

普通高中教科书

美術

选择性必修

中国书画

人民美術出版社

中国书画

选择性必修

总主编 周伟

分册主编 李滢

人民美術出版社

北京

总 主 编 周 伟

分 册 主 编 李 滢

分册副主编 秦 华 陶 涛 何墨荣

核心编写人员 施七斤 魏 然 徐韧刚 张尊高

张淞强 王永鹏 肖 智 陈丰收

前 言

中国书画是历史悠久的中国画、书法及篆刻三种传统艺术的统称，是中华优秀传统文化的重要内容，凝聚着中华民族博大精深的哲学、思想和社会价值观的精髓，体现了中华文化传统、审美观念和情感认同，具有极为丰富的内涵。

“中国画”一词原指相对于外国绘画而言的中国绘画，意思是“中国的”绘画，而“国画”则不仅是“中国画”的文字简称，它已含有“中国国家的”这一民族国家观念在其中。与中国画相得益彰，同样熠熠生辉的是中国书法。中国书法之美，首先源于中国汉字之美。使用毛笔这一特别的工具书写古老的中国汉字，成就了世界上最为独特的以文字造型为手段的最美艺术——书法。它体现了中国人对天人合一的自然之美的追求和向往，也体现了艺术家独特的个性之美。篆刻与书法有着天然的联系。印章篆刻被当作一种独立的艺术形式，多用于书画题识，成为我国特有的闻名世界的艺术形式。可见，中国画、书法、篆刻是中国独特的传统艺术，它们共同组成了中国艺术大家族，又与诗文交融一体，成为中国书画艺术的一大特色，数千年来生生不息。这也是本教科书改变原来中国画、书法和篆刻分别成册的方式，将它们合体为《中国书画》的重要原因。

本教科书引导学生通过学习综合的、彼此关联的内容，掌握中国书画知识，鉴赏中国书画名作，实践中国书画笔墨，从更高层面认识它们之间的相互关系，获得对中华优秀传统文化的认同和理解，在全球化背景下建立起民族文化的精神支点。通过设置单元情境和具体问题，以学习任务驱动的方式展开课程，通过自主学习与合作探究，帮助同学们加深对中国书画艺术的了解，加强艺术与生活的关联，增加个体表达思想和情感的机会，在学习和实践中传承和弘扬中华优秀传统文化。

就让我们一起翻开《中国书画》，走进书画作品的艺术世界，去感受中华优秀传统文化的无穷魅力吧！

道器之间

——中国书画与生活空间

单元情境

下图款中提及，此作品为如海和尚邀请倪瓒、赵原合作完成的手卷。在如海和尚邀请画家描绘苏州狮子林的前后几百年，描绘这座园林的画作达数十幅之多。人们在体会园林之美的同时，也欣赏到图绘园林的经典画作。

明朝嘉靖年间，狮子林没落，画作也遗失殆尽。后世文徵明、王世懋等人希望通过绘画创作以及搜集遗失的书画，引起人们对狮子林的珍惜。

清代重修狮子林，正是依靠了《狮子林图》。

倘若你在故宫博物院看到这幅作品，你是否会思考：古人生活在园林之中，为什么还要画下园林的美景？他们如何品鉴这些作品？这些作品又如何与生活和历史产生关联？

狮子林图 纸本水墨 1373年 28.3cm×392.8cm 倪瓒 赵原（款） 故宫博物院

单元概述

任何一件书画作品的产生都有它特定的情境、场域、目的和形式特征。了解画家是如何创作这些作品的，我们又该如何去欣赏，是进行中国书画学习的基本前提。

“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”（《易经·系辞》）艺术的精神，可谓“道”；艺术的载体，可谓“器”。艺术正是通过器物承载了中国文化精神。对于中国书画中蕴含的中华优秀传统文化的传承和发扬，要通过书画作品（器）与艺术精神（道）的沟通和理解来实现。

这一单元，我们将从中国书画产生的重要空间——园林、书房开始，了解和掌握以下知识内容：

- 中国书画与环境生活的关系；
- 中国书画的形制特点与欣赏方式；
- “诗、书、画、印”结合的中国书画之美；
- 中国书画艺术的精神内涵与意蕴。

书斋内外

——中国书画的自然与人文空间

美国纽约大都会艺术博物馆的“明轩”

美国纽约大都会艺术博物馆有一处中国古典园林式建筑环境“明轩”。此处庭院以中国苏州网师园书斋“殿春簃”为蓝本，作为中国传统文化的代表，被整体移植到大洋彼岸。

园林与书斋是最具代表性的中国古代人文空间。“室雅何须大，花香不在多。”走进园林、书斋，可见匾额、楹联等书画作品装点其间。若想探究中国书画艺术是如何与生活紧密关联的，那就请先走进古典园林一探究竟。

网师园“竹外一枝轩”

学习任务一

通过对网师园书斋“殿春簃”内外环境的了解以及与其他园林人文空间的比较，搜集资料，分组讨论，说说中国书画通过哪些形式融入中国传统文人生活。

殿春簃是网师园里的一处书斋，占地不足一亩，但书房、假山、花坛、清泉、半亭俱全。“殿春”出自苏东坡“尚留芍药殿春风”诗句。小院环境清幽，简洁自然。

“殿春簃”庭院

“殿春簃”内匾额与对联

“殿春簃”小书斋内景

书斋陈设典雅，有“殿春簃”匾额，花窗两边配有清代何绍基书对联“巢安翡翠春云暖，窗护芭蕉夜雨凉”。这副对联恰似对窗外景致的写照。

思考·探究

对比网师园的“殿春簃”和狮子林的“燕誉堂”，谈谈二者所营造的人文空间有什么共通性。

知识窗

苏州园林，指中国苏州城内的园林建筑，其中有部分被列入世界文化遗产，包括网师园、环秀山庄、留园、拙政园、沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园。园林建筑与中国书画艺术交相辉映，体现出自然与人文空间相互融合的特色。

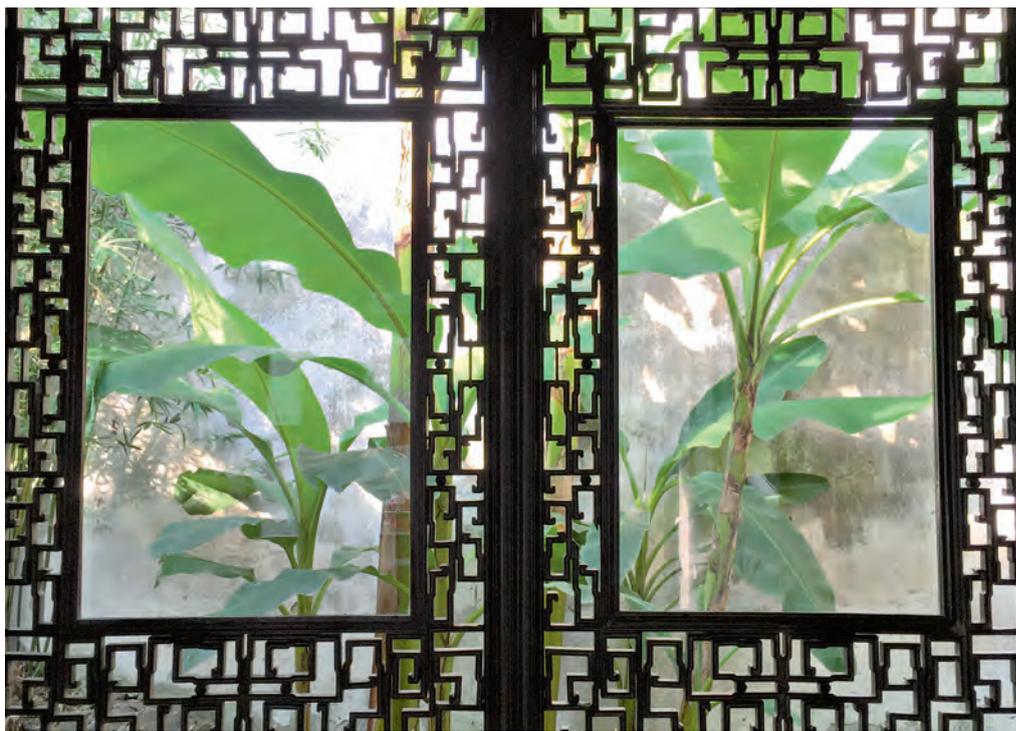
狮子林“燕誉堂”

中国传统书房外常种植竹、芭蕉、松、梅、幽兰，这也是书斋主人书画作品中经常表现的自然对象。

于书斋前，拔去垂丝海棠紫荆等树，多种芭蕉一二十本。不亦快哉！

——〔明末清初〕金圣叹

书斋内外，体现着主人日常“琴、棋、书、画”的雅致生活。“雨过琴书润，风来翰墨香。”当主人在书房中偶有倦意，或有所思时，抬眼望向花窗外竹影摇曳，清风徐来，是何等境界。

花窗蕉竹

■ 思考·探究

偌大景致，若干亭榭，无一字标题，也觉寥落无趣，任有花柳山水，也断不能生色。

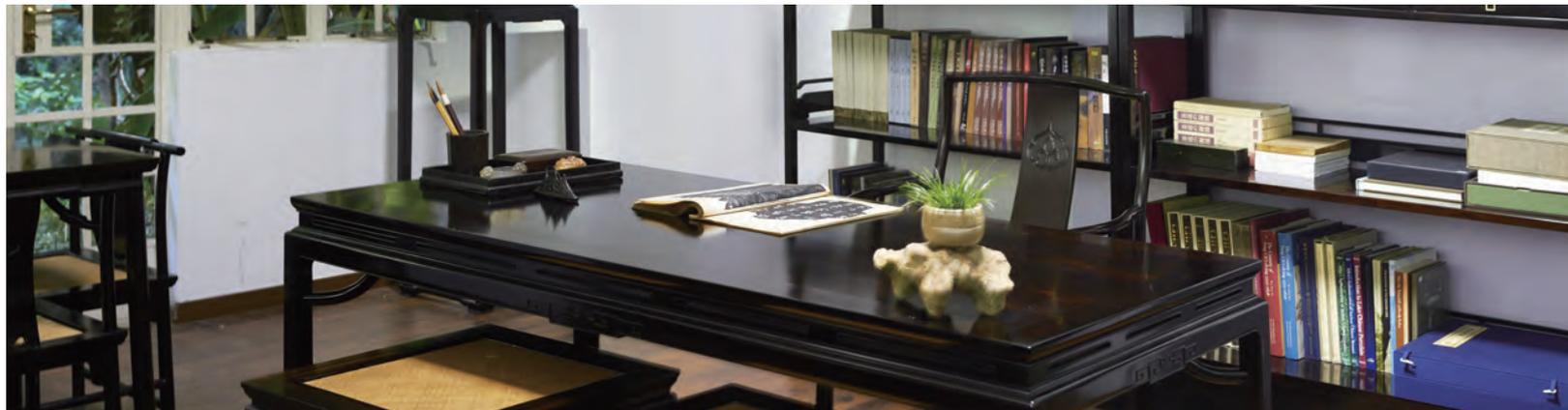
——〔清〕曹雪芹

结合曹雪芹观点与上文内容，思考在中国传统人文环境中，能够缺少中国书画艺术吗？为什么？

■ 学习任务二

了解书斋内的书画用具与陈设。搜集资料，说说文房用品的功能与审美。

除整体环境外，书房用具也是构成书房文化的重要内容。传统文房用品，既是实用工具，也是文人欣赏、品味的对象。

现代书斋内景

专用于书画的除了基本的笔、墨、纸、砚、印之外，相关器物也非常丰富，如图中所标：①砚台；②印泥；③毛毡，绘画时垫于书画下，防止墨、色粘贴于书案；④墨，现在多用成品墨汁，松烟、油烟墨锭磨出的墨汁墨色存留时间优于碳素墨汁；⑤墨床，用于搁置墨锭；⑥笔洗，用于书画用水、洗笔等；⑦砚滴，用于磨墨用水，或书画过程中少量用水；⑧镇纸，用于压纸；⑨笔架；⑩臂搁，枕腕书写、绘画时垫于腕下；⑪笔筒；⑫印章。

墨之妙用，质取其轻，烟取其清，嗅之无香，磨之无声，若晋唐宋元书画，皆传数百年，墨色如漆，神气完好，此佳墨之效也。故用墨必择精品，且日置几案间，即样制亦须近雅。

——〔明〕文震亨

古人对身边日用之物也赋予情感，如砚台常被称为“石友”。宋代王炎有诗曰：“剡溪束楮生，歙穴会石友。”“楮生”指纸，“石友”指砚。

中国书画作品不是孤立的事物，是诗、书、画、印多种艺术样式的结合，是艺术与生活的交融。我们在创作、欣赏中国书画作品时，可谓无处、无物不美。

徽墨

砚台

思考·探究

中国书画的工具材料除具有实用功能外，还有哪些独特的文化特征？它们是怎样与艺术、生活相互融合的？

学习任务三

了解以下以书斋为空间的文人生活，思考我们传承中国书画艺术具有哪些意义和价值。

自周朝开始，贵族阶层需要掌握“礼、乐、射、御、书、数”（六艺），要学会社会礼仪、科学与战斗等技能，可谓全面发展。后来，知识分子通常要具备“琴、棋、书、画”的技能，会创作，懂鉴赏，书房逐渐成为一个别具意趣的文化空间。它是中国传统文化的汇集点，是个性创造的发源地，也是人与自然和谐的典范。人们在从事这些活动的同时，也把书画艺术中的价值观念与审美标准融入其他的艺术门类，比如建筑、雕塑、戏曲等。

书法是书斋生活的重要内容。书法源于写字。随着书写的深入，它形成特定的典范与规律，成为艺术欣赏的对象。书法是个人修养的体现，因此成为传统文人的必修课。文人们在书法训练中规范自我行为，获得审美享受。

在中国传统绘画中，随着文人的参与，绘画不仅完成记录形象的功能，也成为中国文人寄托情感的方式，是生活态度的表达与自我修养的体现。

从一间小小的书斋开始，文人们要实现“兼济天下”的理想，同时也在这一翰墨书香中，实现中国书画的千古流芳。

现代书斋一隅

思考·探究

《宣和画谱》是宋朝徽宗时，由官方将宫廷所藏的历代著名画家的作品目录编撰成著作、著录，以备查考。画谱的开篇阐明：“‘志于道，据于德，依于仁，游于艺。’艺也者，虽志道之士所不能忘，然特游之而已。画亦艺也，进乎妙，则不知艺之为道，道之为艺。”

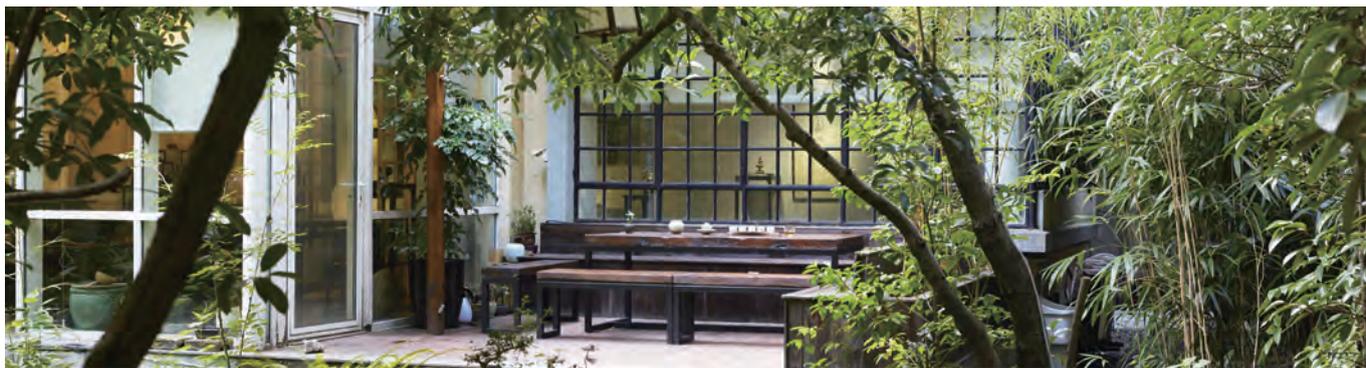
中国艺术的精神认为艺术是对“道”的反映，“道”被认为是自然、社会乃至宇宙规律的集中体现。请结合中国书画艺术与生活、自然的关系，谈谈你对《宣和画谱》中这段文字的理解。

学习任务四

从你的日常生活出发，思考在当代社会环境中，你会以什么样的方式让传统书画艺术融入生活。

当代工业文明的发展使人与自然的和谐关系变得疏离，而中国传统文化对艺术、自然与人的和谐关系的应用，对于我们今天的生活仍具有启示和借鉴意义。

用中国传统人文智慧营造当代生活空间，体现出我们对待生活的态度与方式。我们可以充分利用现代文明，在自然的映照中艺术地生活。

书斋外庭院

学习任务五

很多传统文人都为自己的书斋、居所命名，在其中融入理想与情怀，通过匾额的形式表现出来。如果你有一间书斋，请你为它命名，并用横幅的方式题写。

纪晓岚“阅微草堂”

丰子恺“缘缘堂”

学习提示：清代文学家纪晓岚为自己的书房命名“阅微草堂”，并亲笔书写匾额。现在原匾已不存在，能看到的“阅微草堂旧址”匾额为启功先生题写。对于书房名字的来历，纪晓岚曾专门为阅微草堂写过一首诗：“读书如游山，触目皆可悦。千岩与万壑，焉得穷曲折。烟霞涤荡久，亦觉心胸阔。所以闭柴荆，微言终日阅。”微言终日阅，就是“阅微”的来由，以表明其阅尽天下藏书，连细微之处也不遗漏的志向。丰子恺把自己的居所命名为“缘缘堂”，隐含着佛家因缘的意思，匾额为马一浮用隶书书写。

你在命名、题写横幅时要综合考虑名称的寓意、适用场所，选用哪种字体书写，以及如何设计书写内容等。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你感受到中国传统书房的文化意蕴了吗？	
一间文人书房中都有哪些陈设，它们的用途是什么？	
你能够从生活情境中理解学习中国书画的意义和价值吗？	

学习单

1. 阅读《红楼梦》第十七回“大观园试才题对额 荣国府归省庆元宵”章节内容，体会在园林环境中，书法的形式与内容是如何与环境相融合的。

2. 阅读〔明〕文震亨《长(zhàng)物志》(中华书局2012年出版)。

赏延素心

——中国书画的样式、内容与情感表达

“梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。”在这间充满中国传统意蕴的书房中，墙上悬挂着一幅具有现代感的工笔画作品。在学习完本课之后，你想用哪种方式来设计所悬挂作品的形式和内容呢？

装裱是联结书画作品鉴赏与生活应用的重要环节。清代学者周二学撰写《赏延素心录》一书，专论装裱。“赏延”意指引领观赏，“素心”指本来的心愿。“赏延素心”即让大家来观赏作者本来的心愿。在生活中，感受书画创作者的心意，体会中国书画作品的意境，正表现在书画形制与内容的融合上。

现代书房一隅

知识窗

中国书画形制

中国传统书画呈现出来的整体样式被称为形制，一般包括作品的装裱形式、尺幅大小和规格等内容。尺幅大小、内容的综合表述被称为幅式，如条幅、对联、中堂、斗方、匾额、扇面等。

学习任务一

阅读下列内容，在老师的指导下，体验不同书画装裱样式的欣赏过程和装裱方法。

上品名迹，视之匪轻。邦家用以华国，艺士尊之为师。师犹父也，为人子者，不可不知医，宝书画者，不可不究装潢。

——〔明〕周嘉胄《装潢志》

世有真赏之士，定知寓目会心，祛凡设雅。

——〔清〕周二学《赏延素心录》

以上两段文字录自中国古代两本讲述书画装裱的专著。请分析这两段文字分别从哪些角度强调了书画装裱的作用。

常见的书画装裱形式

最常见的书画装裱形式是悬挂在墙上的挂轴。随着现代生活空间的变化和装裱材料的更新，镜框装裱逐渐普及开来。

挂轴

镜框

此外，还有一些可置于书桌上或用其他方式赏玩的装裱形式，如手卷、册页、扇面等。

手卷

册页

手卷在单独欣赏时，一般向左展开，同时右侧向左卷起，保持近距离的欣赏。展开一幅山水手卷，观者如同经历一次山水游历。

一些尺幅较小的作品如书画小品、碑帖或名人信札等，适合分页或装潢成册，称为“册页”，既便于案头观赏，又便于保存和收藏。

纨扇

折扇

扇子是古代知识分子的随身之物，不单有消暑之用，更是主人艺术品位的象征。按形式分，有纨扇和折扇两类。

画屏曾是中国早期书画主要的载体之一。由于它不方便保存，再加上居室格局的改变，南宋以后，屏风转向工艺化风格，挂轴开始成为中国书画的主要装裱形式，至明代开始盛行。

知识窗

宣和装

北宋徽宗（赵佶）内府收藏书画的一种装裱样式，包括立轴、手卷、横批等多种装裱样式，因徽宗宣和年号而得名。宣和装多为横卷。卷的前端有天头，其后为黄绢前引首，后接书画本幅，再接黄绢后引首和尾纸，在其固定的部位钤上相应的御玺。宣和装为后世的书画装裱确立了基本标准。

高逸图 绢本设色 45.2cm×168.7cm 孙位 唐 上海博物馆

思考·探究

不同的装裱形式意味着不同的创作内容和欣赏方式，它们和艺术化的生活有什么关系？

书画常见幅式

画家在创作之前，都会确定画面的形状和大小，即幅式。常见的幅式包括条幅（一组条幅组成条屏）、对联、中堂、斗方、匾额（横批）、扇面等。出于不同空间应用的目的，扇面、册页幅式也可以装裱成挂轴或镜框。

斗方

条幅

扇面

“丹青中国梦” 展览现场 中国美术馆

传统书画形制主要服务于私人的展示和欣赏。随着当代艺术空间格局、工具材料的变化，以公共空间为场域，表现宏大主题的创作成为中国书画的重要内容之一。它们与中国传统书斋式的书画赏玩一起，共同体现着中国文化独特的艺术品格与精神气质。

思考·探究

当代中国书画作品的装裱形式和展现空间与古代相比发生了很大变化，这些变化主要受到哪些因素的影响？

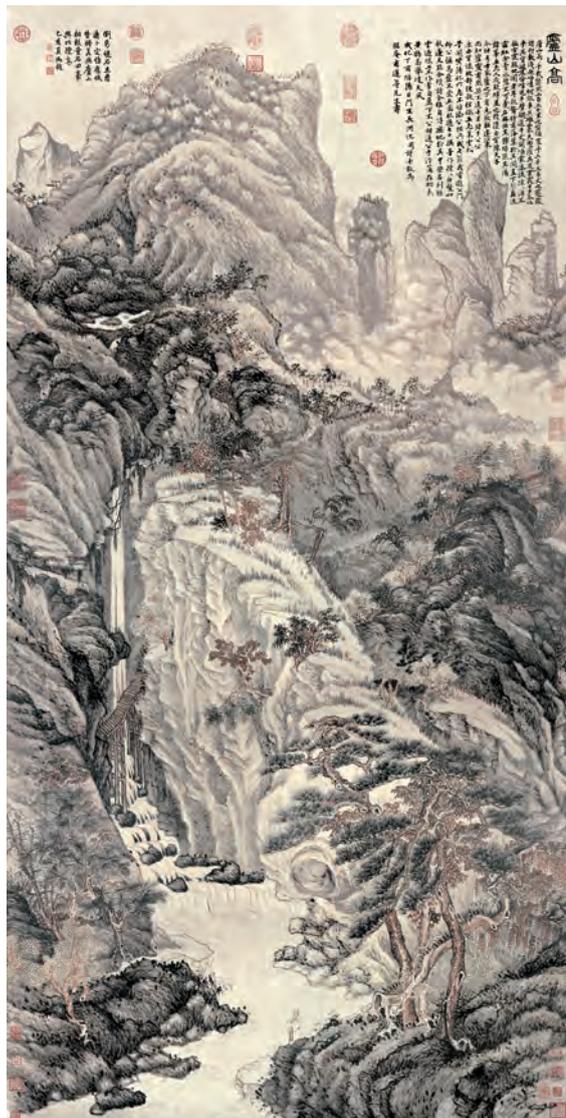
学习任务二

在进行中国书画创作前，我们要做好哪些准备？

请搜集传统经典书画作品的相关资料，以一至三张作品为例，从创作目的、题材、意涵、幅式、装裱形式、展示空间、款识内容等不同方面展开讨论。

在创作中国画之前，要先确定形制，同时对“作品”的内容进行选择。当代中国书画创作的内容广泛，但也具有一定的共性。以《庐山高图》为例：

作品名称	庐山高图
创作目的	祝寿：沈周为他的老师陈宽 70 岁生日而创作。
题材	山水
意涵	陈宽为江西人，以“庐山陈汝言”自称；用庐山的高峻来比喻老师的学问与德行；用“五老峰”寄寓祝福老师长寿。
幅式	中堂
装裱	立轴
展现空间	客厅
款识内容	沈周《庐山高》诗

庐山高图 纸本设色 193.8cm×98.1cm 沈周 明 台北故宫博物院

知识窗

款识(zhì)与题跋

款识：原指古代钟鼎彝器上铸刻的文字，现通常指书画作品上，作者自题的姓名字号、创作年月和赠送对象的文字。

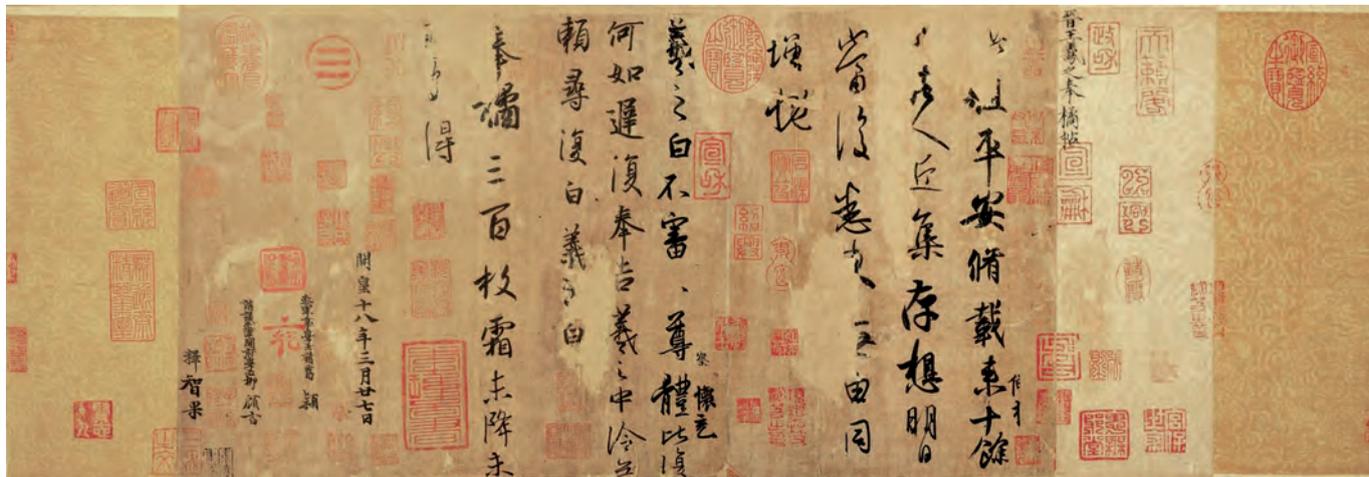
题跋：在书籍、字画、碑帖前后，题上文字称为“题跋”。通常把写在前面的文字称“题”，后面的文字称“跋”。题跋分为三类：作者的题跋、同时代人的题跋、后人的题跋。

学习任务三

学习以下知识，查找你喜欢的书法、中国画作品各两幅，分析作品的内容，思考如果进行书画创作，这些内容的选择对你有何启发。

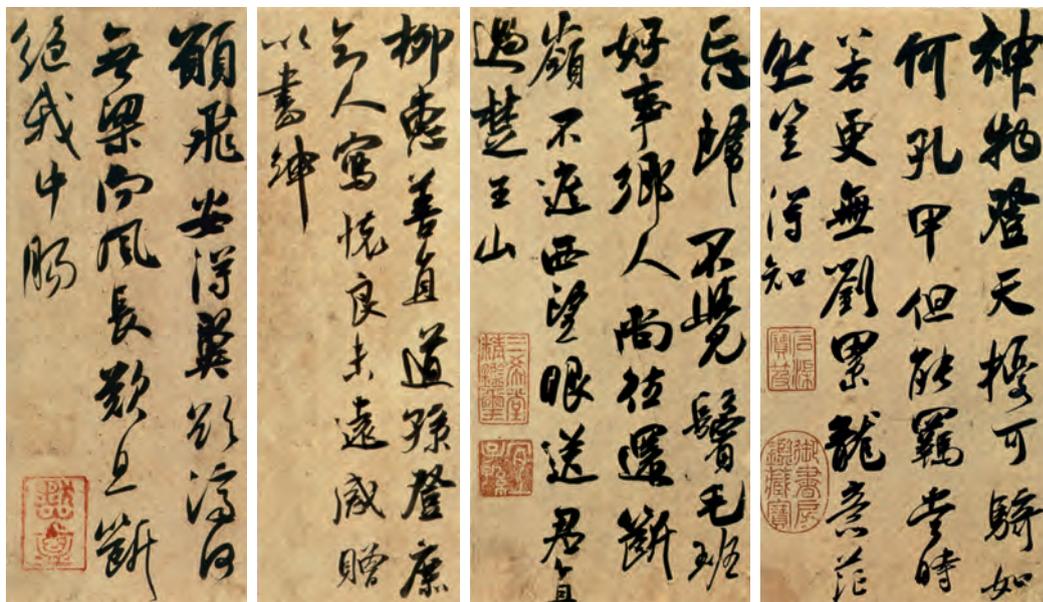
书法的内容与特点

书法源自文字记录，在独立成为艺术之后，古代文人的日常书写也具备了艺术的魅力，如《平安三帖》就是王羲之日常交往的信件。

平安三帖（唐摹本） 硬黄纸本 24.7cm×46.8cm 王羲之 东晋 台北故宫博物院

书法的内容是欣赏的重要组成部分，内容和形式紧密结合。为何地、何人、何事创作决定了它的形式与内容。当代书法喜欢选择诗词歌赋或其中节选的内容进行创作，也有书家自己创作的内容，如感怀、鼓励、自勉等，体现出强烈的文学意味。

杂诗帖（选页）

纸本

26.3cm×12.5cm（右一）

26cm×12.1cm（右二）

24.8cm×8.4cm（左二）

24.8cm×9.8cm（左一）

吴琚 宋

故宫博物院

中国画的内容与表现特点

内容分类：传统中国画按题材和表现对象大致可分为人物画（肖像、仕女、风俗画等）、山水画和花鸟画（花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等）。

时间特点：中国画的时间范畴较为宏观，如春、夏、秋、冬，晴、明、雨、晦等。而时间中经常包含过程性，如“晚归”“暮歇”等。在中国人物画的多幅（如册页）、长卷中，主体人物重复出现在不同的事件场景中，具有较为典型的打破时空的特点。

空间特点：线条是中国画最基本的表现语言之一。空间纵深以大小变化和重叠处理为主。中国画的创作和欣赏具有移动观看的特点，弱化焦点透视的定点观看方式。山水画中主要运用“以大观小”“三远法”等方法来表现时空的融合。

象征意味：中国画的内容有很多通过比拟、隐喻等手法体现象征意味，如象征田园生活的“渔、樵、耕、读”，象征文人精神的“梅、兰、竹、菊”等。山水画在表达对自然景观赞美的同时，经常包含对仙境的向往或传达某种隐逸的思想。人物画也经常采用特定人物传达“忠、孝、廉、耻”等价值观。

