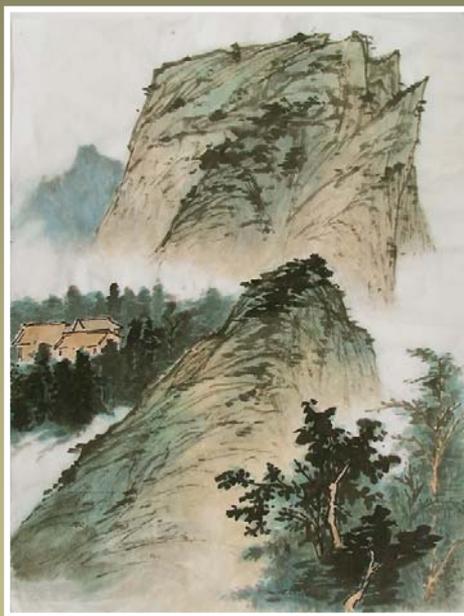

中國美術概論 (二) 繪畫篇

導論：中國繪畫概說

曾培育 編繪

中國美術概論（二）

導論：中國繪畫概說

中國繪畫的定義

- Chinese Painting
- 狹義：水墨畫
- 廣義：水墨畫、膠彩、壁畫、器物彩繪
裝飾、版畫、年畫....

中國美術概論（二）

導論：中國繪畫概說

- 一、專有名詞解釋
- 二、題材類型
- 三、中國繪畫的美學特質

中國繪畫專有名詞...

用具材料

技法

規格型式

流派

用具材料

一、毛筆—

- 1.蘭竹筆：狼或鹿毫，具彈性，適合表現線條與塊面造形
- 2.山馬筆：馬鬃為主，剛硬分岔，適合表現粗獷質感
- 3.精工、紅豆、葉筋筆：貂或鹿毫，尖細彈性，適合勾勒細線輪廓
- 4.長流筆：羊毫狼毫相兼，軟硬適中，適合書寫與局部暈染
- 5.排筆：羊毫，飽含水分，適合大面積之雲霧暈染

二、畫紙—（古代畫作多以絹帛創作）

1.以材質分類—

宣紙：以竹紙漿為主，簾紋明顯，纖維細密，暈染快速筆觸層次分明

棉紙：以棉、木、草莖為主，質感較粗，洗染均勻容易控制

2.以製作方式分類—

生紙：紙漿直接抄起乾燥，纖維透水強，適合表現寫意墨韻

例如生宣紙、生棉紙、單宣、夾宣、羅紋宣等。

全礬紙（熟紙）：生紙再以礬膠浸透，紙薄但不透水，適合工筆填墨色與洗染

例如礬宣紙、礬棉紙、蟬衣宣等。

半礬紙（半熟紙）：生紙略以礬膠薄塗，透水性弱，適合初學與一般山水畫

例如京和紙、**216**棉紙等（上礬的輕重程度不一）

3.特殊紙材：染色紙、手工纖維紙、版印紙、畫仙裱版紙等（各有生熟或棉宣）

色彩顏料

- 1.石綠：不透明礦物性，可覆蓋墨色，依彩度明暗分為頭綠、二綠、三綠、四綠
- 2.石青：不透明礦物性，可覆蓋墨色，依彩度明暗分為頭青、二青、三青、四青
- 3.朱砂：半透明礦物性，橙紅，兌好輕膠水後浮於上者稱為「朱標」，較淺及較透明
- 4.赭石：透明礦物性，棕茶色，可調於墨，常用於山石亮面、枝幹、秋景及淺絳山水
- 5.白粉：不透明礦物性，可覆蓋墨色，常用於花鳥於工筆人物
- 6.花青：透明植物性，深藍色，可調於墨，用途最廣
- 7.藤黃：透明植物性，鮮黃，花鳥較多，山水畫常作為媒合色彩，較少單獨使用
- 8.洋紅：透明植物性，大紅，取代以前的「胭脂」色，花鳥人物較多，山水多為點景

