

第二单元

中国画的独特意蕴

2021年6月，在河南广播电视台端午节晚会《端午奇妙游》的开场节目《洛神水赋》中，舞蹈演员凭借“翩若惊鸿，婉若游龙”的曼妙身姿，在水中生动表现了中国传世名画——《洛神赋图》中仙人的芳姿。这幅由东晋顾恺之绘制的人物画长卷是改编自文学作品

作品的传世画作，画面由多个故事情节组合而成，重点描绘了曹植在洛水河边同洛水女神相遇又离别的情景。画作构图连贯，人物安排疏密得宜且极具情感张力。中国画有着悠久的历史、深厚的底蕴、典雅的品格和精绝的笔法，其鲜明的风格在世界艺苑中独树一帜。

在本单元，我们将从山水画、花鸟画、人物画三个画科出发，以气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写为品评标准，在表现内容、构图关系、笔墨技巧、审美意境等多个方面赏析中国画的艺术特征，深入学习中国画的表现方法，并临摹名作、开展创作，用隽永的笔意勾勒新时代的美好画卷。

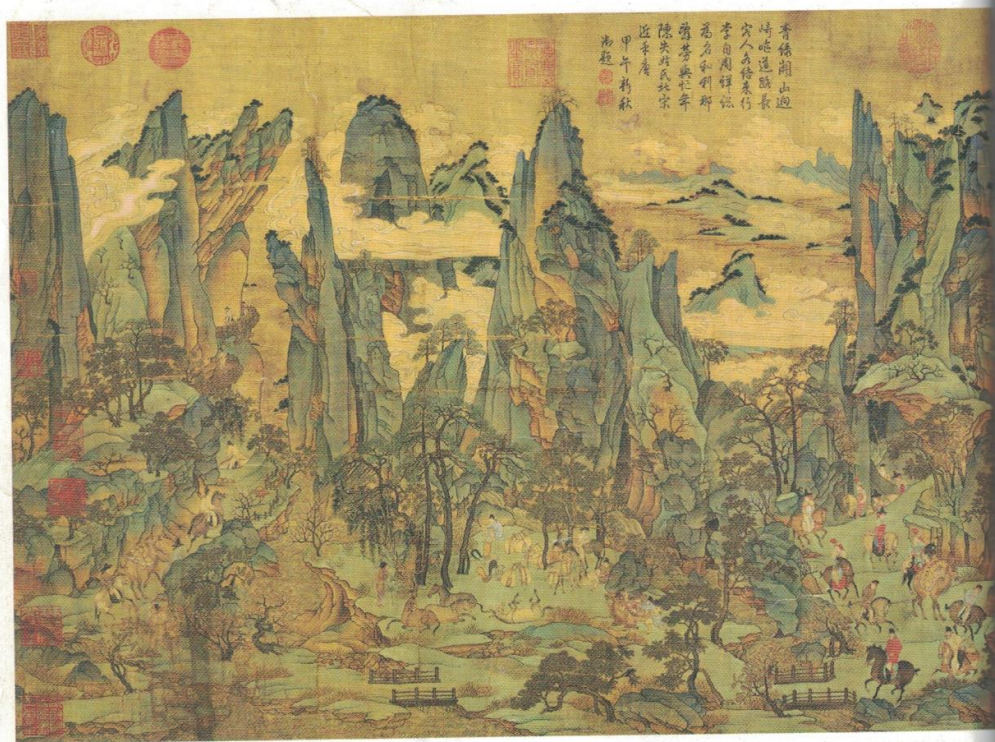

洛神赋图（中国画，宋摹本） 晋 顾恺之 故宫博物院

1 山水相逢

学习任务

中国山水画以丰富的布局形式、多变的笔墨技法彰显出海纳百川、气象万千的格调。中国历史上涌现出众多的山水画家，你知道他们开创了怎样的风格，体现出怎样的审美理想吗？他们笔下的山河和我们眼中的山河有何不同？我们又该如何用笔祖国山河立传？