中国画以线为造型基础，简中寓繁，体现出哲学的思辨精神；时间与空间表现相互交融，以自然的精神融入绘画，在变化中追求恒定性；注重文学与绘画的结合，追求神韵，注重意义与意境的传达。以上这些特征，为“诗、书、画、印”多种艺术样式出现在同一画面奠定了基础。

思考·探究

请结合中国画的内容与表现特点，谈谈你欣赏仇英《桃源仙境图》的感受。

桃源仙境图 绢本设色 172.5cm×65.8cm 仇英 明 天津博物馆

学习任务四

学习下列内容和案例，查找资料，选择一幅文人画作品，分析诗、书、画、印结合的特点和关系。

诗、书、画、印的结合

诗、书、画、印结合，是中国画在发展过程中逐渐形成的，是中国文人画成熟的标志。在宋代以前，作者会在画的角落处签名；宋代以后，有一些诗人书画家在画面上书写一段题记或一首诗。宋代有作画者、鉴赏者或收藏者开始在画上钤印，以表明画作的所有权。元明以后，随着文人画的发展成熟，诗、书、画、印为当时的画家们普遍采用。

诗、书、画、印是多种艺术的融合。在实际应用中，既要注意风格的统一、整体布局的安排，同时诗词和书画内容也要结合，形成“诗中有画、画中有诗”的意境。

诗、书、画、印结合分析示例：《榴实图》

这幅画中的石榴墨色丰富，似迎风招展，姿态卓然。题画行书运笔超脱，狂放不羁，与石榴形象结合，通贯画幅，气息流畅生动。书法内容为五言绝句：“山深熟石榴，向日便开口。深山少人收，颗颗明珠走。”画家托物寓情，传达出怀才不遇的心境。题款下有“徐渭印”与“文长”印章，题款左边多为鉴藏印，显示出作品的流传有序。

当我们在欣赏作品时，能够感受到诗歌之声、线条之律、形象之妍、翰墨之香以及韵外之致，因此，这幅作品体现了听觉、视觉和嗅觉的综合感受。

学习任务五

书画陈设设计：从形制、功能、内容、特点等角度，按照下图①②标示的位置，为这一空间布置书画作品。请设计出两种方案图稿，并说出你设计布置的理由。

榴实图 纸本水墨 91.4cm x 26.6cm 徐渭 明 台北故宫博物院

学习任务六

结合单元情境素材《狮子林图》，搜集资料，完成以下学习任务：

1. 这幅《狮子林图》是如何体现诗、书、画、印相结合的特点的？
2. 通过这件作品题跋内容解读，分析其背后历史、文化、生活的关联。
3. 了解与狮子林相关的其他绘画作品的创作目的、形制及其内容。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解中国书画的装裱样式了吗？	
你能够区分不同形制的中国书画作品吗？	
你了解中国书画内容及其特点了吗？	
你理解中国画诗、书、画、印相结合的特征了吗？	

学习单

1. 查找资料，了解不同时期中国书画的经典作品。
2. 阅读宗白华《美学散步》（上海人民出版社1981年出版）。

学业质量水平

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解中国书画形制、内容在日常生活空间中的应用关系。 2. 了解中国传统文人的文化生活内容以及书画传承的意义和价值。 3. 了解中国画诗、书、画、印结合的特点。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解中国书画形制、内容在日常生活空间中的情境关联，并能够区分不同装裱样式的赏玩方式。 2. 了解中国传统文人的文化生活内容，并理解这些生活方式和书画有什么共通之处，进而理解书画传承的意义和价值。 3. 了解中国画诗、书、画、印结合的特点，并能够对相关作品进行分析。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解中国书画形制、内容在日常生活空间中的情境关联，并能够为身边的场域进行书画陈设设计。 2. 了解中国传统文人的文化生活内容，了解中国传统艺术之间的关系，并能够总结和表达你的观点。 3. 了解中国画诗、书、画、印结合的特点，能够对相关作品进行分析，并对书画创作提出自己的设想。

单元小结

本单元是整册教材的导读和基础知识单元。从书画艺术与其在生活中的应用和审美关系出发，同学们需要了解的核心观点是：中国书画艺术受到自然和生活因素的影响和制约，中国传统生活智慧是中国书画艺术形成的源泉。由此提出的基本问题是：在我们的生活中能够缺少中国书画艺术吗？如何利用书画艺术装点我们的生活？

让中国书画回到它的实用场域，对其创作目的、装裱、幅式与内容进行了解，是让书画作品更好融入当代生活的方式之一。如果没有这些基础的知识储备，中国书画创作就失去了与生活的密切关联。

翰墨情谊

——书法的审美与应用

单元情境

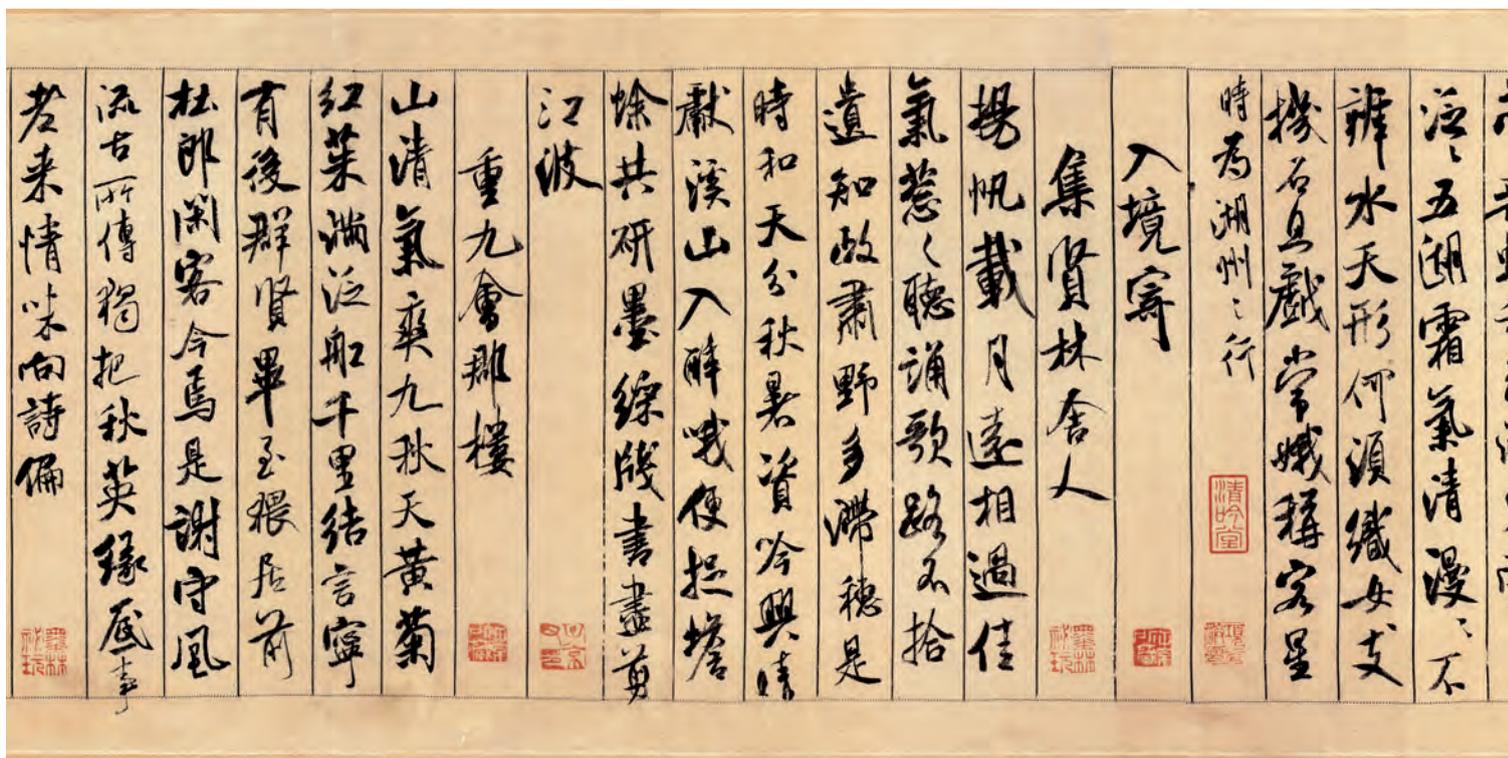
宋哲宗元祐三年（1088）九月，米芾应湖州（浙江吴兴）郡守林希之邀，赴太湖近郊苕溪游览。临别前，林希取出珍藏二十多年的蜀素一卷，请他题写诗文。米芾将游玩中数首遣兴抒怀的诗作信手书成，创作出行书经典作品《蜀素帖》。

书法是记录事件、表现审美、表达情感的艺术形式。《蜀素帖》完成于平常的交往酬答，却饱含着诗情、才情与友情。

我们能够透过书法学习，既展现艺术的魅力，又传达自己内心的情感吗？

唐人的一首绝句若用优美的书法写了出来，不但使我们领略诗情，也同时如睹画境。诗句写成对联或条幅挂在壁上，美的享受不亚于画，而且也是一种综合艺术，像中国其它许多艺术一样。

——〔现代〕宗白华《中国书法里的美学思想》

蜀素帖（局部） 拓本 29.7cm×284.3cm 米芾 北宋 台北故宫博物院

单元概述

书法载体简便、含义丰富，在记录生活、传承文化的功能之外，作为独特的艺术形式，成为中国人传情达意的重要载体。中国是礼仪之邦，“礼”是道德规范的体现。书法以“物”的形式，艺术化地承载了中国人无尽的情谊。

学习书法不仅是学习创作技法，还需要了解它是如何在生活中应用的，以及其中蕴含的中国传统文化精神和智慧。我们在临习、创作书法，书法也在潜移默化地提升着我们的审美，陶冶着我们的性情。

“翰墨”本意是“笔墨”，在中国文化中，泛指文章、书法和中国画。本单元我们以“翰墨情谊”为主题，请同学们用书法的方式来表达自己对情谊的理解，并以书法作品为礼物，赠送给你想要赠送的人。

以书法作为礼物，你希望把它送给谁？

送给亲友、师长，还是同学？

你有没有想过，把这份礼物送给历史上你与之神交已久的古人？

你有没有想过，把这份礼物送给未来的自己？

要实现这个目标，本单元需要了解和掌握：

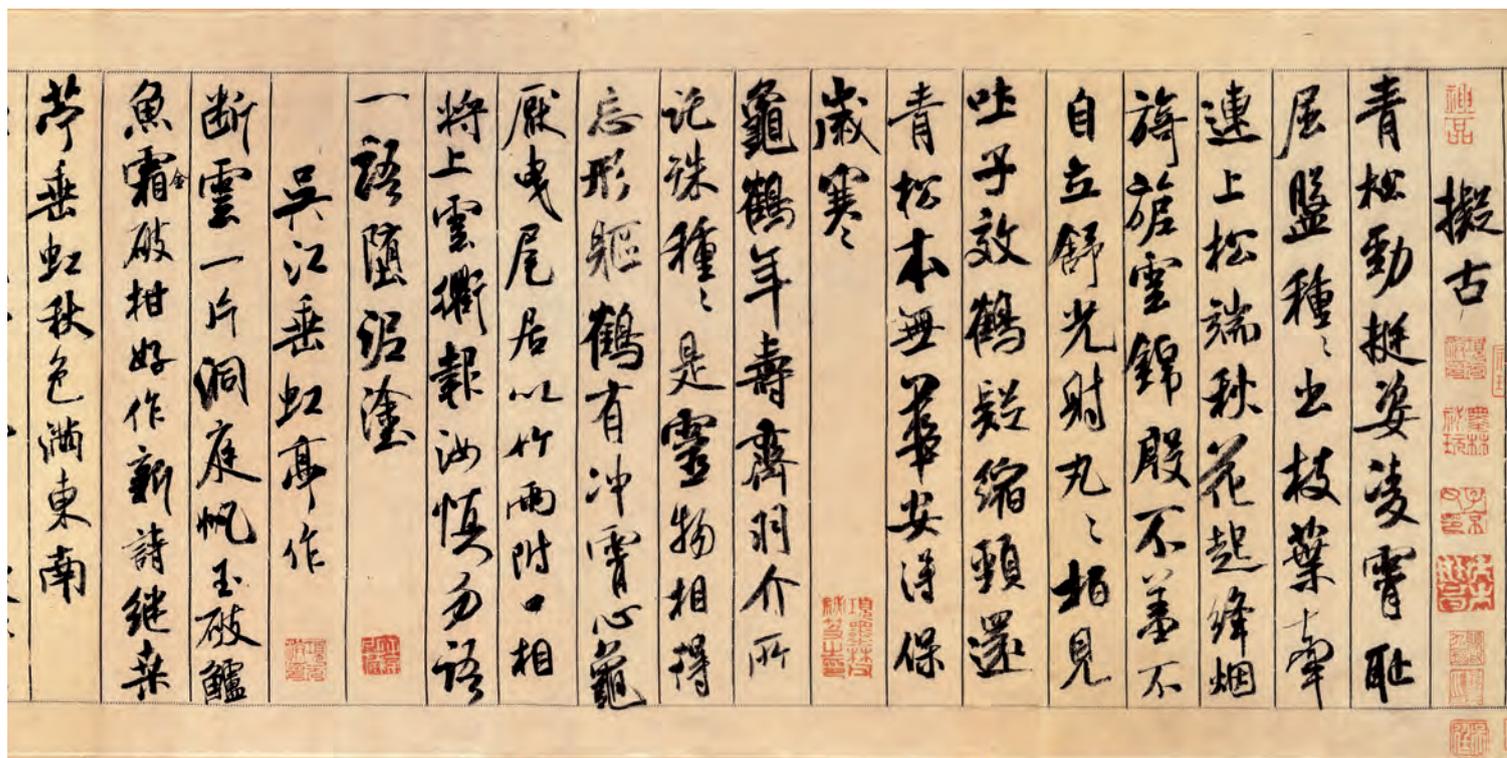
书法有哪些独特的审美意义和价值？

不同书体在功能和审美上有哪些不同特点？

书法形式和内容是怎样结合的？

如何练习书法的表现技巧？

如何刻制印章？钤印有哪些基本规则和要求？

笔墨千秋

——书法文化与创作基础知识

“会当凌绝顶，一览众山小。”泰山不仅有气势磅礴的自然景观，还留存着八百余处摩崖题刻、五百余座碑刻，这是一座中国石刻书法艺术的博物馆，一部“以石为书”的文化史书。这些题刻，时间从秦朝至今横跨两千余年，内容囊括告天祭文、诗文、题咏等，人物涉及帝王将相、文人学者与普通百姓。

中国书法是怎样以独特的艺术形式参与自然造化，与天地和鸣的？我们又将如何通过书法艺术鉴古开今，实现传承与创新？

泰山大观峰摩崖刻石

学习任务一

学习下列内容，查找资料、体验练习后讨论：为什么中国书法会发展成为一种独特的艺术形式？

书写工具体验

不同的字体和书法风格与工具材料的选用息息相关。笔和纸是相关性较强的材料。毛笔的选择从材料的角度来区分，有羊毫、兼毫、狼毫等；从笔锋长短来说，有长锋、中锋、短锋等。

纸张选择主要为生宣和熟宣，生宣具有渗透性，熟宣不渗透，也可以选用毛边纸、元书纸、蜡笺等纸张。

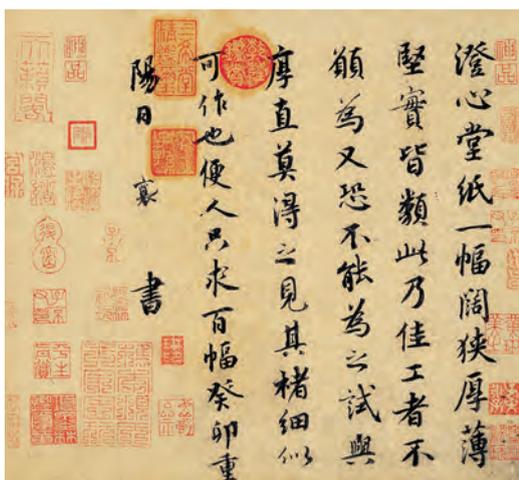
请你根据下列书法样例，选用不同的工具材料进行临习，体会它们会出现哪些不同的效果，这些效果对书法的表现力又会产生哪些影响。

郑长猷造像题记（局部）
北魏

石台孝经碑（局部）
李隆基 唐

澄心堂纸帖 纸本 24.7cm x 27.1cm 蔡襄 北宋
台北故宫博物院

书法形态体验

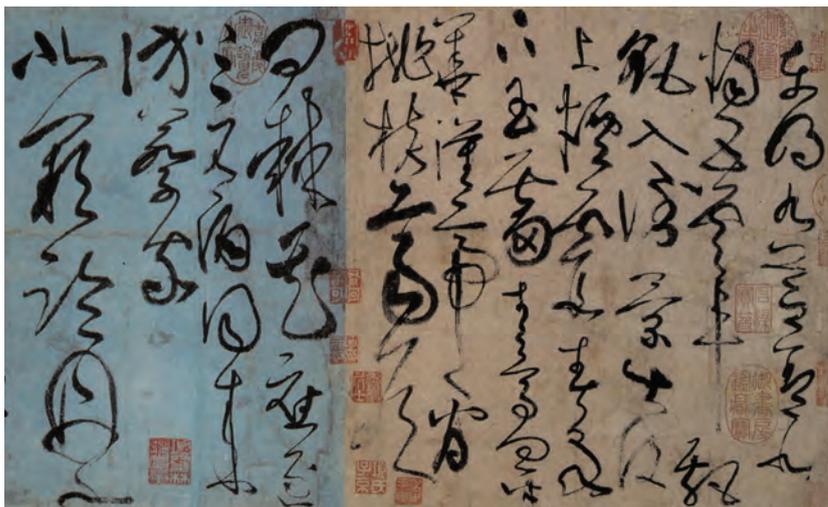
凡欲结构字体，皆需像其一物，若鸟之形，若虫食禾，若山若树，纵横有托，运用合度，方可谓书。

——〔东汉〕蔡邕

张旭擅书草书……观于物，见山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木之花实，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地事物之变，可喜可愕，一寓于书，故旭之书，变动犹鬼神，不可端倪。

——〔唐〕韩愈

以上关于书法的解读，意在要从自然物象中感受、体会书法的形态与所承载的情感，以及了解自然物象与书法之间的关系。请思考中国造字方法对书法艺术形成产生的影响，并临摹张旭的《古诗四帖》，体会书法的形态与情感表现的关系。

古诗四帖（局部） 纸本 29.5cm×195.2cm 张旭（传） 唐 辽宁省博物馆

学习任务二

了解中国书法发展的历程，探究为什么书法会随着时代发展出现不同的变化？这些变化在书法创作和应用中有什么特点与价值？

知识窗

书画同源

中国书法与绘画在起源上具有一致性，如都起源于象形描绘，运用的工具材料一致，在技法上有较为一致的用笔要求，在审美上有较为一致的品格标准等。这些共同性为中国艺术诗、书、画、印融合一体的欣赏创作方式提供了基础条件。由于艺术类型不同，它们在各自领域又有着不同的流变形态。

先秦时期：自有汉字产生至秦朝之前的文字，都属于“篆”字中的“大篆”。我们现在能见到的大篆书法作品主要有甲骨文、青铜文、石刻文、帛书和简书。

祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞 商 32.2cm×19.8cm
河南安阳小屯出土 中国国家博物馆

毛公鼎铭文（局部） 西周晚期
台北故宫博物院

石鼓文 拓本 28.0cm×14.5cm
战国·秦 日本东京三井纪念美术馆

秦代：秦朝时，秦始皇颁布“书同文”政策，以“小篆”推行天下，成为文书撰写的主要书体。小篆秀雅严谨，具有装饰之美。与此同时，自战国延续下来的“秦隶”和“古隶”仍然在使用。

汉代：西汉晚期，点画平直、结体扁方的隶书完全成熟，是汉字发展史上的重大变革，标志着汉字从“古文字”向“今文字”演变的完成。汉代除流传下来两百多种碑刻外，同时遗留了大量在竹简与丝织品上用毛笔直接书写的隶书书迹。

礼器碑（局部）
拓本
150cm×73cm
东汉

武威汉简
每简长约
50.5cm至56.5cm
西汉 甘肃省博物馆

魏晋南北朝：东汉时期，楷书开始产生。至三国魏时，以钟繇为代表的楷书作品出现，标志着楷书走向成熟。魏晋南北朝中期，行书、草书逐渐发展成熟，出现了以王羲之、王献之为代表的书法高峰。同时，出现了别具特色的北朝刻石——北碑。

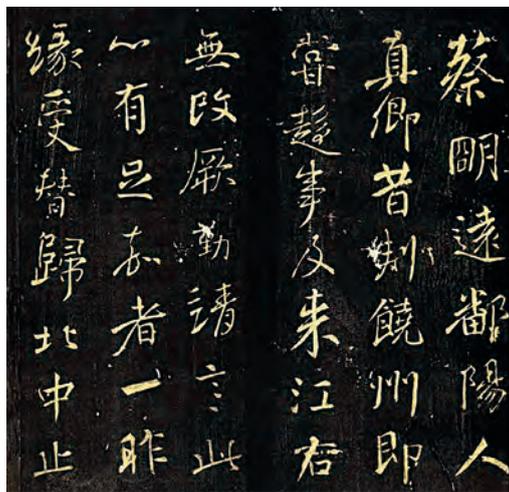
隋唐：隋唐时期，楷书、行书、草书各尽其用，名家辈出。唐代楷书完全成熟，展现出楷书的最高成就。由于唐代“楷法”完备，后人称唐代书法“尚法”。

郑文公碑（局部） 拓本
北魏

张猛龙碑（局部） 拓本
北魏

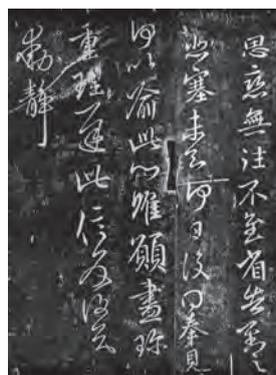
蔡明远帖（局部） 拓本 颜真卿 唐

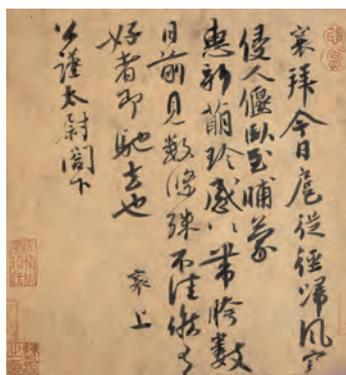
大字阴符经（局部）
褚遂良（传） 唐

宋代：宋代士人对唐代书法的重“法度”有所改变，文人在行书、草书书写方面崇尚自然率意的“尚意”情趣。苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等名家墨迹备受珍爱。北宋淳化年间，宋太宗指令将搜集到的前人书迹摹刻于木板上，这就是《淳化阁帖》。此后刻帖之风大兴，为古代书法的学习与流传做出了重要贡献。

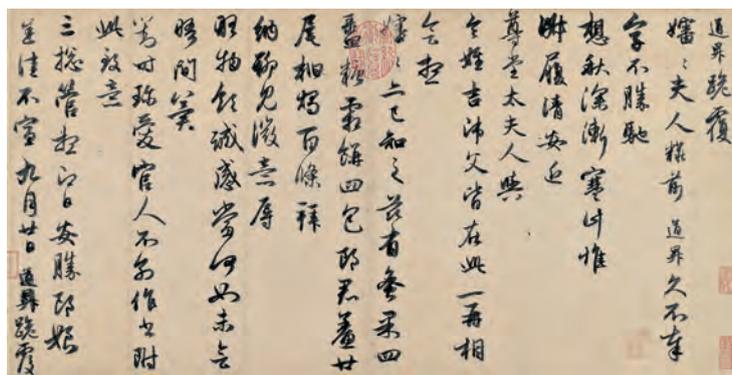
元代：元代书法以赵孟頫为代表，崇尚晋人，提出复古的主张，涌现出赵孟頫、鲜于枢、康里巎巎、管道昇等书法家。

淳化阁帖（局部） 拓本
宋 故宫博物院

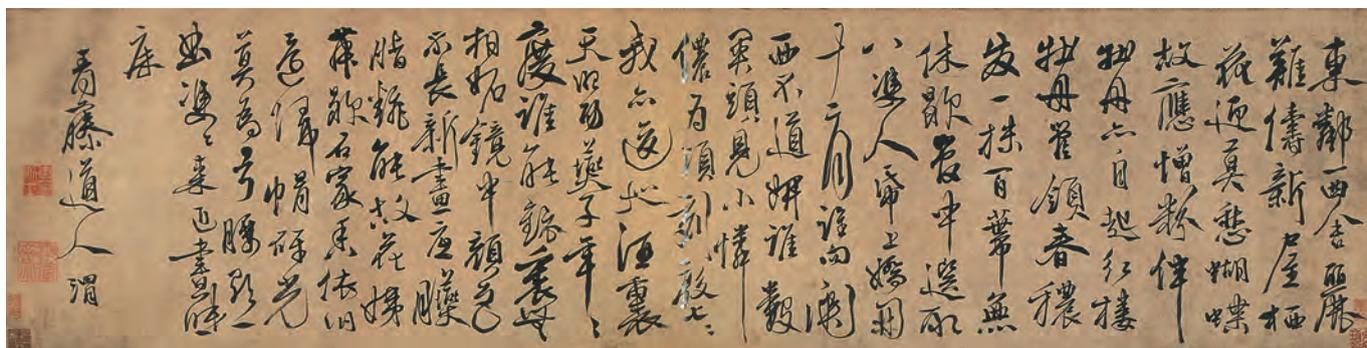

虞从帖 纸本 23.3cm×21.3cm
蔡襄 北宋 故宫博物院

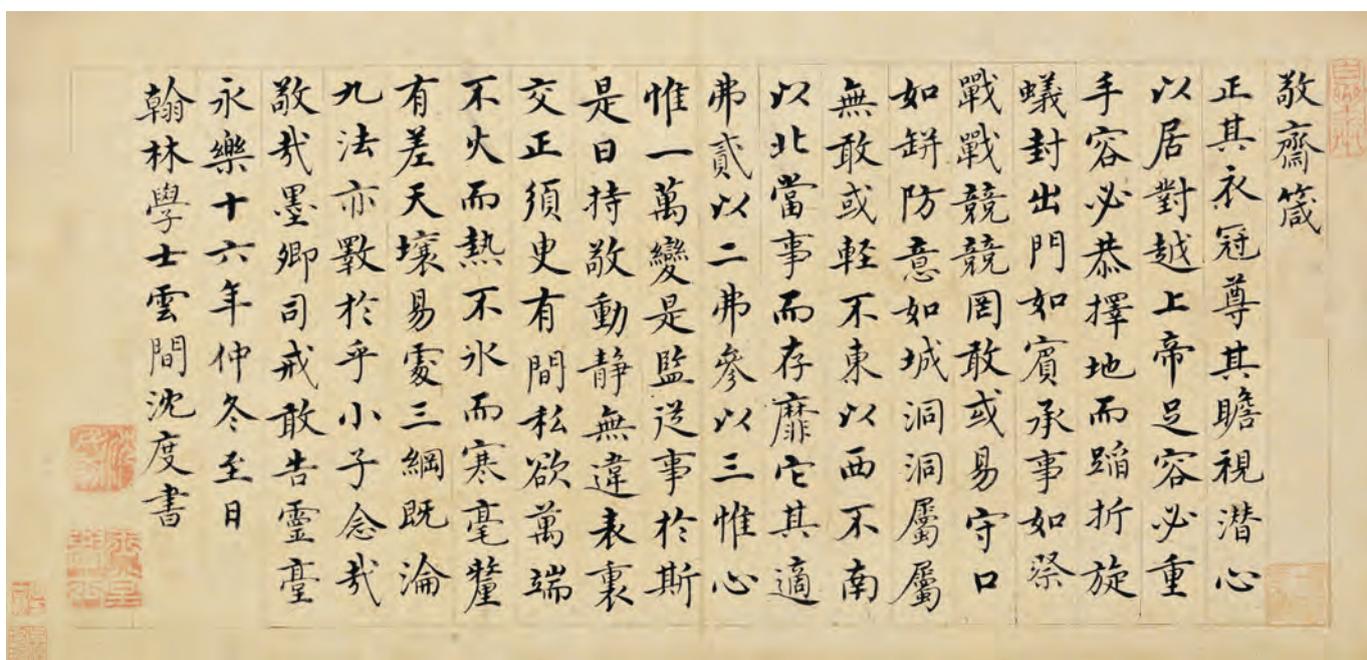

秋深帖（册页） 纸本 26.9cm×53.3cm 管道昇 元 故宫博物院

明代：明代朝廷办事机构重视书法，形成了应用于文书的规整的小楷，被称为“台阁体”。以祝允明、文徵明为代表的“吴门书派”诗文书画兼擅，展现出清雅醇和的书风。明朝晚期出现了徐渭、张瑞图、王铎等人，追求个性，突破传统，在书法史上也有重要影响。

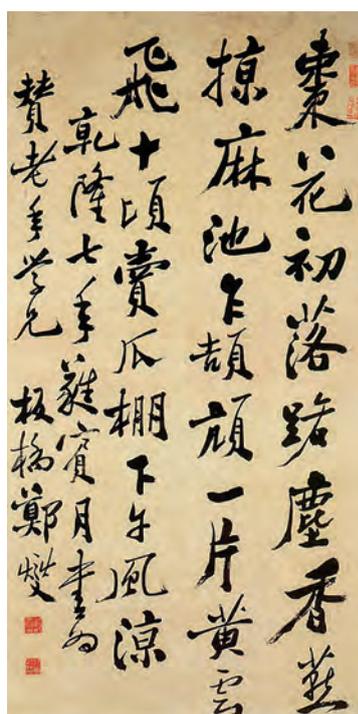
行书七言诗卷 纸本 31cm×123.8cm 徐渭 明 湖南省博物馆

楷书敬斋箴 纸本 23.8cm×49.4cm 沈度 明 故宫博物院

漆书疏花片纸
七言联 纸本
1752年
125.9cm×21.1cm
金农 清
四川博物院

行书轴 纸本
56.8cm×22.5cm
郑燮 清
首都博物馆

清代：清代出现了类似“台阁体”的“馆阁体”，有“黑、正、光、大”的风格特点。“扬州八怪”的书法，追求个性，章法新奇，风格鲜明。清代中后期，由于金石学的发展，学碑之风兴起，出现了邓石如、伊秉绶、何绍基、康有为等人尊碑的理论和实践。清代后期，出现了妍美的“帖派”与雄强的“碑派”两种书风并行于世的局面。

近现代：硬笔逐渐代替毛笔书写，传统书法受到挑战。多数文人具有较深的书法功底，如吴昌硕、李瑞清、章太炎、沈尹默等，是中国近现代书法史上享有盛名的书家。中国进入近现代社会后，书法的实用功能逐渐减弱，审美价值日益凸显出来。

