卷中，以山、水、树的自然衔接，将各个故事情节发展贯穿起来，使得人物更为突出，整幅画面成为一个有机整体。画家以丰富的想象力和创造力，表现出人神交融的幻境，充满了浪漫主义色彩。

《文苑图》 五代画家周文矩创作的人物画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此画描绘了四位头戴幞头、身穿长袍的文人围绕松树咏诗创作的场景。他们形情各异，有人持笔倚石冥思，有人靠松凝想，另有两人坐于石凳之上展卷赏读诗文。画家抓住四位文人在创作时忘我的状态，描绘出人物内心世界。画面着色淡雅，衣纹用线简练有致，具有颤动感，展现出画家高超的绘画功力。

周文矩（约907—约975） 五代南唐画家。善画人物、车马、屋木等，尤精仕女，师法周昉，而又有革新。他的作品以宫廷或文人生活题材居多，极为重视立意，构图也经过精心设计，用颤动的笔法来描绘衣纹，又称“战（颤）笔”。画法秀润纤丽，对人物内心世界的刻画更加细致入微，作品“颇有精思”。传世作品有《文苑图》《琉璃堂人物》《重屏会棋图》等。

《江帆楼阁图》 唐代画家李思训创作的山水画。绢本设色，现藏于台北故宫博物院。此画以俯瞰式的构图，将千里风光，浓缩于咫尺。画面由近及远描绘了山脚丛林的树木、楼阁庭院及浩渺江流上的风帆。画法上继承了展子虔的《游春图》且有所改进，树的处理注意了前后交叉与势的把握，山石没有明显的皴笔，设色以青绿为主，在墨线转折的地方用金粉提醒，画面效果堂皇华丽。

李思训（651—716） 唐代画家。字建景，善画山水、楼阁、木石等。他的绘画受展子虔影响而笔格遒劲，敷色浓烈沉稳，具有很强的装饰性，形成“青绿为质，金碧为纹”的艺术风格，对之后的山水画发展产生深远的影响。传世作品有《江帆楼阁图》。

《潇湘图》 五代画家董源创作的山水画。绢本设色，现藏于故宫博物院。作品描绘南方山水，湖面平静，山势平缓连绵，山峦多用披麻皴，并以墨点渲染山峦之上的植被，平远的构图方式和近景中大片水域的结合，让画面有很强的空间感。山水之中有人物、渔舟，赋色鲜明，趣味横生，为寂静幽深的山林增添了无限生机。

董源（生卒年不详） 五代画家。字叔达，善画山水。其作品少有险峻奇峰，多为平缓的山峦丘陵、葱笼的草木、山村渔夫等江南山水风光。画山石用点子皴或披麻皴，笔墨繁复。宋代沈括评其画：“用笔草草，近视之几不类物象，远观则景物灿然，情思幽远。”流传作品面貌“水墨类王维，着色如李思训”。传世作品有《潇湘图》《寒林重汀图》《夏山图》《龙宿郊民图》等。

《濠梁秋水图》 南宋画家李唐创作的山水画。绢本设色，现藏于天津博物馆。作品描绘了安徽凤阳县濠水、濮水一带的风光。构图的方式为局部取景。画面上几株大树枝繁叶茂，斧披皴表现的山石结构严谨，苍劲有力，衬托出柔和的水波，岸边对坐两人，衣纹用线简练。整幅画给人以清新幽静之感，应是其南渡后新风格的开始。

李唐（约 1066—约 1150） 南宋画家。字晞古，善画山水、人物和牛。初法唐代李思训，后取法五代荆浩、北宋范宽。晚年作品去繁就简，由早期的丰满深厚、格局严谨变为开阔清新、豪纵简括。以粗放恣意的用笔刷出山石，笔势雄阔，笔力益壮，创造出“大斧披皴”。与刘松年、马远、夏圭合称“南宋四家”。传世作品有《万壑松风图》《采薇图》《清溪渔隐图》等。

《雪景寒林图》 北宋画家范宽创作的山水画。绢本设色，现藏于天津博物馆。此作品描绘的是秦地山川雪后的景色。此画气势磅礴，以群山和古木为主体，远山、板桥、村落则是陪衬，主次分明。用老健的线条勾勒树木、山石，用雨点皴表现山石的体积和重量，但又注意留白，加强雪意，给人以雪山苍莽之感。

范宽（生卒年不详） 北宋画家。字仲立，工山水，先师法李成，后又师法荆浩。重视对山川景物的观察与体验，认为“与其师于人者，未若师诸造化”，遂长居终南山和太华山，流连于山川、峡谷，观云烟变幻，把领略到的山川之趣用画笔加以表达，自成一家。

名词解释

《林泉高致》 关于北宋画家郭熙山水画主张的重要专著。由其子郭思整理而成。此书继承和发展了中国山水画传统美学思想，认为山水画可以实现“不下堂筵，坐穷泉壑”，满足人们林泉之心。提出“可望、可行、可游、可居”的审美境界。“三远”说，即高远、深远、

平远，也在这本专著中有所阐述。他在理论上阐明了中国山水画所特有的三种不同的空间处理方法和由此产生的意境美、章法美。

卷云皴 中国画技法之一。中侧锋并用，线条柔软圆曲多变。山石的起伏轮廓无硬直角，似翻卷的云头，乱中求统一，自然而生动。用笔相互交错、细密，皴后染以淡墨。此皴法表现火成岩的峰峦较合适。此皴法由北宋山水画家郭熙所创。

解索皴 中国画技法之一。用笔圆中带曲，强调的是线条如很多绳索缠在一起，但要自然灵活，线的组合要有疏有密，明处可以画得疏些，暗处要画得密些。胸中要有山石的立体感、面的朝向意识。此种皴法可以横着用笔，也可以竖着用笔，分别是横解索和竖解索。王蒙的《青卞隐居图》是解索皴的代表作品。

折带皴 中国画技法之一。先用中锋行笔到一定长度，然后突然笔不离纸折转而下，几乎是九十度的折弯，改为侧锋行笔，继续勾画皴擦，给人一种非常苍茫浑厚的视觉效果。因质地毛糙坚硬，故用笔忌光滑整齐。

参考书目

- 王世襄著 《中国画论研究》 北京：生活·读书·新知三联书店 2013年
金维诺著 《中国美术史：魏晋至隋唐》 北京：中国人民大学出版社 2014年
薛永年、赵力、尚刚著 《中国美术史：五代至宋元》 北京：中国人民大学出版社 2014年
蒋义海主编 《中国画知识大辞典》 南京：东南大学出版社 2015年
石守谦著 《从风格到画意：反思中国美术史》 北京：生活·读书·新知三联书店 2015年
王逊著 《中国美术史》 北京：人民美术出版社 2018年

第 10 课

经营三远

——山水画之章法

单课框架结构表

经营三远——山水画之章法

教材分析

编者的话：

山水画的章法就是画家作画之前要对自然山水进行细致观察、取舍提炼，再通过巧设视点、经营位置、合理留白等方法，营造出有主题的山水画意境。

编者选取了《匡庐图》《雪堂客话图》《溪山行旅图》《夏景山口待渡图》《早春图》《六君子图》等一系列具有代表性的山水画作品，希望学生知道中国山水画最主要的两种章法样式——全景山水和边角山水，了解“三远法”独特的构图视角，学会从“高远、深远、平远”的角度来欣赏中国山水画；在临摹练习中，学习“一水两岸式”的构图新章法；理解画家通过构图在横向、纵向上拓展的绘画空间，从而在平面纸张上创作出高峻、辽阔、深远的画面效果。

章节内容分析

情境导学 通过了解中国古代文学作品中对于山水的描述，在照片的辅助下，感受我国南北方山水的不同气质。再引导学生们通过变换观察视角来感受不同风貌，继而学习中国山水画常见的章法样式，思考如何通过构图来表现主题与营造意境？通过这些问题来引出本课的主要学习内容。

第一部分 全景边角 山水样式 主要讲述山水画中最主要的两种章法样式——全景山水和边角山水。本部分共分两个版块。第一版块讲述全景式山水画的章法布局。以《匡庐图》为例介绍了全景布局方式，引导学生分析全景山水所能摄取的景物范围，将天地、山川、云水、树木、屋舍、路桥、人物等尽收眼底，感受全景山水气势雄伟的艺术境界。第二版块讲述边角式山水画的章法布局。以《雪堂客话图》为例，让学生感受边角式取景不再描绘山水全貌，而是只摄取某一个局部，对景物进行特写。还介绍了边角取景的产生与发展，以“马一角”“夏半边”为代表的南宋画家为了营造一种诗情逸韵，对景物大胆取舍，开创了一种崭新的构图方式。并引导学生思考两种章法样式在表达主题、抒发情感、营造意境方面的不同之处。

第二部分 三远取势 章法自成 主要讲述中国山水画独特的构图视角——“三远法”。通过与西方绘画“透视法”的比较，让学生感受“三远法”是通过巧妙结合仰视、俯视、平视的视角，将高耸险峻的山峰，辽阔的山峦水色，纵深的远近空间一同纳入画中，产生非同寻常的视觉感受。并通过鉴赏案例的形式，从中国画“三远法”的角度详细鉴赏了《溪山行旅图》《夏景山口待渡图》《早春图》三幅山水画作品，引导学生从“高远、深远、平远”

的角度进行细致观察，分析画家如何综合运用“三远法”描绘心中的山水意境，品读中国山水画的构图方式。

第三部分 两岸一水 赏古习今 主要讲述“一水两岸式”的平远式构图章法。并通过倪瓒《六君子图》的临摹步骤图，引导学生从近山和远山中的留白来感受湖水，体验“两岸夹一水”的章法创作，分析画家如何运用简约的结构来表现江南山色的空灵感，体会中国文化“以虚写实”的思想内涵。

二| 教学目标

- ① 学习中国山水画常见的章法样式，知道“三远法”的构图视角。
- ② 通过对《匡庐图》《雪堂客话图》《溪山行旅图》《夏景山口待渡图》《早春图》《六君子图》的学习，在教师讲解、交流讨论中，知道全景山水和边角山水是最主要的两种章法样式，学会从“高远、深远、平远”的角度来欣赏山水画，并能在实践体验中学会“一水两岸式”的平远式构图新章法。
- ③ 感悟古代画家通过构图来拓展绘画空间、营造画面效果的方式，体会中国山水画的独特的构图方式，感受中国山水画的章法与留白，激发学习山水画的热情。

三| 教学重难点

教学重点 掌握中国山水画常见的章法样式。

教学难点 体验“一水两岸式”的平远式构图章法，感悟“三远”构图所蕴含的中国特有的审美内涵。

四 | 技法示范详解

第71页 倪瓒《六君子图》临摹步骤图

步骤一：画前树

先从最前面的树干画起，以确定全图的空间位置。随后加枝、点叶，在树身节疤处加苔点。

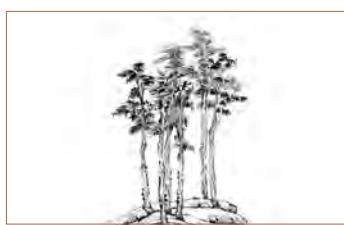
注意要点：倪瓒创作的顺序，点叶不一定在画第一棵树干时就点上，但为我们临摹学习的方便起见，还是考虑画完一棵树干后，随即点叶。

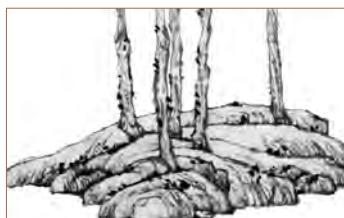
步骤一

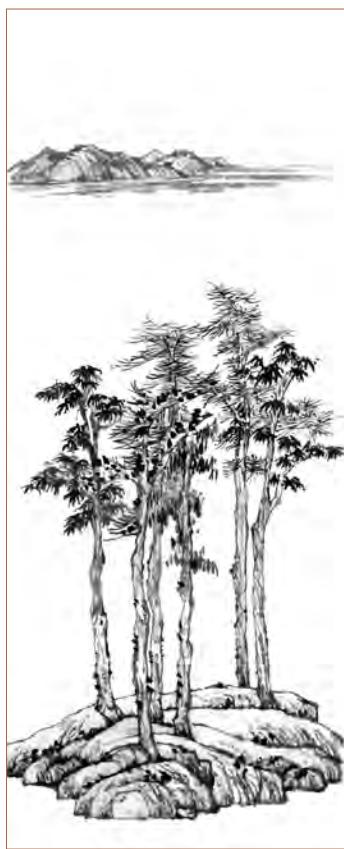
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤二：勾地面坡石

在树根周围勾坡石轮廓，用干笔淡墨皴擦纹理，中锋轻下，顿笔收起，运笔稍快。

步骤三：依次画树

丛树先画中间，再由左至右，形成自然树木聚散之态。使树群错落有致、纵深均衡。树枝与树叶要相互参差，富有韵律。

注意要点：六棵树，树干基本相似，树的特征主要集中在树冠、树叶上，每棵树都采用不同的点叶方法。

步骤四：丰富坡石

继续皴擦、晕染坡石，添加苔点，使之具有江南土石的滋润质感。

注意要点：皴擦及点苔要做到前实后虚、前密后疏。

步骤五：加对岸的远山

用“披麻皴”画出远山，再加些横线于山前，仿佛是山的倒影。画面中间的大片空白就是水平如镜的湖泊。

注意要点：临摹过程应当从笔法、构图的特殊性中体悟倪瓒所谓的“逸笔草草，聊写胸中逸气”的创作心态。

五 | 教学活动建议

60 第 70 页 思考分析

比较中西方绘画，从章法的角度来欣赏，中国画是“三远”构图，西方则是用“透视”的方法来表现，可谓一动一静的表现形式。你知道中国画和西方绘画在构图结构上分别有哪些经典作品吗？请列举几幅作品。中西方绘画中这种不同的构图方式你更喜欢哪种？为什么？

通过查找、浏览中西方著名绘画作品，以此让学生来回答此问题。中国画的“三远法”中，“高远”构图代表作品有《溪山行旅图》《晴峦萧寺图》《雪山萧寺图》《青卞隐居图》等，“深远”构图代表作品有《洞天问道图》《雪际停舟图》《具区林屋图》《早春图》等，“平远”构图代表作品有《六君子图》《窠石平远图》《洞庭渔隐图》《紫芝山房图》《渔庄秋霁图》《富春山居图》等。西方绘画的“透视法”中代表作品有《洛林大臣圣母》《最后的晚餐》《雅典学派》《暴风雨》等。

通过对中西方绘画的图例赏析、对比分析后，学生可结合自己的主观感受，谈一谈自己更喜欢哪一种构图方式。教师可从地域环境、文化背景、宗教信仰等方面引导学生深入剖析中西方绘画在写实与写意、再现与表现、空间留白、形神刻画等艺术风格方面的不同来理解“三远法”与“透视法”，从而形成自己的艺术见解。最后还要提醒学生：随着世界文化的交流，中西方绘画也在相互借鉴和交融，共同促进着世界绘画的发展和繁荣。