技法名詞

筆鋒：筆尖方向，中鋒、側鋒、逆鋒

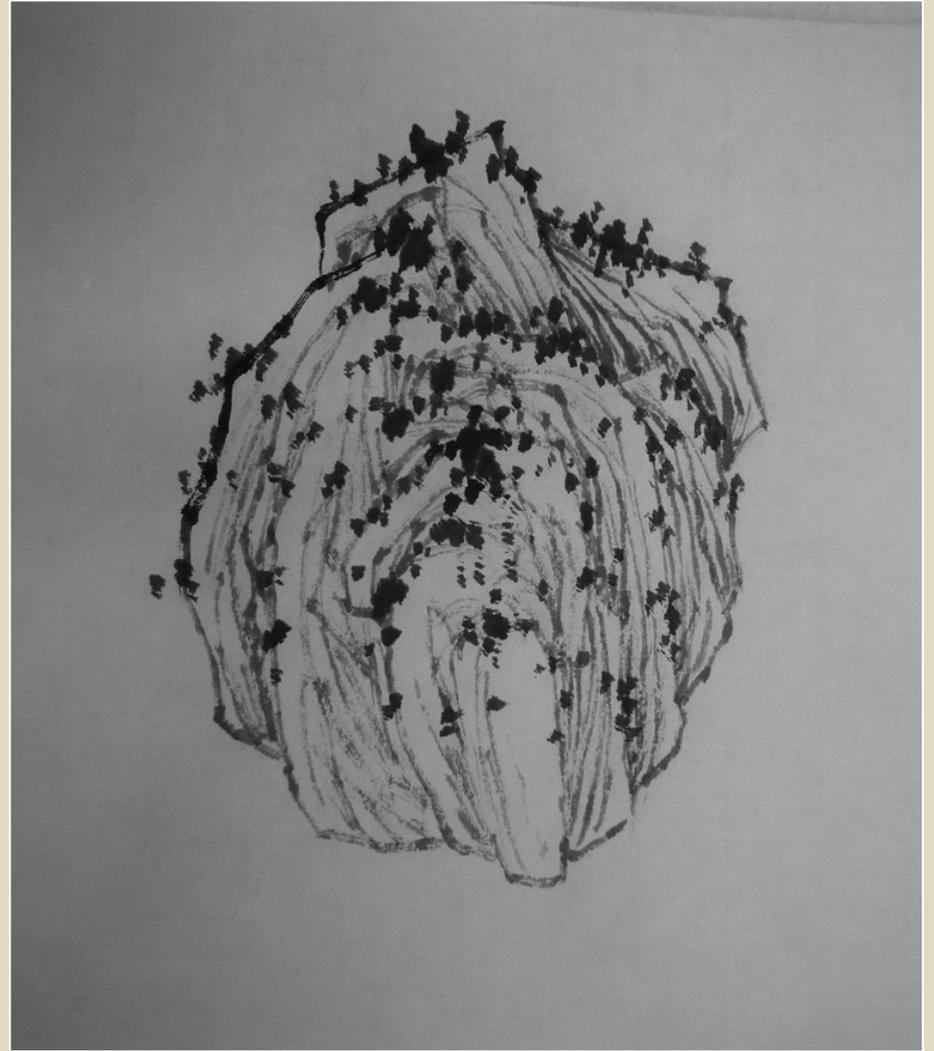
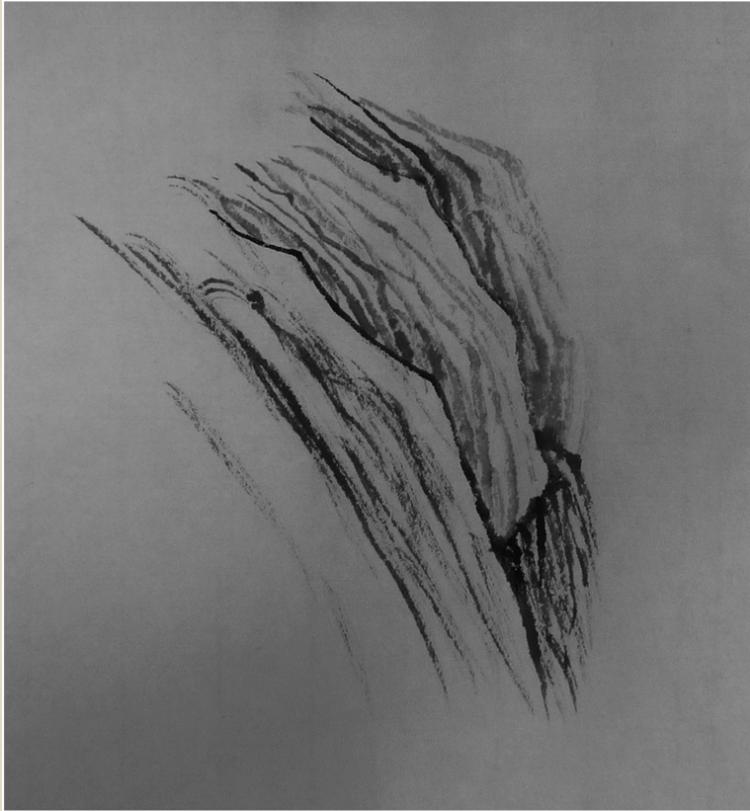
皴法：山石質感筆法