学习任务三

如何评价一幅书法作品？了解书法欣赏的不同视角，尝试选择两幅优秀的书法作品进行分析。

书法的技术表现要素

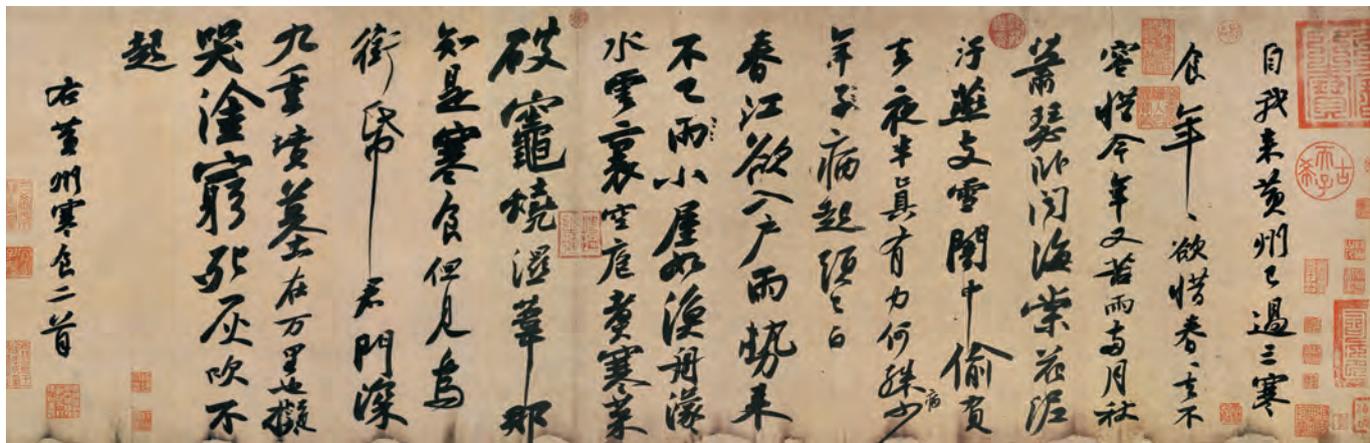
书法的技术表现要素包括笔法、结字、墨法、章法等。

笔法：笔法是书法中最基本的构成部分，包括执笔和运笔等内容。在书写过程中，有起笔、行笔、收笔等；在书写动作上，有提按、转折、顿挫等；在笔画形态上，有藏锋、露锋、裹锋等；在用笔速度上，有疾、迟、徐等；在书写节奏上，有粗细、轻重、强弱等。不同书体的笔法也有所不同。

结字：指书法中字的笔画安排与形式布置，也称为“结体”或“间架”。常见的结字规律包括疏密、均衡、顾盼、虚实、参差、向背、离合、空白等。

墨法：墨与水的不同比例在书写中形成的浓淡、干湿、枯润等变化。

章法：主要指书法的布局特点，指将书法要素用法度组织起来，包含有对比与均衡的一系列形式规律，如疏密、大小、虚实、动静、松紧、枯湿、浓淡、空白、避让、顾盼、呼应等。

黄州寒食诗帖 纸本 34.2cm×199.5cm 苏轼 北宋 台北故宫博物院

《黄州寒食诗帖》诗卷通篇字迹前小而后大，用笔流利，谨严雅致。字的结构或敬侧或端庄，字势或开张或紧缩，顾盼有致，变化自如。作品从结字、行气到笔墨、章法，都显示出苏轼自然率意、峻拔大气的书法风格。创作这件作品时，苏轼被贬谪黄州，精神寂寞、生活困顿。作者把诗句的内容和书法的笔意高度统一起来，传达出于愤懑情绪中对家国的忧思和关切。

我书意造本无法，点画信手烦推求。

——〔北宋〕苏轼

书法的风格

贤哲之书温醇，骏雄之书沉毅，畸士之书历落，才子之书秀颖。

——〔清〕刘熙载

书法的艺术风格是艺术家在创作中表现出的艺术特色和创作个性。由于不同历史时期书写工具、载体、目的不同，形成了不同书体的基本风格，如隶书开张雍容，楷书端庄方正，行书洒脱自然等。不同书法家由于经历、修养、个性的差异，在选择书体、表现手法等方面，形成了不同的艺术风格。

书法的品格铸造

书学不过一技耳，然立品是第一关头。品高者，一点一画，自有清刚雅正之气；品下者，虽激昂顿挫，俨然可观，而纵横刚暴，未免流露楮外。

——〔清〕朱和羹

中国书法中蕴含了丰富的审美与道德要求，如在变化中求中和，在灵动中求稳健，在个性中求朴雅。中国书法是书法家心灵与自然的交流。因此，书法学习要在对自然的师法中，展现出对心灵的净化和滋养。

学习任务四

了解书法学习的基本过程和方法，选择一两种你喜欢的书体，和老师沟通，制订一份书法学习方案。

书法学习一般包括临摹和创作两个阶段。

临摹

读帖：在临帖之余，或临帖之前，通过观察和记忆的方式，详细分析字帖的风格神韵和表现方法。

皆须是古人名笔，置于几案，悬之座右，朝夕谛观，思其用笔理，然后可以临摹。

——〔唐〕李世民

摹帖：指用仿影、双钩、单钩等方法进行摹写训练，目的在于掌握字体形态、用笔特点，提供观察再现能力。

临帖：临帖包括格临、对临与背临。格临，即在纸上打好格子（田字格、米字格、九宫格等），照式临写；对临即对照字帖临写，能够使学习者较为主动地掌握书法的书写技巧；背临，即凭记忆默写帖中的字，不仅求其形，更要求其神。

学习任务五

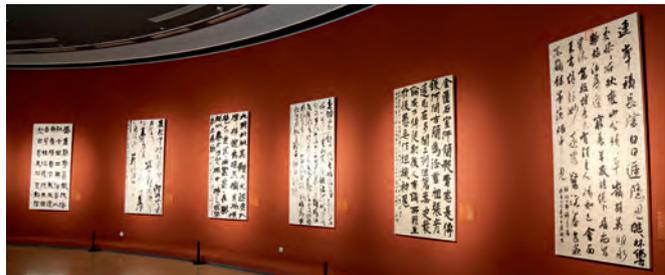
查找相关资料，说说泰山大观峰摩崖刻石运用了哪几种书体？你最喜欢的是哪一幅？从不同角度对这幅作品进行分析。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解书法为什么能够成为一门独特的艺术形式吗？	
你了解书法发展的大致历程和原因吗？	
你能够从不同角度进行书法作品品鉴吗？	
你能够按照礼物的要求设计出书法创作的小稿吗？	

学习单

1. 通过观看书法展览、探访书法家工作室等方式，感受书法原作的笔墨韵味。
2. 在现代生活中，书法可谓无处不在。除专门的书法作品外，生活空间、产品设计、广告宣传等都会选择用不同的书法形式来凸显文化意蕴与魅力。关注身边的生活，感受书法是如何融入我们今天的生活的。
3. 中国是统一的多民族国家，许多民族在各自的发展历程中，创造了记录本民族语言的文字，形成了自己的书法艺术，成为中华民族宝贵的文化财富。请收集相关文字的书法，体会其中的审美趣味。

书法作品展

创作

书法创作是运用书法的理论、技巧，创作出完整的书法作品的过程。在创作学习阶段，一般可以通过集字创作、模仿创作和独立创作进行学习。

集字创作指选择好书写内容，在字帖中选择需要的字进行组合。

模仿创作指参考优秀作品的模式进行创作。

独立创作指运用书法学习的技巧经验，独立完成书法创作。

学习任务六

结合本单元所学的知识，结合书法礼物的馈赠对象，选择书体、制式和内容，参照你喜欢的书法名作，设计书法创作小稿。

方正雄浑

——隶书匾额式横幅练习与创作

网师园“看松读画轩”

进入网师园的这处轩厅，隶书“看松读画轩”匾额明示了这里的功能。行书对联“满地绿阴飞燕子，一帘晴雪卷梅花”描写的景色和园林景致虚实相生，言有尽而意无穷。

用隶书撰写一幅匾额式横幅，可以为我们身边的物事增色，也可成为馈赠朋友的雅致礼物。

学习任务一

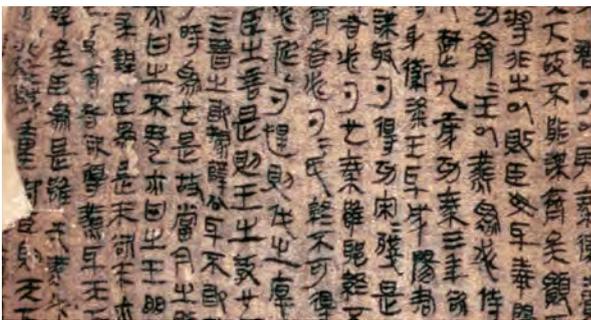
了解下列关于隶书的发展历史和风格特点，选择一种你喜欢的隶书，查找相关资料，对其风格进行评述并作为临习范本。

隶书的发展流变

隶书萌芽于战国时期。文吏为了提高书写效率，简化篆书的笔画，易曲为直，逐渐演变为便捷的书体。古时称文吏为“隶人”，书体因此称为隶书。隶书流传以碑刻为主，自20世纪初开始，在新疆、山东、湖北等地陆续发掘出大量的竹木简和帛书。这些汉代墨迹千姿百态、灵活率真。

云梦睡虎地秦简（局部） 秦

马王堆帛书（局部） 西汉

隶书经过秦、西汉的发展演变，到东汉已经完全成熟，结构相比篆书日趋简化，汉字的象形意味减弱，点画形态逐渐丰富。

碑刻种类有记事、歌功颂德、刻经、祭祀、墓碑等多种内容，并且风格多样：古朴厚重的如《张迁碑》《鲜于璜碑》；遒劲凝练的如《礼器碑》；飘逸秀丽的如《曹全碑》《朝侯小子残碑》；华美典雅的如《乙瑛碑》《孔庙碑》；雄浑豪迈的如《石门颂》。我们可以选择一种碑帖进行专门练习，然后再练习其他碑帖，来体会不同碑帖的风格趣味。

西岳华山庙碑拓片（局部）
东汉

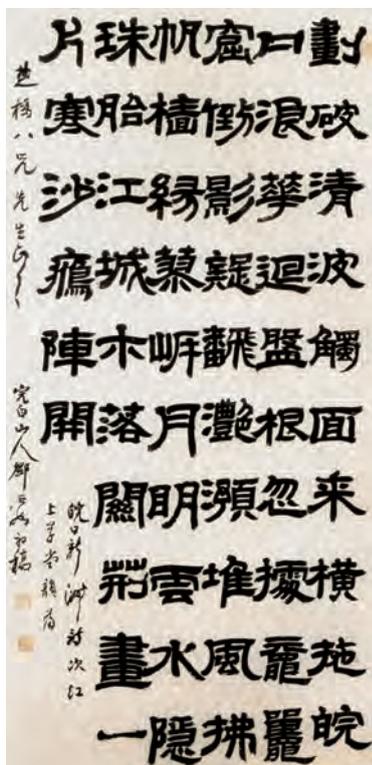
张迁碑（局部）拓片 东汉

曹全碑（局部）拓片 东汉

石门颂（局部）拓片 东汉

新洲诗（轴）
134.7cm × 62.6cm
邓石如 清
故宫博物院

随着清代金石学的兴盛，学者、书法家们对古代篆隶中的独特美感产生浓厚兴趣，并在汉隶基础上进行了探究与创新，出现了邓石如、赵之谦、伊秉绶、何绍基等优秀的书家。

思考·探究

根据你所学的隶书知识，从碑帖知识背景、内容、章法、结字、风格等角度，选择一到两种隶书经典碑帖进行分析与讨论。

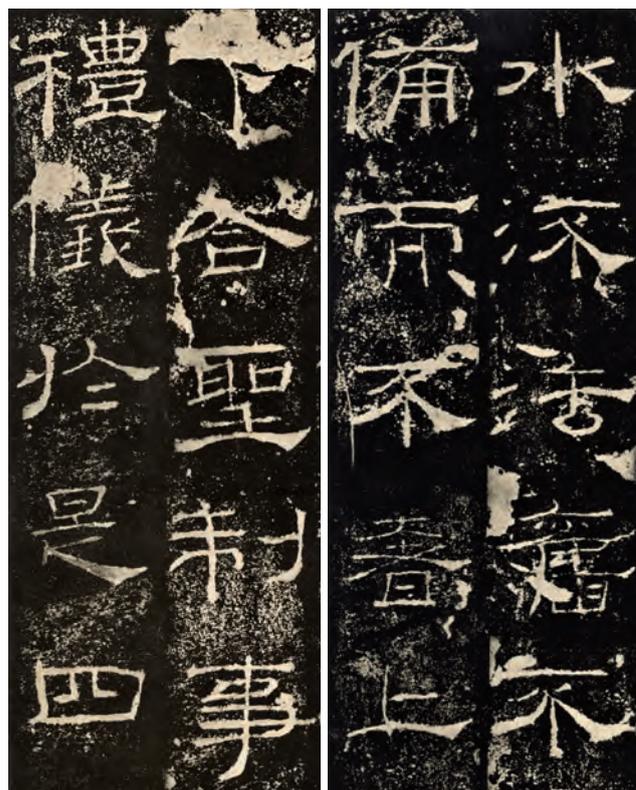
学习任务二

了解隶书的基本点画、结字和章法特征，通过《礼器碑》临习，掌握隶书的基本书写规范与要求。

隶法以汉为极，每碑各出一奇，莫有同者，而此碑最为奇绝，瘦劲如铁，变化若龙，一字一奇，不可端倪。

——〔清〕王澐《虚舟题跋》评《礼器碑》

《礼器碑》是东汉隶书成熟时期的代表作，书写瘦劲宽绰，笔画刚健，时而细如丝，时而粗如刷，韵格灵动，不显呆板。此碑布局疏朗，重心稳固，全篇骨力通达，神完气足，有一种超然肃穆之神采。

礼器碑（局部）拓片 东汉

隶书的基本特征

点画

隶书的用笔形态基本包括点、平画、波画、竖画、撇画、捺画、折笔、转笔、弯钩等，每一种形态在实际表现中又有变化形态。在隶书书写过程中，起笔基本要求逆峰入纸，中锋行笔，收笔依据不同字形，有回锋与出锋的变化。

隶书点画形态表（礼器碑）

	基本形态	例字	临习要点
点		心	点虽然很小，但也包括起笔、行笔、收笔的过程，有的点写作短竖或短横。
平画		乖	平画起笔逆峰入纸，中锋行笔，收笔回锋。
波画		前	波画起笔逆峰入纸，中锋行笔，收笔逐渐按笔，稍顿，然后逐渐顺势提锋，有“蚕头燕尾”的特点。
竖画		中	竖画一般要藏头护尾，隶书竖画较直，自然收笔。
撇画		初	逆峰入纸，中锋向左下行笔，收笔略微停顿，然后向右上提笔回收。
捺画		人	逆峰入纸，中锋向右下行笔，稍顿后，顺势提锋。
折笔		君	折笔是由横画转为竖画。隶书中的折笔至转折处稍作停顿后下转，也有的字形横画完成后另起一笔转写竖画。
转笔		见	在隶书中钩分为转笔和弯钩，转笔如“见”的下边最后一笔，竖画完成后与波画基本相似。
弯钩		字	弯钩如“字”的最后一笔，由竖画向左转弯，转弯处一般为弧形，收笔有出锋与不出锋两种形态。

结字

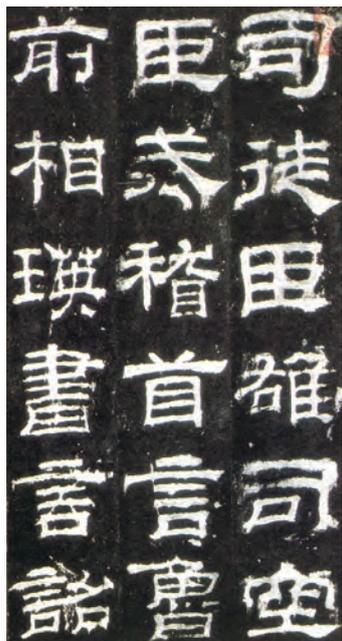
隶书结字横向取势，字形规整，宽博开张，多为扁平长方形。但根据字形情况，如“独”部首参差不齐，却可以处理得错落有致，富于变化。隶书中多有一偏向横向的笔画为主笔，需要写得开张舒放一些，结构主次分明。隶书整体平稳。

临习下列例字，体会隶书结字特点。

章法

隶书的章法最常见的是纵有行、横有列，如《乙瑛碑》。但如《大吉山买地摩崖》则章法比较自由，字之间错落率意，互相避让。

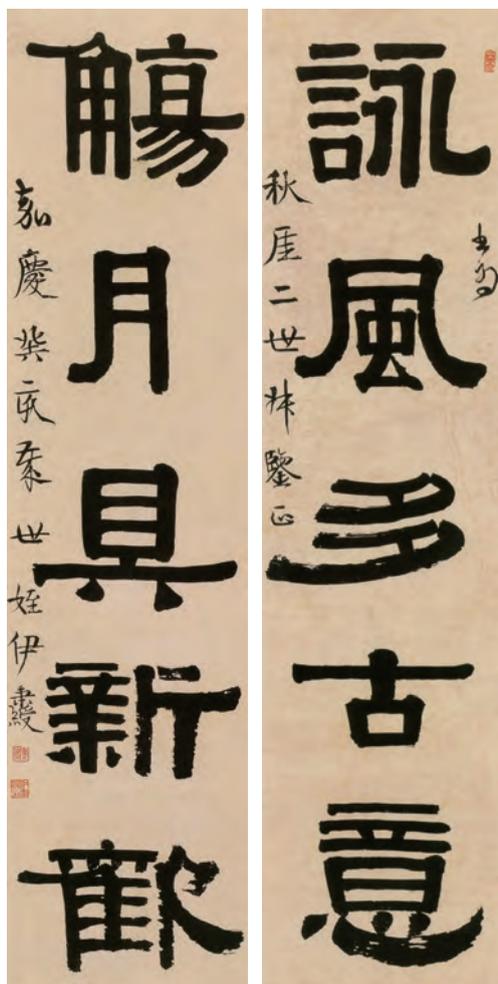
乙瑛碑（局部）拓片 东汉

大吉山买地摩崖（墨拓） 东汉

学习任务三

隶书严整规范，易于辨识，在日常生活中应用广泛。请同学们搜集资料，了解不同形制隶书在日常生活中的应用，并以匾额式横幅为创作形式，从用笔、结体、章法的角度进行创作。

咏风觴月联 伊秉绶 清

知识窗

匾额

匾额指悬挂于门屏上，以木、石等材料为载体，反映建筑物的名称、性质，表达义理、情感之类文字的横牌。匾额是以书法为主体，集建筑、民俗、文学等其他文化形式的综合艺术样式。匾额内容一般有堂号、牌坊名、祝寿喜庆题字、商业字号、文人题字等。由于匾额需要木、石等载体，富有文学性内容，直接书写装裱作为装饰的方法更为人们所喜爱，从而形成了匾额式横幅的样式。

匾额式横幅的特点和要素

颐和园南湖岛匾额

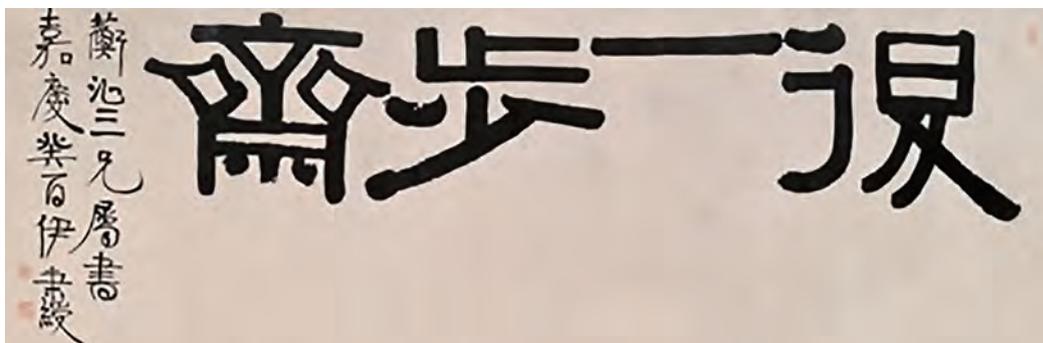
拙政园绮绮亭匾额

书房匾额式横幅

匾额式横幅内容样式包括上款(题赠对象)、主体内容、下款(书写者)、印章。上款根据情况,可以省略。一般特征是单行,字数在二至六个字左右,尺寸以四尺对开(136cm×34cm)为多,具体尺寸视所悬挂位置而有所增减。

创作案例分析：伊秉绶《退一步斋》

退一步斋 纸本
47cm×139cm
伊秉绶 清
上海博物馆

作品信息	匾额式横幅《退一步斋》，纸本，纵47厘米，横139厘米，伊秉绶，清，上海博物馆藏。
内容意涵	传达了中国传统文化中谦让的品格与处世道理。
整体风格	方正雄浑，凝重古朴。
章法	整体字间距缩小，显得浑然一体。行书题款融合了篆隶用笔，方圆并施，与内容主体的方正形成对比。落款与主体内容均顶格书写，其中“一”字与上平齐，而右下留大量空白，彰显疏密对比，与实用为主要功能的汉隶相比，更注重书法的艺术性。
结字	此幅书法结字方正，间架溢实，方正雄浑，但笔画之间笔势相承，曲直俯仰交替，静中有动。
用笔	用笔粗壮平直，藏头护尾，凝重古朴。

请结合案例分析，从赠送对象、内容选择、字体选择、形式设计等几个角度进行匾额式横幅的设计。

设计建议

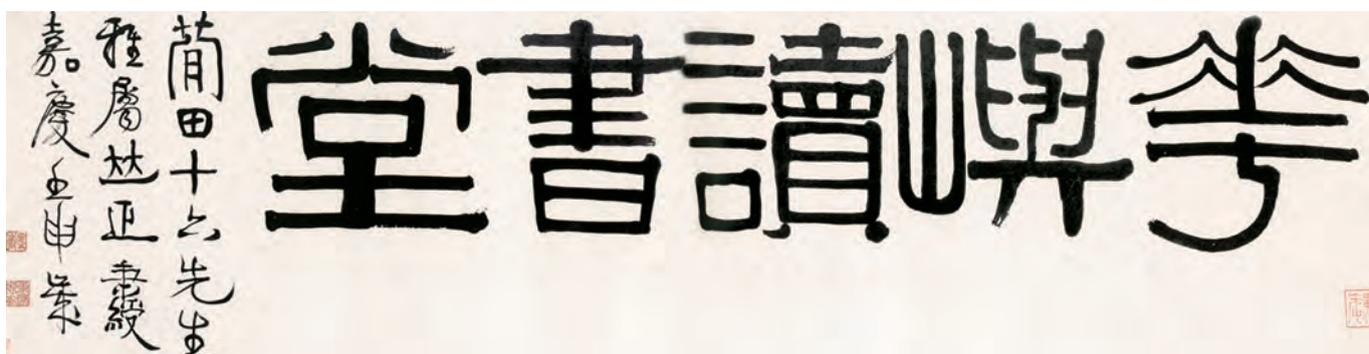
1. 先设计好内容及字数，选择字体，借鉴、参考你喜欢的匾额、横幅样式。
2. 安排好匾额式横幅的内容、章法，用直尺、铅笔在草稿上进行多种样式的设计。

学习任务四

选择好内容，按照隶书书写规范要求，用三种不同的设计，完成隶书集字与自主创作。

《礼器碑》集字匾额式横幅创作示例

隶书五字横幅 纸本 32cm×130.5cm 伊秉绶 清 故宫博物院

学习步骤建议

步骤一：选内容。选择好横匾内容，在字帖中找到相关文字。

步骤二：单字练习。对相关内容单字进行练习。

步骤三：打草稿。根据横匾需要装饰的位置，确定大小，研究作品的形式与布局。

步骤四：完成作品。在完成的作品中挑选比较满意的一幅，题写上款（赠送给谁）和落款（自己的姓名），并钤印（如没有印章，可以在本单元篆刻课完成姓名印作业后钤盖）。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能够区分不同隶书碑帖的风格特点吗？	
通过临习，你掌握隶书书写的基本特征了吗？	
你了解隶书匾额在生活中的应用，并能够设计、书写，完成创作吗？	

学习单

1. 了解扇面、对联等其他形制的整体章法特点，并运用对联、扇面等形制进行隶书创作。
2. 书法考察：根据本地资源条件，考察当地古代书法遗迹（碑刻、摩崖及风景名胜区的名家题字等），也可到博物馆和文物保护单位进行主题参观，邀请文物专家或书法家结合实物讲解。

中正朴雅

——楷书对联练习与创作

“惟楚有才，于斯为盛”，这是岳麓书院正门的对联。上联出自《左传》，下联源于《论语》。此联为清代书院山长袁名曜题写，匾额“岳麓书院”为宋真宗题写，字体均为楷书，厚实端庄，遒劲有力，从形式到内容，彰显出岳麓书院对文化传承的千年自信。

湖南长沙 岳麓书院

对联是中国传统文化与书法表现的重要形式。如果要用楷书撰写一副对联，我们应该进行哪些思考和练习呢？

知识窗

岳麓书院

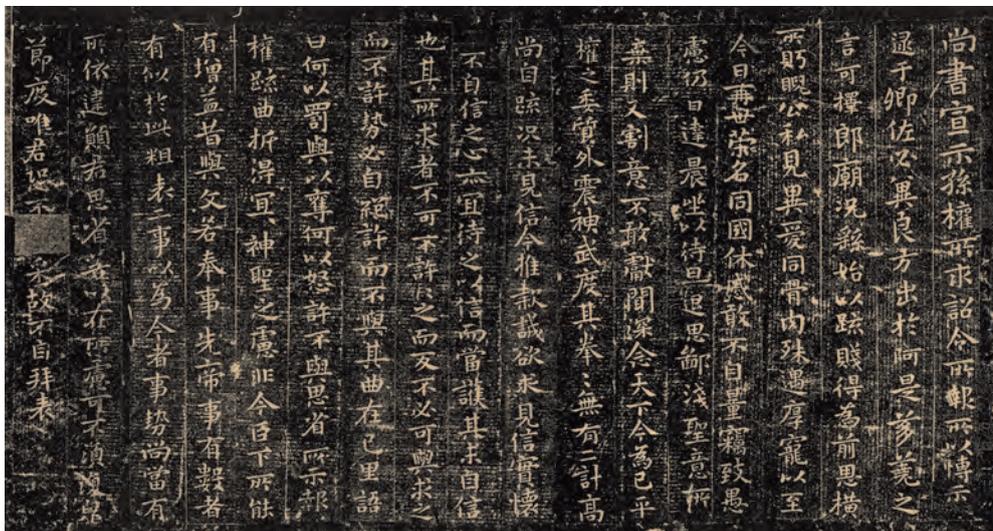
岳麓书院与应天书院、白鹿洞书院、嵩阳书院，并称为中国四大书院。岳麓书院坐落于湖南省长沙市湘江西岸的岳麓山脚下。北宋开宝九年（976），潭州太守朱洞在僧人办学的基础上，创立岳麓书院。北宋祥符八年（1015），宋真宗召见山长周式，御笔赐书“岳麓书院”四字门额，成为中国历史上赫赫有名的四大书院之一。

学习任务一

了解下列关于楷书的发展历史与风格特点，选择一种你喜欢的楷书，查找相关资料，对其风格进行评述并作为临习范本。

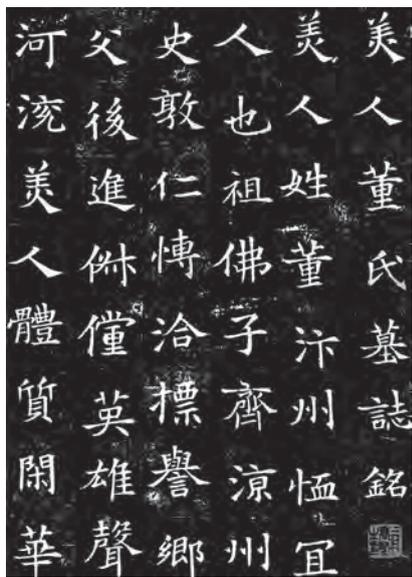
字帖的选择

楷书萌生于东汉，从魏晋时期开始取代隶书而成为通行的正体汉字。三国魏时的钟繇已写楷书，王羲之、王献之皆擅楷书。南北朝时期楷书在众多的摩崖、刻石留存中反映出已被广泛使用。至隋唐时期，楷书完全成熟，出现了欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、颜真卿、柳公权等楷书大家。唐代以后，宋代的蔡襄、苏轼、张即之等均擅楷书。元代的赵孟頫是唐代之后最有影响的楷书名家，被人称为“欧颜柳赵”四大家之一（其余三人为欧阳询、颜真卿、柳公权）。明清之际，楷书由于官方应用和科举考试要求，成为社会最广泛应用的字体之一。

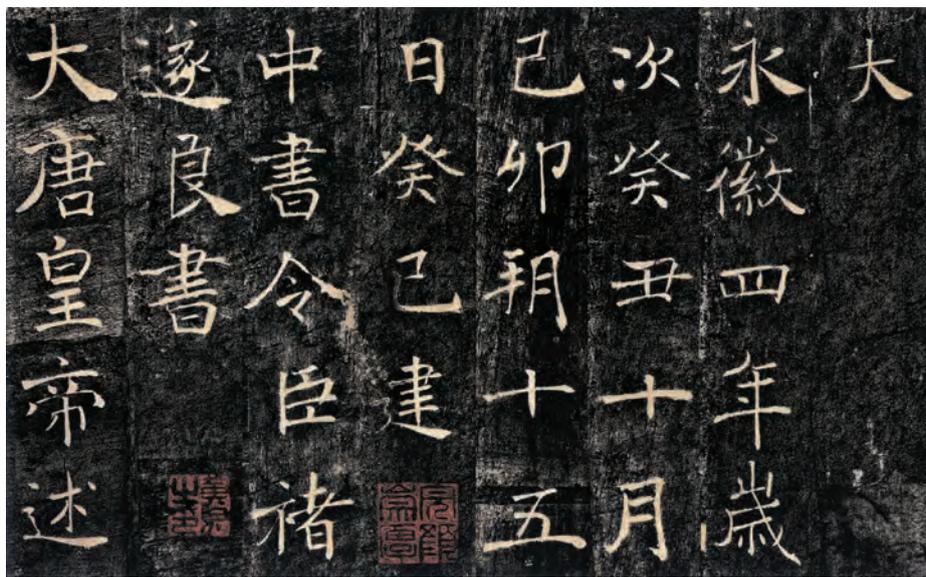

宣示表 钟繇 三国 故宫博物院

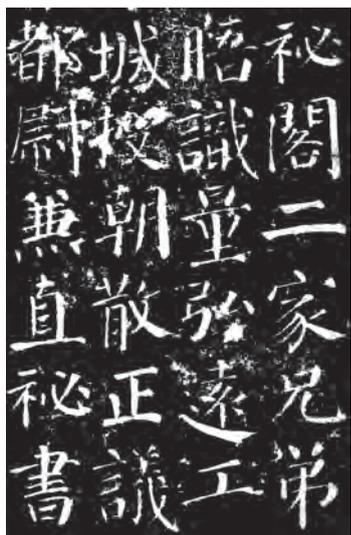
楷书学习中，一般以唐楷为主要临习范本。秀雅精准的如褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》，欧阳询《九成宫醴泉铭》，虞世南《孔子庙堂碑》等；豪迈雄壮风格的如颜真卿《颜勤礼碑》《大唐中兴颂》等；挺拔瘦硬的如柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》等。

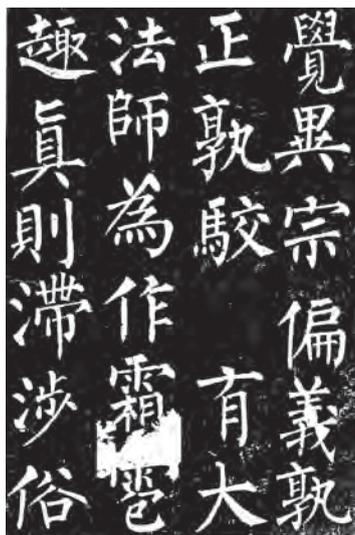
董美人墓志（局部）拓本 书者不详 隋

雁塔圣教序（局部）褚遂良 唐

颜勤礼碑（局部）拓本 颜真卿 唐

玄秘塔碑（局部）拓本 柳公权 唐

张猛龙碑（局部）拓本 北魏

魏灵藏造像记（局部）拓本 北魏

知识窗

魏碑

魏碑是魏晋南北朝碑版的泛称，又特指北魏的碑志造像等刻石文字，形式主要有墓碑、墓志、造像记、摩崖等，代表性碑刻有《郑文公碑》《张猛龙碑》《张玄墓志》及“龙门二十品”等。魏碑书迹多属楷书，但与唐楷风格不同，处于隶书向成熟楷书过渡阶段的书体，多含隶书笔意，显得古朴稚拙、率真野逸。晚清以后，学书重魏碑者渐多。