71 第 71 页 探究实践

模仿倪瓒的“平远”画法，采用“一水两岸式”的章法进行中国画创作，感受中国山水画的章法与留白，体会其中的文化内涵。

教师可先让学生欣赏倪瓒“平远法”构图系列的其他画作，分析“平远法”构图的艺术特点，然后结合《六君子图》的临摹步骤图，在教师的指导下临摹练习。教师要指导学生按照作画步骤，注意用笔方法、墨色技巧，将之前学习的树、山石画法运用到实践练习中，重点在勾皴擦染的步骤、空间留白等环节。鼓励学生将自己学习的心得体会化作诗文书写在适当位置，创作属于自己的《六君子图》。教师可组织全体学生对学生习作进行集体评议，并引导学生提出修改建议或意见，从而完善作品。最后组织学生对“三远法”“一水两岸式”章法进行讨论，形成自己的艺术见解，加深文化理解。

第71页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道全景山水和边角山水两种章法样式。	能了解全景山水和边角山水两种章法样式的基本区别。	能通过小组讨论等方式学习全景山水和边角山水两种章法样式，理解古代画家通过构图来拓展绘画空间、营造画面效果的方式。	图像识读 审美判断
能知道“高远”“深远”“平远”的定义。	能任选一件中国山水画作品，学会分别从“高远”“深远”“平远”的角度进行赏析。	能任选一件中国山水画作品，学会分别从“高远”“深远”“平远”的角度进行赏析，知道中西构图的差异。	图像识读 审美判断
能知道“一水两岸式”的构图形式。	能通过临摹练习，学会“一水两岸式”的构图方法。	能通过临摹练习，学会“一水两岸式”的构图方法，感受中国山水画章法形式的多变与留白写“虚”的艺术风格。	图像识读 美术表现
能知道中国画和西方绘画在构图结构上的不同。	能通过调查研究等学习活动，知道中国画和西方绘画在构图结构上的不同。	能通过调查研究等学习活动，知道中国画和西方绘画在构图结构上的不同，并尝试分析这些不同点背后的原因。	图像识读 审美判断
能体会中国山水画“动态”的构图方式。	能通过综合的赏析活动，体会中国山水画“动态”的构图方式，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	能通过综合的赏析活动，理解中国文化“以虚写实”的思想内涵，体会中国山水画“动态”的构图方式，激发对中华优秀传统文化的兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《匡庐图》 五代后梁画家荆浩创作的山水画。绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。画面重岩叠峰，直入云霄，山崖间飞瀑直泻而下，山上丛生的树木也因与山川地势结合而变得参差多样。此画大致可以分为远、中、近三个层次，将“高远”“平远”“深远”结合运用。在墨色上，画家注意了浓淡及黑白对比。画法上皴染兼备，以中锋画山石边缘，山石复杂的结构与质感运用了细碎多变的皴笔来表现。整幅作品给人以雄伟刚劲与寂寞幽静相交融的感受，能够看出画家对匡庐山水的深刻体验和崇仰敬慕之情。

荆浩（生卒年不详） 五代后梁画家。字浩然。博通经史，长于诗文，工画佛像，尤精山水。画家长期生活在山林之中，接触的是北方雄壮的崇山峻岭，对自然有着独特的认识，其所创

作的山水多为大山巨壑。他创制了水晕墨章的表现技法，作画“有笔有墨”，提出了气、韵、思、景、笔、墨的“六要”原则。范宽、关仝、李成皆习其法。现存作品有《匡庐图》，著有《笔法记》。

《雪堂客话图》 南宋画家夏圭创作的山水画。纸本设色，现藏于故宫博物院。作品描绘了江南雪后的寒江景色。左下角皑皑白雪覆盖的山林房舍是画面的主体，屋内二人用笔寥寥，但却将人物对弈时的神情表现出来。山石运用斧劈皴，而后以淡墨加染，远山用线勾勒出脉络和轮廓，少皴多染，天空加水施以淡墨，用来烘托雪的洁白。

夏圭（生卒年不详） 南宋画家。工人物，精山水画。学李唐之法，属水墨苍劲一派，好用秃笔作大斧劈皴，先用水墨皴擦，后落墨，水墨交融，淋漓苍劲，人称“拖泥带水皴”。其所画雨中山水更是发挥了水墨特点，韵味深厚。构图常取半边，人称“夏半边”。后人把他和马远、李唐、刘松年合称“南宋四家”。传世作品有《溪山清远图》《西湖柳艇图》《松崖客话图》等。

《溪山行旅图》 北宋画家范宽创作的山水画。绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。此画是中国古代山水画的优秀作品。正中央的山峰巍峨，占据画面大半，气势逼人；山顶杂树丛生，山涧瀑布直泻而下；下部巨石承受主峰的重量，形成呼应；山间商旅给幽静的山林增加生气的同时起到点题的作用。画家落笔苍劲，以淡墨和雨点皴结合，层层积累，表现主峰的体积和重量；以线条勾勒山的轮廓和石的纹理，再以墨色渲染，层次丰富，墨色浑厚，极富美感。

《夏景山口待渡图》 五代画家董源创作的山水画。绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。此图是董源典型江南风格的作品之一。作品构图开阔，山势重叠，平缓绵长，植被茂密。画面右起是平静的水面，有一叶扁舟隐行，中景山势重叠，树木枝叶繁盛，有一茅屋在茂林间隐约可见，水面上小舟东西往来。技法上以披麻皴表现山峦的横脉和峰峦坡石，用细密的点法画远山，色彩淡雅，变化丰富。

《早春图》 北宋画家郭熙创作的山水画。纸本水墨，现藏于台北故宫博物院。此画描绘了严冬已过，春回大地，乍暖还寒的清晨山景。远处峰峦秀挺，薄雾朦胧，近处山石层叠，山间清泉从岩缝中淙淙而下，树木已发新芽，生趣盎然。构图结合高远、平远、深远表现出山的雄伟气势。以“卷云皴”表现山石，“蟹爪法”画树。整幅作品笔法多变，笔势劲健，用墨明洁滋润，给人以幽静清旷而又不失浑厚之感。

郭熙（1023—约 1085） 北宋画家。长于山水画，初学李成，后师自然，取各家之长，自成一格。笔势雄壮，用墨明洁滋润，重视捕捉山水四时、朝暮、风雨、明晦的变化，研究观者与山水景色的情感关系，创造出山水画美的意境。他对山水画的发展在理论和实践上都有着突出的贡献。传世作品有《早春图》《窠石平远图》，画论有《林泉高致》。

《六君子图》 倪瓒创作的山水画。纸本水墨，现藏于上海博物馆。此画描绘的是江南秋色，画面是“一水两岸式”的典型章法。近景坡石有六棵不同品种的树木，中景为水，远景是一横卧的荒山。整体画面疏简平淡，空寂萧散。所谓六君子指的是坡石上松、柏、樟、楠、槐、榆六棵树木，画家以树来隐喻君子，这正是宋元以来文人绘画的一大特色。

名词解释

布局 又称“构图”和“章法”。中国历代画论记载为“经营位置”，就是把自然界的景物加以巧妙地剪裁、综合，精心组织，统筹安排，使之成为一个整体，既严密又具有某种气势情调，达到表现主题的最佳效果，也就是内容与形式的完美结合。可见构图在中国画创作中的重要性，构图的好与坏也能体现出作者对画面宏观的处理能力。中国传统的构图形式有：三叠式、两段式、全景式、主景式、半景式、局部式、折枝式、不等边三角形式等。

透视 绘画中运用线条或色彩在平面上表现物象立体效果的一种方法。其方法是依据人的视觉成像中近大远小的原理，以视点、消失线和消失点等为辅助手段，塑造出物象的立体形状。透视一般分为焦点透视和散点透视。

参考书目

- 邵大箴主编 《中国美术百科全书》 北京：人民美术出版社 2009年
卢辅圣著 《中国文人画史》 上海：上海书画出版社 2012年
高木森著 《宋人丘壑：宋代绘画思想史》 杭州：浙江人民美术出版社 2019年
陈传席著 《中国山水画史》 天津：天津人民美术出版社 2019年

第 11 课

谦谦君子

——花鸟画之梅兰竹菊

单课框架结构表

谦谦君子——花鸟画之梅兰竹菊

教材分析

编者的话：

花鸟画以自然界中各种花鸟为绘画题材，它通过描绘花与鸟的形象来表现自然之美。历代文人画家常以物言志、借物抒情，达到物我两忘、情景交融的审美境界。

编者选取了《花卉册页》《墨竹图》《竹石图》《四梅花图》《墨梅》《梅花图册》等作品进行鉴赏，希望学生以此体悟古代画家以“四君子”象征人格精神的含义。以竹子工笔画法、菊花“双钩”画法和梅花写意画法，引导学生在实践中初步学会花鸟画的表现技法，借助画面形象寄托和抒发情感。

章节内容分析

情境导学 通过对梅、兰、竹、菊“四君子”生长习性和生存环境的描述，引发学生对梅、兰、竹、菊象征意义的发掘和联想，感受古今文人墨客将“四君子”作为描绘、吟诵对象和托物言志的载体，继而思考花鸟画是如何体现梅、兰、竹、菊的高洁品格的？通过此问题引出本课的学习内容。

第一部分 淡泊虚心 气节成竹 主要讲述“四君子”之一的竹子体现的人格精神和具体画法。本部分共分两个版块。第一版块讲述竹子在中国人心中是虚心、有节气的体现，是咏物诗和文人画中常见的题材。并通过对比鉴赏案例的形式，从画面中竹叶笔墨的特点等角度鉴赏《墨竹图》和《竹石图》，认识到画家迥异的个性对作品风格产生的影响，具有不同的视觉感受和审美意趣。第二版块讲述用“双钩”设色法表现竹子的步骤和技法要点。选取了《竹石图》中的局部进行临摹，从起稿、勾线、白描，到叶片和竹竿的上色、染色，呈现了详细的步骤图和技法提示，让学生可以根据图示进行简单的实践练习。

第二部分 点厾成梅 高洁清雅 主要讲述“四君子”之一的梅花被赋予的人文内涵和画法。本部分共分两个版块。第一版块从笔墨表现的角度，讲述了不同朝代画家笔下梅花的表现手法与形象。并通过鉴赏案例的形式从笔法、墨法和气韵等角度鉴赏扬无咎的《四梅花图》、王冕的《墨梅》和金农的《梅花图册》，通过鉴赏和比较，了解文人画中梅花描绘技法的变化，感受画家们迥异的艺术风格。第二版块讲述用写意手法表现单朵梅花的步骤和技法，多朵梅花的组合方法，以及主干画法、出枝方法和画面整体布局的组织。

二| 教学目标

- ① 理解“梅、兰、竹、菊”作为“四君子”蕴含的文化寓意，知道不同时期花鸟画中表现梅、兰、竹、菊的重要画家、代表作及其艺术特色。
- ② 通过教师讲解和演示、小组讨论、课堂练习等学习活动，学会竹子与梅花的工笔与写意画法，理解竹子与梅花寓示的文化形象。
- ③ 体验花鸟画的笔墨意蕴和美感，感悟花鸟画的审美和人文内涵，用中国画作品美化生活。

三| 教学重难点

教学重点 学习竹子、梅花的工笔和写意画法。

教学难点 学会“双钩”、染色和点厾技法，感受竹子与梅花在中国画中表现的审美意趣及人文内涵。

四| 技法示范详解

第74页 竹的画法步骤图

步骤一：作底稿

由于原作为绢本，所以练习时选用比较接近古画色泽的仿古绢，根据取材情况，也可以选择纸张。先“绷绢”，将尺幅略小的白纸平放在画板上，喷水；待纸涨开后用干净的漆刷或大底纹笔将其刷平整；再将勾完铅笔线稿的仿古绢蒙在上面，四面均匀拉紧，四边涂上厚糨糊后绷在画板上，用白纸条刷上厚糨糊加固，隔天待

步骤一

干透就可开始勾线描了。用 H 铅笔依照原稿在绢上轻轻画好底稿。

注意要点：“绷绢”时须将绢的经纬纹路平行或垂直于画板的边缘线，四边拉紧，使绢面平整，便于勾线、晕染。如干后尚不平整，可用温水化开糨糊重新“绷绢”。

步骤二：开始勾线

用小狼毫笔浓墨勾线，先勾竹、叶，后勾坡石。左手五指压紧绢面，中锋用笔，起笔逆锋，收笔时略顿。画竹竿时，用笔依照竹节结构稍作停顿。画竹叶时叶尾与叶尖要顿笔，笔尖可随叶片的形状左右略微偏锋，使叶片边缘线条呈现圆润的弧度。

注意要点：勾线要流畅，用笔过程中不能有停顿。勾线前可先在其他纸（绢）上试笔、试墨，以勾线时笔与纸（绢）之间略微有些摩擦感为好。

步骤三：白描全图

勾线时一般采用先上后下、先左后右的顺序。可以根据喜好决定先勾竹竿或先勾竹叶，待竹竿勾完线后再勾竹叶，或相反。

步骤四：渲染完成

用小狼毫笔蘸上较淡的墨对整个画面进行渲染。从预想墨色深处的区域开始，沿轮廓线下笔，将笔拖至三分之一时轻轻收笔。随后用干净、挤干水分的羊毫笔朝相反方向轻轻扫出深浅变化。

注意要点：墨不易太浓，否则晕染区域会不透明；墨太淡，则晕染区域的明暗层次不明显，画面发灰。下笔前先在其他纸（绢）上试笔，确认后再染色，晕染后以由深至淡渐变平缓、无顿结墨痕为好。

步骤五：叶片染色（一）

用中狼毫笔调出足量的汁绿色（花青加藤黄），为竹竿、竹叶和竹枝主要部分上色。先用汁绿色从叶尾开始上一半色，随后迅速用干净的羊毫笔朝叶尖方向轻轻扫两下，使色彩边缘衔接平缓、自然。

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六：叶片染色（二）

用小狼毫笔先调出足量的色彩（藤黄加极少朱砂或赭石），调成淡棕黄色，为竹叶的叶尖部分、竹笋染色。从叶尖开始用棕黄色染色，随后迅速用大羊毫笔朝叶尾方向轻轻扫两下，使色彩边缘衔接平缓、自然。

步骤六

步骤七：叶片染色（三）

迅速用清洗干净的大羊毫笔朝叶尖方向轻轻扫出，使叶片色衔接流畅。（笔中可微含清水，待叶片中两种颜色未干时迅速完成色彩衔接，若等颜色干后再进行衔接容易出现色彩斑结。）