披麻皴、斧劈皴、折帶皴、雨點皴.....

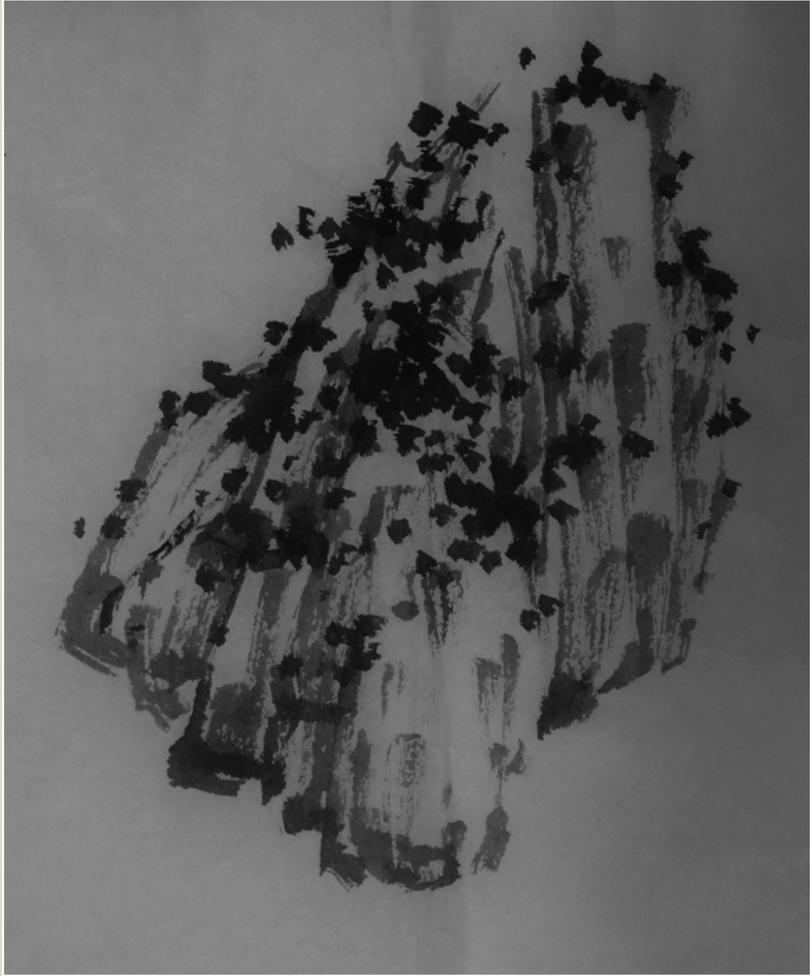
白描法、雙勾填彩法、工筆法

寫意法、破墨法、潑墨法