学习任务二

以《九成宫醴泉铭》为范本，了解楷书的基本点画、结字和章法特征，通过临习，掌握楷书的基本书写规范与方法。

《九成宫醴泉铭》刻于贞观六年（632），魏征撰文，欧阳询书，记述唐太宗在九成宫避暑时发现醴泉之事。此铭是欧体楷书的典范，被誉为“天下第一铭”。

此书整体风格峻拔，遒劲中不失婉润，且点画多变，在肃静中显灵动。横画起笔多方笔，有魏碑笔意，而结字上紧缩中宫，放纵主笔，兼得隶书风神，是平正与奇险有机结合的典范。

知识窗

永字八法

楷书中的“永”字正好具备八种不同的基本笔画，因此讲授楷法者多以“永”字为例进行点画的说解，遂有“永字八法”之说。“八法”依“永”字的笔顺，分别称侧（点）、勒（横）、弩（竖）、趯（钩）、策（提）、掠（长撇）、啄（短撇）、磔（捺）。

九成宫醴泉铭（局部）拓本 欧阳询 唐

楷书的基本特征

点画

楷书的基本点画包括点、横、竖、撇、捺、折、钩、提八大类，每一种形态在实际表现中又有变化。在楷书书写过程中，起笔都有欲左先右、欲上先下的过程。不同字体，具体落笔有的是逆峰入纸，有的是直接入纸，中锋行笔。收笔依据不同字形，有回锋与出锋的变化。

点画形态表（欧体）

	基本形态	例字	临习要点
点	、	永	欧字中一般点笔锋侧起向左上行，行笔转折后，提笔轻轻向左上收笔。外形大致为三角形。多个点出现在一个字上，需要相互顾盼。
横	一	上	横画一般右边略高，或带曲势，平直劲挺。起笔笔锋逆入，略向左折，使其呈方头，然后运笔向右，行笔中没有显著的提按变化，这一点和颜、柳楷书横画形态有显著不同。欧体短横有时会根据整个字的点画、结构而进行特殊的处理，变成撇、点的形态。
竖	丨	下	笔锋先由下向上逆行，然后顿笔成方，提笔转成中锋下行，于末端驻笔、顿笔再轻轻回锋上行收笔。如果是悬针竖，则是要在末端将笔锋轻提后收笔。
撇	丿	太	逆锋入纸，先向上折，顿笔后转笔锋，向左下方运行时逐渐提笔，然后撇出，尤其要注意力送至撇画末端。
捺	㇇	人	逆锋入笔，先向左上折，再回转笔锋向右下方行笔，稍驻顿笔，拓满、铺开，然后调整笔毫提笔出锋。
折	𠃍	日	欧体的折笔先横画至转折处稍作停顿，转锋后下行，于竖画末端驻笔收锋。
钩	亅	求	竖钩运笔至下端准备出钩，稍驻略顿，挫笔后向左上方折，稍作停顿，向左平推出钩。竖弯钩在欧体楷书中保留了隶书“雁尾”之形，出钩自然而舒展，里圆外方。
提	㇇	地	欧体挑画运笔方式有两种，或直入锋切成方笔，或逆入转成圆笔。笔势由左下向右上，要求峻整锋利。

结字

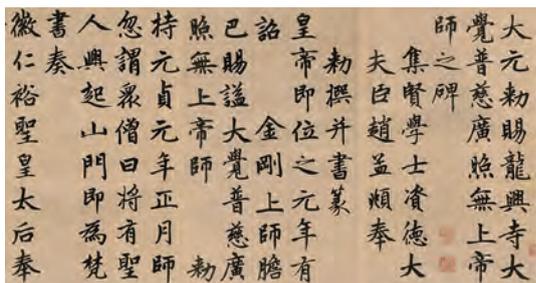
楷书结字要求遵循“平正、匀称、飞动、参差”的原则，这些原则在运用中变化丰富。例如“奉”，上部欹侧，下部平正，通过捺的倾斜平衡重心，做到平正中有动态；“暑”字通过一撇形成主笔，主次有序，平中有趣；“临”字结字复杂，但在横画和口字之间巧妙穿插，显得参差而匀称。

练习右列样例，体会欧体楷书的结字特点。

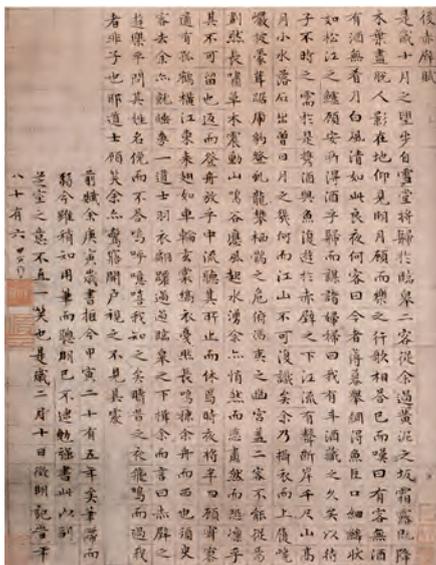

章法

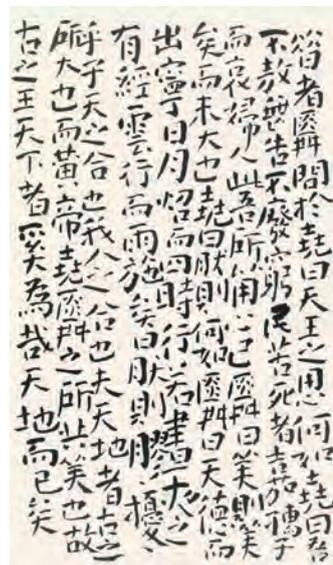
楷书的章法主要是横成列，竖成行，不同的书家章法有所不同，但字与字、行与行之间需呼应、错落是共同的规律。如文徵明的小楷《后赤壁赋》严谨；颜真卿的茂密；清代傅山《畜庐妙翰》中的楷书部分，更强调个人率真感受，展现“支离”之美；赵孟頫的《胆巴碑》字形开张舒展，点画精到沉着、萧散率真。

胆巴碑（局部）赵孟頫 元

后赤壁赋 文徵明 明

畜庐妙翰（局部）傅山 清

思考·探究

结合所学内容与临习体会，讨论不同的楷书字体在点画、结字、章法以及风格上有什么异同。

学习任务三

楷书至唐以来，是应用最为广泛的规范字体之一。请同学们搜集资料，了解不同形制楷书在日常生活中的应用，并从用笔、结体、章法的角度进行对联创作设计。

对联书写的特点和要素

对非小道，情真意切，可讽可歌，媲美诗词、曲赋、文章，恰似明珠映宝玉；

联本大观，源远流长，亦庄亦趣，增辉堂室、山川、人物，犹如老树灿新花。

——〔现代〕白启寰

知识窗

对联

对联，也称门对、楹联（因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名）等，是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。字数无规定，但要求对仗工整、平仄协调。对联的应用非常广泛，按照用途可以分为通用联、春联、专用联等。在特定的情境中，对联文字内容传达出相应的意义，是中文语言的独特艺术形式。

对联书法的结构包括上联、下联正文、落款和印章。在特定的应用前提下（如春联），会配有横批（横额）。依据整体设计的不同，对联书法分为条幅式、龙门式、琴对式等样式。

落款是对联的重要组成部分，内容包含对联的相关信息，形式要与正文形成呼应。上款多题写于上联，可以写正文内容的出处、赠送对象、创作缘由、目的等；下款为作者姓名字号、创作时间（多用干支纪年）、地点等内容。落款的字体可以与正文相同，也可以选用其他字体，如果是篆、隶书体的正文，落款一般采用晚于正文字体形成时期的字体。在条幅样式对联中，上款位置一般高于下款，以示尊敬。

琴对式

龙门式

条幅式

对联的设计与创作

创作步骤与要求

体会不同楷书作品的章法特点，借鉴其中的形式，选择一种楷书字体进行对联创作。

步骤一：选内容。从对联的功能出发，选择好对联以及题款内容，在字帖中找到相关文字。

步骤二：单字练习。对照字帖，对相关内容单字进行练习。

步骤三：打草稿。根据对联需要装饰的位置，确定大小，研究作品的形式与布局。

步骤四：完成作品。在完成的作品中挑选比较满意的一幅，题写落款并钤盖印章。

创作案例分析——傅山书对联

内容：通过对自然事物与文人生活的映照，传达出中国传统文人的生活情怀。

章法：上下句字字对应，行列分明，落款简洁。在书写时注重点画间的映带，颇有行书笔意。“月”字与“风”字在体势上的呼应使作品更加生动多姿。

结字：傅山楷书取法颜真卿，字体结体紧密，字形端庄稳健。

用笔：点画厚重，笔力沉雄。笔画中的飞白效果更令作品虚实结合，气息贯穿。

功能：该作品适合悬挂于书房内，文辞雅静，意涵悠远。

竹雨茶烟对联 傅山 清

思考·探究

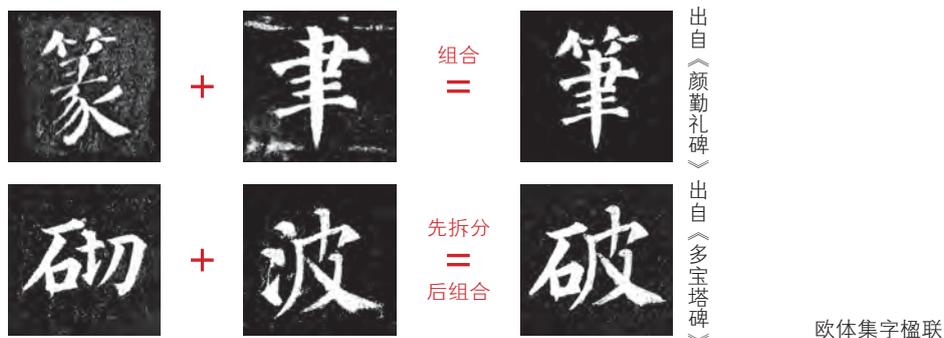
请从内容、章法、结字、用笔等角度，分析岳麓书院“惟楚有才，于斯为盛”对联的艺术特点。

学习任务四

集字楷书对联创作。

选择内容后，在你准备临习的碑帖中找到字样进行章法设计，然后进行创作。

集字过程可分为两种：一种是取现成单字，另一种是结体改造。结体改造选择好字体所需部分，进行拆分与组合，再依据书法结构的规律和原则进行重组。

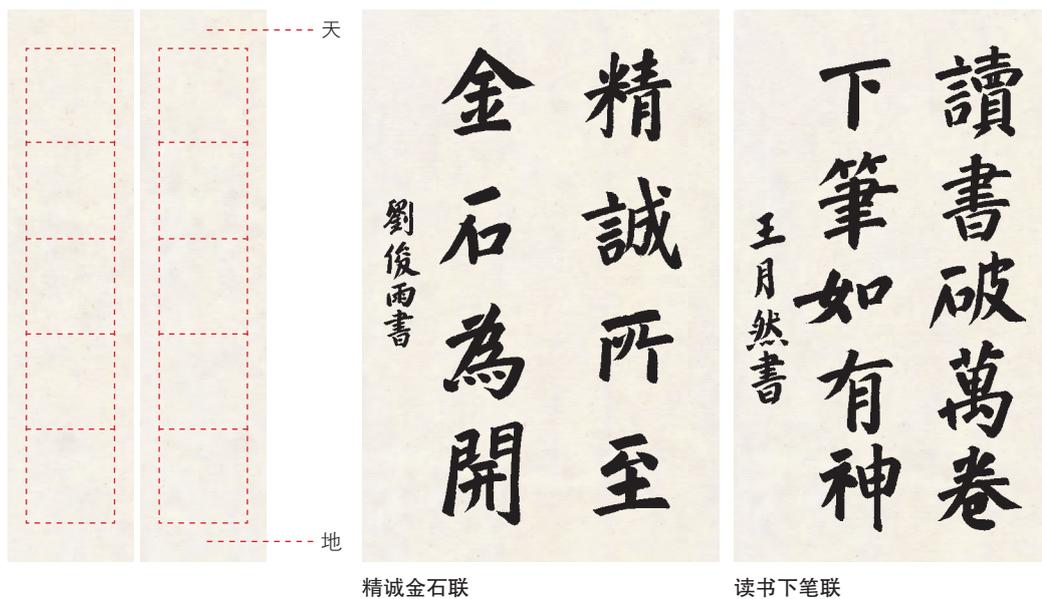

学习任务五

自主楷书对联创作。

选择好内容，按照楷书书写规范要求，用三种不同的章法，完成对联的自主创作，并从内容选择、形式安排等角度做出创作说明。

学生作业

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能够区分不同楷书碑帖的风格特点吗？	
通过临习，你掌握楷书书写的基本特征了吗？	
你了解楷书对联的设计、书写方式，并完成创作了吗？	

学习单

1. 查找资料，了解落款中对不同赠送对象的称谓和谦语的应用，并在你的对联书法作品中应用。
2. 查找资料，了解楷书其他形制的创作设计要求与规范，以条幅、斗方等三种其他形制完成楷书创作。

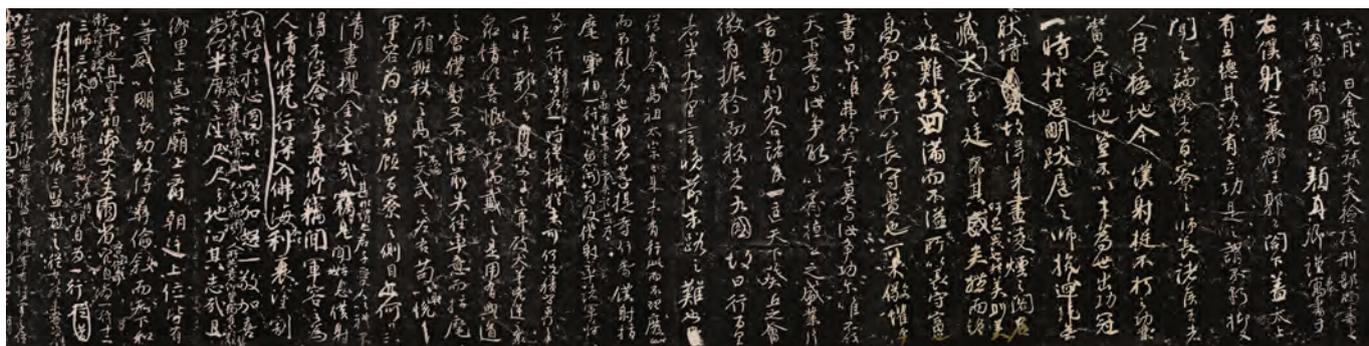
顾盼生辉

——行书手札练习与创作（附草书练习体验）

此帖在颜最为杰思，想其忠义愤发，顿挫郁屈，意不在字，天真罄露在于此书。

——〔宋〕米芾

《争座位稿》是颜真卿斥责尚书右仆射、定襄郡王郭英义谄媚权贵的书信。此帖本是一篇行书草稿，通篇刚烈之气跃然纸上，气势充沛，劲挺豁达。书法通过笔墨形式传达出书写者的态度，迄今一千余年，读之依然令人肃然起敬。

争座位稿（局部）拓本 颜真卿 唐 故宫博物院

行书书写简便快捷，便于识读，是实用性很强的书体。古人日常记录以及书信往来多用行书。你有什么想表达的情感或告诉他人的信息，请用行书信札的方式表达出来。

学习任务一

了解下列关于行书的历史发展与风格特点，选择一种你喜欢的行书字帖，查找相关资料，对其风格进行探究并作为临习临本。

字帖的选择

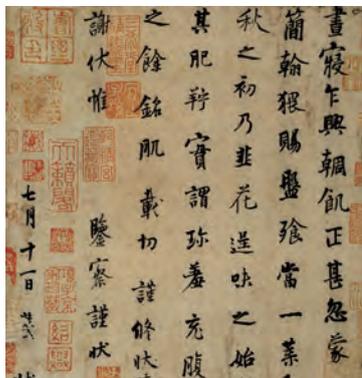
行书萌生于东汉，成熟于东晋，尤其以王羲之、王献之父子为代表。“二王”行书笔画细腻、线条多变、结体妍丽，如王羲之的《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》等，王献之的传世作品《鸭头丸帖》《中秋帖》《廿九日帖》等。

快雪时晴帖 纸本
23cm×14.8cm 王羲之
东晋 台北故宫博物院

廿九日帖 纸本
26cm×11cm 王献之
东晋 辽宁省博物馆

韭花帖 纸本 28cm×26cm
杨凝式 五代 无锡博物馆

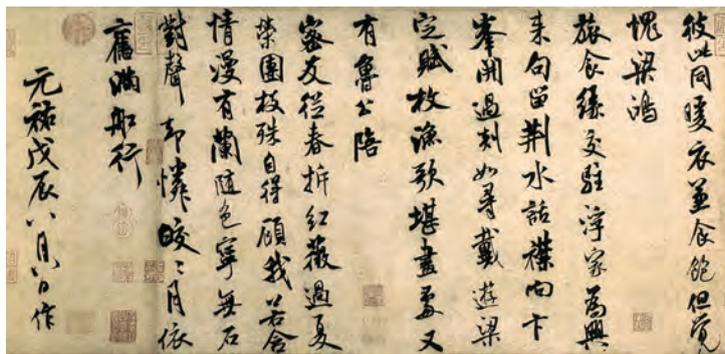

文赋（局部） 纸本
26.6cm×370cm
陆柬之 唐 台北故宫博物院

唐代在行书上有成就的人较多，欧阳询、颜真卿和李邕以及唐末五代的杨凝式等各有特色，尤其以颜真卿苍劲雄浑的风格，对后世影响较大。

宋代行书普遍技巧娴熟，但更注重个人生活意趣与书法的结合，如北宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等，是艺术风格与艺术态度和谐统一的典范。

元明两代及至清朝初年，在行书的标准上崇尚对“二王”及古代书家的模仿。元代赵孟頫在“二王”的基础上，形成了圆润清雅的风格，而明代文徵明以法度见胜，董其昌书风平淡天真。对古代书法进行大量研习并有所开拓者则有王铎、傅山、八大山人等。

茗溪诗卷（局部） 纸本 30.3cm×189.5cm 米芾 北宋 故宫博物院

苏轼重九诗轴 纸本
214cm×53.3cm
董其昌 明
上海博物馆

自作五律行草诗轴
绫本
202.8cm×51.5cm
王铎 清
四川博物院

清代中后期，由于书家对传统书风程式化的厌倦以及碑学的兴盛，将碑意融入行书，别开生面，如赵之谦、何绍基、康有为以及近现代的于右任等，对当今书坛依然有着广泛的影响。

查阅资料，了解下列不同时代行书代表作品的风格特点。

历代行书代表作临本参考表

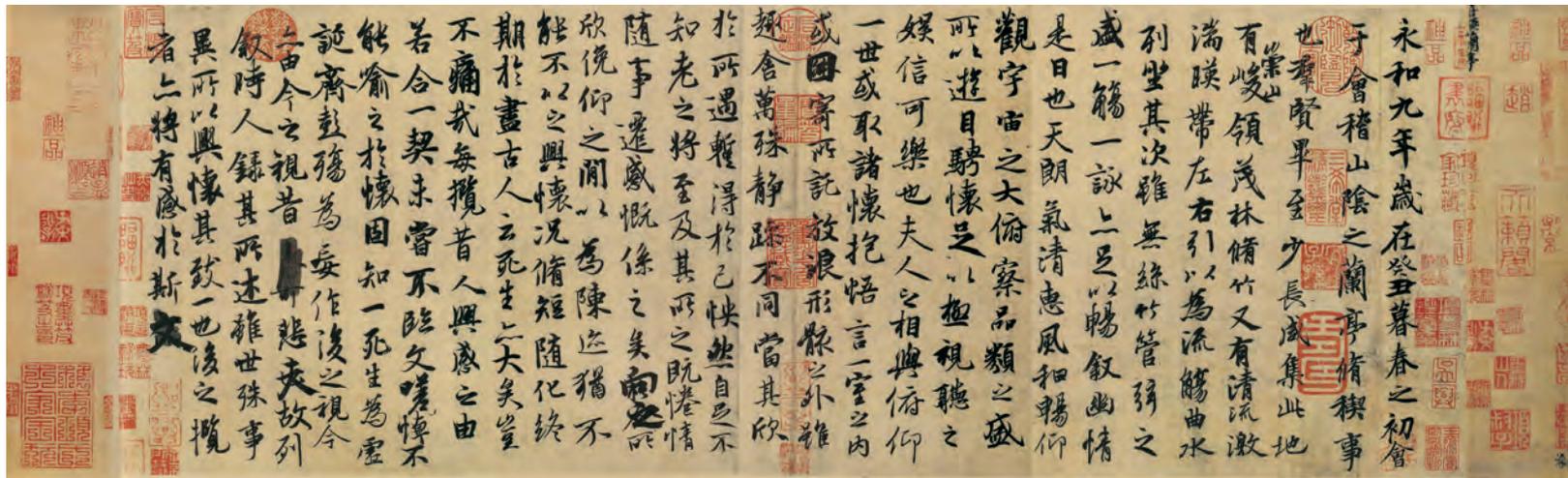
时期	作者	作品
东晋	王羲之	《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》
	王献之	《鸭头丸帖》《中秋帖》《廿九日帖》
	王珣	《伯远帖》
唐	颜真卿	《祭侄文稿》《争座位稿》《告伯父稿》
	李邕	《麓山寺碑》《云麾将军碑》《法华寺碑》
	陆柬之	《文赋》
五代	杨凝式	《韭花帖》《神仙起居帖》
宋	李建中	《土母帖》《同年帖》
	苏轼	《黄州寒食诗帖》《洞庭春色赋》《前赤壁赋》
	黄庭坚	《松风阁诗卷》《经伏波神祠》《跋东坡书寒食诗帖》
	米芾	《茗溪诗卷》《蜀素帖》《虹县诗》《研山铭》
	蔡襄	《澄心堂纸帖》《扈从帖》《大研帖》
元	赵孟頫	《洛神赋》《兰亭十三跋》《韦苏州诗帖》
明	文徵明	《赤壁赋》《滕王阁序》《行草书词翰册》《咏花杂诗》
	董其昌	《琵琶行》《古诗十九首》《李太白诗》《杜甫醉歌行诗》
明末清初	傅山	《丹枫阁记》《集古梅花诗》
	王铎	《临汝帖》《五律诗》《行书诗》

学习任务二

了解行书的基本点画、结字、章法、风格等特征，以《兰亭序》为范本，掌握行书的基本书写规范与方法。

尤善隶书，为古今之冠，论者称其笔势，以为飘若浮云，矫若惊龙。

——《晋书·八十·王羲之》

兰亭序（神龙本） 纸本 24.5cm×69.9cm 王羲之 东晋 故宫博物院

《兰亭序》系永和九年（353）王羲之为《兰亭诗集》所作的序言。通篇28行，324字。凡重复的字都各不雷同，其中有20个“之”字，变化迥异。开篇数字字独立，笔笔规矩。全篇用笔或露或藏，点画精劲。字形时正时侧，错落有致。字与字之间顾盼生姿，前呼后应。从章法布局看，前松后紧，具有手稿的自然随意。通篇行气贯注，一气呵成，被称为“天下第一行书”。

行书的基本特征

行书介于楷书和草书之间，兼楷书之工稳和草书之率意，既有实用性，又具审美价值。

点画：点画或减或连。行书简化了楷书点画，合并了起笔收笔动作，或断或连，灵活自如。

点画书写体验

观察并临习这些不同的点，感受点画对生命形态、自然万物抽象的模拟。

《兰亭序》中形态各异的点

结字：结字规整中求变化。行书讲究各个组成部分之间的呼应、平衡、避让、疏密，在追求整体的协调中显示单个字大小、欹侧的变化。

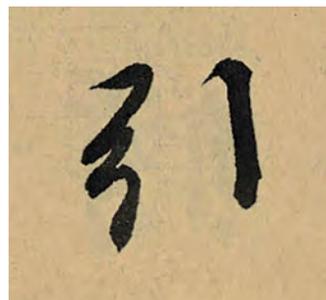
行书点画结字临习

临习要点提示：由于行书的点画牵连，与结字融合度较高，建议临习时同时关注点画与结字的关系。

“所”字的长横尤其注意波澜起伏，下面的三个竖向笔画将横分成四段，秩序井然，而竖的长短有收有放，参差错落，节奏明快，变化丰富。

“丑”字的笔画厚重，字形呈扁方，中间的竖强撑三横，憨态可掬。

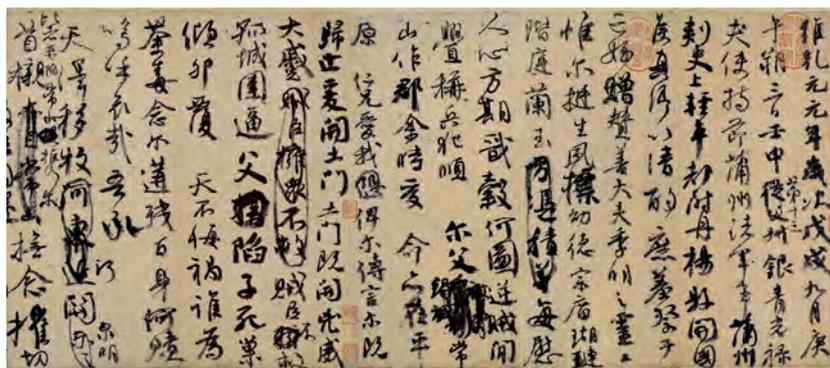

“春”字的体势欹侧，上面的三横一短二长，渐次紧密排列。下面的“日”字三横较疏朗，撇捺像人重心左倾，两臂伸展的样子。

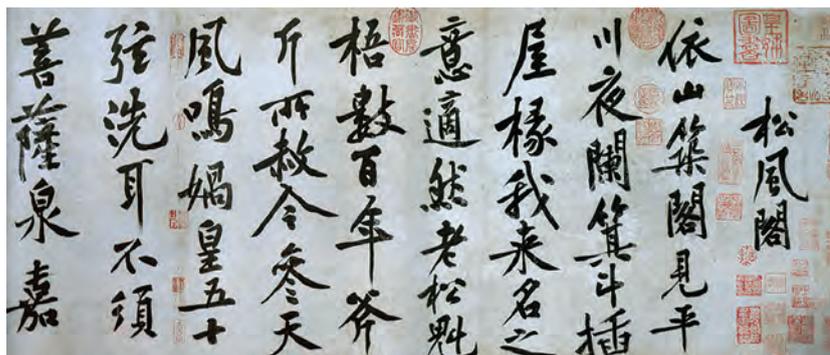
“引”字的第一笔轻入，呈曲线，富弹性。“弓”字连续书写，把握节奏，与右边的竖拉开足够的距离，表现出体势开张之美。

行书章法，竖成行而横不成列，讲究行气，注重字与字上下之间、行与行左右之间的顾盼，布局上显示出规整中的率意与自然。

行书的章法在不同的风格中会结合书写者的风格和情绪产生不同的变化。如《兰亭序》妍美细腻，章法严整自然；颜真卿《祭侄文稿》心怀悲愤，无意于工拙，通篇跳跃而奔放；黄庭坚的《松风阁诗卷》用笔挺拔，稳重中呈扩张之势。

祭侄文稿（局部） 纸本 28.8cm × 75.5cm 颜真卿 唐 台北故宫博物院

松风阁诗卷（局部） 纸本 32.8cm × 219.2cm 黄庭坚 北宋 台北故宫博物院

思考·探究

结合所学的书法知识与书写体验，讨论形成不同书法风格的相关因素有哪些。

学习任务三

运用所学的行书知识与技能，尝试以手札的形式，进行行书创作。

手札书写的特点和规范

知识窗

手札

手札是书信的别称，又称书札、信札、尺牍等。广义的手札还包括文稿、诗稿、小幅书法作品手迹。基于实用功能，古人很多书法名作都以手札的形式流传下来，后人称之为“帖”。例如王羲之写给亲友的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》等，都是手札。

确定基本格式

手札的基本格式一般包括抬头、正文、落款、钤印几部分。

手札的书写要遵循书信的书写格式，但与现代的书信格式有所不同。抬头根据收件人的身份，以“某某台鉴”“某某雅鉴”等顶格开始书写，以示尊重。正文另起一行，从上到下、从右往左书写。遇到称呼对方的字时，如“您”“兄”“阁下”等，另起一行，顶格书写，也是为了表示尊重。落款处在自己的名字下加上“顿首”“拜上”等礼貌用语。

查字形

从《书法字典》中查出所写内容的字形，为保证风格统一，选择范字时尽量都选取同一位书家所写的例字。如果该字未曾查到，应选取与作品中其他字风格相近的例字。

《书法字典》查找页面局部

李贺诗帖（字）
王铎 清

云麾将军碑（字）
李邕 唐

落花诗册（字）
唐寅 明

教审帖（字）
黄庭坚 宋

圣教序（字）
王羲之 东晋

圣教序（字）
王羲之 东晋

手札创作示范

纸张选择

可用信笺样式的宣纸，也可选用普通稿纸等其他便于书写和折叠的纸张。由于手札书写中字较小，宣纸以半生熟宣纸和熟宣为宜。信笺纸张一般横 19 厘米、纵 29 厘米左右。

设计草稿

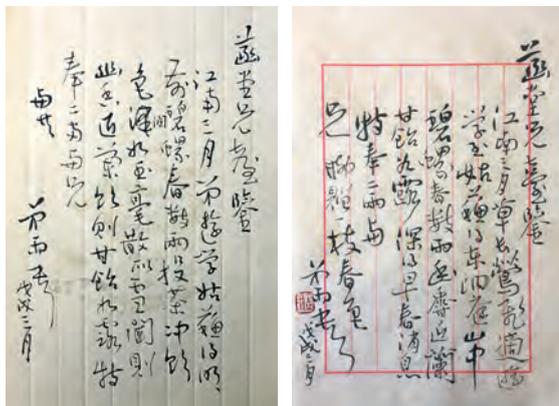
在手札书写过程中，一般字数较多，需要先拟定草稿，确定书写内容、字体大小、行数以及落款位置等。

手札信笺用纸

书写定稿

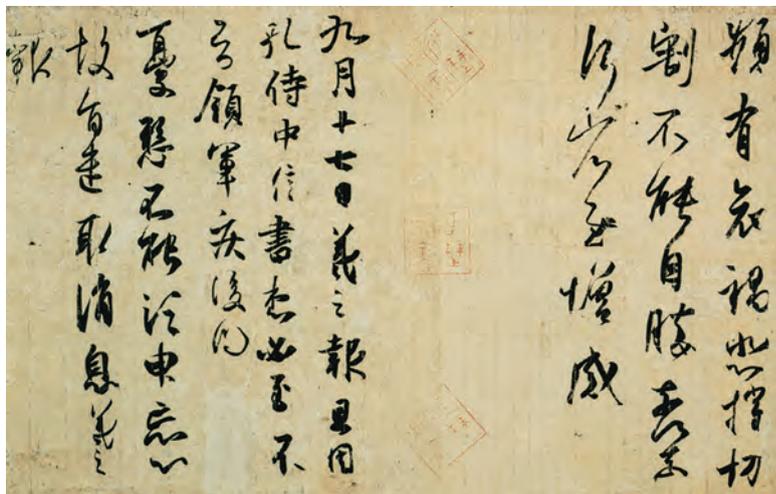
一方面检查书写内容有无错、缺、漏字等，另一方面检查书写时是否符合手札书写格式，字的大小、位置等是否需要再调整。检查完后，在落款处钤盖印章。