步骤七

步骤八：叶片上色

染完所有叶片，色彩呈现出主次分明、变化和谐的效果，便完成了竹叶部分的染色。

注意要点：在大致完成染色后，检查叶片是否存在色彩暗淡、斑结之处，可按照以上三步技法进行反复染色、修改。

步骤八

步骤九：竹竿染色（一）

用大狼毫笔，蘸花青调少量藤黄，调出足量的深绿色，在两个竹节之间从已晕染的深部开始染色。

注意要点：染色时尽量往同一方向用笔。

步骤九

步骤十：竹竿染色（二）

用另一支微含清水的大白云羊毫笔，迅速将绿色顺着竹竿往下拖染，直到晕染成由浓到淡的平缓层次。

步骤十

步骤十一：竹竿染色（三）

在下面的竹节处填上绿色。染色时尽量往同一方向用笔。

步骤十二：竹竿染色（四）

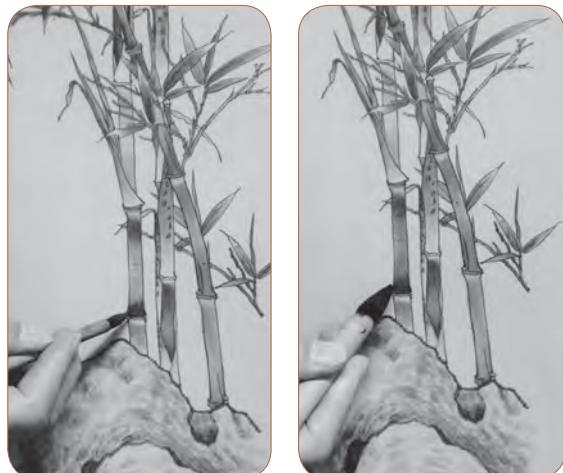
在色块的二分之一处迅速将绿色顺竹竿

往上晕染，和刚才晕染的淡色部分衔接，形成由浓到淡、上下贯通的均匀层次，与竹节上部已晕染的绿色平缓衔接。

注意要点：如竹节上下的色彩渐变不够平滑，可重复晕染。

步骤十三：上色完成

依次染完所有竹竿，色彩主次明确，竿节突起圆润，竹身浓淡和谐。笋壳也可以用以上方法进行晕染。

步骤十一

步骤十二

第 77 页 点梅画法的步骤图

步骤一：点单个花瓣

用中狼毫笔先蘸胭脂，在碟中调匀后再蘸大红及少量钛白，调出笔尖淡、笔肚深的颜色。侧锋用笔，一笔重、一笔轻，大小略有不同的两笔相叠。

注意要点：“点梅法”的基本特征是一笔一个造型，色彩娇艳鲜明。

步骤十三

步骤二：画整朵花

按照上述方法，通过正侧不同的笔锋与提按等手法，共点出五片大小、方向、姿态不同的花瓣，组成一朵完整的梅花。

注意要点：每片花瓣之间稍留空隙，使些许水色洇出，形成色墨及空白相互融合的视觉效果。

步骤三：画花蕊

用勾叶筋的狼毫笔尖蘸少许清水，调钛白和微量藤黄，颜色的浓度要控制适当，从花瓣中间向外画花蕊，线条要细而劲挺。

注意要点：在梅花将干未干时画花蕊，如果太干了线、色会不融合，显得生硬；太湿了则线条会渗化到花色之中。

步骤一

步骤二

步骤四：点花蒂

用勾叶筋的狼毫笔尖蘸少许清水，先调花青和藤黄，再加微量淡墨，用墨绿色紧贴花瓣画出花蒂、花梗。

注意要点：花蒂有五片，根据花瓣的俯仰朝向进行绘制。

步骤三

步骤四

步骤五：花朵组合

依照上述技法及绘制次序，画出几朵角度、开放程度各不相同的花朵。

注意要点：花朵之间要注意聚散变化和呼应关系。

步骤五

步骤六

步骤六：画主干

根据所画花朵的位置，以大狼毫笔蘸上浓墨侧锋画出梅树主干，运笔要多体现转折、顿挫变化，以展现老梅桩的沧桑和坚强。

注意要点：下笔前要根据梅花的聚散形态，构思主干的走向和形态。

步骤七

五 | 教学活动建议

第 72 页 思考分析

恽寿平《南田画跋》说：“笔墨本无情，不可使运笔者无情；作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”这是说花鸟画具有传情达意的特点。那你知道画家是如何通过梅、兰、竹、菊表达情感的吗？

教师可结合学生在语文课中学到的古汉语知识，引导学生查阅古汉语词典，对画家论述中的关键词进行翻译解读，还可以鉴赏恽寿平的花鸟画作品，帮助学生更好地理解画家论述的含义。“笔墨本无情，不可使运笔墨者无情；作画在摄情，不可使鉴画者不生情”中的“摄情”是指借物抒情，全句的意思是“笔墨技法形态原本都是没有感情的，而打动鉴赏者的是画家通过作品传递的情感”。此外，教师可组织学生学习课本“情境导学”中对“四君子”形象和文化寓意的描述，吟诵以梅、兰、竹、菊为主题的古诗，分析并理解它们各自寓示的傲、幽、坚、淡之品格，体悟画家借助中国画中梅、兰、竹、菊的形象和营造的意境，感物喻志、抒发情怀。比如欣赏清代书画家郑燮的绘画作品《竹石图》，同时吟诵他的诗《竹石》：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”画面中瘦劲挺拔、遒健清劲的竹竿，穿插有致、偃仰各异的竹叶，仿佛就是画家思想和人品的化身，昂然傲气的精神表现得淋漓尽致。

第 75 页 互动交流

在竹子双钩设色的基础上，我们了解到“双钩”也是中国传统绘画的表现形式，现在我们就用这种绘画方法来画一丛菊花。并分小组交流，说说“双钩”时的注意事项。

教师可将学生完成的菊花“双钩”习作在班级内进行展示，组织学生以小组为单位对展示的习作进行投票和评议，对“较好”和“需要改进”的作品写下评语和改进建议，并派代表对评议结果进行交流，对典型作品进行简要分析，指出其优点和不足之处，寻找问题产生的症结；同时还可以请大家选出的“较好”作品的作者来讲述“双钩”的方法和要点。教师在组织学生开展交流和评议的过程中，与学生共同分析、归纳“双钩”时正确的方法：按照由内而外、从上到下、从左到右的顺序进行勾线，花瓣造型内紧外松，体现疏密、层次变化和体积感，注意体现花瓣的遮挡关系和转折关系；勾线时中锋用笔，两笔勾画一个花瓣，运笔要轻快自如，线条流畅而富有弹性，以表现菊花顽强的生命力。

第 77 页 探究实践

请根据写意点梅的步骤图，来进行实践体验，绘制一幅写意梅花作品，并与同学们分享写意画法与“双钩”画法的不同。

教师可根据课本上的写意梅花步骤图，并通过教师演示与相互交流等方法，了解表现写意梅花时的主要步骤及技法要点，学生完成写意梅花作品后再进行展示和交流，分享学习成果和心得感受。教师可借助多媒体设备展示用“双钩”画法表现的梅花作品，引导学生对工笔“双钩”与写意两种方法表现的梅花作品进行比较，思考和分析它们在梅花造型、描绘技

法和审美感受等方面的差异。通过比较、探究和交流，让学生明确以下不同点。在造型方面，“双钩”法描绘的梅花形象更加写实、细腻，而写意梅花则是用概括简练的手法绘写对象。在技法方面，“双钩”法用浓淡不一的墨，用双线精谨细腻地勾勒形象轮廓，再分层次进行着色；而写意梅花则大都以“点厾”技法进行表现。在审美感受方面，“双钩”法描绘的梅花颜色浓厚、均匀，层次分明，更具质感和装饰意味；而写意梅花则随情而画，墨彩飞扬且简练，追求“似与不似之间”，在表现梅花气韵、神采的同时，寄情笔墨，抒发情感。

第77页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道梅、兰、竹、菊等是中国花鸟画的主要表现主题。	能了解梅、兰、竹、菊等是中国花鸟画的主要表现主题，通过作品鉴赏、查阅资料和分析判断，概括提炼“梅、兰、竹、菊”作为“四君子”形象在中国人心目中的品格象征。	能了解梅、兰、竹、菊等是中国花鸟画的主要表现主题，通过作品鉴赏、查阅资料和分析判断，概括提炼“梅、兰、竹、菊”作为“四君子”形象在中国人心目中的品格象征，能与同学交流花鸟画作品蕴含的文化内涵。	图像识读 审美判断 文化理解
能知道“双钩”的表现技法。	能根据步骤图或教师示范，正确使用毛笔，运用“双钩”方法描绘竹子或菊花的形象。	能根据步骤图或教师示范，正确使用毛笔，运用“双钩”方法描绘竹子或菊花的形象，做到线条流畅、衔接自然，粗细和墨色浓淡均匀。	图像识读 美术表现
能正确用笔和调色，表现从点单个花瓣到完成整朵花。	能根据步骤图或教师示范，正确用笔和调色，从点单个花瓣到完成整朵花，花朵组合要体现大小、方向和疏密变化。	能根据步骤图或教师示范，正确用笔和调色，从点单个花瓣到完成整朵花，花朵组合要体现大小、方向和疏密变化；从梅花的形象与组合、主干和枝干的形态与气势、画面整体效果等视角对作品进行评价。	图像识读 审美判断

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《花卉册页》 清代画家恽寿平的花鸟画。纸本水墨，现藏于故宫博物院。此册页绘有竹石、

双色菊花、红杏花、白牡丹、紫薇、天竺腊梅等。画家以没骨法表现，与传统的写意平涂和单纯渲染不同，根据花卉特性和季节运用水晕的方式，使色与水浑然天成，创造了一种笔法透逸、设色明净、格调清雅的“恽体”花卉画风。

恽寿平(1633—1690) 清代画家。字寿平，又字正叔，号南田。诗、书、画俱精，时称“三绝”，他的花鸟画成就最为突出。他自言宗法北宋徐崇嗣的没骨写生画法，作品形神兼备，清新淡雅，具有独特画风，称为“常州画派”。后人把他和王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历合称“清六家”。传世花鸟作品有《梅竹图》《红梅山茶图》《玉堂富贵图》等，著有《瓯香馆集》。

《墨竹图》 宋代画家文同的花鸟画。纸本水墨，现藏于台北故宫博物院。此作品为一倒垂的竹子，竹竿劲挺，竹叶浓淡相间。《墨竹图》正是作者气节、品质的象征，心绪的抒发。

文同(1018—1079) 北宋画家。字与可，号笑笑居士等。精通诗、词、书、画，人称“四绝”。他尤其擅长画墨竹，主张意在笔先，画竹前需仔细揣摩与观察，做到“胸有成竹”，自创“以墨深为面，淡墨为背”的画法，由于学其画竹者甚多，被称为“湖州竹派”。

《竹石图》 元代画家李衎的花鸟画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此作品为双钩填色而成，画面工整，色彩雅致。画面中有几竿新竹与老竹高低错落，坡上山石用披麻皴画出，沉重的黑色压住画面一角，与翠竹形成对比，整幅画给人宁静幽雅，生机勃勃之感。

李衎(1245—1320) 元代画家。字仲宾，号息斋道士。元代初年负有盛名的画竹高手，初学金代王庭筠、王曼庆，后师文同。他深入竹乡，研究竹的“形色情状，生聚荣枯”，师法自然，故所画之竹真实生动。代表作品有《沐雨图轴》《四清图》等。

《四梅花图》 宋代画家扬无咎的花鸟画。纸本水墨，现藏于故宫博物院。此画分为四段，运用写实的手法再现梅花“含苞待放”“花瓣初开”“百花盛开”“纷谢凋零”的过程。《四梅花图》(之一)未开，自右下角出至左上，枝条上梅花含苞待放。《四梅花图》(之二)欲开，出于下方，枝条向上展开，花瓣初开。《四梅花图》(之三)盛开，主枝逆向伸展，百花盛开。《四梅花图》(之四)将残，梅花即将凋谢，枝条干枯。梅树枝干用粗笔顿挫而出，用干笔飞白，以示斑驳苍劲。梅花则是双钩和没骨相结合，墨色富有干湿浓淡变化，作品给人以淡雅、宁静、婉丽之感受。

扬无咎(1097—1171) 宋代画家。字补之，号逃禅老人，又号清夷长者。诗、书、画兼长，尤其擅长画梅，表现的墨梅清逸高洁，但被宋徽宗斥为“村梅”，他索性在画上题以“奉敕村梅”，继续坚持自己的审美理想。传世作品有《雪梅图》《四梅花图》。

《墨梅》 元代画家王冕的花鸟画。纸本水墨，现藏于故宫博物院。此画为一横向折枝的梅花，枝条茂密柔韧，前后错落有致，墨色浓淡相宜，花朵如珠，富有韵律的分布，给人

以清香淡雅之感，从中可以感受到作者内心的高洁与孤傲。宋人画梅大多疏枝浅蕊，而王冕的这幅画则写繁花密枝，别具一格。

王冕（1287—1359） 元代画家。字元章，号梅花屋主、煮石山农等。擅画竹石，尤其精通墨梅。他的作品笔意简逸，墨色清雅，所画的梅枝千丛万簇，首创“胭脂作没骨体”。传世作品有《南枝春早图》《墨梅图》《梅花卷》等。

《梅花图册》 清代画家金农创作的花鸟画。纸本水墨，现藏于美国大都会艺术博物馆。此作品主枝用曲折多变的方笔淡墨勾成，再用焦墨来点苔，梅花繁密，用细线淡墨圈成，以浓墨点成花簇，黑白分明。梅枝交错穿插其间，井然有序。

金农（1687—1764） 清代画家。字寿门，别号冬心等。“扬州八怪”代表人物之一，博学多才，精于书画和金石鉴别，尤精画墨梅。书法受汉隶影响，兼有楷书体势，字形方正工整，稳中求变，自称“漆书”。在绘画上，五十岁后才开始学习，以书入画，画风稚拙古朴，作品有《墨梅图》《月华图》《风雨归舟图》等，著有《冬心诗集》《冬心杂著》等。

名词解释

清初六家 王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历、恽寿平六位清初画家，画史上称为“清六家”，画史有的也称“四王吴恽”。他们被认为是当时的“正统派”代表画家。

写意 中国画的技法。以简练不拘的笔法来表现对象的一种艺术风格。不像工笔那样逼真，用笔大胆奔放，讲究“似与不似”之间，追求一种意象的含蓄之美。

工笔 中国画的技法。与大胆奔放的“写意”相对而言，用工整细致的线条勾勒物体，再用色彩层层晕染以达到理想的效果。有工笔重彩和工笔淡彩之分。

没骨法 不用线条勾勒，直接用彩色颜料作画。在山水画和花鸟画中都有没骨画法，山水画中没骨法由南朝张僧繇始创，花鸟画中没骨传为北宋徐崇嗣首创。

双钩法 又称白描，以工细的墨线描写物象轮廓的方法。通过线的方圆、长短、曲直、轻重、长短、快慢、干湿、浓淡、顿挫等不同的变化来描绘对象刚柔、雄健、动静、流利的形态。或用水墨，或用淡彩在轮廓外烘染衬托。

点厾法 不用墨线勾形，直接以墨和色的浓淡轻重，点染出物象的一种画法。点是用中锋或侧锋用力点在纸上，厾是扩大的点和线，点厾可以拖长，也可以扭动。

分染 工笔画染色技法之一。一支笔蘸色，一支笔蘸清水，蘸了色的笔在纸上着色后，再用蘸水的毛笔将色洗染开，形成由浓到淡的色彩渐变效果。

罩染 工笔画染色技法之一。在已经着色的画面上，重新罩上一层色彩并局部渲染。

统染 工笔画染色技法之一。指依据画面明暗处理需要，对几片花瓣、叶子统一渲染，强调整体的明暗与色彩关系。

扬州八怪 清代康熙至乾隆时期，活跃于扬州地区的表现不符合正统风格的一批画家总称，也称“扬州画派”。因“八”在扬州方言中有“多”的意思，所以人数未必限于八人。主要成员有金农、郑燮、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高凤翰等。他们大多靠卖画为生，画风异于常人，敢于创新，以画来抒发心胸志向。

参考书目

- 奚传绩主编 《美术教育词典》 北京：人民教育出版社 2009年
- 蒋义海主编 《中国画知识大辞典》 南京：东南大学出版社 2015年
- 石守谦著 《风格与世变：中国绘画十论》 北京：北京大学出版社 2018年
- 王伯敏著 《中国绘画通史》 北京：生活·读书·新知三联书店 2018年
- 潘天寿著 《中华现代学术名著丛书·中国绘画史》 北京：商务印书馆 2019年