明皇幸蜀图（中国画） 唐 李昭道（传） 中国台北故宫博物院

学习导航

不论是工笔或是写意，欣赏与学习山水画，除了要学习留白布局、笔墨技巧和要领，还要了解作画者如何看待人与自然的关系，细细探寻隐藏于其间的人文精神

任务一 赏析佳作，了解中国传统山水画的意境。

元代画家王蒙的《葛稚川移居图》描绘了东晋道士葛洪举家迁居罗浮山的情景。画面中，主人公葛洪正与身旁的小鹿一起，回首凝视骑牛抱子的妻子。画作构图繁复但层次鲜明，秩序井然。画面以山水为主体，画中山石纯用水墨，皴、擦、点、染兼参，干、湿、浓、淡互用，勾画缜密，而树木、人物、屋宇则施以赭石、藤黄、花青，设色沉稳浑厚，极富古雅的韵致。

高士独坐图（中国画） 宋 马远 中国台北故宫博物院

葛稚川移居图（中国画） 元 王蒙 故宫博物院

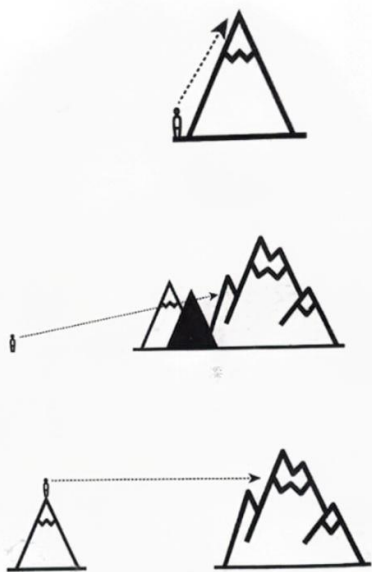

净玉山居图（中国画） 元 钱选 上海博物馆

感知发现

任务二 了解古人对中国画的品评标准，学习画面布局方式。

王蒙绘制《葛稚川移居图》时，采用了中国山水画独特的透视方法，即“三远”法中的深远之法。“三远”分为高远、深远、平远，是画家作画时根据观景的不同视角而选择的三种透视角度。

南齐谢赫的“六法”