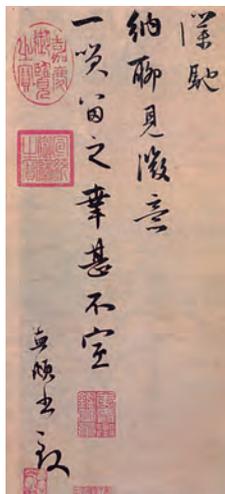
手札草稿

手札定稿 金竺雨

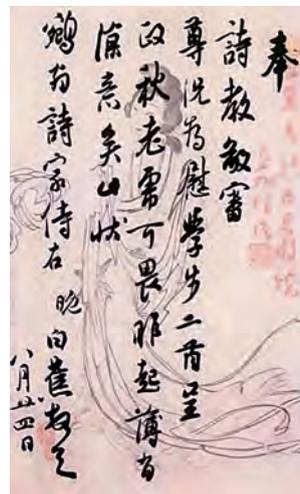
手札临习范例

频有哀祸帖、孔侍中帖、忧悬帖 纸本 24.8cm×41.8cm 王羲之 东晋
日本前田育德会

柔毛帖（局部） 赵孟頫

白蕉手札

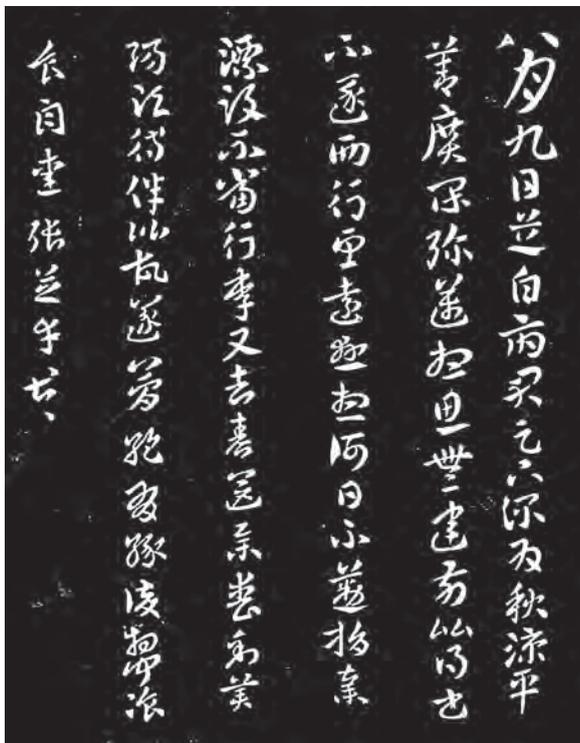
学习任务四

了解草书，并通过临习，感受其艺术特点，讨论草书有什么独特的艺术魅力。

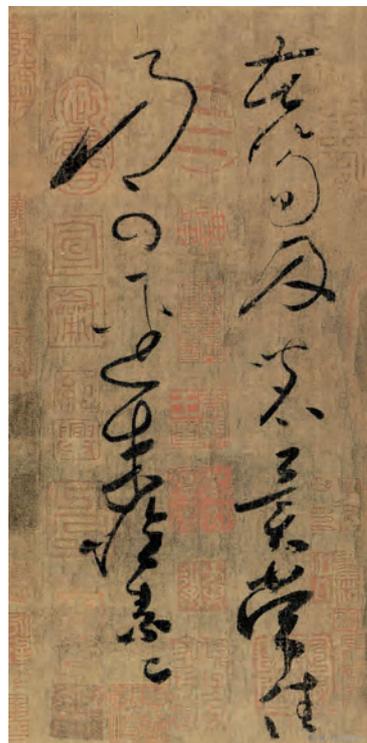
认识草书

在各种书体中，草书最能够体现中国书法的艺术精神。它舍弃了一切外在的装饰形式，充分展现出书法的“书写”性格，“是书法向自由表现方向发展的一个极限”，成为书法艺术中最纯粹的表现形态。

广义的草书包括各个时期、各种形体的草书；狭义的草书指笔画连属，省并点画，并有一定法度的汉字书写。从产生的时间和书写类型分，主要有章草、今草和狂草三大类。章草从隶书演变而来，因而带有隶书波磔的特征。今草点画更简省，更讲求气势和连带。狂草是草书的极端形式，点画连绵不断，结构和章法也极尽变化，文字很难识别。

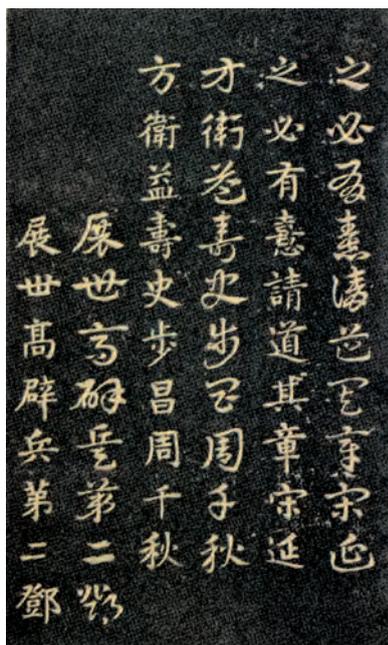
八月帖 拓本 张芝 东汉

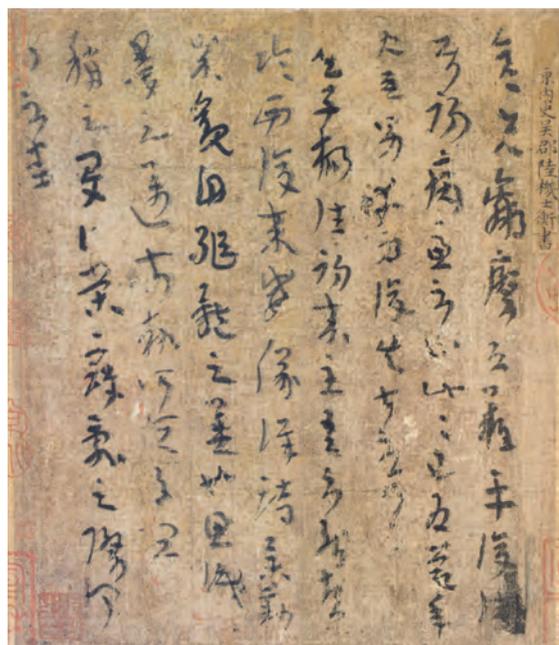
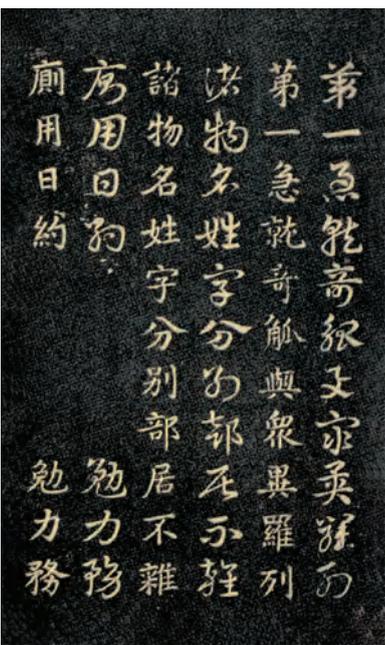
苦笋帖 绢本 25.1cm×12cm
怀素 唐 上海博物馆

草书的发展

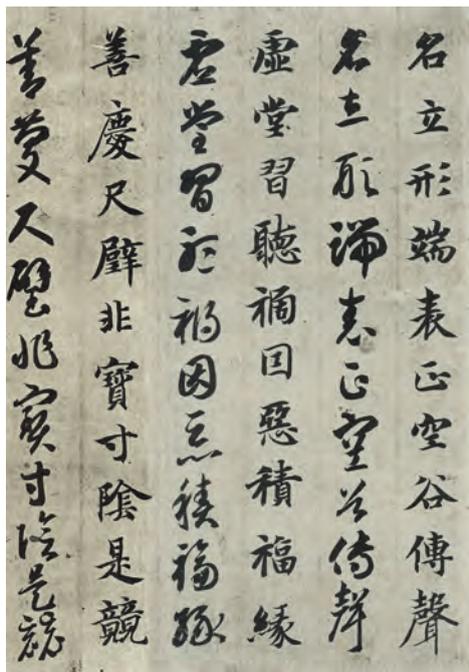
草书发端于秦以前，成形并成熟于汉魏晋时期。东汉张芝被誉为“草圣”，三国皇象的《急就章》被认为是章草的典范。汉末，章草进一步“草化”，脱去隶书笔画行迹。今草书体自魏晋后盛行不衰，出现了陆机、王羲之、王献之等优秀的书家。

急就章（明拓本） 皇象（传） 三国 松江博物馆

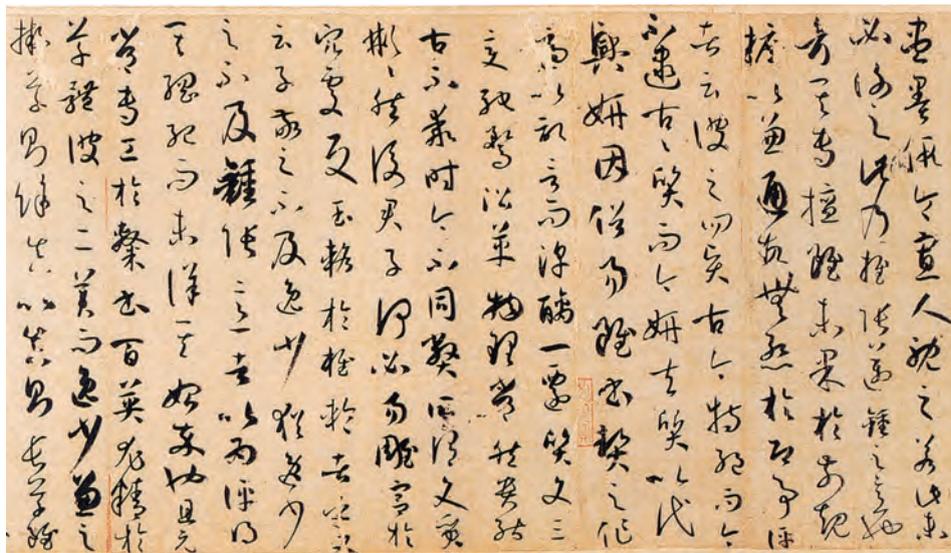
平复帖 纸本 23.7cm×20.6cm
陆机 西晋 故宫博物院

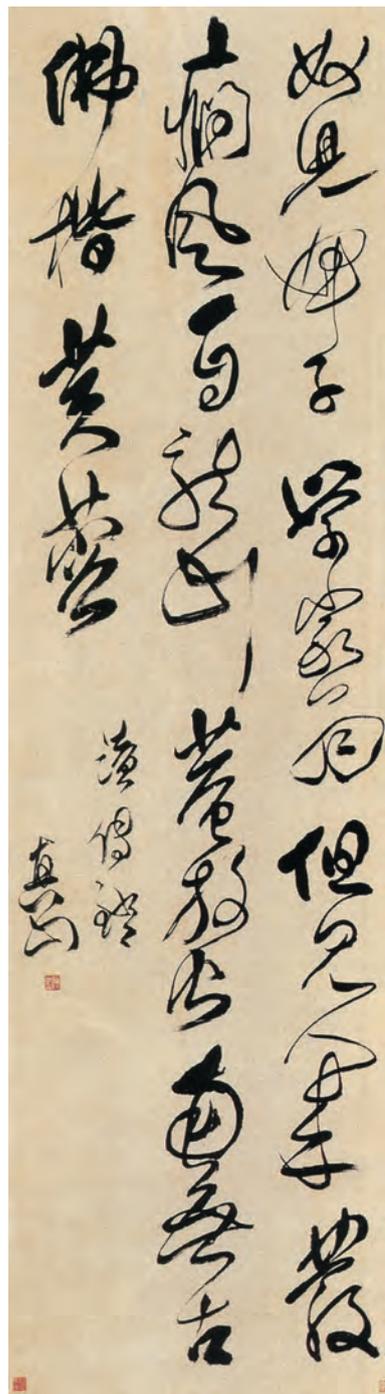
真草千字文（局部） 智永 隋

隋代智永所书《真草千字文》、唐孙过庭的《书谱》继承了“二王”秀雅淳厚的风格，典雅而洒脱飘逸。同一时期张旭、怀素一改“二王”秀雅书风，形成连绵起伏的狂草风格，如《古诗四帖》《自叙帖》等。宋代黄庭坚、米芾、蔡襄等名家辈出。元代草书创造性不强，但杨维桢、鲜于枢等人的作品亦可观。

明清之际的草书逐渐摆脱“二王”草书秀雅风格的影响，追求大尺幅、大气势，富有鲜明的个性色彩和强烈的时代气息，代表书家如祝允明、徐渭、张瑞图、陈道复、黄道周、王铎、傅山、黄慎等，作品往往不事雕琢、奔放恣肆。近现代的于右任、毛泽东、林散之等，也在草书领域取得了很高的成就。

书谱（局部） 纸本 26.5cm×900.8cm 孙过庭 唐 台北故宫博物院

读传灯轴 绫本 179cm×48.5cm 傅山 清 天津博物馆

沁园春·长沙 34cm×24.5cm×5 毛泽东 近现代 中央档案馆

草书的基本特征

(一) 点画简

草书点画之简，如重复的点画往往一笔带过，相邻字之间笔画可以借用，对不易处理的点画进行合理化变形。草书具有符号化特征，是约定俗成的一种替代偏旁部首或整个字的简单符号。

(二) 结构活

草书结体灵活多变，很难用统一的标准进行规定。草书在一定程度上也遵循“穿插避就”“向背揖让”等规则，但要灵活、丰富得多。

(三) 章法变

草书相对于其他书体动感更强烈，章法更富于变化，字距、行距打破行列以及局部平衡，在变化中求统一，给人以摇曳生姿、气势磅礴的运动之美。草书章法还通过墨色枯湿浓淡的对比与反差，形成气象万千的笔墨效果。

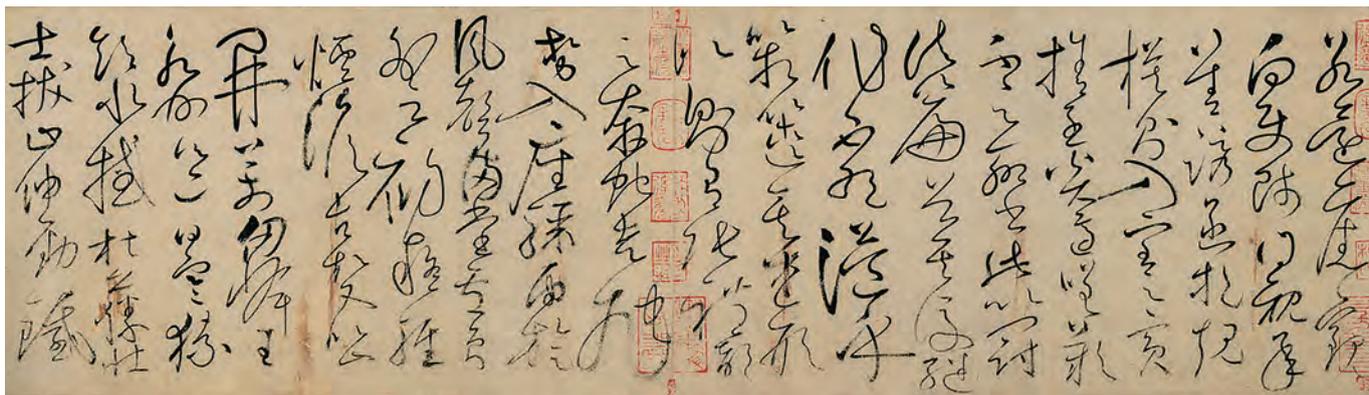
怀素《自叙帖》赏析与临习

吾师醉后倚绳床，须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒，落花飞雪何茫茫。

——〔唐〕李白

学习建议

仔细分析作品的用笔、结字和章法特点，设想书法家创作时的情境，体会书法家创作时的思维与表现过程。

自叙帖（局部） 纸本 28.3cm×775cm 怀素 唐 台北故宫博物院

《自叙帖》是怀素醉后狂书的代表作，笔力刚健，气势奔放，“纵横变化发于毫端，奥妙绝伦有不可形容之势”。此书通篇疾风骤雨、跌宕起伏，点画震荡洒脱，结构收放自如，章法起承转合，进入一种心手双畅的自由境界，显现出一派生机。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能够对不同风格的行书从形式与情感角度进行分析吗？	
你掌握行书的基本表现方法和要点了吗？	
通过行书手札创作学习，你能感受到手札的人文和艺术价值吗？	
你了解草书的基本风格，并体会到其中的艺术特点了吗？	

学习单

1. 查找资料，了解行书其他形制的创作设计要求与规范，以条幅、横幅等三种其他形制完成行书创作。
2. 查找资料，了解书法在当代社会中出现了哪些变化，与传统书法有哪些区别。

方寸之间

——篆刻闲章与姓名印

前面的练习作品主体部分已经完成，但是一件完整的中国书画作品，还需要一个重要的内容——印章。印章是作品签名形式之一，也是画面中表现其他文字信息以及完善画面的重要元素。它具有什么样的审美标准和要求，又怎样制作和使用呢？

本课，就让我们在 选择与体验篆刻魅力的同时，为本单元的书画作品完成印章部分的准备——刻制闲章、姓名印各一枚。

鸡雏待饲图页 绢本设色 48mm×86cm 李迪 北宋 故宫博物院

上面这幅作品，包括了收藏者、鉴定者钤盖在作品空白部分形制各异、印文多样的印章，方寸之间，气象万千，可独立为艺术品。在书画中，印章可以阐发书画未尽之意，助益作品鉴别，显现历史传承，且与书画内容有着相互映衬的作用，具有不可或缺的历史、人文与审美价值。

思考·探究

查找资料，分析李迪《鸡雏待饲图页》中的印章分别有什么功能？

学习任务一

了解印章艺术的特征，并尝试对优秀篆刻作品进行分析。

印章的艺术特征——以“别部司马”为例

此印为东汉满白文铜铸，印面为正方形，边长 2.4 厘米，印文内容是汉代武官官职，现藏于上海博物馆。

在章法布局上，四字占位面积相同，平稳均匀。以“缪篆”入印。缪篆始于秦，盛于汉，为汉代摹制印章用的主要书体。它以小篆为根本，兼有隶书特点，形体方正匀整，笔势化圆为方，笔画横平竖直、折叠缠绕、密填印面，间隔疏密得当，形成庄重典雅、沉稳厚重的风貌。

汉印是印章发展史上的一座高峰，大量作品成为后世宗法的楷模。该印则是汉印风格成熟时期东汉铸印的代表作之一。笔画横平竖直，结字方正匀称、中正平和、庄重典雅、大气浑厚、朴拙天成，是中国人风骨的体现，也是初学篆刻的优秀范例。

别部司马 东汉 白文

右马将廐 西汉 白文

思考·探究

学习文中对“别部司马”的分析方式，尝试从笔画形态、字形结构、章法布局等方面分析和评价“右马将廐”印。

学习任务二

了解治印的三大要素，并尝试练习基本的篆刻刀法。

你注意到了吗？吴昌硕两方“一月安东令”印章，虽印文内容相同，却呈现出不同的视觉感受。欣赏吴昌硕的印章作品，体会他从传统印章中汲取的营养：分朱布白的独具匠心，以及篆法和刀法的浑厚朴拙。

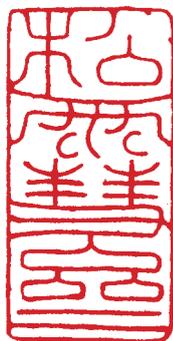
要素一：选择篆书样式

不论是创作还是欣赏一方篆刻作品，识别和书写篆字都是关键的一步。我们所指的篆法，是篆字的书写方法和构成规律。

篆刻中常用的篆书有哪些呢？例如，传世的“司寇之玺”所采用的是金文，特点是方圆结合，大小错落，在自然中求变化。元代赵孟頫以小篆入印，镌刻的朱文印“松雪斋”，印文圆转秀丽、姿态优美。汉印运用最多的是“缪篆”。

司寇之玺 战国 白文

松雪斋 赵孟頫 元 朱文

关内侯印 东汉 白文

一月安东令 吴昌硕 近代 白文

一月安东令 吴昌硕 近代 朱文

白石篆字 齐白石 近代 白文

明清以来，篆刻艺术的发展盛况空前，名家辈出，更有诗、书、画、印兼擅并能开宗立派的大师出现。他们广泛地把碑文、碑额、钱币、镜洗、砖瓦上的文字运用到篆刻创作中来，开辟了篆刻艺术的新天地。

月圆人寿 齐白石 近代

齐白石是诗、书、画、印“四绝”的艺术大师。他的篆书借鉴了汉代的《祀三公山碑》，在结字和用笔上化圆为方，改变了从秦代以来小篆圆转秀丽的风格和传统的书写方式，纵横平直，直上直下，显示出朴野刚猛、雄肆凌厉的鲜明个性，呈现出全新的艺术面貌。

要素二：篆刻艺术的章法

章法相当于建造房屋的设计蓝图。根据印面文字的字数、字形、字义等因素，采用不同的布局，使笔画之间形成节奏，相互关联，气韵贯通，虚实相生，达到既统一又富于变化的艺术效果。

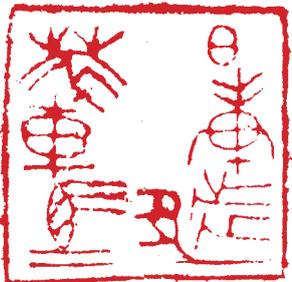
篆刻章法最为关键的是作品的整体性。在处理单字时要服从全局的需要，不能一味平直，否则作品就会显得呆板生硬，也不能过分追求变化，这样容易流于小气，当在变化中求得统一平衡。

对于初学篆刻者而言，宜从平实一路的章法入手。

兰干左尉 东汉 白文

因为“干”“左”两字笔画较少，所以用笔粗重，而“兰”“尉”两字中有些笔画采取虚处理，以求得整个印章的平衡，平中寓奇，浑厚又不乏灵动。

日庚都萃车马 战国 朱文

边长7cm，烙马印。印文在印面中组合为“U”形，靠左右和下面近，中间空，正所谓“密不透风，疏可走马”。

要素三：篆刻的刀法

篆刻艺术之所以耐人寻味，刀法起了重要的作用。明清篆刻兴盛以后，篆刻家提出“使刀如使笔”的观点，通过刀来表现毛笔书写的“笔意”，借鉴书法用笔来强化印章线条的韵味。

篆刻刀法主要包括冲刀法和切刀法。

冲刀法：刀锋入石后由右至左，或者向身体的反方向直接冲刻。冲刀的效果是线条简洁、爽利。如果处理不当就会缺乏韵致而少含蓄，使线条生硬。

切刀法：将刀锋切入石面，然后顺着笔画的方向，一起一伏地切刻前进。如在沼泽地里行走，一步步拔腿向前移动。这样切刻出来的线条留有刻刀逐步移动时明显的痕迹，显得沉稳苍厚，线条效果厚实、凝重，但是要避免拖沓。

冲刀法（齐白石是典型代表）

切刀法（清“西泠八家”多擅长此法。使用刻刀请注意安全。）

思考·探究

对照本环节中的图片和文字，判断吴昌硕的两方“一月安东令”印在篆法、章法和刀法等方面，从传统篆刻艺术中汲取了哪些营养？对其形成自己的风格起到了怎样的作用？

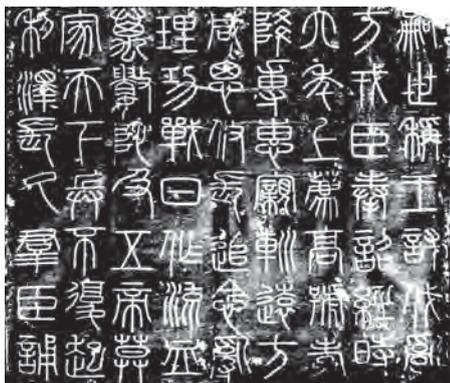
学习任务三

了解篆书的基本知识与小篆的书写方法，讨论篆书与篆刻之间的关系。

篆书分为大篆和小篆。大篆通常指甲骨文、金文、籀文和春秋战国时通行于六国的文字。秦始皇统一中国后，采纳李斯的“书同文”建议，推行统一文字，以小篆为正字。小篆与大篆对称，也称“秦篆”，是在籀文的基础上发展形成的。

甲骨文拓片

峰山刻石拓片（局部） 秦

石鼓文拓片（局部） 秦

小篆用笔、结字与章法练习

用笔

笔画只有直和弧两种。一个字左不见撇，右不见捺，也没有钩，折处无方角，都是由粗细一致的直画和弧画组成的。

写篆书笔画要注意：1. 起笔、收笔要藏锋，圆润而无尖角。2. 行笔要平稳，写得粗细一致。自始至终一笔写成，中途不驻笔停顿。3. 横要写平，竖要写直，回环处可略捻笔杆，使笔锋且行且转，写得圆转劲健。

结字

小篆字形修长而端正，结构严整匀称，规范性很强。学习写篆书要注意把握一些基本的结字原则：横平竖直、左右对称、上下平直、分布均匀。

章法

小篆作品通常要写得端庄古雅，章法讲究工稳统一。一般情况下文字的排列都是竖成行、横有列的，字距、行距基本上是相等的。

思考·探究

在进行篆书临习后，讨论篆书和其他书体有什么区别，为什么篆刻适合用篆书。

小篆用笔

小篆结字

学习任务四

临刻闲章。

学习篆刻艺术，也可从临摹闲章开始。闲章指镌刻诗词或成语的印章，一般钤盖在书画作品上。“临”利于得范例之神韵，“摹”更容易得其间架结构，熟悉其字形。

1. 篆刻常用工具和材料

临摹之前，我们要先对篆刻所用的工具和材料有初步认识。今天我们常用的软质材料主要为“叶蜡石”，如福建寿山石、浙江青田石、浙江昌化石等，其他包括篆刻刀、砂纸、印泥等必备工具。

篆刻常用工具和材料

章料	镌刻印章时使用的石头。
砂纸	平印。
小楷毛笔	写稿。
连史纸	钤盖印蜕，展现印章刻好后的效果。
篆刻刀	平口，材质为硬质合金钢或白钢。
印泥	钤盖印章，当选质量上乘的书画印泥。
刷子	清理刻印时产生的石粉，切记不要用嘴吹。
印床	起固定印石的作用，方便操作，且不易伤到手。
其他	墨汁、废宣纸、清水等。

印床

2. 摹刻闲章，体会篆刻流程

第1步，选择、分析范例

选择经典的白文闲章为范例，从章法、篆法和刀法等方面进行分析。

印文分析：“和福”所表达的是人们对美好生活的期盼与追求。

技法分析：该印以玉为材。章法上注意白文和红地的匀空、线条的均匀等，以竖画为主线建立整枚印章的框架。

第2步，平印

先用粗砂纸，再用细砂纸打磨，使印面平整。磨石头的运行轨迹为“1”字，只推不拉，速度要慢，力量要稳。

平印

第3步，水印上石

选一张拷贝纸或水印上石纸蒙在范例上，用细笔勾出印蜕的轮廓。用墨填黑印文或背景。将印稿着墨一面扣在印石上固定。用毛笔蘸水微润印稿，再迅速用吸水纸吸掉多余水分，最后覆两至三层吸水纸并用指甲磨压印稿。

第4步，镌刻

依照范例的整体气韵、笔法，采用合适的刀法进行刻制。

第5步，修改

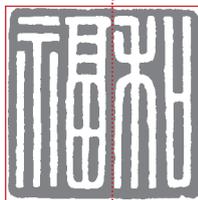
用毛刷清理干净印面，蘸少许墨轻拍于印面，显示镌刻后的效果，对照原印的镜像进行修改。

第6步，钤盖

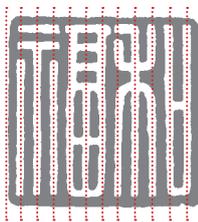
彻底清理印面，均匀地蘸取印泥。将印盖在纸上，施力要匀。起印时，缓缓揭开。

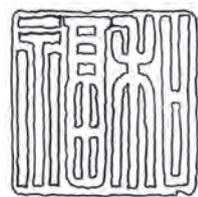
和福 汉 白文

依照笔画的繁简程度来安排占位面积。

竖线之间的关系是平行等距，用横画调整印面的重心和节奏。

双钩填墨

反扣印稿附于印面

镌刻后印面的初步效果

思考·探究

1. 陈豫钟的这方“文章有神交有道”，印文出自哪首诗词？与汉代的“校尉之印章”在哪些方面有所关联？
2. 吴昌硕的这方“文章有神交有道”与陈豫钟的印章相比，在神采气韵、表现技法等方面有哪些不同？

文章有神交有道 陈豫钟 清 白文

文章有神交有道 吴昌硕 近代 白文

校尉之印章 汉 白文

修改完成

学习任务五

创作姓名印。

白文是汉代姓名印的标准形式。创作一方姓名印需要解决三方面的问题：刀法、章法、篆法。

第1步，篆为先务。参照《说文解字》，将印文所对应的小篆写法描摹在纸张上。而后，遵循“缪篆”的结字方法与规范，“化圆为方”，将其转化为“缪篆”。

第2步，分朱布白。安排风格一致的印文的识读顺序、占位面积与间隔，推敲构图。

第3步，以刀代笔。依据自己的创作意图，选用适当的刀法进行镌刻。

第4步，细心收拾。对照试印效果，细心揣摩后再动刀修改。达到创作预期后，钤盖印蜕，完成作品。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解篆刻的艺术特点和功能了吗？	
你能够了解篆书和篆刻之间的关系吗？	
你能够运用所学的知识，完成印章的刻制吗？	

学习单

印章在书画作品中的使用是有一定规范的，一般可分为起首印、名号印、压角印、拦边印、补白印、鉴藏印几类，请同学们查阅相关资料，进行了解。

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 了解书法的基本书体划分、内容与价值特征。 2. 了解楷书、隶书与行书的基本表现方法，了解草书、篆书的基本特征，并能够按照课程要求完成楹联、信札等形制的作品创作。 3. 能够基本描述书法与生活的应用关系。
二	1. 了解不同书体的特征，能够从不同书体的审美特点对作品进行分析。 2. 了解楷书、隶书与行书的基本表现方法，了解草书、篆书的基本特征并进行创作实践，并能够较为规范地运用相关书法字体完成楹联、信札等形制的作品创作，能够完成篆刻创作任务。 3. 能根据环境要求，选择合适的书法作品进行布置。
三	1. 了解不同书体与著名碑帖的特征，并能够从章法、结字、用笔等角度对书法作品进行分析。 2. 了解楷书、隶书、行书、草书的表现方法，并能够根据不同字体特点完成完整的楹联、信札及其他形制的书法创作，能够创作出符合篆刻审美要求的篆刻作品。 3. 能够针对具体环境的选择，从内容、形制、装裱等多个角度选择书法作品进行布置。

单元小结

书法是集实用与审美于一体的中国独有的艺术形式。本单元需要了解的核心观点是：书法是理解自然、铸造品格的一种艺术方式。由此提出的基本问题是：书法为什么能成为一种独特的艺术形式？书法创作如何和生活应用与审美相结合？我们该如何鉴赏、创作书法作品？

本单元通过一种书体与一种形制相结合的方法进行设计，如隶书的匾额式横幅、楷书对联、行书手札等，最终以“礼物”的形式进行交流，传达出中国文化中的“礼仪”观。在完成书法创作后，篆刻学习的完成，意味着完整的中国书法作品创作任务的完成。