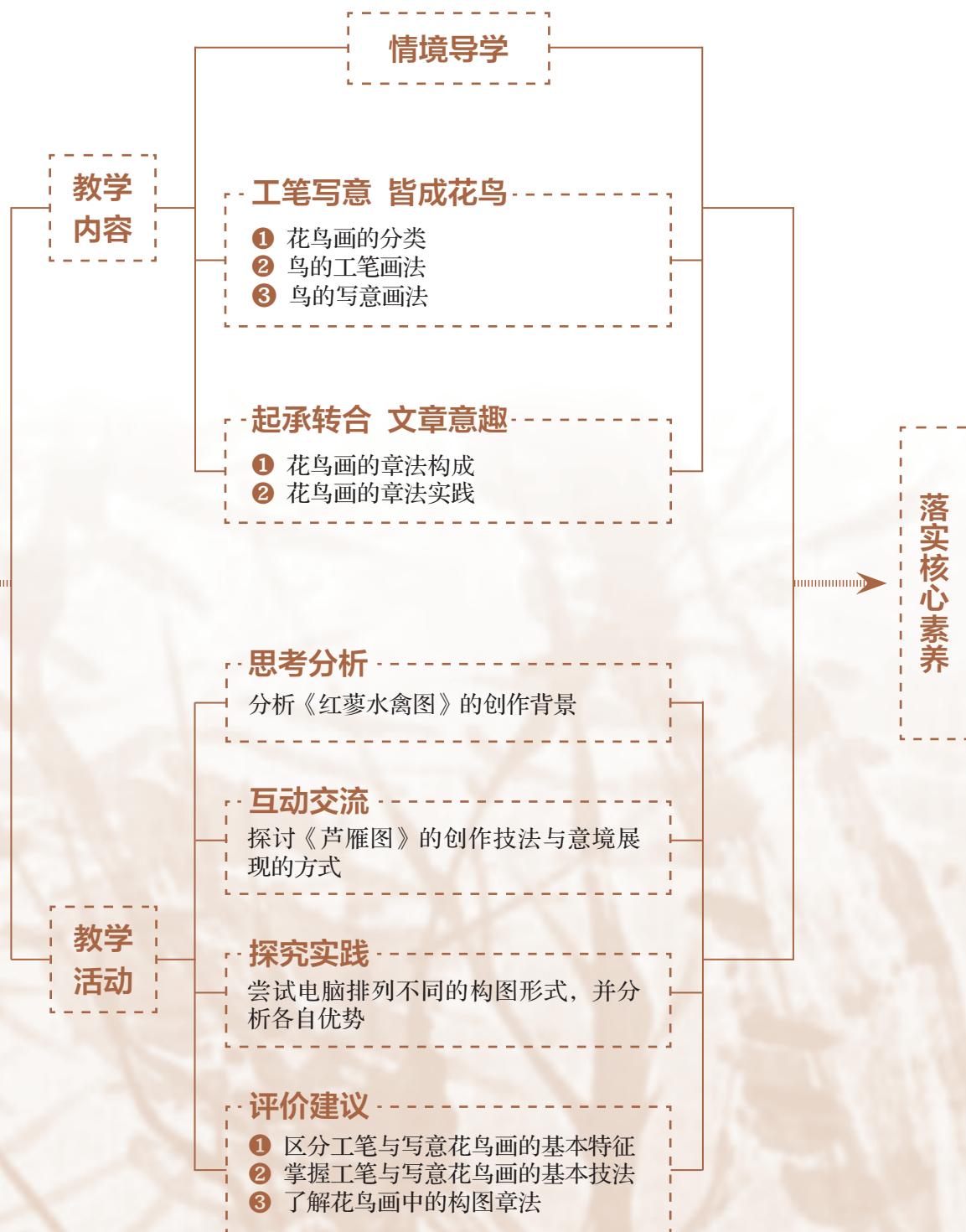
第 12 课

鸟鸣嘤嘤

——花鸟画之鸟雀

单课框架结构表

鸟鸣嘤嘤
——花鸟画之鸟雀

教材分析

编者的话：

鸟是自然界中最为常见的动物，也是中国花鸟画中常见的表现对象。在与人类长期共处中，人们将鸟作为一个传神的符号，融入中国画作品之中，成为画家们表达生活、抒发情感的载体。

编者选取了《瑞鹤图》《红蓼水禽图》《芦雁图》《风柳群燕图》等作品，希望学生感受禽鸟在中国画中展现的不同姿态和审美意趣；学习鸟的工笔、写意画法，解析花鸟画的章法构成，引导学生在实践中初步学会禽鸟的两种绘画技法，感受花鸟画中禽鸟主题作品独特的审美内涵。

章节内容分析

情境导学 通过对鸟这一动物的生存地域、顽强生命力，以及鸟在人类生活中由生物属性升华到文化属性的描述，引发学生对鸟所蕴含的灵动生命和精神象征意义的发掘和联想。结合《瑞鹤图》感受历代画家通过观察、提炼和夸张变形等手法，以鸟言情、以鸟状美，用简练的笔墨语言表达内心的真情实感。继而思考：画家在画中如何描绘不同鸟的姿态？通过这一问题引出本课的学习内容。

第一部分 工笔写意 皆成花鸟 主要讲述鸟的工笔、写意画法和审美特点。本部分共分两个版块。第一版块讲述花鸟画的起源和发展简史，花鸟画分工笔和写意两大流派。工笔花鸟画工整、细致，写意花鸟画则以水墨（色）不规则的晕染表现艺术形象。以《红蓼水禽图》为例，展现工笔花鸟画精勾细描、注重层层叠染的特点。以《芦雁图》，表现写意花鸟注重笔墨表现，笔简意长的特点。第二版块通过工笔花鸟步骤图，介绍了工笔小鸟的绘制方法；以写意画法步骤图的形式，表现了写意花鸟的绘制方法。

第二部分 起承转合 文章意趣 主要讲述花鸟画中章法构成的特点，及其对作品主题表达和意境营造的作用。首先讲述中国画的章法构成如同写作一样，有起、承、转、合四个阶段，在笔墨的共同作用下，营造出气韵生动、富有形式美感的特有意境。以海派大师任伯年的《风柳群燕图》为例，诠释了中国画独特的章法布局对画面产生的积极作用。之后组织学生结合所学的花鸟画构图知识，借助电脑软件、利用几何图形尝试排列两种不同的构图形式，比较并表达它们各自的优势，以此加深对中国画章法构成的理解。

二 | 教学目标

- ① 知道花鸟画有工笔、写意两种技法，了解它们各自的表现手法和审美特点。
- ② 通过教师讲解和演示、小组讨论、课堂练习和探究等学习活动，学会鸟的工笔、写意两种画法，了解花鸟画作品的章法构成及其作用。
- ③ 感受花鸟画鸟雀作品的笔墨意蕴和美感，体悟人与自然和谐相处的理念，用中国画作品美化生活。

三 | 教学重难点

教学重点 了解鸟雀的工笔和写意画法，理解花鸟画作品的章法构成及其作用。

教学难点 学会用工笔和写意技法表现鸟雀形象，能用起、承、转、合方法赏析花鸟画作品的章法构成。

四 | 技法示范详解

第 81 页 工笔花鸟步骤图

步骤一：头部

选用生宣纸，以小狼毫笔先勾线。估计欲画的麻雀大小，定出眼睛位置，基本确立这张画的构图。中锋用笔，左右两根弧线合起就是它的小眼珠了，留出中间的白点。再两笔，左右两根弧线合起就是它的眼眶了，注意眼珠与眼眶间适当留白，作为眼白部分。用较干的笔沿着眼眶画细绒毛，下边三分之一处要密集，这样眼睛会有重量感。画嘴喙，雀类的嘴短而宽，整体用笔稍快，这样线条会挺而硬。嘴角运笔稍慢，用力顿笔，以几条短线形成前尖后重、以嘴角为支点的喙形。

步骤一

步骤二：身体

画背羽，大羽翅的短线要硬些，自背至尾排列的羽毛要有从小到大的变化。画胸腹细羽绒，与眼眶部蓬松的质感类似，可将较干的笔挤扁，用力皴擦出密集的短线，线和线要有点交叉，这种绘画技法叫“丝毛”。画尾羽，要从后往上涨，便于把控宽窄长短。勾完线以墨调微量花青，填入尾翼及大羽翅。画脚爪时鸟类脚爪为皮包骨，皮上有排列的细碎鳞片，所以勾线要细、硬、挺。至此主要工序完成，小雀跃然纸上。

注意要点：此雀虽小，但眼、喙、羽绒、羽翅、爪等均以针对性技法描绘，由此为基础可变化出运用于其他大小鸟类表现的技法，也可适当增加笔中水分，就变成水墨小写意技法了。

步骤三：配景

小鸟栖息之处加以竹枝、新叶衬托，让小雀有在大自然环境里的自在。

注意要点：竹竿的笔触要爽快，细枝要硬挺，竹叶要密集而飘忽，这样竹雀之间有了随风而动的交流。

步骤四：初染

以少量淡墨沿线轻轻平染一遍，让各类线条融为一体，凸显出小鸟及竹枝的局部细节。

注意要点：淡墨中可根据个人喜爱略微加花青，染头部、背部、尾羽；加微量藤黄、极少朱砂，染喙部、眼眶、胸部、脚爪。

步骤五：复染

用较浓墨对全部画面进行复染。根据小鸟头部、背上的羽翅，前胸绒毛的不同形态、质感，从预想墨色深处的区域开始，沿轮廓线下笔，将笔拖至三分之一时轻轻收笔。随后用干净的羊毫笔在清水里洗一下，朝相反方向轻轻扫出深浅变化，强化各部位的立体感。

注意要点：准备渲染的墨如果太浓，则晕染的区域会不透明；墨如果太淡，则晕染区域的明暗层次不明显。因此要先在其他纸上试笔。

步骤六：染枝叶

对小鸟全身以淡墨平染一次，让其整体形墨融合而厚实。

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

竹枝、竹叶依节、叶柄及前后关系分染墨色。

注意要点：晕染竹枝、竹叶的淡墨内可调入少许赭石，竹叶晕染时应该留出边缘间隙。

步骤七：染色

根据小鸟不同部位进行色彩分染。因为线描与晕染已经描绘了基本形象，所以可以依个人喜好选择色彩染色，防止颜色变脏。

注意要点：下笔要确保色彩染在各器官的区域之内，否则即失去了工笔画的精致。

步骤七

步骤八：深化色彩

不同色彩再次分别染色，层层叠加，不断加深，使画面色彩协调。

注意要点：色彩依调入水分多少会产生遮盖力的强弱变化，水分多，即有透明感，与前面晕染效果叠加会较好地体现出层次感，但是容易渗化出去破坏形体的精确性；水分少，容易控制，但会失去些许自在的灵动。

步骤八

第 82 页 写意花鸟步骤图

步骤一：画头部与背部

用小狼毫笔蘸浓墨画眼睛，沿眼眶周边以较淡墨干笔皴擦，以凸显眼睛转动的灵性，余下墨，勾喙部。赭石色调微量墨，画头及背部。之后，将笔挤扁挤干，蘸深墨，趁湿侧锋画细弧线，随之晕化的墨色与不晕化的墨线自然形成柔毛与细小羽毛。

注意要点：眼睛必须留出晶体亮点，否则失神。眼眶和眼珠间必须留出空隙，否则发呆。

步骤一

步骤二：画羽翅

仔细收拾羽翅的几片羽毛，用浓墨侧锋画硬羽，注意层层重叠的量感。

注意要点：画硬羽的运笔要快，否则容易洇化。

步骤二

步骤三：画胸腹

淡墨调钛白，将笔用力按下几个大点画胸腹部。腹部尾端加一笔淡赭石。

步骤三

注意要点：钛白色颜料较涩，不渗化，会使画面缺少水墨韵味，因此不宜使用太多。

步骤四：画尾翼

侧锋浓墨画出尾翼，在尾、腹之间轻轻加一笔清水，使之相互渗化衔接。

注意要点：尾翼要由后往前画，用笔由重变轻。

步骤四

步骤五：画鸟脖

加两笔墨，头部就会转动了。将笔挤扁，蘸墨，趁湿画几笔，使胸腹毛绒柔软。

注意要点：领下要留一白点，那是麻雀的重要特征。

步骤五

步骤六：画莲梗

赭石调少量朱砂色及墨，贴紧小鸟腹部，中锋画莲梗，点黑点。

注意要点：莲梗这条线对构图很关键，其长短、倾斜等要事先仔细估量。

步骤六

步骤七：画莲蓬

赭石调少量朱砂色、微量墨，不完全调匀，侧锋笔倒下画莲蓬。笔尖再蘸水，中锋点莲子，蘸墨趁湿勾莲子轮廓线、点莲子尖。

注意要点：画莲子时，笔要稍稍洗去些朱砂，否则莲子与莲蓬分不开。

步骤七

步骤八：画荷叶

赭石调少量朱砂色，加较多墨，不完全调匀，侧锋笔倒下画荷叶，竖笔画莲梗，枯笔中锋画荷叶卷起的边缘。

步骤八

步骤九：加莲蓬

小雀、枯荷之间，再加一莲蓬，在三条荷梗牵引下形成向下的力量，压住斜向的荷梗，使之产生随风摇曳的动感，诗意由此吟咏而起。

步骤九

步骤十：完成作品

整体调整画面，适当添加一些芦苇等。

步骤十

五 | 教学活动建议

60 第 79 页 思考分析

《红蓼水禽图》的作者是如何从自然界鸟的形态中吸收所要素而创作出此幅工笔花鸟画的？

教师可结合课本中自然界鸟的真实形象，或补充若干鸟的图片，从鸟的结构和外形特点、羽毛形状和颜色、捕食时的动态特征等方面，组织学生进行观察、描述和解析。作者运用写实的手法加以表现，羽毛的色彩、质感和层次与自然界中鸟的形象如出一辙，惟妙惟肖，可见作者对自然中鸟的观察相当仔细、精确，抓住了鸟的外形特点和捕食时的动态特征。画面中鸟的动态，前倾的身体、侧着头、紧盯着猎物的眼神等细节使水鸟俯冲前一刹那的形象跃然纸上，生动而传神。此外，教师还可以组织学生吟诵画中诗“西风红蓼香，水禽破苍茫；小虾清滩里，涟漪泛斜阳”，在感受作者真实把握和表现大自然生机、灵趣的同时，进一步体悟工笔花鸟画表现手法细腻、气韵生动等特点。

80 第 80 页 互动交流

分小组讨论清代的边寿民在创作《芦雁图》时，是如何使画中的鸿雁活灵活现的？又是如何通过大雁与画中情景的融合来展现此画的诗情画意的？

教师可组织学生鉴赏边寿民完整的《芦雁图》作品。先对作品进行整体欣赏，描述作品中大雁的动态、形象特点，天上、地下两只雁之间的呼应关系，以明确作品的主题。再分小组，从大雁的形体、动态和笔墨运用等方面，分析其生动的造型源于作者与雁朝夕相处，对雁的观察细致入微，对雁的形体、动作、习性了如指掌，再辅以笔墨疏简、以形写神的手法，用浓淡变化的笔墨准确而生动地绘写出大雁翘首顾盼的生动场景，达到了“自与心会，画与神契”的境界，使得画面中的大雁活灵活现。