气韵生动：表现对象内在的精神气韵，使画面生动，富有韵味。

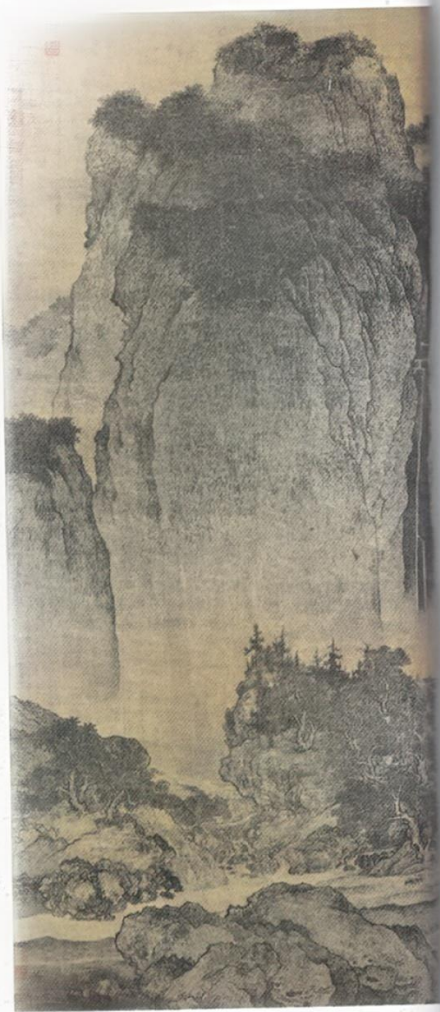
骨法用笔：以笔墨的形式刻画对象的形体结构时强调用笔的笔力。

应物象形：按照客观对象所具有的基本形态进行提炼概括开描绘出来。

随类赋彩：根据不同对象，选择合适的颜色进行创作。

经营位置：精心考虑画面的整体构图和空间布局关系。

传移摹写：临摹名家名作，参照经典图式，学习前人技法。

溪山行旅图（中国画） 宋 范宽 中国台北故宫博物院藏

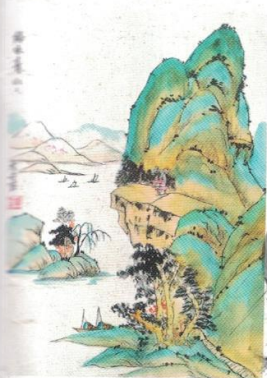
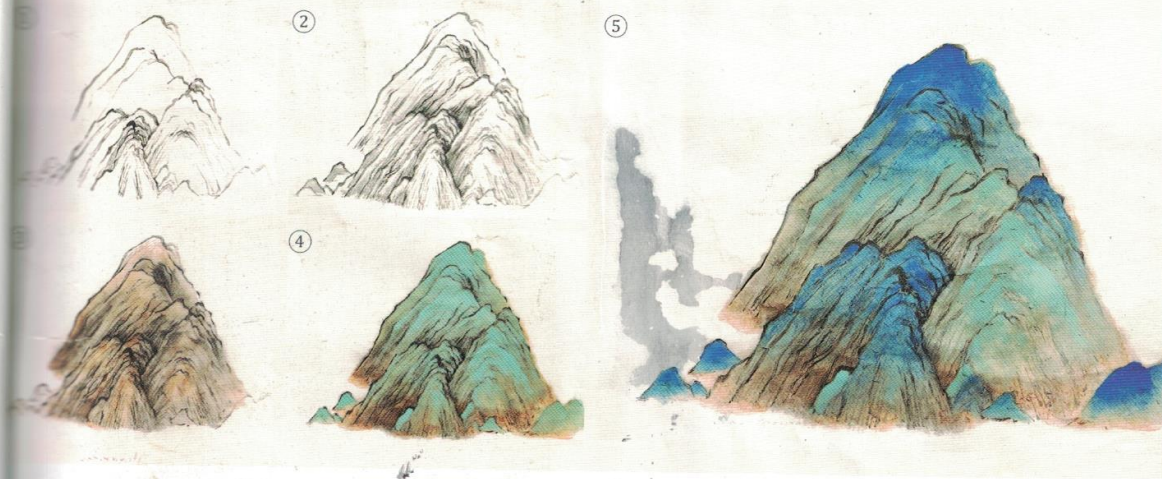
中国画对构图和透视的安排，是经营位置的考虑。所谓经营位置，是谢赫在《古画品录》中提出的“六法”之一。欣赏与解读中国画，离不开这六法法则。你能结合“三远”法与“六法”对范宽的《溪山行旅图》进行赏析吗？

探索实践

任务三 绘制青绿设色山水小品。

有一种中国山水画以矿物质颜料石青、石绿为主色，被称为“青绿山水”。你知道哪些经典的青绿山水作品？请你学习青绿山水的敷色技巧，并创作一幅青绿山水小品。

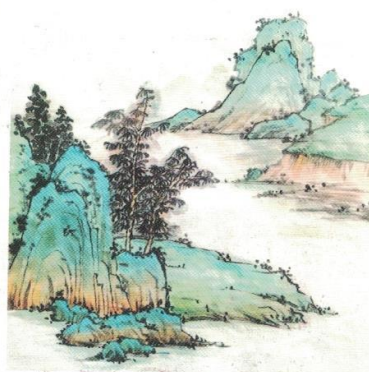
青绿山石绘画步骤

青绿青山图

青山远岫图

听涛

学生作品

联想迁移

美术和其他艺术形式在某些方面是相通的。围绕同一题材，我们除了可以用美术进行表现外，也可以借由文学、舞蹈、影视等艺术形式来表现。请你找一找同一题材不同表现形式的文艺作品，比较其异同。