澄怀味象

——中国画的意蕴与表现

单元情境

中国古代很多书画大家都不是职业书画家，而官员、文人在古代从事书画艺术创作是非常普遍的现象。他们为什么在职务之外潜心书画创作？他们是如何通过书画活动交流情感并获得审美享受的？从书画艺术中，他们又会获得怎样的价值和体验呢？

《杏园雅集图》描绘的是明代文官一次雅集的情景。在古代士大夫与文人的生活圈中，书画是抒发情感最重要的方式。与士大夫生活紧密相连的文人雅集，成为他们艺术交流的重要方式之一。本单元我们通过完成一次书画雅集活动，了解不同的中国画艺术具有哪些独特的价值和特征，以及如何在雅集活动中分享艺术的审美感受。

杏园雅集图（局部） 绢本设色 37cm×401cm 谢环 明 美国大都会艺术博物馆

■ 单元概述

“圣人含道映物，贤者澄怀味象。”（〔南朝·宋〕宗炳《画山水序》）“澄怀味象”指人们在虚淡空明的心境之下，感受和体味艺术与自然的魅力。中国画需要通过艺术的创作、欣赏，表达和感受其中的艺术精神。中国画能表现怎样的精神世界？怎样创作、交流才能表达并分享其中的艺术趣味呢？

本单元以举办一次书画雅集为活动内容，并为筹备雅集学习中国画的创作。

让我们走进中国古代文人的生活圈，感受传统文化气息浓郁的书画雅集活动，体验中国书画的内涵、创作方法与交流方式。

要完成这个活动任务，本单元需要了解和掌握：

书画雅集的活动内容与方式；

中国画的艺术特点和精神；

白描、工笔、写意等中国画的基本创作方法。

书画雅集

——书画的交流与欣赏

文人雅士的生活圈

《竹院品古图》是明代仇英《人物故事图册》中的一幅，为临摹宋画之作，画中又根据明代场景有所改动。画家描绘了几位宋代文人雅士在园林中品鉴古物的场景，忙碌的书童暗示出雅士们的其他活动，如下棋、饮茶等。生动、丰富的活动仿佛把我们带入了中国古代文人书画雅集的场景之中。

作品在画家的精心设计下，再现了古代文人的艺术生活画面，带领我们走入古代文人的精神世界与艺术生活。

竹院品古图 绢本设色 41.1cm×33.8cm 仇英 明 故宫博物院

思考·探究

请你找一找，《竹院品古图》中描绘了哪些活动内容。

学习任务一

了解历史上著名的几次书画雅集活动，通过讨论，谈谈你对书画雅集活动的理解。

知识窗

雅集与书画雅集

雅集是中国古代文人雅士通过琴、棋、书、画、茶、酒、香、花等艺术形式进行交流的集会。中国文士阶层有“以文会友”的传统，雅集在中国文化史上具有独特的意义与地位，包含着丰富的社会、文化内涵，诸如兰亭雅集、西园雅集、玉山雅集等，已成为历代文坛佳话。这些活动既是雅集的典范，也是诗、文、画中不断再现的艺术主题。

书画雅集指以书画鉴赏、创作为主要内容的雅集。文人士大夫们以诗、文、画等“雅致”的艺术样式为媒介，表达理想与情怀。

兰亭雅集

东晋永和九年(353)三月初三“上巳节”，时任会稽内史、右军将军的王羲之，召集一批名士和家族子弟，在兰亭举办了首次雅集活动。这次聚会本来是为春天“修禊”（即通过洗漱的方式去除污秽）而举办的，但参加活动的文人们创造性地把它变成了一场诗酒集会。主人王羲之为这次活动起草了序文。《兰亭序》由于展现出高超的书法造诣，而成为书法史上的传世经典。

西园雅集图 纸本水墨 26.5cm×406cm 李公麟(传)北宋

《西园雅集图》

《西园雅集图》传为宋代李公麟所画，传世摹本甚多。活动为驸马都尉王诜邀请苏轼、苏辙、秦观、李公麟、米芾等16位文人于府邸雅集。李公麟用白描的方式描绘了集会中诸位雅士书画吟咏、抚琴问禅等活动。这幅作品营造了高雅的文化生活情境，表达出文人雅士们寄情山水、琴书言志的情怀。米芾、杨士奇分别为这幅作品作了《西园雅集图记》。

水石潺湲，风竹相吞，炉烟方袅，草木自馨。人间清旷之乐，不过如此。嗟呼！汹涌于名利之域而不知退者，岂易得此哉！

——〔北宋〕米芾

《魏园雅集图》

《魏园雅集图》记录了成化五年（1469）十一月，沈周、刘珏、魏昌、祝颢、陈述、周鼎、李应桢于魏昌园墅中的一次雅集。主人魏昌在画上的题跋中记述了活动的缘起与过程：“成化己丑冬季月十日，完庵刘金宪、石田沈启南过予，适侗轩祝公、静轩陈公二参政、嘉禾周疑舫继至，相与会酌，酒酣兴发，静轩首赋一首，诸公和之，石田又作图，写诗其上。蓬荜之间，烂然有辉矣。”六位好友都在画上留下了墨迹。

《魏园雅集图》诗、书、画三位一体，艺术化地记录了雅集的全过程，其中沈周的题诗如下：“扰扰城中地，何妨自结庐。安居三世远，开圃百弓余。僧授煎茶法，儿钞种树书。寻幽知小出，过市即巾车。”在愉快的交流中，表达出渴望隐逸的内心期待。

思考·探究

通过《魏园雅集图》和其中记录的文字，你能大致描述出这次雅集活动的过程和内容吗？

魏园雅集图 纸本设色 145.5cm×47.5cm 沈周 明 辽宁省博物馆

学习任务二

通过对书画雅集活动的价值功能、组织过程、内容和相关形式的了解，分组讨论，说说如何利用现有条件组织一场书画雅集活动。

中国传统文人通过书画等艺术形式的创作交流，实现技艺切磋、乐趣分享和思想交流。雅集通过丰富的艺术活动，激发艺术家创作的热情与灵感，在现实与精神两个层面塑造文人的审美品格，陶冶文化情操。

书画雅集的组织形式

书画雅集的组织形式主要有两种，一种是以社团为主体，定期或者不定期举办。不定期举办时间上没有特别规定，有因节日而举办的，如逢端午节、中秋节等，有因事而举办的，如生辰、晋升、饯行等。还有一种是临时组织的，形式比较自由。

书画雅集的举办地点

雅集的地点需要能够展现文人的心性，并激发创作灵感，因此场所通常选择居室书斋、私家园林、风景名胜、寺庙禅院等，因集会内容的差异而有所区别。

雅集举办场地

书画雅集中美术作品的创作与交流

书画雅集作品的创作有很多方式：

1. 事后记录，如《杏园雅集图》，就是对雅集事件的记录；
2. 现场写生，如游玩风景名胜，或专门为私家园林进行描绘创作；
3. 为特定事件事先进行创作，如祝贺生辰，接受订件后于雅集时赏鉴；
4. 现场创作，雅集过程中，文人雅士即兴创作。

书画雅集还有一种情况，就是赏鉴古代或名家作品，活动的参与者并不进行专门创作。由于雅集是各有所长的文人雅士共同参与，因此活动通常通过书法、绘画、赋诗、纪事等多种艺术形式，多人合作，记录下来。

香令人幽，酒令人远，茶令人爽，琴令人寂，棋令人闲，剑令人侠，杖令人轻，尘令人雅，月令人清，竹令人冷，花令人韵，石令人隗，雪令人旷，僧令人淡，蒲团令人野，美人令人怜，山水令人奇，书史令人博，金石鼎彝令人古。

——〔明〕陈继儒

拙政园十二景之一 纸本水墨 23cm×23cm×2 文徵明 明 美国大都会艺术博物馆

雅集的召集与一般流程

一般书画雅集的组织流程为召集、准备、集会、后续四个主要阶段。

召集：一般由会社或者召集人发一份通告（古代称为“传帖”“檄文”“小启”“疏”等），说明召集的主题、目的、时间、地点及相关准备等。

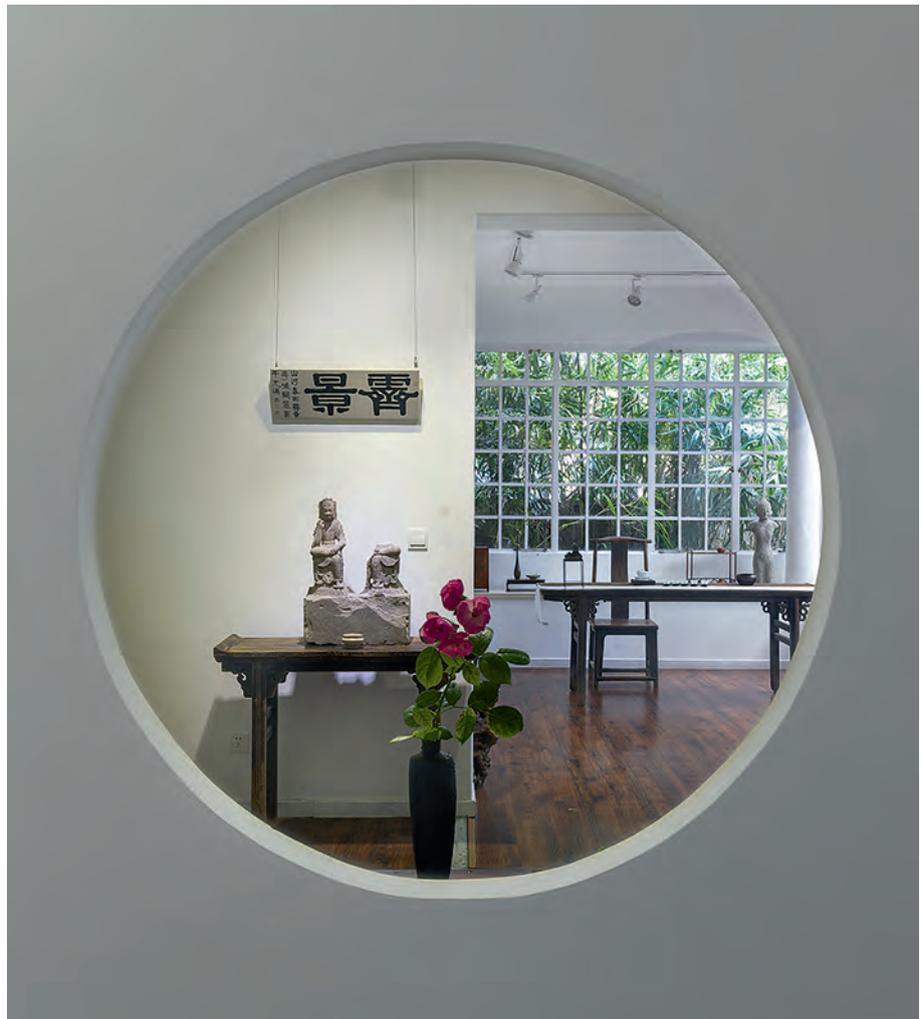
南社雅集小启

南社书记会计两部来函云：本社定于三月廿九号（星期日），即阴历三月初三日上巳下午一时，在沪上愚园举行第十次雅集。凡属同社，均希惠临。如有未缴入社书、入社金及各年常捐者，并望带交，是所至盼。招待处：白克路竞雄女校胡朴安。

准备：召集后，书画雅集需要参与人员针对主题进行相关准备，如材料、书画、诗词等。

集会：由主办者安排好活动时间和流程，如游玩、品鉴、创作、展示、交流等。

后续：有些作品是雅集结束后按要求完成，或者为雅集活动作其他文本的整理等。

雅集活动场景设计

学习任务三

制订书画雅集策划方案。

本单元技法学习结束后，需要举办一次书画雅集活动。请在老师指导下，制订一份书画雅集活动方案，包括雅集的通告、主题、作品内容、形式、活动组织与实施方式等。

单元学习结束后，按照计划书举办一场书画雅集活动。

活动建议

1. 雅集活动作品可以是单元学习中完成的作品，也可以是现场独立创作或分组合作完成的作品。作品完成后，可以根据需要，摘录或者自己创作相关诗词进行题咏或者评价，用书法形式记录活动或感想。

2. 可以就书画雅集召开一次班会，进行活动的可行性调查，优化同学们的雅集活动策划书，制订一份班级书画雅集活动方案。

学习任务四

进行书画雅集作品的创作准备。

了解不同中国画分类的特点和工具材料要求，并准备相关材料，从内容、形式、装裱等角度考虑如何完成雅集作品的创作。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解古代书画雅集的社会意义了吗？	
你了解书画雅集的组织形式和内容了吗？	
你选择好用什么作品参与雅集活动了吗？	
请把你撰写的书画雅集策划书放进美术学习档案袋里。	

学习单

通过观看展览或与艺术家交流，了解书画雅集在当代艺术生活中的状态。有条件的情况下，可以参与体验艺术家或艺术机构组织的书画雅集活动。

画中有诗

——“闻歌始觉有人来”工笔花鸟画创作

写生蛱蝶图卷(局部) 纸本设色 27.7cm×91cm 赵昌 北宋 故宫博物院

画写物外形，要物形不改。诗传画外意，贵有画中态。

——〔北宋〕晁补之

中国画一贯追求诗的境界……对他们来说，画就像诗一样，能够融会情绪与场景，通过艺术家的视域将主客体融贯为一。

——〔美国〕卜寿珊

画中有诗，是中国画注重意境的体现，也是中国画独特的艺术特征之一。它体现在人物画、山水画、花鸟画等所有中国画题材作品中，决定了中国画的内容、技法要能够传达出特定的诗情画意。

学习任务一

学习下列中国画与诗歌意境融合的内容，选择两幅你喜欢的作品进行对比分析。

中国画在魏晋时期就以独立的艺术形式为审美目的而创作，因而有较高的艺术标准。这种标准在宋代以后，随着文人大量介入绘画创作，形成了文学与绘画相融合的特点。

对意境的追求

诗与画都要传达出意境，实现情景交融，在有限的语言和形象描绘之外，让人感受到无限的时空与丰富的情感，并在色相、秩序、节奏、和谐中映照心灵。

对生活的细致观察

诗歌和中国画都要传达出“真情感”，通过对生活的细致观察，自由驾驭文学与绘画语言，更好地去表达感情。

欣赏者对艺术的再创造

由于诗与中国画都重视画外之意境的传达，因而对创作者和欣赏者都有很高的艺术鉴赏要求。“……非胸中有万卷书，笔下无一点尘俗气，孰能至此！”（黄庭坚）只有具有较好的人文素养，才能在欣赏过程中实现对创作者主旨的“神会”和对自然的领悟，感受到生命的活力。

诗画结合的方式

诗歌和绘画表现的内容是非常丰富的，二者结合的方式也很多样。有的是通过诗歌激发画家的想象而进行创作，如宋代画院的考题通常都是以诗句命题；有的是在绘画作品上题写诗句，点明创作内容，或者通过诗文实现绘画作品与文学内容的映照，传达某种寓意；有的绘画作品不题诗句，但是画中形象符合某

些诗词的内容，进而传达出某些著名诗词的意象。总之，诗歌与绘画是多种形式的融合，可以更丰富地将中国艺术品格表现出来。

诗和画各有它的具体的物质条件，局限着它的表现力和表现范围，不能相代，也不必相代。但各自又可以把对方尽量吸进自己的艺术形式里来。诗和画的圆满结合（诗不压倒画，画也不压倒诗，而是相互交流交浸），就是情和景的圆满结合，也就是所谓“艺术意境”。

——〔现代〕宗白华

梅石溪凫图 绢本设色
26.7cm × 28.6cm
马远 南宋
故宫博物院

这两幅作品风格迥异。《梅石溪凫图》简洁素雅、意趣横生，画面没有诗句题款，但让人情不自禁联想到“春江水暖鸭先知”的意境；徐熙的《玉堂富贵图》画面充实富丽，玉兰、牡丹、海棠，白的淡雅，粉的娇媚，在石青铺底的映衬下，更显端庄秀丽。这两幅作品前者空灵巧妙，后者充实而充满生机，反映出不同的审美趣味，又都充满诗意情怀。

玉堂富贵图 绢本设色
112.5cm × 38.3cm 徐熙 五代
台北故宫博物院

作品名称	《梅石溪凫图》	《玉堂富贵图》
布局	边角式	满构图
设色	重墨画山石，红梅、白梅相呼应，用色粉点染而就，野鸭略施白粉勾染点簇而成。	淡墨勾线，用白色、粉色对花朵进行点染，枝叶敷以青绿。
画面风格	古朴淡雅	端庄秀丽

思考·探究

结合上述对意境和绘画的分析，联系生活，思考画家在创作画面时，是如何体现情感价值和意境追求的。

思考·探究

下列工笔花鸟画分别有什么特色？它们是如何实现不同意境表达的？

八花图（局部） 纸本设色 29.4cm × 333.9cm 钱选 元 故宫博物院

六法论

谢赫在《画品》中提出了“六法”论：“一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营位置，六曰传移模写。”这是中国古代品评美术作品的标准和重要美学原则。虽然不同的解读会略有差异，但总体上意涵如下：“气韵生动”指作品需要传达出生动的气度韵致；“骨法用笔”指用笔体现出内在的力度以及在描绘人物时对骨相气质的传达；“应物象形”指对应不同对象形态的表现要求；“随类赋彩”指要依据客观对象赋色；“经营位置”指构图与构思；“传移模写”指绘画的临习方法与过程。

墨竹图 绢本墨笔
113.6cm × 105.4cm
文同 北宋 台北故宫博物院

玉兰黄鹂 纸本设色
103.8cm × 77.3cm 于非闇
现代 中国美术馆

学习任务二

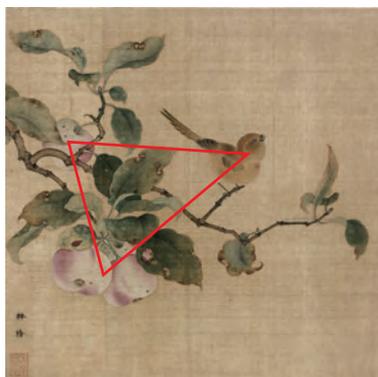
了解工笔画创作的基础知识和基本过程，结合本课学习任务四，以“闻歌始觉有人来”为主题进行创作构思，设计两幅创作构思图。

中国画的布局

中国书画的创作蕴含着很多布局之法。本课所讲的工笔花鸟画的基本布局法则，对其他画种同样适用。不同的中国画类型，会因为工具材料、表现特点的不同，而形成较为特殊的布局方法。

山茶白羽图 绢本设色 152.3cm × 77.2cm 林良 明 上海博物馆

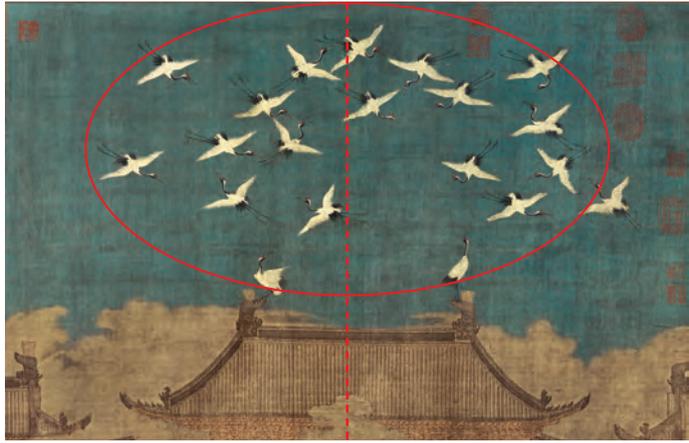
果熟来禽图 绢本设色 26.9cm × 27.2cm
林椿 南宋 故宫博物院

腊梅山禽图 绢本设色 82.8cm × 52.8cm
赵佶 北宋 台北故宫博物院

常见布局

1. “S”形布局：画面的事物布局呈现“S”形，在中国画中运用较为普遍。
2. 十字形布局：画面主体布局在纵横的线上，需避免直角相交。
3. 三角形布局：画面所绘主题呈现三角形，布局较为稳定。

布局要素
对称与均衡：所绘物体在画面中对称或者和谐统一。
比例：画面中各个部分与总体的关系。

瑞鹤图（局部） 绢本设色 51cm×138.2cm
 赵佶 北宋 辽宁省博物馆

《瑞鹤图》将花鸟和风景相结合，营造了诗意的境界。画面中，屋檐处于中心，仙鹤均匀地分布在其上方。

节奏：画面从多维度空间内呈现有规律或无规律的阶段性变化。

蜂花图卷（局部） 绢本设色 25.2cm×202.2cm 赵昌（传） 北宋 美国大都会艺术博物馆

画面中间忙碌、簇拥的蜜蜂与周围形单影只的蜜蜂，形成疏密的节奏变化。左上方的花与右下方的花上下呼应，与枝干相连，体现出韵律感。

对比：把明显矛盾、对立的双方安排在一起进行比较。

①大小对比

竹石集禽图 纸本水墨
 137.5cm×59.4cm 王渊 元
 上海博物馆

②动静对比

双喜图 绢本设色 193.7cm×103.4cm
 崔白 北宋 台北故宫博物院

③藏露对比

鸣喜图 纸本设色 167cm×97cm
 陈之佛 现代 陈之佛艺术馆

工笔花鸟画创作的基本过程——以《浴兰天气日偏长》为例

花鸟画创作一般要经历构思立意、搜集素材、绘制草稿、完成作品四个阶段。

画家在创作之前，对素材、内容、意境传达做出设想，就是构思立意的过程。

画家在读到宋代诗人张镒《即事》“浴兰天气日偏长”一句时，想通过插花的形式表现“清供”雅玩的格调，同时借诗的内容，突破画面的静态时空，增强意境表现。

构思草稿：画家通过草稿，推敲画面如何按照审美规律进行组合，是否能够传达表现意图。

构思立意完成之后，画家通过搜集素材，为完成作品做准备。

根据素材搜集的情况和构思的成熟程度，绘制草稿，并通过线描、设色等步骤完成作品。

学习任务三

工笔画技能训练——临摹《出水芙蓉图》。

(一) 工具材料准备

在中国画创作中，由于画种不同，工具材料也有所不同。工笔花鸟画的主要工具材料如下。

笔：勾线笔、小白云、中白云、大白云、排笔、板刷等。白云系列主要用于分染、罩色；羊毛板刷或排笔用于纸张底色制作或大面积的平涂、洗、染。

墨：墨汁、油烟墨、松烟墨。在工笔创作中，油烟墨勾线具有更好的抗水性。

纸：主要用经过上矾等处理的熟宣、熟绢，不渗水。

颜料：中国画颜料一般分成矿物颜料、植物颜料和化学合成颜料等。矿物颜料色质较为稳定，如赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄等。植物颜料质地透明，适合层层渲染，如花青、胭脂、藤黄等。化学合成颜料相对容易褪色，如曙红、铬黄、天蓝等。

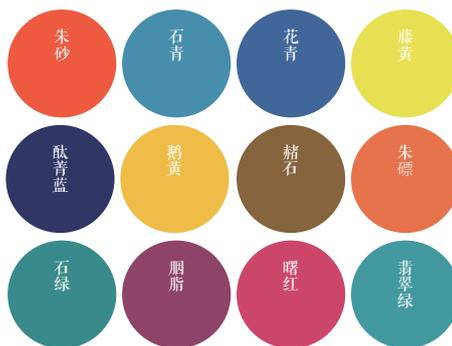

出水芙蓉图 绢本设色 23.8cm×25.1cm 佚名 宋 故宫博物院

《出水芙蓉图》为工笔团扇。画面构图饱满，娇嫩雅洁的荷花几乎布满整个画面。整幅画似全用色彩画成，不见墨线痕迹，墨绿的荷叶强化了与荷花的对比。全图笔法严谨，设色艳丽典雅，突出表现了荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁品格。

中国画色相示例图

① 勾线笔；② 小白云；③ 羊毛刷；④ 中国画颜料；⑤ 砚；⑥ 砚滴；⑦ 调色盘；⑧ 笔洗；⑨ 墨汁；⑩ 胶矾液；⑪ 喷水壶；⑫ 印规；⑬ 胶粉；⑭ 矾粉。

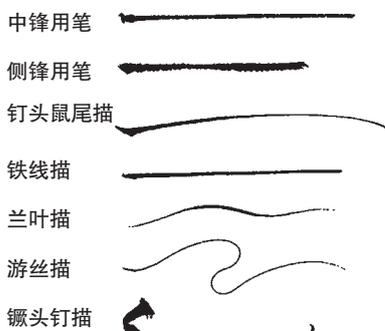
(二) 白描训练

白描是工笔画的基础，了解工笔白描以及线描的技法要求，尝试选择一幅范本临习白描，掌握技法。

知识窗

白描

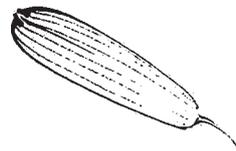
也称为“线描”，源于古代的“白画”，是以线条描绘物象而不着色，完全依靠线的粗细、浓淡、方圆、转折等变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等手法，描绘人物、花鸟等结构、质量感、空间感和形神的技法。宋代之后，白描真正成熟，不再被看成工笔画的一部分，而成为具备独特审美趣味的独立画种。

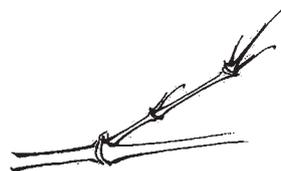
牡丹花瓣
求轻盈，固以
兰叶描画转折线，
以带有顿挫的细笔
游丝画边缘线。

牡丹老干，顿挫用笔较
多，参以镊头钉描法。

竹叶犀利爽快，
以钉头鼠尾描画边缘，
以游丝描画叶脉。

竹枝挺拔，以铁线描为之，骨
节处略加顿笔，劲力凸显。

鸟类丝毛，虚出虚入，
求细腻，求灵动，以
短笔游丝描为之。

鸟嘴坚硬，线条宜利
落、劲挺。雀舌柔软，
用线自然要纤弱。

白描临习图例

临习练习要点

执笔：工笔花鸟执笔与书法执笔相似，即“擫、押、钩、格、抵”等。

勾线：使用淡墨，中锋行笔，速度慢，线条挺拔流畅。

起笔：先向左藏锋顿笔，向右行笔，求饱满含蓄之意。

折锋：运笔转弯时，笔尖稍微停顿，提起再压下，线条出现棱角。

转锋：运笔转弯时，笔不停顿，徐徐而行，线条无棱角。

收笔：线条结束时，向行来的方向回锋，使结尾含蓄有力。

工笔线描技法示例

(三)《出水芙蓉图》临习

步骤一：临摹线描稿，用熟宣纸拷贝，用墨勾线，淡墨勾花瓣，稍浓的墨勾叶、茎和莲蓬。

步骤二：用草绿给莲蓬和反叶打底，花青分染荷叶，叶尖、叶筋处留白。

步骤三：用藤黄加胭脂和淡墨调成淡赭石色，给背景打底。花青加藤黄罩染荷叶，赭石加淡墨、汁绿提染莲蓬、茎和反叶。

步骤四：用白粉给花瓣打底，忌厚涂。曙红加胭脂分染花瓣，花青加藤黄分染、罩染加深正叶、莲蓬、茎，叶尖处要淡。

步骤五：曙红加胭脂分染花瓣，曙红勾勒花茎，草绿加墨勾勒荷叶的纹理。

步骤六：三绿加藤黄提染莲蓬，沥粉塑造花蕊，草绿加墨点缀枝干。

金纳

关于工笔画的技法释义

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

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

罩染：在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

提染：当染色接近完工时，用某种色小面积、局部提亮或者加深画面。

点染：用接近写意的笔法，一笔蘸上深浅不同的色彩在画面上连点带染，取灵动之意。处理背景或小型花卉时常用此法。

学习任务四

画一幅工笔花鸟画，表现出“闻歌始觉有人来”的意境。

解题：这句诗源自王昌龄的《采莲曲》，全诗为：“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。”该诗描绘出这样一幅景象：采莲少女的绿罗裙融入青翠欲滴的荷叶中，仿如一色，粉红的荷花映照着少女红润的脸庞。她们混入莲池中不见了踪影，听到歌声四起才觉察到有人前来。

创作建议

1. 可以用诗歌中的植物如荷花、荷叶作为表现对象，也可由“闻歌始觉有人来”诗句产生联想，以其他花卉、鸟类为题材，通过物象形态设计，传达出“闻歌”“有人来”的意境。
2. 在学习任务二的基础上，优化构思，补充素材，调整构图与设色，形成定稿。
3. 结合学习任务三的相关学习完成创作。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能够结合案例分析中国画对诗意的传达吗？	
你掌握工笔花鸟画创作的基本表现技法了吗？	
你能够通过构思立意、搜集素材，运用工笔花鸟画技法完成创作吗？	

学习单

查找资料，从意境、技法呈现等角度，对工笔人物画、山水画进行分析与评述。

托物寓情

——“君子品格”写意花鸟画创作

秀石疏林图卷 纸本水墨 27.5cm×62.8cm 赵孟頫 元 故宫博物院

山水墨竹、梅兰、枯石、奇石、墨花、墨禽等，游戏翰墨，高人胜事，寄与写意者。

——〔元〕汤垕

空本难图，实景清而空景现。神无可绘，真境逼而神境生。位置相戾，有画处多属赘疣；虚实相生，无画处皆成妙境。

——〔清〕笪重光

认识写意花鸟画首先要从“写意”二字入手进行分析。写意指笔墨恣意奔放、造型洒脱简约地描绘物象形神的画法。写意花鸟画融会了画家的思想感情和艺术创造，以意象的手法去表现事物，笔墨传情，达到情景交汇、物我两融的境界。

学习任务一

学习下列关于写意画人格象征以及意象精神的内容，结合具体作品，讨论写意花鸟画通过哪些方法来实现托物寓情。

写意花鸟画的形成

绘画要传达特定的意图。在中国美术传统中，诗与画的交融体现出绘画要表现的意境。诗人王维通过水墨的方法来表现诗意，被认为是中国写意画形成的开端。随着宋代以苏轼为代表的官员参与美术创作，形成了重品格，强调诗、书、画结合和传达画外之意的士人画理论，对后世文人画的发展起到重要作用。

写意花鸟画中的品格属性与托物寓情

文人参与绘画，希望绘画能够表现精神价值取向。兰、竹这些在《诗经》《楚辞》等文学作品中作为高洁品格的代表，也成为文人画表现的主题，并形成了以“梅、兰、竹、菊”为代表的题材类型。随着明清写意花鸟画的兴盛，题材渐丰，托物寓情成为写意花鸟画的显著特征。

写意花鸟画技法特点

似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。

——〔现代〕齐白石

荷花双禽图 绢本水墨
171cm×47cm 八大山人
清 天津博物馆

锦石秋花图 纸本设色
140.5cm×58.6cm 恽寿平
清 南京博物院

写意花鸟画不强调对自然形象的真实再现，而是注重形象在“似与不似之间”丰富变化的“韵致”，充分发挥画家的主体作用。写意要求以书法用笔入画，重视通过墨色的对比表现丰富的自然变化。因此，写意画更加重视笔势、笔意以及点、线、面的穿插组合。用色上不要求严格还原自然色相，以淡色渲染丰富画面为主。

八大山人的《荷花双禽图》用大写意的手法，通过纵横的用笔和丰富的墨色变化，表现出一派萧疏景象和画家孤傲的品格。而恽寿平的《锦石秋花图》则通过小写意细致的勾画点染，传达出一种自信又祥和的景象。