此外，可组织各小组从内容描述、主题提炼、意境表达三个方面，探究和分析作品如何通过大雁与画中情景的交融来展现诗情画意的。作者在近景处描绘了一株高大的芦苇，其向上的形态引导着观者的视线，巧妙地将上下两只大雁形成了呼应关系，成为连贯画面的一条主线，同时也烘托了两只大雁温情互唤的情景，营造出“此时无声胜有声”的意境。正如边寿民自己说过的“自度前身是鸿雁，悲秋又爱绘秋声”，达到了“雁我两忘”的境界。

第83页 探究实践

结合所学花鸟画章法的知识，请在电脑制图软件中绘制下列图形，尝试排列两种不同章法的构图，并口头阐述不同构图的优势所在。

教师可组织学生通过查找、梳理和概括网络资料，以及小组交流讨论的方式，了解中国画章法布局的常见形式，并了解每种构图形式的特点和体现的形式原理，知道画面中构图形式对作品主题和意境产生的影响。借助电脑制图软件或演示文稿软件，利用三角形、六边形、长方形等图形，以个体或小组合作的方式在电脑上排列两种不同的构图，完成后在班级内进行交流。从运用的构图形式及该构图形式对画面主题和意境的表达所起到的作用等方面，开展交流和分享，进而帮助学生深入了解中国画多样、独特的构图形式，理解各种构图形式对作品起到的作用，提升学生对中国画作品的鉴赏能力，同时帮助学生在中国画实践过程中学会灵活运用构图形式开展练习。在交流中，教师需要引导学生把握中国画构图对比统一的基本规律，画面中各形象之间要体现宾与主、远与近、虚与实、疏与密、聚与散、开与合、藏与露、黑与白、大与小等关系，借助巧妙的构图凸显作品内容和主题，使画面更具节奏感、韵律感。

第83页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品。	能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品，并能说出这两种绘画技法的艺术特征。	能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品，从绘画技法、视觉形象和笔墨意趣等方面，以书面或口头表达的形式概括说明两种绘画技法的艺术特征。	图像识读 审美判断
能运用“双钩”方法描绘鸟和竹子的形象。	能根据步骤图或教师示范，正确运用“双钩”方法描绘鸟和竹子的形象。	能根据步骤图或教师示范，正确运用“双钩”方法描绘鸟和竹子的形象，做到线条均匀、流畅，染色过渡自然，用简练概括的笔墨表现写意鸟雀的形象。	图像识读 美术表现
能学会从整体和局部、形象与意境等视角赏析花鸟画作品。	能探索作品构图章法与画面立意之间的内在联系，学会从整体和局部、形象与意境等视角赏析花鸟画作品。	能探索作品构图章法与画面立意之间的内在联系，分析画面内容、构图与主题之间的共生关系，学会从整体和局部、形象与意境等视角赏析花鸟画作品。	图像识读 审美判断

美术作品及艺术家介绍

《瑞鹤图》 北宋画家赵佶创作的花鸟画。绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。画面上十八只白色瑞鹤翱翔于用石青染成的天空，另有两只站于殿脊之上回首相望。画面构图与常规花鸟画不同，基本呈对称之势。作品面积最大的殿顶也不是画面的主体，但结构描画精致，下方祥云将画面层次拉开，整个画面构图与技法精妙，尽显祥瑞之气。

赵佶（1082—1135） 即宋徽宗，北宋书画家。擅长书法和花鸟画。书法自创“瘦金体”，笔势遒劲，可见明显运转提顿痕迹，风格独特。其对绘画十分热爱，作品取材于自然物象，构思巧妙，以精细逼真著称，着重表现超时空的理想世界。传世书迹有《千字文》，传世绘画作品有《听琴图》《芙蓉锦鸡图》《柳塘芦雁图》等，组织编撰了《宣和书谱》《宣和画谱》等书。

《红蓼水禽图》 宋代佚名画家创作的花鸟画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此画描绘了一只水鸟落在红蓼的枝头上，正欲振起双翅一跃而下，捕食水中青虾的动态。画家敏锐地抓住这自然界中惊险瞬间绘于绢上，极为传神。水鸟和红蓼非常突出，刻画深入，设色艳丽，而水中的虾和水草则比较模糊，类似写意，两者一实一虚，对比分明。

《芦雁图》 清代画家边寿民创作的花鸟画。纸本设色，现藏于故宫博物院。作品描绘了在芦苇间游弋的芦雁。用大泼墨技法表现芦雁，泼墨中微带淡赭，头颈弯曲，由浓到淡，一笔而成，浑厚中饶有风骨。以淡墨铺毫，横抹擦扫，表现水面，芦苇则用粗线，芦叶一撇成型，芦花渲染而成。画家笔致潇洒、设色素雅，描绘的芦雁也生动形象，充分展示了画家高超的技艺，也体现出水墨花鸟画言简意赅的特点。

边寿民（1684—1752） 清代画家。字颐公，号渐僧，又号苇间居士。善画花鸟、山水，尤精画芦雁。属于清代扬州画派画家。喜欢用泼墨手法画芦雁，大笔挥洒，颇具神趣。间作山水，苍浑、奇逸。传世作品有《芦雁图》《瓶梅图》，著有《苇间老人题画集》。

《风柳群燕图》 清代画家任颐创作的花鸟画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此图描绘的是群燕在春风中嬉戏的场景。画家以实托虚，抽象的风通过翻飞的燕子与迎风飞舞的柳叶，变得具象而生动，有了可视的形象。作品构思精巧，笔墨简逸，反映了画家精湛的绘画技艺。

任颐（1840—1895） 清代画家。字小楼，后改字伯年，号次远。擅画人物、花鸟、山水，尤精肖像。早年从其父学肖像画，后拜师任熊、任薰。其肖像画在继承传统的基础上，吸收外来画法，依据绘画对象不同，运用不同变化的线条表现对象形神。花鸟画用色鲜艳明丽，在传统的水墨中掺入水彩画法，格调清新明快，富有创造性。现存作品《群仙祝寿图》《任

薰肖像》《女娲炼石图》等。

名词解释

工笔花鸟画法 我国民族绘画的表现形式之一。具有工整、细致的绘画风格。其基本画法有白描、工笔淡彩、工笔重彩等。着色方法有渲染、接染、层染、点染、烘染、衬染、罩染等多种。通过运笔、用墨、设色三个过程，描绘的花、鸟、虫、鱼栩栩如生。

写意花鸟画法 我国民族绘画的表现形式之一。即不求工整，重在写神，一般运用夸张的手法，精练的笔墨，以水墨为主，简洁而概括地表现出花鸟形态。有大写意和小写意两种。

布局 中国画术语。又称“构图”和“章法”，历代画论记载为“经营位置”，就是把自然界的景物加以巧妙的剪裁、综合，在精心组织下使之成为一个整体，达到内容与形式的完美结合。中国传统绘画的构图形式有三叠式、两段式、全景式、主景式、半景式、局部式、折枝式、不等边三角形式、S型、“之”字形等。

参考书目

韩玮著 《中国画构图艺术》 济南：山东美术出版社 2010年

陈传席著 《中国绘画美学史》 北京：人民美术出版社 2012年

孔六庆著 《中国花鸟画史》 南昌：江西美术出版社 2017年

张曼华著 《中国画论史》 南宁：广西美术出版社 2018年

[日]宫崎法子著 傅彦瑶译 《中国绘画的深意：图说山水花鸟画一千年》 长沙：湖南文艺出版社 2019年

第 13 课

小物寓情

——花鸟画之草虫

单课框架结构表

小物寓情——花鸟画之草虫

教材分析

编者的话：

草虫是自然界中常见的物象，也是中国花鸟画中常见的表现题材。在花鸟画作品中，娇艳的花朵、灵动的禽鸟、鲜活的草虫，构成了一曲蓬勃的生命颂歌。这些极具灵气的草虫，既能点缀画面、补充空白，也让作品增添了审美情趣。

编者选取了《豆荚蜻蜓图》《写生珍禽图》《写生蛱蝶图》《荷花蜻蜓》等作品进行介绍，希望学生以此感受草虫在花鸟画作品中的各种形象和审美意趣；学习蝴蝶、花卉、蝉和蜻蜓的工笔和写意画法，解析草虫在花鸟画作品中与主体形象的呼应关系，感受画面中草虫形象对作品主题和意境产生的作用。

章节内容分析

情境导学 通过对国花鸟画草虫题材作品的简要介绍，对《豆荚蜻蜓图》中蜻蜓形象的描述，引发学生对中国花鸟画草虫题材的兴趣和探索。通过品读《豆荚蜻蜓图》作品中蜻蜓的造型和姿态，发掘和体悟作品中草虫形象所蕴含的意趣，感受历代花鸟画家在表现草虫外在形象的同时，还表达画面形象所承载的生命寓意和道德观念。在品读画作时引导学生思考：是否能理解草虫所蕴含的意趣？能否在自然中感受到这种意趣？通过这些问题引出本课的学习内容。

第一部分 微观小品 草虫妙趣 主要讲述花鸟画中草虫题材所包含的物象、表现形式及审美意趣。本部分共分两个版块。第一版块讲述花鸟画中草虫题材所包含的具体物象，以及它们在画面中对主题和意境表达起到的点睛作用。以《写生珍禽图》为例，结合文字介绍，明确了花鸟画中的“鸟”不单指禽鸟，也包括昆虫、乌龟、游鱼等内容；草虫常常被画在团扇、册页等小幅形制上，画家借助草虫形象，将自然美、生活美和艺术美融为一体，使画面充满着情趣，是一种“以小见大”的表现形式。第二版块讲述草虫的工笔、写意两种表现形式及特点。通过鉴赏案例的形式，从构图和笔墨的角度鉴赏《写生蛱蝶图》，画家运用了双钩、分染的方法描绘了翩翩飞舞的彩蝶、草叶间的蚱蜢，草虫形象逼真传神，设色典雅，展现了画家深厚的写生功底和艺术造诣。

第二部分 勾形染色 点簇组构 主要讲述花鸟画中草虫的绘制技法。本部分共分四个版块。第一版块讲述了工笔画勾描的技法。具体讲解表现草虫题材时的用笔技法，分析了不同昆虫的造型特点。第二版块讲述了工笔画染色的基本技法。通过蝴蝶花卉工笔步骤图的呈

现和要点提示，从构图、勾线和染色等方面详细讲述了草虫工笔绘制的技法。第三版块讲述了写意草虫的表现技法，以蝉为例详细介绍了绘制步骤和技法，着重介绍了善用点簇的画法表现昆虫形象，强调了形象的笔墨效果。第四版块以《写生珍禽图》和《写生蛱蝶图》的对比为例，表现花鸟画构图的特点。并通过绘制蜻蜓并搭配背景的形式，让学生进一步了解花鸟画构图形式。

二 | 教学目标

- ① 了解花鸟画草虫主题中工笔、写意两种技法，了解花鸟画表现自然事物的独特方式。
- ② 通过教师讲解和演示、小组讨论、课堂练习和探究等学习活动，学会草虫题材的工笔画勾形染色的过程和方法以及写意点簇技法。
- ③ 感受花鸟画草虫作品传达的意趣与画家的情感，体悟人与自然和谐相处的理念，能用中国画作品美化生活。

三 | 教学重难点

教学重点 了解花鸟画草虫的工笔和写意画法，体悟和理解草虫题材花鸟画作品传达的审美意趣。

教学难点 学会用工笔勾线染色和写意点簇的技法表现草虫形象。能在画面中合理搭配草虫形象，生动表现画面意境。

四 | 技法示范详解

第 87 页 蝴蝶花卉工笔步骤图

步骤一：绘制线描图

观察蝴蝶和花卉的造型，结合作品表现形式整理

步骤一

出线描原稿，用漆刷或底纹笔将原稿在画板上刷平、固定，熟宣纸稍稍打湿后蒙在原稿上，用漆刷或底纹笔刷平并以厚糨糊固定四边。隔天，用铅笔轻轻地在熟宣纸上拷贝线描原稿，或用狼毫衣纹笔中锋浓墨勾出精确的线描稿。

步骤二：施染淡墨

为表现描绘物象的质感，蝴蝶深色部分及花卉叶子部分轻轻施染淡墨。用毛笔蘸清水，在墨的三分之一处轻轻将其晕化并朝反方向拖去，反复几次，直到形成由浓到淡的均匀层次。染较宽的叶片时以叶脉为中心，浓墨向边缘方向淡化；染细长、粗糙的枝梗时墨色渐变较为短促，便于突出结节。染花心时要留出花蕊线条，用淡墨晕染成中心深、四周淡的效果。花托与花萼的染法与枝梗相同。蝴蝶的羽翅依照不同的纹理轮廓线，分别用浓墨和淡墨晕染，注重体现羽翅的轻盈、透明感；身体、节肢等器官用淡墨平涂。

注意要点：要反复几次晕染才能达到滋润厚实的效果，后一次晕染必须在前一次晕染干后才能进行，可以准备一把电吹风加速纸的干燥。

步骤三：枝叶染色

在淡墨晕染基础上进行枝叶染色。叶片用花青调藤黄，再加微量淡墨，色彩不必浓厚，由叶柄向叶尖方向平涂，干后再涂一次。枝干用花青调藤黄，再加微量赭石和淡墨，色彩不必浓厚，平涂两次。

注意要点：染色时前两次注意留出叶脉，最后对叶脉和叶子整体平涂一次。

步骤四：花朵染色

用微量三绿调淡墨，用极淡的色彩涂花心，外围以清水笔稍稍晕化，等干后再用淡色勾细线，以产生花瓣娇嫩的质感。最后点上雌蕊顶部的色彩。

步骤五：蝴蝶染色

根据蝴蝶颜色的需要对其进行分染，由淡到深依

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

次给蝴蝶翅膀上的纹饰、身体和节肢进行填染，待干后再染一次。

注意要点：填染不同色彩时，须将毛笔清洗干净后再调制其他色彩。

第 88 页 蝉的步骤图

步骤一：画翅膀

在生宣纸上，用中狼毫笔侧锋、淡墨两笔画出翅膀的大小、位置。用“叶筋”狼毫笔蘸稍深的墨，趁湿用细线勾出翅脉，使其自然晕化，形成轻薄透明的质感。

步骤二：画颈项

用中狼毫笔的中锋在两个翅膀的顶端用三笔浓墨画出蝉的颈项，墨色略微渗出后便形成硬壳自然凹凸的纹理。

注意要点：三笔浓墨之间要保持间距，使笔墨相互渗化，形成成肌理效果。

步骤三：画眼睛、额头

用小狼毫笔中锋、浓墨画眼睛和额头，注意留出不同结构之间的缝隙，最后用赭石在眼眶上轻轻勾一下。

注意要点：赭石色勾眼眶时要留出些许空隙形成留白，有了眼部的高光眼睛就变得有神了。

步骤四：画身体

用小狼毫笔中锋蘸浓墨，一节一节、由浓到淡画出，之后笔尖蘸清水在各节之间点一下，身体与翅膀的墨融化，形成遮掩的半透明效果。

步骤五：画蝉足

用墨调赭石和微量朱砂，用“叶筋”狼毫笔中锋画蝉足，注意表现肢节的动感。

注意要点：画蝉足时，运笔类似书法中的起笔、收笔，在纸上形成的顿挫效果恰好变成蝉的肢腿关节。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