作品	《荷花双禽图》	《锦石秋花图》
立意	传达荒凉、寂寞、伤感的意境。	借秋花犹艳的景象，表达乐观而积极的品格。
构图特点	绘以几片花瓣，叶后大量留白，强调点、线、面的穿插组合与墨色对比。	画面采用较为整体的三角构图，通过花、叶等细节的交织充实画面。画面重心右倾，但巧妙地通过题款实现了画面的均衡。
笔法特点	以草书笔意入画，荷叶用笔快速，湿墨出笔，干笔涂抹，并以侧势和逆势的笔法写出。	融汇明人写意笔法，兼工带写，主要以“没骨法”写画，直接点染出形象，局部的线条勾勒使画面精致而生动。

思考·探究

参考八大山人《荷花双禽图》与恽寿平《锦石秋花图》的比较分析，讨论下列写意花鸟画分别有什么特色，是如何通过技法表现传达出写意花鸟画的精神意蕴与品格的。

杂花图卷（局部） 纸本水墨 30cm×1053.5cm 徐渭 明 南京博物院

花卉图卷（局部） 纸本水墨 32.5cm×503cm 陈淳 明 天津博物馆

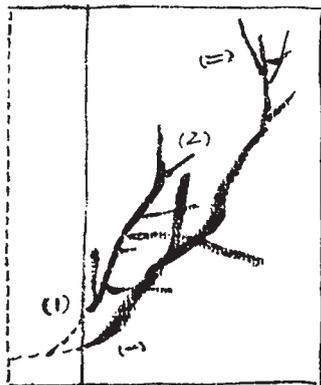
学习任务二

了解写意花鸟画创作的基础知识与基本过程。结合学习任务四，以“君子品格”为主题，进行创作构思，设计出两幅创作构思图。

写意花鸟画的布局

写意花鸟画的基本布局可以参考工笔花鸟画布局的方式，但写意花鸟画注重以书法用笔入画，画面对线条组织和墨色的变化要求更高，因此，在布局中更强调开合、虚实、疏密等变化。

开合：“开”即开放，“合”即合拢，绘画的开合大致由起、承、转、合四个部分组成。起结有东西，中间不空虚。开合从高而下，起伏由近及远，是较好的构图之一。

布置一幅花卉构图，画中只有一个大起结，其余许多细碎处统一在大起结之中。如图：(一)为起；(二)为结。这幅图的大体起结关系如此，但其中有一附属的小起结，即以(1)为起，(2)为结，使整个布局热闹而有变化。

虚实：中国画中“虚”就是画幅上的空白，“实”就是画幅上的画材。而掌握虚实需要布好空白。具体来说，主体引人注目和突出就是以虚显实。

从整体上看，空白叫虚，兰花称实。

疏密：稀疏与稠密，指素材与素材的排比（距离远近）。排比应有三个以上素材（图章也作素材）相配，三角构图为佳。

左图中不见疏，石脚的线有高低，造成了远近距离。右图的表现方法是密中见疏的。图中1、2两石只有一点距离，所以是密的，看起来却有疏的感觉。

写意花鸟画的素材组合方式

写意花鸟画创作过程与工笔花鸟画类似，需要经历构思立意、素材搜集、绘制草稿、完成作品四个阶段。在写意花鸟画创作中，经常运用将不同的母题重新组合的方式来完成作品。

知识窗

《芥子园画传》

《芥子园画传》是清代系统介绍中国画技法的书籍，起始文人沈心友请画家王概、王著、王臬、诸昇编绘，经多期编撰为山水、梅兰竹菊、花鸟、人物四集。《芥子园画传》集合了明清两代中国画名家的杰作和智慧，历经二百多年的增补和完善，详细讲解中国画的用笔、写形、构图等基本方法，是学习中国画的经典教科书。

《芥子园画传》兰谱选页

素材组合方式——以郑燮作品为例

郑燮的绝大多数作品都是通过兰花、竹、石等这些传达君子品格的母题素材，以不同的组合来完成创作。

基本母题素材

兰

竹

石

组合法则一：单独描绘。对同一母题以不同的方式来描绘。

组合法则二：增殖。通过添加更多大小相近的内容形成画面。

组织法则三：联合。当画面空间增大时，可考虑增加新的内容，联合多个母题，辨清主次关系，通过巧妙构图处理与组合形成新的画面。

单独描绘

增殖

联合

思考·探究

关注其他写意花鸟画作品，这些作品是否运用了组合母题的方式完成？这种方法与中国画程式化的特点有什么关联？请你从中国画发展的角度，对“程式化”的特点进行分析与探讨。

学习任务三

写意花鸟画技法练习

工具材料准备

在写意花鸟画常用的工具材料基础上，对笔、墨、纸大致区分如下：

笔：写意花鸟画需要根据描绘对象的质感、面积、宽窄、长短准备相应的毛笔，如羊毫斗笔、兼毫长锋、兼毫长锋勾线笔、兼毫大兰竹、狼毫小勾线笔等。

墨：墨汁、松烟、油烟均可。写意花鸟画多用笔墨一次完成表现，用油烟墨能够强化墨色的区分效果。

纸：大多采用生宣纸，依据个人喜好或特殊效果，生绢、熟绢、熟纸、皮纸、毛边纸也可用。

- ①兼毫兰竹；
- ②兼毫书画；
- ③狼毫勾线；
- ④羊毫勾线；
- ⑤笔洗；
- ⑥调色盘；
- ⑦中国画颜料。

知识窗

写意花鸟画的常用墨法与设色方法

墨法

淡墨法：墨中掺水较多，色度较浅。

破墨法：在前一笔不太干时，趁势再补充上去另一笔，使其融合渗化，产生和谐滋润的效果，分浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干等多种变化。

泼墨法：大笔饱墨，随笔皴刷，淋漓漓漓，浓浓淡淡，一遍画就谓之泼。有两种泼法：一种是把墨水直接泼洒在纸上，根据自然渗晕的墨迹，用笔再加适当点画；另一种是用笔泼墨，便于控制。

淡墨法

破墨法

泼墨法

设色

花鸟画设色一般有三种形式：其一，墨稿完成后，用淡色渲染；其二，用墨混合颜色进行表现；其三，直接用色与水、色与色进行调和描绘对象。在用色中，一般画面要形成主色调，同时注意主次、统一、对比、和谐等一般法则。

《朝霞》创作临习示范

步骤一：用斗笔侧锋淡墨画出后面的叶片。

步骤二：用笔肚蘸中墨，笔尖蘸浓墨，侧锋画出浓墨叶片。

步骤三：用书画兼毫侧锋蘸曙红画出花冠，中锋画花蕾。

步骤四：中锋拖笔补上藤蔓，选择合适的位置签名、钤印。

花鸟画中的其他技法

没骨法：不经过线条勾勒，直接用色彩塑造形象。

点丑：不用勾勒，随意点染。在写意花鸟画中常用较大的毛笔蘸色墨后，或中锋或侧锋，或中侧结合，点出物象。

《端阳即景图》中的花、叶均采用没骨法。

《残荷鹰鹭图》中用点丑法表现鹭鹰的翎毛和芦花。

端阳即景图（局部） 陆治 明

残荷鹰鹭图（局部） 吕纪 明

对照《朝霞》临摹的经验，尝试分析墨法、设色以及其他技法在写意花鸟画中的应用。探究如何在其他作品临习中应用这些技法，并选择合适的作品进行临摹练习。

研习陈玉圃对梅花技法的分解示例，你能够依据这些分解完成梅花创作吗？

陈玉圃梅花技法分解示例

写意花鸟临习图

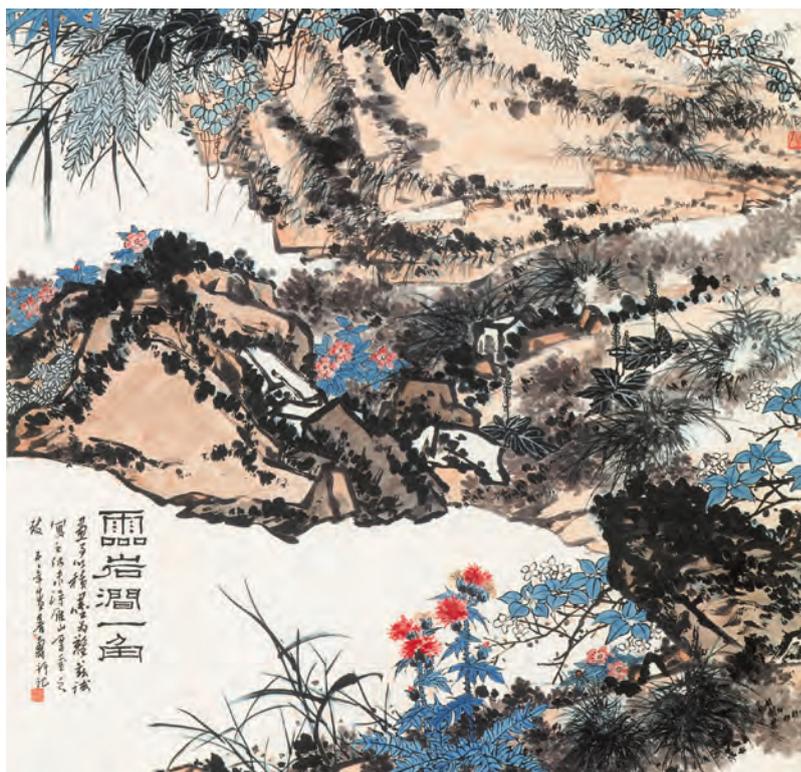
荷花小鸟 纸本设色 王雪涛
王雪涛纪念馆

芍药 纸本设色 1951年 80cm×36cm
黄宾虹 浙江省博物馆

群虾图 纸本水墨 1927年
138cm×34cm 齐白石 北京画院

灵岩涧一角 纸本设色 1955年 116.7cm × 119.7cm
潘天寿 中国美术馆

学习任务四

以“君子品格”为主题进行创作。

解题：中国写意花鸟画中通常通过“梅、兰、竹、菊”来表现君子坚贞高洁的品质。画家通过创作构思，也可以通过更多的物象来传达这种品质。画家通过表现自然，引发共鸣，借助象征、比兴，缘物寄情，通过个性的创造，抒写性灵。你能够从自然物象中感受到这些品质吗？通过已学习的写意花鸟画知识，你如何表现对“君子品格”的理解呢？

1. 学习建议：先选择花卉或禽鸟单个对象进行练习，掌握笔墨性能后，再完成复杂形象组合的临习。
2. 创作稿设计：根据临习的内容，进行画面组合设计，可以用铅笔进行内容与构图设计。
3. 创作草稿：用宣纸笔墨进行试画。对笔墨表现难以控制的部分强化练习，并对创作中不满意的部分进行设计上的调整。
4. 完成作品：在前面步骤较为顺利的情况下，完成作品，题名并钤印。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能够从文化的角度理解中国绘画中托物寓情的特征吗？	
你掌握写意花鸟画创作基本表现技法了吗？	
你能够通过构思立意、搜集素材，运用写意花鸟画技法，表现出你对“君子品格”的理解吗？	

学习单

查找资料，了解托物内容的艺术表现，并能够从意境、技法呈现的角度进行分析与评述。

林泉高致

——“四景山水”山水画创作

千里江山图（局部） 绢本设色（青绿） 51.5cm×1191.5cm 王希孟 北宋 故宫博物院

真山之烟岚，四时不同。春山淡冶而如笑，夏山苍翠而欲滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。

——〔北宋〕郭熙

诗词的意境、人格的映射，不仅仅是花鸟画的审美追求，同样蕴含在山水画之中。此外，山水画还包含了人们历游山川的理想、回归自然的期待，以及对隐藏其中的天人合一关系的观照。画家在山水与画作的境界交替中，寄情其间，陶冶性灵。

中国山水画的悠远广博，能够营造出你心中的桃花源吗？

知识窗

《林泉高致》

《林泉高致》为北宋郭熙山水画创作的经验总结，由其子郭思整理而成。全书除序言外，分为山水训、画意、画诀、画格拾遗、画题、画记六节。文中论述了观察自然汲取素材、继承传统与表现、艺术家的文学素养、画面的布局、形象塑造与笔墨技巧，以及景色四时变化规律等诸多艺术理论与实践问题，在中国山水画理论发展中有着重要的地位和价值。

学习任务一

了解中国山水画蕴含的儒、释、道文化意涵与表现方式，选择两幅你喜欢的作品进行对比分析。

中国山水画的发展与分类

山水画主要表现对象是自然风景。魏晋南北朝是我国山水画滋育的时代。隋唐时期形成了多种表现风格，如展子虔的设色山水、李思训的金碧山水、王维的水墨山水、王洽的泼墨山水等。五代、两宋时期，山水画名家辈出，风格多样，如荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽，以及“南宋四家”的墨笔山水，米芾、米友仁的水墨山水，王希孟、赵伯驹的青绿山水等。元代山水以黄公望为代表的“元四家”趋向写意，重笔墨神韵。明清及近代，流派名家纷呈，如浙派、吴门派、松江派、“新安四家”、“金陵八家”、“四王”、“四僧”等。当代山水画创作在发掘传统的基础上，融入了西方绘画技法观念，呈现出多元面貌。

富春山居图（局部） 纸本水墨 33cm×636.9cm 黄公望 元 台北故宫博物院

山水画的精神来源与特点

中国山水画在魏晋时期受到魏晋玄学的影响，崇尚回归自然、传达“天人合一”的理念，同时又包含着对儒家“仁山智水”人格力量的呈现。另外，还传达出获得尘世之外明净的佛家思想。在具体表现中，形成了山水画既要反映真实的“可居可游”，又要展现主观情感“因心造境”的特点。

山水画的创作与观看方式

竖画三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥。——〔南朝·宋〕宗炳

中国山水画是理想与现实的结合，是精神家园的承载。因而从山水画形成开始，就形成了“以大观小”的表现方式，仿佛一切都在观者的纵览之下。宋代郭熙将中国山水画的创作观看方式总结为三远，即“平远、高远、深远”，以表现不同的景观。

潇湘图 绢本设色 50cm×141.4cm 董源（传）五代 故宫博物院

董源与范宽同样用工致的笔法，表现出了不同意境的山水。《潇湘图》重叠的三角形，山的主体由前向后斜向连续延伸排开，表现了平淡闲远的江南景致。范宽的《溪山行旅图》刻画细致，构图充实饱满，突出了北方山川的雄伟气势。

画家们在面对不同景观时，通过不同技术手段，赋予山水以不同的性格，更强烈传达出画家在山水观照中的精神体验。

作品名称	《溪山行旅图》	《潇湘图》
布局	竖构图，以高远为主，兼用平远、深远表现空间，满构图。	横构图，以平远为主，大面积的水的处理，强化了虚实关系。
皴法	豆瓣皴、点子皴等皴法及浓淡轻重不一的墨点结合。	披麻皴、点子皴等多种皴法进行结合。
三远法应用	以高远为主，充分利用“三远”空间，营造丰富的画面效果。	主要运用“平远”的方法，更好地表现江南景致。
风格特点	细密刻画的“全景”画面突出北方山川的雄伟气势，给欣赏者以震撼人心的崇高感。	画面通过雅致松润又不乏严谨的笔墨，描绘了沙洲苇渚掩映、水雾迷蒙的江南景色，抒发优美诗情。

溪山行旅图 绢本水墨 206.3cm×103.3cm 范宽 北宋 台北故宫博物院

思考·探究

查找资料后讨论，下列山水画在技法、情感与意境传达上有什么特点和区别？请用相应的词汇或短语表述出不同画面意境的特点。

春山瑞松图 纸本设色 35cm × 44cm
米芾 北宋 台北故宫博物院

六君子图 纸本水墨
61.9cm × 33.3cm 倪瓒 元
上海博物馆

潇潇暮雨图 纸本设色
103cm × 59cm 傅抱石 近现代
南京博物院

长江万里图 绢本设色 53.2cm × 1979.5cm 张大千 现代 台北历史博物馆

学习任务二

了解山水画创作的基础知识和基本过程，结合本课学习任务四，以“四景山水”为主题进行创作构思，设计两幅创作构思图。

山水画的布局

在通常的中国画布局共性基础上，山水画也形成了某些独有的布局方式。综合而言，山水画的布局主要有边角形、“C”形、“S”形、五字形（之、甲、由、则、须）、三角形、“井”字形（黄金分割点分布）、两段式、宾主式、对角形等。

三角形
万壑松风图 李唐 南宋

边角形
风雨行舟图 夏圭 南宋

两段式
秋江待渡图 盛懋 元

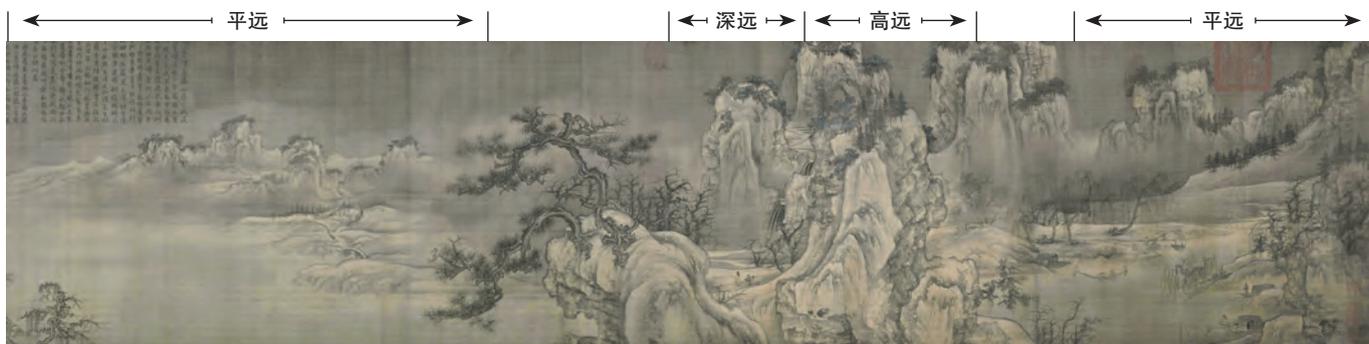
宾主式
红岩 钱松品 现代

三远法：山水画的空间营造

山有三远：自山下而仰山巅谓之高远，自山前而窥山后谓之深远，自近山而望远山谓之平远。

——〔北宋〕郭熙

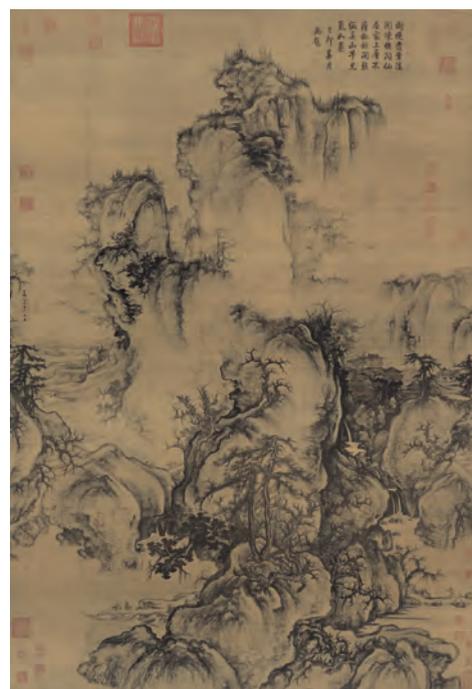
三远法是中国古代山水画中具有民族特色的取景、布局之法，出自宋代著名绘画理论著作《林泉高致》一书。高远是仰视看山，深远是俯视看山，平远是平视看山。它将人们观看自然景物的基本角度作了深入浅出的概括。这是中国古代山水画家积累了丰富的创作经验之后，对中国古代绘画取景、布局法的正确总结，具有鲜明的民族特色。

渔村小雪图 绢本设色 44.4cm×219.7cm 王 Meng 北宋 故宫博物院

思考·探究

中国画家通常在一幅作品中综合运用三远法。请你尝试用三远法分析《早春图》的空间关系，说说这种空间营造方式能够传达出什么样的画面意境？

早春图 绢本水墨 158.3cm×108.1cm
郭熙 北宋 台北故宫博物院

实景图片与绘画作品对比。

搜尽奇峰打草稿：素材搜集

“搜尽奇峰打草稿”是创作素材积累的过程。这个过程不仅仅是技能的锻炼，更启发我们走近自然，以自然为师，达到下笔有神的境界。

山水创作的基本过程示例——《秀岭幽居》

山水创作一般包括构思立意、素材搜集、绘制草稿、完成作品四个阶段。

画家在山水创作构思阶段，可能是见到山水之美，激发了创作欲望，也可能是有新的创意，需要通过作品去传达，还可能是应他人之邀，完成具有一定功能的作品。画家需要依据不同的情景和目的，进行创作构思设计。

步骤一：木炭条起稿。

画家依据现实场景，进行素材搜集，绘制草稿。

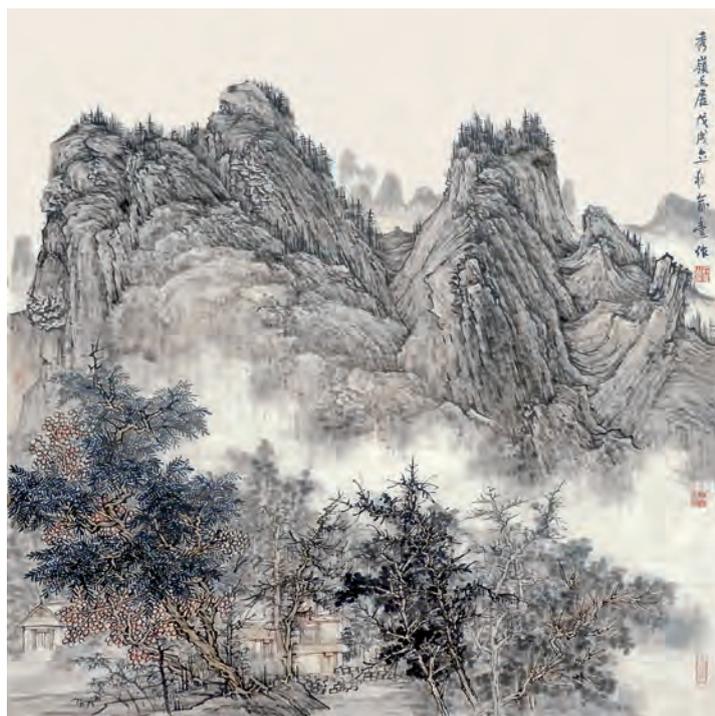

步骤二：墨线勾勒主体形象。

步骤三：使用“皴、擦、点、染”深入描绘。

步骤四：通过赭石、花青、朱磬等颜色的渲染，调整画面，并题款、钤印，完成作品。

秀岭幽居 纸本浅绛 70cm×69cm 俞丰

学习任务三

山水技能训练——《虞山枫林图》临习。

《虞山枫林图》技法特点

画面描绘了虞山初冬景色，晴朗和润。上方山峰以横点淡青绿设色画出半暗半明的效果。山头和山腰杂树和花木丛生。下方为堤岸及坡石，其间树木枝干挺拔，通过墨、色的组织，层次清晰而丰富。地坡用笔粗重，焦墨点簇，略见勾皴，设赭色表现出阴阳向背的效果。

虞山枫林图(局部)
纸本设色
146.4cm×61.7cm
王翬
清 故宫博物院

临习建议

1. 临习前先分析画面技法特点和作画层次步骤。
2. 可以选择局部临摹，适当改变局部内容，形成小幅画面。
3. 注重画面意境传达。

(一) 工具材料的准备

写意山水画工具材料可以按照写意花鸟课程中的要求准备。一般情况下，会依据表现的需求，对工具材料进行挑选。

知识窗

山水画常用技法释义

勾勒：中国画用笔名称。“勾”指以墨线勾画轮廓，“勒”指以墨线或色线复勾加工，可以增加线条的层次厚度，产生特殊的墨色效果。

皴法：在勾线的同时，运用墨色的变化来表达山水树石的质感、肌理、阴阳向背等，决定山水树石的造型，有披麻皴、斧劈皴、卷云皴等多种皴法。

积墨：用墨由淡而浓、逐渐渍染的方法。

泼墨：用墨泼洒在绢本或纸本上，随墨迹的形状看出各种物象，然后用毛笔勾画，使这些偶然中获得的形象成为画面的构图内容。有时也指画家极其豪放的挥洒表现。

破墨：在一种墨色没有干的情况下，用另一种浓度不同的墨冲破原来的墨色效果，有浓破淡、干破湿、墨破色等技法。

留白：山水画中讲究计白当黑，留白为水正是含蓄、巧妙的表达。

赋色：对山石等形体赋予青、绿、赭等色彩。

(二) 技能分解训练

皴法表现练习

练习要点提示：皴法是表现山石、峰峦和树身表皮脉络纹理的画法。不同地域、时节的山石有各自的特点，要运用恰当的皴法去表现，要关注线条的强弱和墨色的浓淡对形体塑造与对象表现的作用。

斧劈皴 万壑松风图（局部）李唐 南宋

米点皴 春山瑞松图（局部）米芾（传）北宋

披麻皴 富春山居图（局部）黄公望 元

卷云皴 早春图（局部）郭熙 北宋

大斧劈皴 踏歌图（局部）马远 南宋

山石表现练习

步骤一：勾，山石轮廓。

步骤二：皴擦，结构、脉络。

步骤三：染，润泽阴阳向背。

步骤四：点，苔藓植被。

树木表现练习

临习要点提示：两棵以上的树画在一起，要有变化，避免相同。点叶一般从枝头开始画，向下及左右两边延伸，其他的点叶都围绕它展开。

水图 马远 南宋

水纹表现练习

临习要点提示：在写意山水画中，水多渲染为主，勾线为辅；在工笔画中，多通过线条表现。在表现过程中，要通过线条和墨色的强弱变化表现水纹的节奏关系。

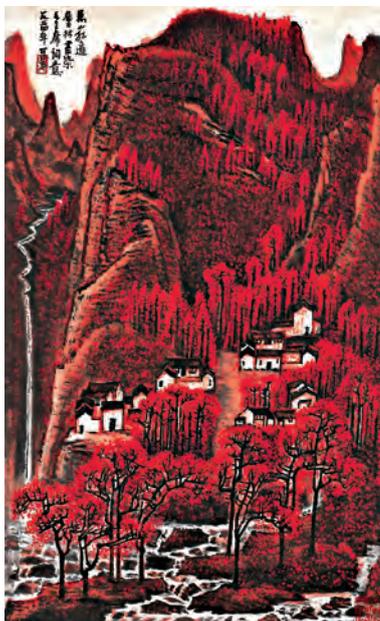
学习任务四

选择一个季节，设计三幅不同形制的创作稿，并选择其中一幅完成山水画创作。了解创作过程，并体验中国山水画是如何传达出对自然、人、文化关系的思考的。

解题：人类的情感随“四时”而动，这也是山水画创作的情感源泉。中国山水画家善于观察、捕捉四时的山川景物变化，从而实现“应会感神”。“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”画家把自己的主观情感融入山水之中，达到“物我交融”的境界，并进行诗意化的表达。

“万物并作，吾以观复。”人与自然的圆融，是“道”在万物中的演绎。万物的变化，通过人的凝望回到本初，这也是中国文化理解自然的重要方式之一。

你会用什么样的景致和方法来表现你的四季情怀呢？

万山红遍 纸本设色 1964年
75cm × 45.5cm 李可染 现代

月落乌啼霜满天 纸本设色
68cm × 43.3cm 傅抱石 现代

学习建议

1. 临摹、改景作画。根据之前临摹的山石、水、树木、点景重新构图，组合完成一幅有诗意的山水画小品。

2. 选择能展开丰富联想与画面感的四时诗句，体会诗句意境，进行创作构思，完成作品。

3. 搜集素材，完成自主创作，表现出你对中国山水画精神的理解，并为作品起一个名字。

学生作业

思考·探究

查阅作品（《万山红遍》《月落乌啼霜满天》）与作者的相关资料，尝试分析画家分别从哪些角度、运用了哪些方法来表现秋天，又分别传达出怎样的情感。

巫山巫峡气萧森

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你能从技法、情感和意境传达方面来欣赏一幅山水画作品吗？	
你了解山水画创作的常用技法了吗？	
你能够通过构思立意、搜集素材，运用山水画技法完成创作，表达你对中国山水画精神的理解吗？	

学习单

1. 关注身边的自然、生活环境，尝试进行实景写生练习。
2. 尝试和同学们共同创作一幅表现最美家乡的长卷。

传神写照

——“锦瑟年华”人物画创作

《人民和总理》这幅作品创作于1979年，是表现周恩来总理看望地震灾区群众的现实主义作品。作品呈三角形构图，随着涌动的人流，观众的视觉中心集中到总理身上，画面稳定而充满动感。

人是历史的创造者，人物是中国画重要的表现题材之一。这幅画作是人物的写照，是历史的记录，更传递着人类共同的关怀、情感以及战胜困难的勇气和信念。

通过人物画的学习，你能更好地认识自我，描绘属于自己的锦瑟年华吗？

人民和总理 纸本设色 1979年 151cm×217.5cm 周思聪 中国美术馆

学习任务一

了解中国人物画的相关知识，选择你喜欢的作品进行分析，体会画家是如何通过创作传达对自我、他人和社会的理解的。

中国人物画的发展

中国人物画在发展中形成了自己的艺术体系，以及与这体系相适应的独特的艺术传统。

已知最早的传世人物画是战国楚墓出土的《人物龙凤图》与《人物御龙图》帛画。据文献记载，在周代即有劝人惩恶扬善的历史人物壁画。至战国、秦汉，已有大量以历史事件、神话人物故事和人物活动为题材的作品出现。汉代人物画发展已经基本成熟，有写实和写意多种表现风格。魏晋时期，人物画由略而精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的人物画大家，也出现了以《魏晋胜流画赞》《论画》为代表的人物画论著，奠定了中国人物画的重要传统。

唐朝人物画作品题材丰富，创作技法全面，出现了阎立本、张萱、周昉等名家，吴道子更是把宗教人物画的体量与表现力推向了新的高峰。五代、两宋随着宫廷画院的兴办，工笔人物画更趋精美，题材广泛，包括肖像、宗教、仕女、高士以及表现农村与城市人物的风俗画，张择端的杰作《清明上河图》应运而生。

随着表现手法日趋成熟，李公麟将白描发展成为独立的艺术表现形式。自南宋受禅宗思想影响，梁楷的泼墨、简笔写意人物画兴起，对明清的人物画发展产生了重要影响。西方写实技法的传入，让中国人物画也发生了新的变化。现代中国人物画广泛吸收外来技巧，在表现宏大题材和风格创新中做出了重要贡献。

人物御龙图 帛画
37.5cm×28cm
战国 湖南省博物馆

清明上河图（局部） 绢本设色 24.8cm×528cm 张择端 北宋 故宫博物院

人物画的功能与分类

人物画可以记录人物形象与历史事件，早期有着道德教化功能。它可以作为独立的审美对象，也可以承载人文理想。中国画家经常把人物、花鸟与山水融合表现，以反映特定的精神世界。

人物画从内容上大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等，从技法上主要分为工笔设色、白描和写意等。

捣练图（宋摹本） 37cm×145.3cm 张萱 唐 美国波士顿美术馆

形神关系

中国画注重形与神的关系，东晋顾恺之提出要“以形写神”。在神的表现上，要深入了解对象，通过诸如眼神、手势、身姿等特定的细节描绘更好地传达神，而形以外的背景布置，也被认为是传达神的相关因素。文人写意画更注重神的传达，认为对形的过度刻画会影响精神气质的表现，因而通过简约的处理，以神的传达作为人物表现的核心。

女史箴图（唐摹本，局部） 绢本设色 24.8cm×348.2cm 顾恺之（传） 东晋 大英博物馆

技法特点

中国人物画强调以线造型立骨，运用线条来表现形体结构，注重节奏与韵律，形成了“十八描”的线条应用经验总结。中国人物画由于表现观念和工具特点的原因，形成了一定的程式化特征，注重画理逻辑上的真实，并形成了独特的表现经验，如通过人物的位置和大小表示尊卑，运用长卷形式突破时间和空间的限制，分段描绘人物活动。写意人物画更注重笔墨，画法洗练生动，色彩处于从属地位，而工笔用色具有一定的装饰性。