五 教学活动建议

第89页 探究实践

绘制蜻蜓并搭配背景。在生活中，蜻蜓还有哪些姿态呢？你在哪些场景中见过它们的身影？请画出下面的蜻蜓，并将它们放在不同的背景中。

教师可通过设问的方式，引导学生回顾生活中见到的蜻蜓的各种姿态，如飞行中的姿态、停留在草木或水面上的姿态等，也可以通过观看一组蜻蜓的照片，引导学生把握蜻蜓飞行或停留时肢体的形象和变化，为接下来绘制蜻蜓形象做好铺垫。

在组织学生交流蜻蜓各种姿态的同时，询问学生在哪些场景中见过它们的身影。通过设问和回答，了解蜻蜓日常生活环境以及与蜻蜓生活密切相关的花草等植物。一方面为将要绘制的蜻蜓形象寻找合理的搭配物象；另一方面是引导学生关注自然，养成善于观察生活、注重细节的习惯和意识，激发学生对生活的热爱，学会用美术手段和作品抒发情感。

教师可组织学生学习课本上绘制蜻蜓的步骤图，了解绘制蜻蜓的基本步骤和方法；还可以通过课堂示范，现场演示和讲解蜻蜓绘制的步骤及技法要点。结合前面的“蜻蜓还有哪些姿态”“你在哪些场景中见过它们的身影”问题及答案，引导学生有创意地构思蜻蜓的姿态和形象，选择适当的物象与之搭配，选取合适的构图形式进行布局，完成一件富有生机和意境的花鸟草虫作品。

第89页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品。	能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品，能列举双钩、统染、分染、点厾、点簇等工笔和写意技法名称及操作方法。	能辨别用工笔及写意两种手法表现的花鸟画作品，能列举双钩、统染、分染、点厾、点簇等工笔和写意技法名称及操作方法，感受它们各自不同的笔墨方法及审美意趣，以书面或口头表达的形式概括说明它们各自的表现形式及艺术特征。	图像识读 审美判断
能运用工笔勾线填色和写意点簇等方法绘制草虫形象。	能根据步骤图或教师示范，正确运用工笔勾线填色和写意点簇等方法绘制草虫形象。	能根据步骤图或教师示范，正确运用工笔勾线填色和写意点簇等方法绘制草虫形象，做到线条均匀、流畅，染色均匀、过渡自然，草虫形象生动自然。	图像识读 美术表现

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能选择适当的花草等物象与草虫进行搭配。	能选择适当的花草等物象与草虫进行搭配，运用合适的构图形式组织画面。	能选择适当的花草等物象与草虫进行搭配，运用合适的构图形式组织画面，使画面具有美感和意境。	图像识读 美术表现 创意实践
能列举梅兰竹菊、牡丹、荷花、松鹤、蝉等形象被文人墨客赋予的品德和寓意。	能根据花鸟画三节课中所学的内容，归纳并提炼古代画家借花鸟画托物寄兴的方法。列举梅兰竹菊、牡丹、荷花、松鹤、蝉等形象被文人墨客赋予的品德和寓意。	能根据花鸟画三节课中所学的内容，归纳并提炼古代画家借花鸟画托物寄兴的方法。列举梅兰竹菊、牡丹、荷花、松鹤、蝉等形象被文人墨客赋予的品德和寓意。能理解画家在作品中所运用的象征、隐喻等手法，并用自己的话表述出来。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《豆荚蜻蜓图》 宋代佚名画家创作的花鸟画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此图为长圆扇形。画面自右下向左上斜出一枝豆茎，一只黄褐色蜻蜓停落在豆花之上，豆荚枝叶微微下垂。画家独具慧眼地将这一田野苗圃间随处可见的景象摄入画面。形象自然生动，线条沉稳有力，色彩丰富。尤其是蜻蜓的描绘，透明翅膀的纹路都表现了出来。整幅画不仅形象生动逼真，而且充满野趣。

《写生珍禽图》 五代画家黄筌创作的花鸟画。绢本设色，现藏于故宫博物院。此图是黄筌为其子习画的示范作品。描绘了鹌鹑、麻雀、鸠、龟等二十余种各自独立的昆虫、禽鸟。画面笔调质朴简逸，每一种动物都刻画精细，形神兼备。此作品代表了中国花鸟画技法的发展程度。

黄筌（约903—965） 五代画家。尤其精于花鸟，师承唐代薛稷、滕昌祐、刁光胤等，后“脱去格律”，自成一家。所画禽鸟勾勒精细，赋色柔丽，情态逼真。终身供职于宫廷画院，受宫廷审美趣味影响，画风富丽工巧。其与江南的徐熙并称“黄徐”，有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。传世作品有《写生珍禽图》。

《写生蛱蝶图》 北宋画家赵昌创作的花鸟画。纸本设色，现藏于故宫博物院。此作是一幅描写秋天野外景物的写生画。景物多集中在画面的下部，画面上方留出大量的空白，作

者运用双钩、分染的方法表现翩翩飞舞的三只彩蝶和跳跃于草叶之间的蚱蜢，画面形象逼真、自然，呈现出恬静、平和的意境。

赵昌（生卒年不详） 北宋画家。字昌之。擅长画花果，兼工草虫。初师滕昌祐，后学习徐崇嗣没骨法，自成一派。他重视观察写生，作品色彩柔美逼真，造型准确，自称“写实赵昌”。存世作品有《粉花图》《四喜图》《写生蛱蝶图》等。

《荷花蜻蜓》 中国现代画家齐白石创作的花鸟画。纸本设色，现藏于徐悲鸿纪念馆。此图描绘的是初秋时节，一只蜻蜓闯入静谧荷塘的画面。用笔时而拙重，时而轻灵，墨色酣畅淋漓。荷叶虚实相间，浓淡干湿恰到好处，荷叶前后有序，蜻蜓在一旁翩翩起舞。荷花色彩艳丽，整幅作品红花与墨叶相映，富有生机。

齐白石（1863—1957） 中国现代画家、书法家、篆刻家。原名纯芝，字渭青，后改名璜，字濒生，号白石，别号白石山翁、三百石印富翁、借山吟馆主者等。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物，精于写意花鸟，尤工虾蟹。其大写意国画风格独特，色彩浓艳，造型简练。主张艺术“妙在似与不似之间”。代表作品有《螃蟹》《虾》《蛙声十里出山泉》等。

名词解释

徐熙野逸 宋代花鸟画家徐熙的绘画特点。其花鸟独创的“落墨法”，用笔不细描，浓墨草写枝叶萼蕊，略施色彩，墨色浓润，笔致遒劲，追求生动活泼的笔墨趣味和朴实淡雅的格调，颇具野趣。

黄家富贵 五代花鸟画家黄筌的绘画特点。五代画家黄筌供职于宫廷画院，作品取材多为宫廷内的鸟兽、花草，受宫廷审美趣味影响，所画禽鸟勾勒精细，赋色柔丽，情态逼真，画风富丽工巧。其技法为“双钩填色”，有“黄家富贵”的气派。

点簇 用笔作点画而簇聚成物象的画法，多用于花卉。其法不用勾勒，而以笔尖蘸墨成色，笔毫落纸铺开，一笔之中就有浓淡，如表现花卉的叶瓣。人物、山水画中，有时也用此法。

参考书目

叶尚青著 《中国花鸟画史》 杭州：浙江人民美术出版社 2015年

周积寅著 《中国画学精读与析要》 上海：上海人民美术出版社 2017年

吕凤子著 张曼华评注 《中国画法研究》 上海：上海人民美术出版社 2017年

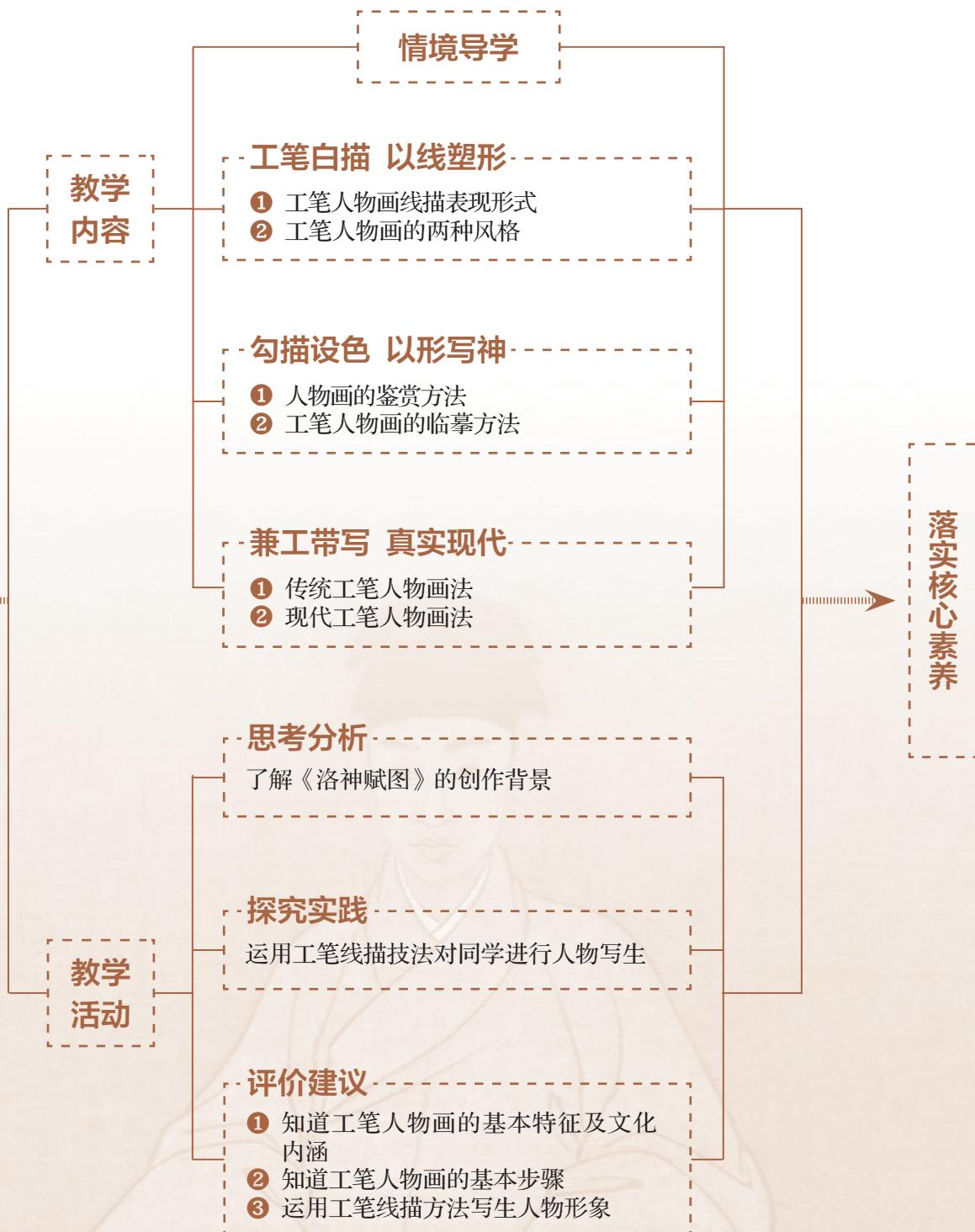
丁宁主编 白巍、许珂、张益嘉编著 《中国画论导读》 上海：人民美术出版社 2020年

第 14 课

天工写照 ——人物画之工笔

单课框架结构表

天工写照——人物画之工笔

教材分析

编者的话：

“工笔画”是对应“写意画”而言的专用名词。其特点是注重工整写实，保持所表现对象的基本形态，技巧细腻、描写真实。

编者选取了《洛神赋图》《五马图》《高逸图》《王时敏像》《李印泉像》等一系列具有代表性的工笔人物画作品，通过分析作品希望学生知道工笔人物画的“十八描”的表现形式，了解以“竹林七贤”为主题的人物画作品，感受白描和设色两种工笔人物画风格；通过临摹《高逸图》中山涛的形象来体验中国工笔人物画的独特魅力。在传统与现代工笔人物画的比较中，感受工笔人物画的笔墨技法随时代而有所变化。通过半身像白描写生知道工笔人物画的基本特征，并理解中国画以形传神、形神兼备的思想内涵。

章节内容分析

情境导学 通过人物画与山水、花鸟画的比较，知道人物画在绘画功力、观察神态方面对创作者提出了更高的要求。了解人物画的历史脉络，以《洛神赋图》为例感受早期人物画的作画风格，引导学生观察人物与风景的主次关系，学习根据故事情节来组织画面，并结合诗文，思考：《洛神赋图》是如何在画面中表现不同时空的美感的？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 工笔白描 以线塑形 主要讲述工笔人物画“十八描”线描形式和白描、设色两种工笔人物画风格。本部分共分两个版块。第一版块讲述“十八描”线描形式。通过对中国绘画技巧的分析，知道线条是中国画的灵魂，引导学生分析如何通过线条的刚柔、粗细、方圆、疏密、巧拙等变化来表现各种物象，感受线条的力度、节奏和韵律美感，并理解高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、曹衣描、折芦描等“十八描”名称的由来。第二版块讲述白描、设色两种工笔人物画风格。以《五马图》为例让学生感受工笔人物画可以用白描形式表现，略施淡墨渲染，辅佐线描的表现力，体会古代文人注重简约、儒雅和淡泊的审美观念。以《洛神赋图》为例让学生了解先勾线后敷色的绘画技法，感受工笔人物画典雅鲜艳的色彩、富丽清雅的风格。引导学生思考色彩在工笔人物画中的比重，以及线描造型的重要性。以此感悟中国工笔人物画的笔精墨妙与生动传神。

第二部分 勾描设色 以形写神 主要讲述人物画作品的鉴赏方法及临摹方法。通过鉴

赏案例的形式，从人物形态、画面布局的角度详细鉴赏了《高逸图》，引导学生分析画家如何通过人物的眼神、手势、身姿等细节表现人物的身份、性情、神态等内心描写。通过《高逸图》的临摹步骤图，学习工笔人物画的绘画步骤、表现技巧，感受工笔人物画在人物造型、线条变化、敷色晕染等方面绘画特点，感悟其独特的艺术魅力。

第三部分 兼工带写 真实现代 主要讲述传统工笔人物与现代工笔人物的不同画法。通过了解工笔人物画的发展历程，知道工笔人物画兼具写实性的形象与传神的气韵。并以《王时敏像》《李印泉像》为例，引导学生从面部刻画、立体感塑造、线面造型等方面细致观察，感受现代工笔人物画汲取西洋画手段，运用素描块面、光影明暗等方法表现立体感的方法，认识到中国的工笔人物画并没有一味仿古，而是与时俱进的。通过半身像写生步骤图，让学生知道工笔人物画的绘画步骤、表现方法，并理解中国画以形传神、形神兼备的思想内涵。

二 | 教学目标

- ① 学习工笔人物画“十八描”的线描形式，知道白描与设色两种工笔人物画风格，了解工笔人物画的基本技法。
- ② 通过对经典工笔人物画的鉴赏学习，在教师讲解、交流讨论中，知道工笔人物画多种表现方法所呈现的独特效果；学会从线条的变化中感受笔墨韵味；通过实践体验学会工笔人物画的绘画步骤、表现技巧。
- ③ 感悟工笔人物画在人物造型、线条变化、敷色晕染等方面的艺术特点，感受工笔人物画笔精墨妙、写形传神的艺术魅力，体会现代工笔人物画与时俱进的发展理念，理解中国画以形传神、形神兼备的思想内涵。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握工笔人物画的绘画步骤和勾线、敷色、晕染等表现技巧。

教学难点 感受画面中人物的眼神、手势、身姿等细节刻画所表现的人物精神面貌与内心世界，感悟工笔人物画以形写神的艺术魅力。

四 | 技法示范详解

第 93 页 临摹《高逸图》步骤图

可将本课教材中的线描图放大做底稿，准备比底稿四面大出 3 厘米至 4 厘米的白绢、画板、小喷雾器、厚糨糊、大底纹笔，以及四根宽约 3 厘米的白纸条。把底稿平放在画板上，喷水涨开后刷平整，将白绢蒙在上面，稍稍喷湿，四面拉紧绷平，四边贴上白纸条，刷上厚糨糊固定，再次用大底纹笔刷平，隔夜使用。此步骤称为“绷绢”。

步骤一：勾线

观察山涛脸部线条，以“叶筋”狼毫笔蘸浓墨中锋勾线。勾线完成后，可先对五官等进行淡墨渲染，眉毛、胡须、头发需多次叠加薄染。在绢面染色时水分会加重整体深度，因而渲染时尽量薄。

注意要点：脸部中眼神线的走向是“传神”的要点；晕染时墨不压线，避免损伤线的韵律感。

步骤二：染色

先以少量墨、朱砂、赭石加大量清水，调成淡茶色放入容器待用，用底纹笔将画面整体染成淡茶色，彻底晾干。然后按照原画各部位色彩晕染不同的颜色，深入刻画细部。上完第一层色，晾干。按上述步骤再次渲染以使色彩更沉稳厚实。

注意要点：染基本色的色彩可以调得比原作略微鲜亮，再染淡茶色后会减弱纯度，得以接近原作，呈现微妙的古色古香之气。

步骤三：复勾

前几步上色过程中，部分线条难免会被墨及颜色侵染，需要整体重新勾画一遍，此工序古时称之为“醒”。

注意要点：孙位的《高逸图》中有在墨线之上以朱砂重新勾画的线条。

步骤四：最终稿

修饰五官等细节，全部绢本染微茶色做旧，彰显古画典雅的效果。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

第95页 半身像写生步骤图

面对模特，先画出面部，再添加头发。画面部时，要注意五官的比例与特征；画身体部分时，衣物的线条表现随身体起伏而变化。

步骤一：眼睛

用铁线描技法勾画眼睛，要求浓墨中锋，用笔力量均衡，线条粗细基本匀称，线型略有弧度。上眼皮微微遮住眼珠一部分，下眼皮线条与眼珠相切。睫毛自上眼皮内长出，可艺术化处理成睫毛不连住眼皮。

步骤二：轮廓

额头的线从上往下画，鼻梁骨骼线稍硬，鼻翼线圆润，嘴唇线轻柔，嘴角、上下唇中间的短线点到即可。

步骤三：头发

头发由前向后梳理并包裹住头部，线条排列可以分组分层次地穿插叠加，形成一定的绷紧厚度，密集弧线的有序排列会产生视觉的韵律感。

步骤四：头髻

有层次地穿插，形成扎紧的量感，一两缕垂下的散发更能展示人物的真实性。紧扎的头髻折射出女性忙而不乱、干净利落的性格。

步骤五：服饰

选择有代表性的线条，注意线条的疏密、长短、曲直、叠加的变化。服饰线条可以分成服装样式的结构线、服装制作的缝纫线、服装上的服饰或图案线、因动作而产生的动态线等四类不同的线条。

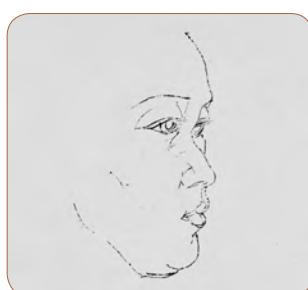
步骤六：手

手的动态要和肘关节处的衣纹折线相互配合，两条手臂一张一弛。

注意要点：历来有“画人难画手”的说法，其

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

实手是人的第二表情器官，画得好就进一步强化了画的情感表现力。

步骤六

五 教学活动建议

60 第90页 思考分析

许多作品的创作都有一个故事，那你知道《洛神赋图》的创作背景是什么吗？

通过查阅资料，了解《洛神赋图》是顾恺之读到曹植写的《洛神赋》有感而发，绘制的一幅长卷。教师可提供《洛神赋》原文与顾恺之的画作《洛神赋图》，引导学生对照欣赏。原文借用对梦幻之境中人神恋爱的追求，抒发了爱情失意的自我感伤。行文辞藻华丽、想象丰富，将洛神的美丽绝伦以及人神之恋的缠绵缥缈，描写得细腻传神、淋漓尽致。顾恺之以其丰富的想象力和艺术才能对文学作品进行再创造，描绘曹植在洛水河边与洛水女神的瞬间相逢，却终因人神殊途无奈分离，传达出无限惆怅的情意和哀伤的情调，画面充满了浪漫、诗意的气氛。教师可引导学生针对“将文学作品或传说故事绘制成画”的讨论与交流，形成自己的艺术见解，提升文化理解。

第95页 探究实践

线描，常作为绘画、创作的基础。通过下图中的学生像示范步骤，可以了解到这是一张人物的写生。请结合课堂所学到的绘画技巧，以自己的同学为参照原型，进行工笔线描人物写生。

教师可先让学生欣赏儿童画中线的运用，使学生认识到线条自人类绘画伊始便被普遍使用。然后鉴赏中国魏晋时期的壁画和西方后印象派、立体主义绘画作品，注意观察线条的使用情况，分析线条在绘画中的历史地位，感悟线描是绘画的基础，是常用的表现手段。在工笔人物写生中，为使作品形象生动，教师可以引导学生先使用铅笔打底稿，然后用毛笔勾线。在打底稿时要注意把握人物的相貌特点，重点在人物的眼神、手势、身姿等细节，勾线时要结合所学习的“十八描”线描形式，注重线条的刚柔、粗细、方圆、疏密、巧拙等变化，力求刻画出人物的精神风貌。学生可选择白描或设色两种风格，完成工笔人物画《我的同学》的写生创作。完成后组织全体学生对习作进行集体评议，并引导学生提出修改建议或意见，

从而完善作品。最后组织学生对“形与神”“写实与写意”引发讨论，形成自己的艺术见解，加深文化理解。

第95页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道古代名画是演绎传说、记录历史的一种载体。	能读懂《洛神赋图》绘画作品所描述的故事，知道古代名画是演绎传说、记录历史的一种载体。	能了解《洛神赋图》的创作背景，学会读懂绘画作品所描述的故事，知道古代名画是演绎传说、记录历史的一种载体。	图像识读 审美判断
能知道白描与设色两种工笔人物画的风格。	能知道工笔人物画“十八描”的线描形式。	能学会工笔人物画“十八描”的线描形式，体会白描与设色两种工笔人物画的不同风格。	图像识读 美术表现
能学会工笔人物画的绘画步骤。	能学会工笔人物画的绘画步骤、表现技巧。	能学会工笔人物画的绘画步骤、表现技巧，感受工笔人物画在人物造型、线条变化、敷色晕染等方面的艺术特点。	图像识读 美术表现
能知道现代工笔人物画在光影明暗、立体塑造等方面融入的新技法。	能理解现代工笔人物画在光影明暗、立体塑造等方面融入的新技法。	能知道中国画并不是一味仿古，而是兼容并蓄的发展理念，并体会现代工笔人物画在光影明暗、立体塑造等方面融入的新技法。	图像识读 审美判断
能知道中国画以形传神、形神兼备的思想内涵。	能理解中国画具有以形传神、形神兼备的思想内涵。	能感受中国画以形传神、形神兼备的思想内涵与工笔人物画的艺术魅力，激发学习人物画创作的热情。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《洛神赋图》 东晋画家顾恺之创作的人物画。此画为宋代摹本，绢本设色，现藏于辽宁省博物馆。此图依据三国时期曹植的文学作品创作而来。画面描绘了曹植从京城返回封地，经过洛水时遇见洛神，心生爱慕之情，但终因人神道殊不能结合而分离的感人故事。画家把多个不同的情节表现在一幅画卷中，以山、水、树的自然衔接，将各个故事情节发展贯穿起来，使得人物更为突出，整幅画面成为一个有机整体。画家以丰富的想象力和创造力，表现出人

神交融的幻境，充满了浪漫主义色彩。现存的《洛神赋图》有七种之多。辽宁省博物馆收藏的《洛神赋图》将赋文分长短不等的段落，与相关画面组合，产生一种互动的效果，使人能够更加易于了解画面各部分间的故事情节和相互关系。

《五马图》 北宋画家李公麟创作的白描淡彩卷轴。现藏于日本东京国立博物院。作品根据写生创作，描绘五匹西域进贡给北宋朝廷的骏马，马旁各有一位牵马的奚官。奚官们形态各异，气质性格也各不相同。马匹体格健壮，神采奕奕。画家摒弃色彩，只靠行云流水般的墨线勾勒，时而柔润，时而刚硬，再辅以淡墨渲染，便呈现出马革和衣褶的软硬与柔韧、马匹的体感和毛发的光泽。

李公麟（1049—1106） 北宋画家。精文学，善鉴别古器物，尤精绘画。人物、山水、花鸟、释道、鞍马无所不精，所画鞍马更是形神兼备。重视写实，且博取历代流派之长。线条含蓄而刚劲，画面简洁精练，既有真实感，又有文人情趣。其画法对后世有着深远的影响。传世作品有《五马图》《临韦偃牧放图》《维摩演教图》等。

《竹林七贤与荣启期》 南朝砖画。现藏于南京博物院。此画像砖分大小相等两段，拼嵌于墓室两壁。一壁为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人像；另一壁为向秀、刘伶、阮咸与荣启期四人像。前七人为著名的“竹林七贤”，荣启期则是春秋高士。八人个性鲜明，银杏、槐树、青松、垂柳、阔叶竹把席地而坐的人物隔开。此幅画像砖对于中国绘画发展和中国思想史等方面的研究具有重要意义。

《高逸图》 唐代孙位创作的人物画。绢本设色，现藏于上海博物馆。作品描绘的是魏晋时期七位著名文人隐士——“竹林七贤”的故事。此图在宋代已不完整，现存的《高逸图》仅剩山涛、王戎、刘伶、阮籍四人。他们分别坐于花毯之上，动作、神情各异，人物之间有蕉石、树木相隔，每人身旁还有一仆从侍候。画面用线细劲凝练，略带方折，白色的服饰着色具有深浅变化，隐现肌肤，富有质感。作为陪衬物的树、石、芭蕉以及各种器具也都用笔不凡。

孙位（生卒年不详） 唐代画家。善画人物、鬼神、松石、墨竹以及宗教画，尤精画水。为人性情豁达，放纵不拘。笔势劲健洒脱，不以着色为工。与画火的张南本齐名，有“孙位画水，南本画火，代无及者”之说。传世作品有《高逸图》。

《王时敏像》 明代画家曾鲸创作的人物画。绢本设色，现藏于天津市艺术博物馆。画中人物为青年王时敏，盘膝端坐于垫子之上，身着白衣，手持拂尘，容貌俊逸，目光凝视，若有所思。画家采用“凹凸法”刻画人物面部，以淡墨勾出五官轮廓，然后再依结构层层烘染，最后赋色，整幅画作既富有立体感，又富有笔墨之趣。

曾鲸（1568—1650） 明代画家。字波臣，擅画肖像。注重观察及体会，善于抓住人物传神之处加以描绘，强调没骨，层层烘染，然后着色。吸取西方绘画某些表现手法，其画风

为众多人所追捧，形成“波臣派”。传世作品《王时敏像》《葛一龙像》《张卿子像》等。

《李印泉像》 中国画家徐悲鸿创作的人物画。纸本设色，现藏于徐悲鸿纪念馆。此作品是画家人物画中的精品。画中人物面部以西方素描法描绘，造型准确，刻画深入，形神兼备。衣服用线造型，线条简练、流畅，富有变化，寥寥几笔交待出了衣纹的起伏穿插。画家将西方绘画表现手法与中国画相结合，令人耳目一新，对后世有很大影响。

徐悲鸿（1895—1953） 中国现代画家。1917年留学日本，1919年赴法国学习西画，师从画家达仰。擅长油画、中国画、素描。主张把西方绘画艺术表现手法与中国传统绘画相融合。提倡写实主义，作画注意光线、造型，力求解剖结构准确。其所作中国画墨色明快，用笔简练，尤以画马驰名。代表作有《愚公移山图》《群马图》《田横五百士》等。

名词解释

人物画工笔画法 中国画技法，其形式有白描、淡彩和重彩三种。白描是用匀细的墨线，准确而流畅地勾勒出人物，具有形神兼备的艺术效果。白描又是工笔重彩和工笔淡彩的墨线稿。在墨线稿勾勒好的基础上，再进行重彩平涂或淡彩渲染。重彩画是以矿物质颜料为主，平涂于画面，因颜色厚重不透明，故勾墨线时墨色较重。而工笔淡彩，是用植物水色颜料为主，较透明，所勾墨线，相应淡些。

白描 中国画技法名。指以线条描绘物象而不着色的画法，多用于花卉和人物画。文学创作中以简练的文字刻画形象的表现手法也称白描。

兼工带写 中国画技法之一。“工”指“工笔”，“写”指“写意”。一幅画中的形象，有笔法工整细致的部分，亦有较放纵的部分，用工、写两种笔法表现物象的方法，称为“兼工带写”。

参考书目

薄松年主编 薄松年、陈少丰、张同霞、林通雁编著 《中国美术史教程》（增订本） 北京：人民美术出版社 2008年

黎孟德著 《绘画讲读：国学讲读·现代插图版》 上海：上海科学技术文献出版社 2011年

樊波著 《中国人物画史》 南昌：江西美术出版社 2018年

刘凌沧著 郭小凌编 《中国人物画法解析》 上海：上海人民美术出版社 2019年

第 15 课 清新传神

——人物画之写意

单课框架结构表

清新传神——人物画之写意

教学
内容

教学
活动

情境导学

·减笔泼墨 洒脱豪放·

- ① 传统写意人物画的艺术特点
- ② 传统写意人物画的鉴赏方法

·现代写意 面向生活·

- ① 现代写意人物画的传承与创新
- ② 现代写意人物画的表现技法

思考分析

分析近现代中国画的创新与发展

探究实践

用写意的手法表现人物形象

评价建议

- ① 知道写意人物画的基本特征及文化内涵
- ② 知道写意人物画的基本步骤
- ③ 运用写意人物画的笔墨技法开展“趣味”创作

落实核心素养

教材分析

编者的话：

中国人物画的发展历史悠久，唐代“画圣”吴道子突破了当时工细密描、重彩积染的画风，创造了水墨淡彩及白描的新形式，成为人物写意画的先驱。中国写意人物画出现于工笔人物画已经成熟后的两宋时期，由梁楷、牧溪将书法行草笔法引入人物画并创造出的减笔人物画发展而来。

编者选取了《太白行吟图》《泼墨仙人图》《湘夫人图》《女史箴图》《洪荒风雪》《巴人汲水图》和《粒粒皆辛苦》等作品进行介绍，希望学生以此感受不同时代画家笔下写意人物形象、笔墨意趣的迥异风格；了解现代画家在学习传统的基础上勇于变革的做法，不断创新中国人物画的表现形式、技法和内容。学习写意人物画的表现技法，感受写意人物画的审美意趣。