韩熙载夜宴图(局部) 绢本设色 28.7cm×335.5cm 顾闳中(传) 五代 故宫博物院

《韩熙载夜宴图》与《秋风纨扇图》分别用工笔和写意的方式表现人物，展现出中国人物画不同技法、内容的丰富表现力。

《韩熙载夜宴图》采用工笔连环长卷的方式，是中国人物画打破时空界限的典型代表。画作描摹了南唐名臣韩熙载开宴行乐的场。画面中，众人聆听琵琶弹奏，屏气凝神，主客沉醉其中。作品绚丽清雅，繁复而有序。《秋风纨扇图》描绘了一位手持纨扇伫立在秋风中的美人，以线条和墨色的渲染，寥寥数笔刻画出佳人“秋扇见弃”的哀伤之情。

秋风纨扇图 纸本水墨 77.1cm×39.3cm 唐寅 明 上海博物馆

	幅式	类型	设色	线条	画面情感
《韩熙载夜宴图》	长卷	工笔人物画	设色绚丽清雅，富有层次。	工整细致，道劲流畅，使用了游丝描、铁线描等描法。	反映出南唐官僚奢华的生活面貌，以及主人公韩熙载失意、矛盾的内心世界。
《秋风纨扇图》	立轴	兼工带写人物画	墨色为主，前石设重墨，衣带设淡墨，发髻染浓墨，变化丰富。	清新流动，简洁明快，使用行云流水描、折芦描等描法。	画面气氛幽怨伤感，表现出对女子命运的同情，也是画家自身命运的写照。

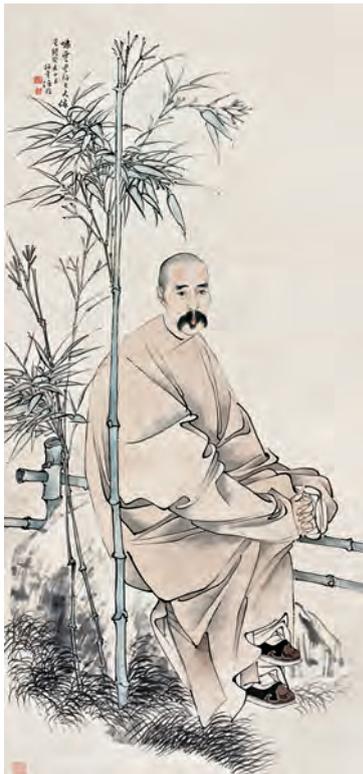
查找资料，讨论下列人物画在技法、内容、情感表现方面有什么特点和区别？

文苑图 绢本设色 37.4cm×58.5cm 周文矩 五代 故宫博物院

泼墨仙人图 纸本水墨 48.7cm × 27.7cm
梁楷 南宋 台北故宫博物院

赵啸云幽篁独坐图 纸本设色 136.9cm × 63.8cm
任伯年 清 浙江省博物馆

育羔图 纸本设色 1981年 127cm × 121cm
黄青 中国美术馆

思考·探究

为什么中国人物画没有像西方绘画那样注重三维再现写实，而是强调“以形写神”的精神追求？

学习任务二

以《乐语》为例，了解人物画创作的基础知识和基本过程。结合本课学习任务三，以“锦瑟年华”为主题，进行创作构思，设计两幅创作构思图。

立意构思

画家在创作之初，有的是有了想要表现的主题，然后搜集素材进行创作，有的是看到特定的情景，激发出创作的欲望。《乐语》就是画家看到这样的场景，感受到青春的气息，而萌发出创作的愿望。

素材搜集

基于所见，画家选择了春天盛开的紫藤花和演奏中的少女作为创作元素，营造出青春洋溢的气息。紫藤的藤干在表现上可以有深浅浓淡、方圆曲直的变化，与婉转悠扬的乐声有异曲同工之妙。紫藤花的颜色淡雅，衬托出少女清新淡雅的气质，营造出浪漫美好的氛围。

构图与造型设计

构图选取素材中姿态生动的女孩进行组合，人物一背一侧，相互映衬。紫藤花安排在画面右前侧，和女孩产生虚实关系。造型注重人物的形象特征，注意神情和姿态的传神表达。左边的女孩沉浸在乐声当中，神情专注；右边的女孩颌首吹奏，动作自然。人物整体造型与年龄、气质相符合，展现出青春的美好和动人。

炭笔打形

墨稿一

墨稿二

设色

乐语 纸本设色 70cm×69cm 王永鹏

墨稿绘制

勾线时体会线描的笔墨变化，在画皮肤、衣着、藤条等不同物象时要注意区分线的不同质感。上墨时，体会墨色变化。注意画面的墨色安排及对比变化，突出主次。

设色

着色时，要注意春天气氛的营造。紫藤花颜色在清新淡雅的色调中可变化丰富些，与人物形成对比，以此衬托人物。

调整画面

根据画面的主次、虚实等对比关系进行调整，最后题字盖章，完成整幅作品。

依据以上技法示范，分析下列作品通过哪些技法表现出人物情感，并在老师的指导下进行临习训练。

一篮春色卖遍人间 纸本设色
1948年 98cm×52cm
蒋兆和 现代
中国国家博物馆

卖花姑娘 纸本设色 1984年
140cm×98cm
王玉珏 现代

清洁工人的怀念 纸本设色
1977年 152cm×110cm
周思聪 卢沉 现代 中国美术馆

灯下观书 纸本水墨
1908年 106cm×40cm
吴昌硕 近代
中国美术馆

学习任务三

以“锦瑟年华”为主题，从个人生活体验出发进行创作，表现出对青春与自我的理解。

解题：“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。”这是唐代诗人李商隐在《锦瑟》一诗中的诗句，表达了对美好青春的追忆。我们正值“锦瑟年华”，是一生中最美好的时光。那么，就让我们通过创作，认识自我，表达对青春年华的美好感受吧。

创作建议

1. 可以用速写或者拍照的方式收集素材。
2. 注重是否通过创作设计传达出了自己的构思立意。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解中国人物画的发展历程和特征了吗？	
你能否对不同技法表现的人物画作品进行赏析？	
你是否能通过绘画创作表现出自己的创作构思？	

学习单

通过查阅资料或参观美术展览，了解当代中国人物画的发展现状，思考作品在表现什么主题、内容，它们在技法上有哪些创新与突破。

学业质量水平

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能基本了解书画雅集的形式内容与组织方法。 2. 能基本掌握工笔、写意其中一门中国画的基本绘制过程与方法，并能够完成临摹作业。 3. 能够对中国画作品进行画种的区分。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能够了解书画雅集的意义与价值，按照书画雅集的基本要求组织一次书画雅集活动。 2. 能够掌握工笔、写意的基本绘制过程并能够按照课程要求完成临摹、写生作业。 3. 能够了解中国画的艺术精神，并结合技法与内容，对中国画不同画法、风格类型作品进行赏析。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能够理解书画雅集的艺术与生活内涵，并能够结合其他中国传统文化雅集的活动内容，组织一次书画雅集活动。 2. 能够较为熟练地掌握工笔、写意的绘制过程并能够进行自主的写生与创作。 3. 能够较为深入地理解中国书画精神内涵，并结合技法、内容、风格等艺术特点对中国画作品进行鉴赏。

单元小结

书画雅集是中国书画重要的传播、交流、鉴赏方式，是形成中国书画艺术素养的综合体验途径。本单元通过举办“书画雅集”活动，来完成中国画的创作和学习。

中国画以独特的技术、思想方式呈现出中国传统文化精神。基于此，本单元需要理解的核心观点是：中国画以独特的精神传达方式展现中国文化中自然、人与社会的和谐关系。由此提出的基本问题是：哪些因素使中国画成为独具一格的艺术形式？中国画是如何体现中国文化精神的？

本单元的课程设计，以理解中国画的精神表达来进行创作学习：通过工笔花鸟画创作学习，体验中国画的“诗画精神”；通过写意花鸟画创作学习，体验中国画的“托物寓情”；通过山水画创作学习，体会中国画中儒、道、释观念的传达。

时代风骨

——中国书画的时代精神

■ 单元情境

徐冰通过杂物粘贴，在展示屏背后运用光线的设计，展示出元代画家黄公望的《富春山居图》，这是一种新的体验方式。与中国传统写意山水的经典对照，在中国现代化进程的一百多年来，中国书画艺术在技术观念上发生了什么样的变化？在当代的艺术视野中，中国书画精神为世界提供了什么样的生活与艺术智慧？我们又如何在现代信息技术飞速发展的时代实现创新，表达观念？

艺术如果对于感情不发生任何力量，此种艺术已不成为艺术。

——〔现代〕林风眠

背后的故事 装置 徐冰 2014年

■ 单元概述

中国成为国际社会的重要力量，我们可以通过哪些主题来体现中国关怀？我们如何运用中国画的精神来传达这一关怀？又通过什么方式来传达你的艺术思想与观点呢？

本单元将以“中国关怀”和“书画精神”为主题，尝试运用中国画元素表现对这一主题的理解，并策划举办一次展览，总结本学期所学的中国书画内容。

要完成这个活动任务，本单元需要了解和掌握：

当今中国画在材料、技法观念上出现了哪些新的变化？

如何运用中国画元素实现你的表达？

我们如何理解中国书画艺术的传承与创新？

如何组织展览，并通过有效的方式与观众交流你的作品？

中国智慧

——中国画的传承与创新

在中国书画中，笔墨是基本的造型要素。1997年，吴冠中先生却做出批判：“脱离了具体画面的孤立的笔墨，其价值等于零。”“笔墨等于零”的观点，一时引起了中国艺术界的广泛讨论。

为什么艺术在历史的发展中会遇到对基本问题的反思？艺术当随时代。艺术要解决时代发展中的新问题，艺术也在传统的映照中折射着人类的生命智慧。今天，我们面临哪些新的问题？又将如何运用传统智慧去实现属于我们的时代创新？

春雪 纸本设色 1983年 69cm x 137cm 吴冠中 中国美术馆

学习任务一

通过对中国画近百年来发展变化的了解，思考并讨论：为什么中国画需要不断创新？你对中国书画的未来有什么观点和设想？

纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯，而使人我之见、利己损人之思念，以渐消沮者也。

——〔近代〕蔡元培

从19世纪中叶开始，在中华民族救亡图存的历史背景下，中国人民英勇奋斗、艰苦探索，逐渐找到具有中国特色的发展道路。中国艺术作为重要的一分子，在中国近现代历史发展中做出了重要贡献。

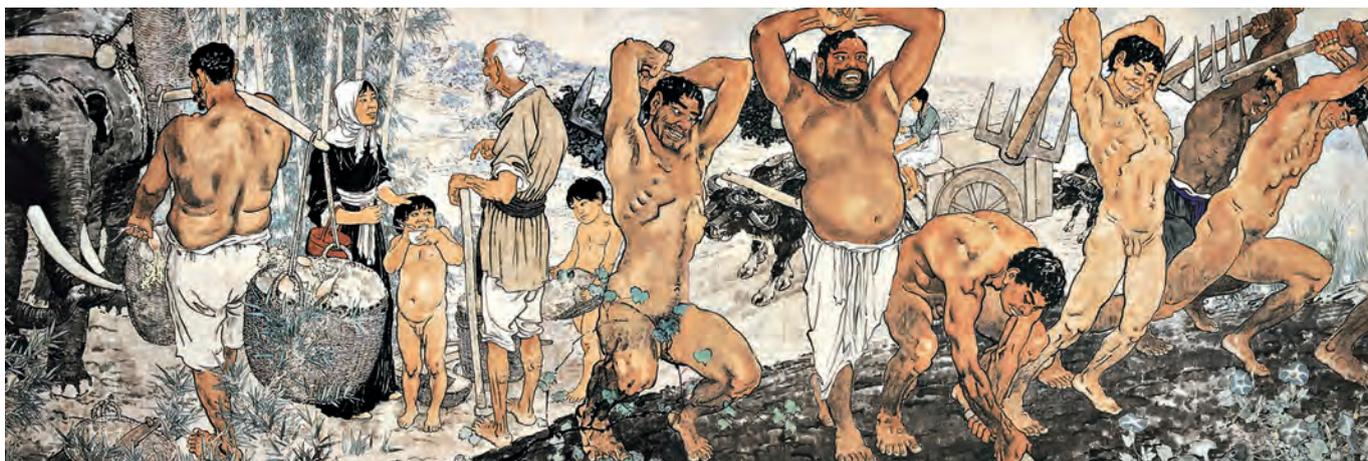
在当今全球化的文化背景下，中国画在继承传统的基础上，在表现形式、材料、技法、观念上都有了巨大变化，艺术风格呈现出更加多元、开放的特征。

总体而言，中国近现代至今的中国画改变包括坚持传统、吸收西方造型色彩理论、运用现代艺术观念、运用综合表现方式等几种类型。同时，在中西交流与国际化进程中，西方艺术也受到中国哲学、艺术的影响，产生新的变化。

思考·探究

查阅资料，分组讨论，在近现代历史背景下，中国传统美术如何参与中华民族的救亡图存？

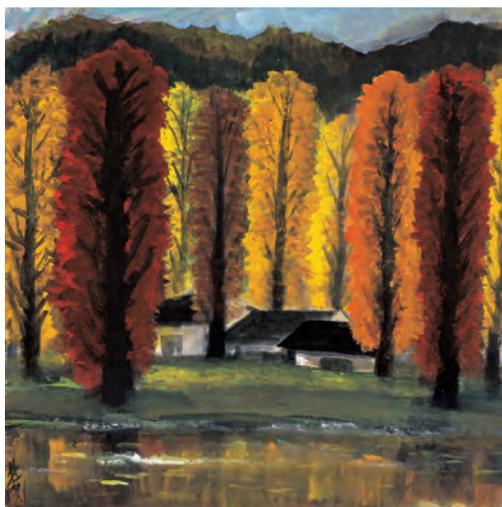
以徐悲鸿、蒋兆和为代表的画家，将西方的写实造型方法融入中国画中，为中国画开辟了一条创新之路，创作出一批表现爱国主义精神和反映时代要求的艺术作品。

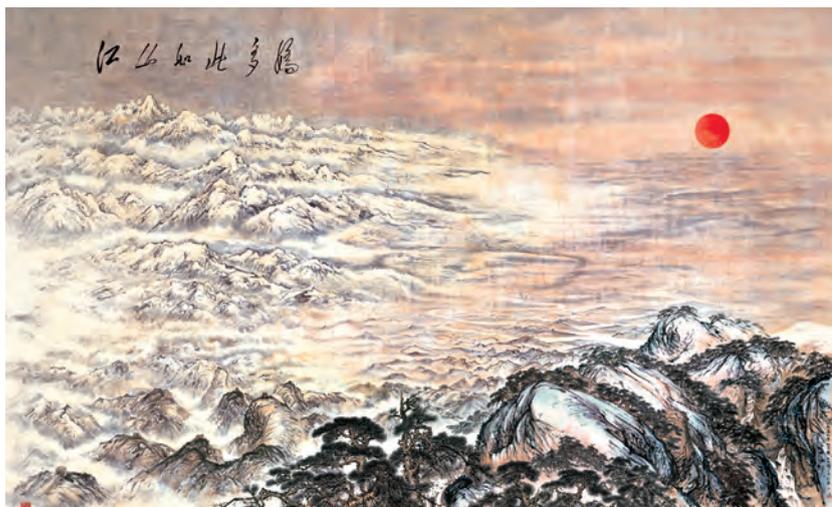
愚公移山 纸本设色 1940年 144cm×421cm 徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆

以林风眠、吴冠中为代表的艺术家在中国传统笔墨和审美的基础上，汲取了西方色彩和画面形式构成理论进行创新，开拓了中国美术精神表现的新空间。

中华人民共和国成立后，在新的历史环境下，艺术家们提倡以写生的方式记录祖国山川美景，同时也将中国传统绘画与时代精神相结合，从形式和内容上进行突破，创作出一批极具时代特点的表现祖国壮丽河山的作品，成就了山水画在新中国美术中的辉煌。

金秋 纸本设色 69cm×68.5cm 林风眠
上海中国画院

江山如此多娇 纸本设色 1959年 550cm×900cm 傅抱石 关山月 人民大会堂

改革开放之后，受西方艺术与哲学观念的影响以及对中国传统的深入思考，很多艺术家直面时代，通过中国画呈现对历史、社会与哲学的全面思考。水墨实验、抽象表现以及拼贴和装置等现代艺术手法的运用，让中国画艺术充满了实验与创新的挑战。

思考·探究

新中国美术中，中国书画在形式和内容上呈现出怎样的变化？为什么会产生这样的变化？

太行铁壁 纸本设色 1984年 200cm×200cm
王迎春 杨立舟 中国美术馆

声洪大渊 纸本设色 2013年 68cm×136cm 刘子健

在《太行铁壁》中，艺术家将山水画中的斧劈皴大胆地运用到人物画中，凸显军民将士坚韧不屈的形象。在人物造型上，使用西方传统素描手法，并借鉴现代艺术的造型手法，将人物归纳成简练的形体，让岩石和革命战士融为一体，尽显气壮山河之美。

在《声洪大渊》中，画家打破了传统书画以线条和笔墨为主的表现方式，赋予水、墨、纸以足够的表现空间，结合排刷、拓印、撕揭、拼贴等手段，使画面传达出力量、张力和宇宙的时空感，创造出新颖的表现自我精神的水墨抽象世界。

望春风 纸本设色 2016年 128cm×276cm 秦艾

风声 综合材料 2011年 65cm×150cm 徐累

过天桥 纸本设色 2007年 68cm×49cm 田黎明

思考·探究

通过对中国画近现代发展的了解，查找资料，结合《望春风》《风声》《过天桥》讨论：哪些因素影响着中国画在技法、形式、观念与情感表现等方面的变化和创新？

学习任务二

分析下列作品的共同点和区别，通过点、线、面、色的组合构成，完成一幅具有中国意蕴的彩墨作品。

莲塘 68cm×100cm 张桂铭

建楼曲 纸本设色
2000年 49cm×45cm
吴冠中 中国美术馆

向日葵与静物 纸本彩墨 67.5cm×68.5cm 林风眠

学习建议

1. 选择好内容与表现形式，思考如何传达中国意蕴。
2. 选择合适的工具材料，能够充分实现你的表现意图。
3. 可以写生、依据图片或者自主进行创作训练。

- ① 逆光处理。
- ② 白色勾线，体现透明。
- ③ 融入西方色彩表现方式。

学习任务三

综合《中国书画》所学的内容，以中国书画艺术为基本元素和表现手段，以“中国关怀”为主题，完成创作。能够通过各种资料、作品与展示方式等呈现创作过程，让别人理解你的创新与情感表现。

解题：艺术是一种创造，是艺术家知识、经历等全部经验的总结。

中国书画未来会发生哪些变化？人人都可以有自己的设想。这个变化是每一个关心发掘中国书画艺术精神，参与时代创造，用艺术解决生活、审美、思想等问题的人的共同思考。中国为全人类提供了智慧与关怀，在构建人类命运共同体的今天，用你的智慧表达你的关怀，将是独一无二的创造。

学习建议

1. 体现中国当下独有的精神文化特质，传达出你心中的“中国关怀”这一主题。
2. 鼓励利用一种或多种材料创作，了解其不同特性，实现自己的创作想法。

遁流 纸本设色 153cm×76cm 刘国松

创作思路	
创作的内容	
创作的思考	
工具材料的选择	
表达的情感	
创作的形式	
与传统创作技法相比有何改变	
创作技法等的改变将带来何种效果	

学习任务四

了解中国书画艺术对其他艺术形式的影响，思考并讨论：中国书画艺术对未来的生活可能产生哪些深远的影响？

中国书画作为一种艺术表现手段，在国际化视野下，已经成为中国智慧的载体与象征，为其他艺术提供了形式借鉴，传达出中国文化深远的影响力。

九级浪 焰火 2014年 蔡国强

蔡国强在他的“九级浪”开幕后，完成了“白天焰火”作品《无题：为“蔡国强：九级浪”开幕所作的白天焰火》，八分钟内打出漫天花草草。它们在天空中绽放、消融，是火的造型、烟的彩墨，是“似与不似之间”的诠释，是“绚烂至极归于平淡”的观照，是另一种媒材对于中国传统艺术精神的演绎。

26-4-94 油画 1994年 赵无极

赵无极将中国画写意手法和西方抽象艺术相结合，通过油画的方式呈现中国哲学思想，对西方艺术产生了重要的影响。

中国书画艺术在历史发展过程中与诗词、音乐、戏曲、建筑、摄影等艺术形式共同创造了中国艺术精神，今天，它依然体现着道法自然、中和之用与道德观照的精神魅力。中国书画既是一门艺术，也是一种生活态度，帮助我们更深刻地理解自然的玄奥和诗意的人生。

晓汲清江 摄影 1934年 61cm×43.1cm 郎静山

牡丹亭 昆曲 舞台美术设计

苏州博物馆 贝聿铭设计

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你了解中国画近现代发展变化的特点吗？	
你能理解中国画传承与创新的价值和关系吗？	
你能够用中国书画的形式、内容表现你的观点吗？	
你能从身边其他艺术门类中发现中国书画对它们的影响吗？	

学习单

查阅资料，了解当代中国书画发展现状，并运用你所学习的中国书画知识，尝试对这些艺术作品进行分析与评价。

华夏流芳

——我笔下的“书画精神”展览展示

2011年6月1日，分别三百六十余年的元代黄公望的传世名作《富春山居图》在台北故宫博物院“合璧”展出。由于此作品在顺治年间遭遇火焚，分为两个部分，无法合并展出，展览团队运用多媒体技术，加上自己的创造，通过3D技术将作品呈现到40米的电子屏上，完整再现了《富春山居图》“合璧”的面貌。

如果没有展览展示，艺术品的交流传播会是什么样子？展览方式需要进行设计吗？

中国人通过什么方式进行展览展示？这对我们有什么启发？在数字时代背景下，新的展览方式出现了哪些变化？你设想未来还将怎样变化？

台北故宫博物院运用3D技术制作的《富春山居图》“合璧”现场

学习任务一

了解中国画传统与现代的展览展示方式，讨论不同的展示方式分别具有哪些特点。

中国传统书画的展示是结合功能来体现的，图像的识读功能通常以标识符号或装饰形态出现于日常社会生活的方方面面。礼教性绘画陈设于礼仪场所，文学性书画则呈现于雅集聚会或供私人欣赏等。

现代的美术馆展览方式源自欧洲。15世纪后，出现了专门的美术展览场所，经历了从宫殿城堡内展示向专门的美术馆展示的变化。由于功能性质的变化，中国传统书画展览也从私人鉴赏走向了公共展示。

人民大会堂内的书画作品展呈：由于人民大会堂是高规格政府会议空间，所以这里的书画装饰陈设既能优雅环境，为会议室营造出艺术的氛围，同时也传达出中华优秀传统文化的多姿与宏伟。

现代书房展呈：策划者将古物融入现代生活美学，重现古时文人雅士的理想家园。

2008年，中国美术馆举办了“盛世和光——敦煌艺术大展”，并对展览进行了整体设计。外部设计成莫高窟外形，展示作品都按照原作品进行还原，观众能够在观看中获得身临其境的感受。

2010年，上海世博会中国馆将《清明上河图》通过数字动画的形式把静态作品动态化，让观众更直观地感受原作中汴梁的繁华景象。

现代中国书画展览借鉴了西方艺术公共展览方式，并且从平面走向立体，从静态走向动态，采用多媒体渗透融合的方式，多方位强化观众的参观感受。数字化与人工智能的展示方式，正在改变传统的书画欣赏体验方式，也为美术作品展览提供了新的展现空间。

“盛世和光——敦煌艺术大展”中国美术馆外观改造

《清明上河图》3D技术展览

思考·探究

结合你对数字化与人工智能的理解，发挥想象力，谈谈你认为未来的展览展示方式会有哪些新的变化。

学习任务二

了解展览展示的基本流程，为学期末的作品展撰写一份策展方案。

举办一次成功的美术学习成果展，需要经过策划、设计、组织、制作和布置等一系列流程，既要有严谨的工作计划，也要有群策群力的分工合作。

知识窗

展览策划流程

1. 确立主题：任何一次展览都是目的明确的，先设定好主题，然后挑选合适的场所和展品，也有的是根据展品和内容确定相应的主题。
2. 策展团队分工、人员安排：包括策划、执行、宣传等不同工作的分工，包括作品装裱、招贴设计、前言和后记撰写、展签填写、邀请函（请柬）发放、宣传文章撰写、画册印制、分展区介绍等。
3. 展览布置：包括场地布局安排、主题氛围的营造与展示方式的设计等。
4. 展览过程：设计展览开幕、闭幕环节。展览过程中要明确作品维护、展览讲解、突发情况应对等分工。
5. 撤展：展览结束后，要安排好展品退送，妥善处理展览作品。

专业的展览要比此流程复杂，但以上流程包含了策划和举办展览的主要环节。策划中，还应该做好展览相关费用的预算。作为高中生，应该充分利用学校条件，在可行范围内合理使用经费。

知识窗

展览布置的小窍门

展览空间

依据主题和场地条件，根据空间合理进行布局设计，如增加隔断更好利用场地空间，结合场地空间、展品位置和观众观展习惯等设计观展路线，注意防火和观展安全等。

营造氛围

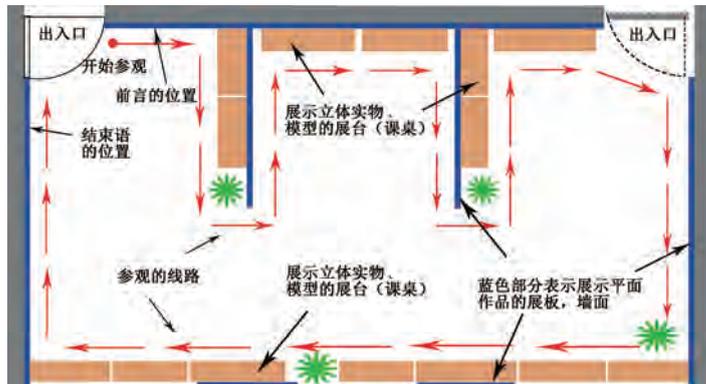
氛围的营造有利于强化展示效果，一般包括装饰、色彩、照明和材质几个方面。这几个方面可以是对场馆本身的改造，也可以通过装裱、展览宣传品、展览作品以及相关衍生产品进行综合营造。

展示方式

根据不同展览主题与作品，可以从平面到立体、从静态到动态（如短片介绍、多媒体互动设计等），全方位、多角度地呈现作品。

灯光的运用

场馆路线设计

思考·探究

在你参观过的展览中，有哪些细节让你印象深刻？如何把它应用到你的策展方案中？

学习任务三

依据学校的资源条件，以“我笔下的‘书画精神’”为主题，实施展览。思考如何融入新媒体技术，将展览变得更生动、活泼，更有现代感。

解题：在中国书画学习结束后，你觉得中国书画的精神有哪些？你从什么角度理解这些精神特征？中国书画精神非常丰富，同学们的作品怎样体现出当代高中生对“我笔下的‘书画精神’”的理解呢？

学习建议

1. 从学生的角度设计主题，征集作品，了解场地空间，然后在了解所有展览资源的基础上，进行综合优化设计。
2. 通过查阅资料，从不同的中国书画展览中找到经验，可以适当模仿。

思考·探究

思考学校的哪些资源可以让展览更有特色。对学校办展的环境做调研，确定一至三个可以办展览的地点，思考其利弊，给出可行性方案。

展览布置后的效果

多种形式的展现方式

思考·探究

请将参与展览的书画作品拍成照片制作成电子文件、电子杂志，或者在校园网站上办一次网络展览，也可以利用微信平台为展览创建公众号。

学习评价

内 容	在已完成的项目后划√或简述
你掌握策划展览的流程了吗？	
你能够应用展览氛围营造的要素进行展览布置吗？	
你能独立完成一份展览策划方案吗？	
如何融入一些新媒体技术，将展览变得更生动、活泼，更有现代感？	
把策划的计划书、展览过程与展示现场的图片等资料搜集起来，放进学习档案袋内。	

学业质量水平

水平	质量描述
一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解当代中国画在形式、技法、内容、观念等方面的变化。 2. 能够通过点、线、面、色的组合，完成完整的彩墨表现。 3. 能了解中国画展览展示的几种形式与目的，并能够组织一次书画展览。
二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能从形式、技法、内容、观念等角度分析当代中国画作品的变化。 2. 能够通过点、线、面、色的组合，完成具有一定表现力的彩墨创作；能够运用中国书画的元素，通过完整的构思，完成一幅能表达自己观念的综合材料作品。 3. 能了解中国画展览展示的几种形式与目的，并根据环境和作品组织一次书画展览。
三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能从形式、技法、内容、观念等角度，对当代书画作品进行分析品鉴。 2. 能够通过点、线、面、色的组合，较为熟练地完成具有一定表现力的彩墨创作；能够运用中国书画元素，通过完整的构思，完成一幅能够清晰传达自己观点的作品。 3. 能够运用中国画展览展示的不同目的与形式，确立议题，选择环境，组织作品，完整实施中国书画展览过程。

单元小结

同学们通过本单元“中国关怀”主题创作和“书画精神”展览展示的学习，需要明确的核心观点是：书画艺术的创新与发展是用艺术的方式解决不同时代“艺术与生活”的关系问题。在此基础上，解决本单元的基本问题：中国画艺术是如何传承与发展的？中国画艺术今后如何汲取中国传统智慧并展现创造力？中国书画如何更好地实现价值传播与思想交流？

在课程设计上，希望同学们能对相关问题进行思考和实践，了解艺术在继承、创新与发展的过程中承载的历史文化使命，并运用所学知识，实现新的创造。

最后一课是对所本册学习的综合展现。展览展示是中国书画学习的质性评价方式之一，是中国书画艺术审美、教育、社会等功能实现的重要环节，也是提升个人综合素养的重要方式。

后 记

本套教科书依据教育部《普通高中美术课程标准(2017年版)》进行编写,以学习贯彻党的十九大精神,立足新时代,放眼未来为准则,落实“立德树人”根本任务,以美术学科核心素养统领教科书内容,以美育人、课程育人,最终达成全面育人的整体目标。按照美术门类,本套教科书分为《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》七册。

为体现美术学科核心素养的教学要求,本册教科书通过提炼中国书画所包含的“核心观念”与“基本问题”,将内容设计为四个单元。每个单元均以理解观念、解决问题为基本思路,创设问题情境。在教学内容上,引导学生通过掌握本学科的基础知识与基本技能来解决情境中的问题,感受中国书画艺术魅力,提高审美水平,并能够美化生活,陶冶情操,实现创造。

本册教科书强调美术学科核心素养的统领性,以及对中华优秀传统文化的弘扬,树立文化自信,从知识与技能,过程与方法,情感、态度与价值观这三个维度,进行教学目标的设计,制定学习任务。围绕教学目标和内容,设置了“思考·探究”“学习评价”“知识窗”“学习单”等辅助性学习栏目,帮助学生加强对学习目标的理解,更好地体现学习过程和学习方法。“学习评价”栏目,有助于同学们养成对学习成果进行反思和自我评价的习惯。

本册教科书作为以实践为主的模块,鼓励同学们通过临摹和创作去培养中国书画的审美态度,获得创作的体验和感悟,开阔视野,激发创新精神,认识中国文化的包容性与开放性,形成对世界多元文化的理解和尊重。

本册教科书编写,得到了众多学科专家和岳冬、朱健、虞红日、余洋、李宁、李荣华、李安乐、任金星、刘洋、苏雪梅、张蓓、陈朵朵、程永起、许春光等参编人员的支持和帮助,在此,表示诚挚的感谢。