章节内容分析

情境导学 通过赏析“减笔描”代表作、南宋画家梁楷创作的《太白行吟图》，认识到画家以高度概括的笔法，生动勾画出洒脱豪放的诗仙形象，使学生初步感受写意人物画的艺术特点，继而引发学生思考：历史上的画家是如何通过精简的笔墨去表现对象的造型甚至投注自身的情感？思考自己是否也能通过笔墨形式表现这样的人物形象？通过这些问题引出本课的学习内容。

第一部分 减笔泼墨 洒脱豪放 主要讲述写意人物画的艺术特点与鉴赏方法。由工整典雅的工笔人物画和墨色淋漓的写意人物画两种迥异的风格谈起，引发学生从造型手段和笔墨意趣等方面探究写意人物画的艺术特点。通过鉴赏案例的形式，从人物的五官、身体形象和服饰造型的角度对《泼墨仙人图》进行分析，仙人洒脱豪放的形象与性格跃然纸上。从笔墨技巧的角度，阐述了写意人物画注重墨色变化的特点，将墨的书写性、表现性和写意性技巧融为一体，以笔墨造型，以笔墨写神，以笔墨抒情。

第二部分 现代写意 面向生活 主要讲述现代写意人物画的传承与创新，以及写意人物画的表现技法。本部分共分两个版块。第一版块讲述写意人物造型观念、表现手法和表现题材随着时代的变化而不断地发展、创新和变革。通过鉴赏案例的形式，从人物造型和表现技法的角度，比较、分析傅抱石的《湘夫人图》和顾恺之的《女史箴图》，指出现代中国画家在向传统学习的基础上推陈出新，在人物造型和表现技法等方面锐意创新，使写意人物画

展现出具有时代特征的新形象、新意境。以徐悲鸿的《巴人汲水图》、黄胄的《洪荒风雪》和方增先的《粒粒皆辛苦》为例，让学生感受并理解随着时代的发展和中西方文化的交流，现代中国画家借鉴并吸收了西方绘画注重造型、强调写实之长处，形成了独具特色的现代人物画艺术风格。同时，写意人物画的题材与内容转为关注现实生活，表达现实生活中的普通人物，使作品的生活气息更加浓郁。第二版块讲述了人物画的表现技法，通过写意人物步骤图，指导学生用中国画写意的笔墨表现人物形象和内在气质。

二 | 教学目标

- ① 了解写意人物画的发展历程、造型手段和笔墨意趣等艺术特点，了解写意人物画的表现技法、形式和题材。
- ② 通过教师讲解、演示和课堂练习，学会写意人物画的表现方法。
- ③ 感受写意人物画的笔墨意趣、审美意境和主题内涵，理解现代写意人物画随着时代变化而不断创新、变革带来的新发展。

三 | 教学重难点

教学重点 了解写意人物画的笔墨造型和技法特点，知道现代写意人物画在表现技法、形式和题材等方面创新与发展。

教学难点 学会用写意技法表现人物形象，理解写意人物画创新变革的历史文化原因及其带来的艺术新面貌。

四 | 技法示范详解

第 100 页 写意人物步骤图

水墨人物写意画运用的是一笔之内墨、色混合的画法，需要准备三支毛笔。一支是既可以调墨敷色，也可以勾、皴线条的大狼毫笔，画脸和手的部位；一支是专门画服饰的长锋羊毫；另一支是用来上朱砂色的羊毫笔。

步骤一：确定位置

观察苗族妇女的脸部特征，明确两眼和鼻梁之间的结构和透视关系后，定出眼睛的位置，并从眼睛开始起笔。下眼睑线条用笔要虚，轻轻擦笔而过。画完眼珠的线条要用淡墨略微滋润一下，晕化的墨迹让眼珠呈现晶体感。用一实一虚两条线表现鼻梁，实线表现出鼻梁的形状特征，虚线表现鼻梁和眉弓的结构关系。虚线以三绿加朱砂、赭石和淡墨调成，顺着鼻梁和眉弓的结构起伏侧锋用笔进行绘写。嘴唇先用淡墨大致勾线，略加淡墨皴擦成形，再以朱砂加赭石调色，顺着嘴唇皮肤的走向用笔点上色彩，切忌平涂。

注意要点：绘写眼珠和嘴唇时须留出高光，才能更好地展现出人物的表情和精神状态。

步骤二：上色

以三绿加朱砂、藤黄、极少赭石和淡墨调成皮肤色彩，侧锋从五官凹陷部位开始到脸颊、额头等部位敷染。颧骨、鼻尖、嘴角、下巴都要大笔触敷染，笔尖要有变化，使色、墨、水交融并呈现出富有变化的形态。在眉弓、眼角和鼻翼等处用淡墨加赭石反复着色几遍，任其自然晕化，沉淀后的赭石色既能表现结构上的凹凸起伏，又能展现人物历经岁月风霜的生活印迹。

注意要点：既不要像素描那样根据明暗关系上色，也不要像工笔画那样刻意晕染。

步骤三：绘制上部

用蘸满墨的笔迅速蘸少许清水后用力下笔，使尚未相

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

互渗化的墨与水在笔的运动过程中释放出来，使得线条呈现既厚实又变化自然的墨意。

步骤四：勾勒全身衣着

勾勒衣着的线条重在表现人物基本动势及服饰特征。上衣的肘部用干笔皴擦，表现出苗家服装的厚重质感。背部、肘部、手臂、腹部的长线条表现人物动作的大致趋势，辅以表现动态和衣纹交织的线条，使画面呈现出有秩序感的线条空间。

步骤五：画花饰

用朱砂调以少量赭石及墨色，不均匀地画上较厚的色彩，趁未干时用同一支笔的笔尖吸入适量清水再罩一遍令其洇化；翠绿中稍加入藤黄，使绿色之中有变化。在墨色未干时再添加色彩，也可以在色块的边缘勾画淡墨线条，以墨破色、色破墨的技法形成墨、色辉映的效果。

步骤六：添加配饰

为苗族妇女身上添加繁多的金属饰物。铃铛、金属片、银锁等物体要以书法笔致进行勾画，避免画成精细的工笔白描。银饰物要与服装、人物完全融合。

步骤五

步骤六

五 | 教学活动建议

60 第 99 页 思考分析

近现代中国画在技法和表现形式上有了很大的变化，这些变化对中国画发展的方向产生了深远的影响。你知道这些中西融合的表现手法对后世中国画的创作有哪些影响吗？请你思考并寻找相关资料，分析这种变化与传统中国画的差别。

教师可组织学生借助网络、图书馆等查找相关资料，提炼归纳中西融合的表现手法对后世中国画创作产生的影响。可以从以下两方面提示学生查找资料并提出自己的观点：一是中西融合的中国画表现手法中融入了哪些西方绘画理念和技术，与传统中国画的表现手法有哪些差异；二是这种创新与变革对现代中国画的创作带来哪些影响，如何看待这一现象。在资料查找、整理和提炼的基础上，组织学生交流对以上问题的思考和分析，表达自己的观点。

通过以上学习活动，帮助学生理解现代中国画表现手法中融入了西方绘画忠实地客观描写、用素描造型的手法，使写意人物画线条和渲染相结合，以生动的形象传达立意。而传统中国画过于讲究笔法、墨法的继承和坚守，强调程式化而轻视写生。徐悲鸿、蒋兆和等人倡导的现实主义和中国现代水墨人物画创作手法，创造性地把写实人物画严谨的造型和中国绘画精妙的技艺融合在一起，以深入生活、关切现实和表达人文情怀的艺术理念，采用写实的手法深入刻画人物的精神世界，推动了中国人物画的艺术表现力、感染力和形式语言的创新，对之后的中国画发展产生了深远影响，引领画家们以人物画为载体积极记录新时代、书写新时代、讴歌新时代。让学生理解、创新和变革是中国画不断发展、永葆艺术生命和活力的重要法宝。

第100页 探究实践

寻找生活中有趣的人物，为他添上合适的道具，用写意画的方法进行描绘。在作画时，从人物的外形特点出发，抓住对象的五官、肤色和体型特征去描绘人物，从人物的性格特点出发，去表现人物的动作及场景特点。

教师可组织学生根据课本中呈现的“拳击手”示例，运用本课“写意人物步骤图”中的技法开展写意漫画人物实践，或根据学生意愿表现其他人物形象，如同桌、自己等。在确定人物角色后，构思人物的形象、动态、服饰和道具。需要提示学生，在构思人物形象时，要抓住人物的外形特点和五官、肤色、体型特征进行描绘，可以采用变形和夸张的动作、表情等表现人物性格，通过人物动作、服饰、道具以及所处的场景突出人物角色和形象。完成构思后，可用铅笔在宣纸上轻轻画出草稿，确定人物基本动态及形象，运用写意漫画人物表现手法，按照五官、头部、躯干、四肢、道具、场景等顺序进行描绘和上色。可以运用多种笔墨和上色技法表现人物形象。完成练习后，组织学生从角色定位、人物形象、笔墨运用和整体效果等方面开展作品交流。

第100页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道写意人物画的表现技法、形式和题材。	能知道徐悲鸿、蒋兆和等画家丰富、发展了写意人物画的表现技法、形式和题材。	能知道徐悲鸿、蒋兆和等画家创造性地将西方绘画理论、技法与中国画笔墨相融合，丰富、发展了写意人物画的表现技法、形式和题材。	图像识读 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能学会运用本单元中学习的多种写意笔墨和上色技法描绘人物形象。	能以临摹、写生或小品创作的方式，按照五官、头部、躯干、四肢、道具、场景等顺序进行描绘和上色，学会运用本单元中学习的多种写意笔墨和上色技法描绘人物形象。	能抓住人物的外形特点和五官等特征，以临摹、写生或小品创作的方式，按照五官、头部、躯干、四肢、道具、场景等顺序进行描绘和上色，学会运用本单元中学习的多种写意笔墨和上色技法描绘人物形象。	图像识读 美术表现
能运用写意人物画的笔墨技法开展“趣味”创作。	能以高中生形象为主角，运用写意人物画的笔墨技法开展“趣味”创作。	能以高中生形象为主角，以生活中旅游、体育、艺术、读书等中的某一爱好为主题，运用写意人物画的笔墨技法开展“趣味”创作。	图像识读 创意实践
能知道中国写意人物画用简练而丰富的笔墨表现对象的造型的艺术特征。	能知道中国写意人物画用简练而丰富的笔墨表现对象的造型，并融入作者情感的艺术特征。	能知道中国写意人物画用简练而丰富的笔墨表现对象的造型并融入作者情感的艺术特征。理解写意人物画透过“神似”表现对象性格、气质和精神这一文化内涵。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《太白行吟图》 南宋画家梁楷创作的人物画。纸本水墨，现藏于日本东京国立博物馆。此作品采用减笔画法，画家用两条概括的墨线，寥寥数笔勾绘出诗人李白仰面目视前方、信步而行、潇洒飘逸的仙人形象。画家以简代密，对人物特征的把握十分到位，作画技法娴熟。

梁楷（生卒年不详） 南宋画家。善画人物，兼工山水和花鸟。其绘画初学贾师古，描写飘逸，体貌工整。后又师承石恪，用笔老练泼辣，简括方挺，气势飞动，创造出“减笔画”，丰富了中国画的表现技法。传世作品《李白行吟图》《泼墨仙人图》《八高僧故事图卷》等。

《泼墨仙人图》 南宋画家梁楷创作的人物画。绢本水墨，现藏于台北故宫博物院。作品采用泼墨画法，描绘了一个步履蹒跚、宽衣坦腹、憨态可掬的仙人形象。画家用饱含水墨的阔笔挥洒，大面积的水墨通过纸的自然渗透分出浓淡，含蓄地展现出衣纹形态，简单数笔便抓住人物的神韵，巧妙地表现了仙人飘逸脱俗的气质。

《湘夫人图》 中国现代画家傅抱石创作的人物画。纸本设色，现藏于故宫博物院。作品是以屈原诗歌《九歌》为题材创作的人物画。作品设色幽淡，线条绵劲有力。画面人物面色秀润，隐透惆怅，姿态婀娜，衣带随风飘逸。

傅抱石（1904—1965） 中国现代画家。家境清贫，自幼好学。擅长山水、人物，兼擅金石篆刻。其山水画在继承传统绘画表现技法的同时力求创新，独创的“抱石皴”气势磅礴，具有强烈的时代感。创作的人物画线条劲秀，赋色瑰丽，意境深邃。代表作品有《江山如此多娇》（与关山月合作）、《湘夫人》、《屈子行吟图》。

《巴人汲水图》 中国现代画家徐悲鸿创作的人物画。纸本设色，现藏于徐悲鸿纪念馆。此画真实记录了重庆人民辛勤劳动的场景，是画家最具人民性和时代精神的代表作。作品构图巧妙，把宏大的汲水场景通过舀水、让路、登高前行三段，在细长的画面进行合理安排。

《洪荒风雪》 中国现代画家黄胄创作的人物画。纸本设色，现藏于中国美术馆。作品描绘的是在大雪纷飞的西北大戈壁，几名地质队员骑着骆驼行进的场景。作品采用“S”型构图，在增加画面空间感的同时也活跃了画面的气氛，以仰视的视角表现迎面而来的骆驼，增强了画面的视觉冲击力。整幅作品人物的乐观精神与恶劣的自然环境形成强烈的对比。

黄胄（1925—1977） 中国现代画家。自幼酷爱绘画，少时拜赵望云为师学画。擅画人物、走兽。长期的新疆生活，积累了大量绘画素材，练就了敏锐的感知力和表现力，把速写技法融入水墨画创作中，形成特有的艺术风格。代表作品有《打马球》《百驴图》《洪荒风雪》等。

《粒粒皆辛苦》 中国现代画家方增先创作的人物画。纸本设色，现藏于中国美术馆。画面线条劲挺有力，墨色浓淡相生，人物形象生动传神。远处的马车施以淡墨浅色，加强了画面的空间感。作品不仅体现了画家精湛的技艺，也歌颂了广大劳动人民勤俭节约的传统美德。

方增先（1931—2019） 中国现代画家。擅画人物，“新浙派人物画”的奠基者和推动者。受到山水画中积墨法启发，将其运用到水墨人物画表现之中，所绘人物凝重而沉郁，带有岁月的沧桑和苦涩。代表作品有《粒粒皆辛苦》《说红书》《孔乙己》等。

名词解释

写意人物画法 传统人物画中一种意纵笔放的画法。以墨为主，在“骨法用笔”的基础上，充分发挥水墨在生宣纸上产生浓淡干湿的作用。在笔墨上淋漓尽致，挥洒自如，还需掌握好墨色的层次感和节奏感。在造型上本着“以意取形”“以意写神”的原则，并根据需要进行适当夸张变形。

参考书目

蒋义海主编 《中国画知识大辞典》 南京：东南大学出版社 2015年

徐建融著 《中国绘画史》 杭州：浙江人民美术出版社 2018年

周积寅编著 《中国画论辑要》 南京：江苏美术出版社 2019年

说 明

《普通高中·美术教学参考资料·选择性必修2·中国书画》

根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》和高中美术教科书的内容和要求编写，与高中美术教科书配套，供普通高中使用，为教师教学提供指导性建议。

本册教学参考资料由上海市教育委员会组织编写。编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海大学给予了大力支持，在此表示感谢！同时对在编写过程中提供帮助的顾文俊、许耕硕等老师也表示感谢！

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号: II-GJ-2021035

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2666-6

A standard linear barcode representing the ISBN number.

9 787547 926666 >

定价: 48.00 元