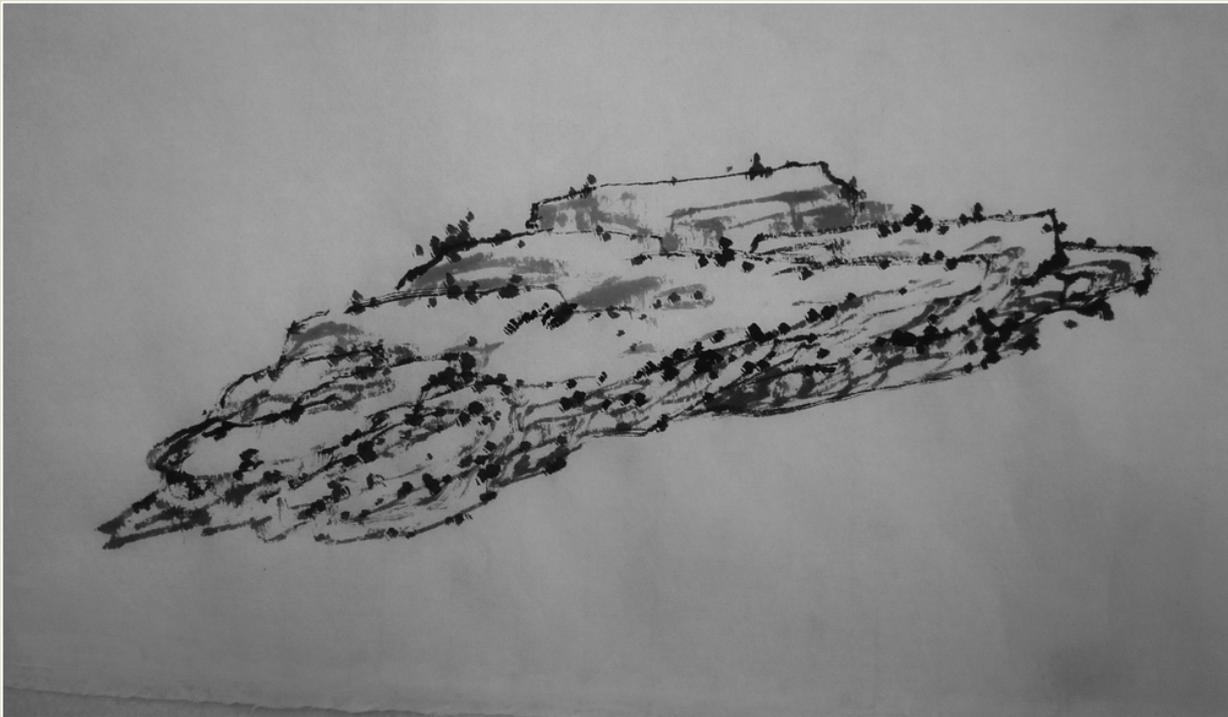
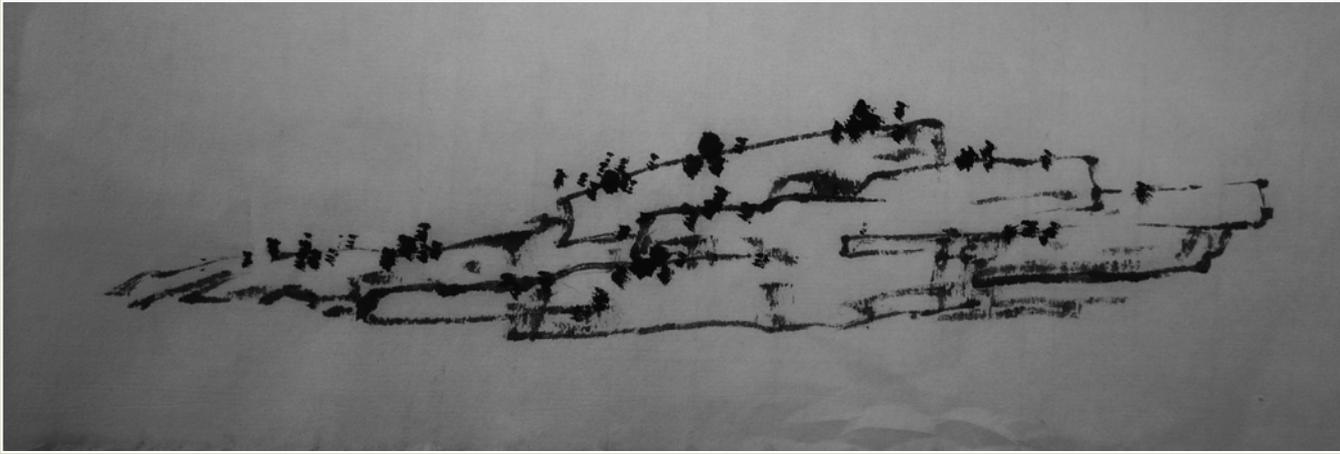
金碧山水、青綠山水、淺絳山水

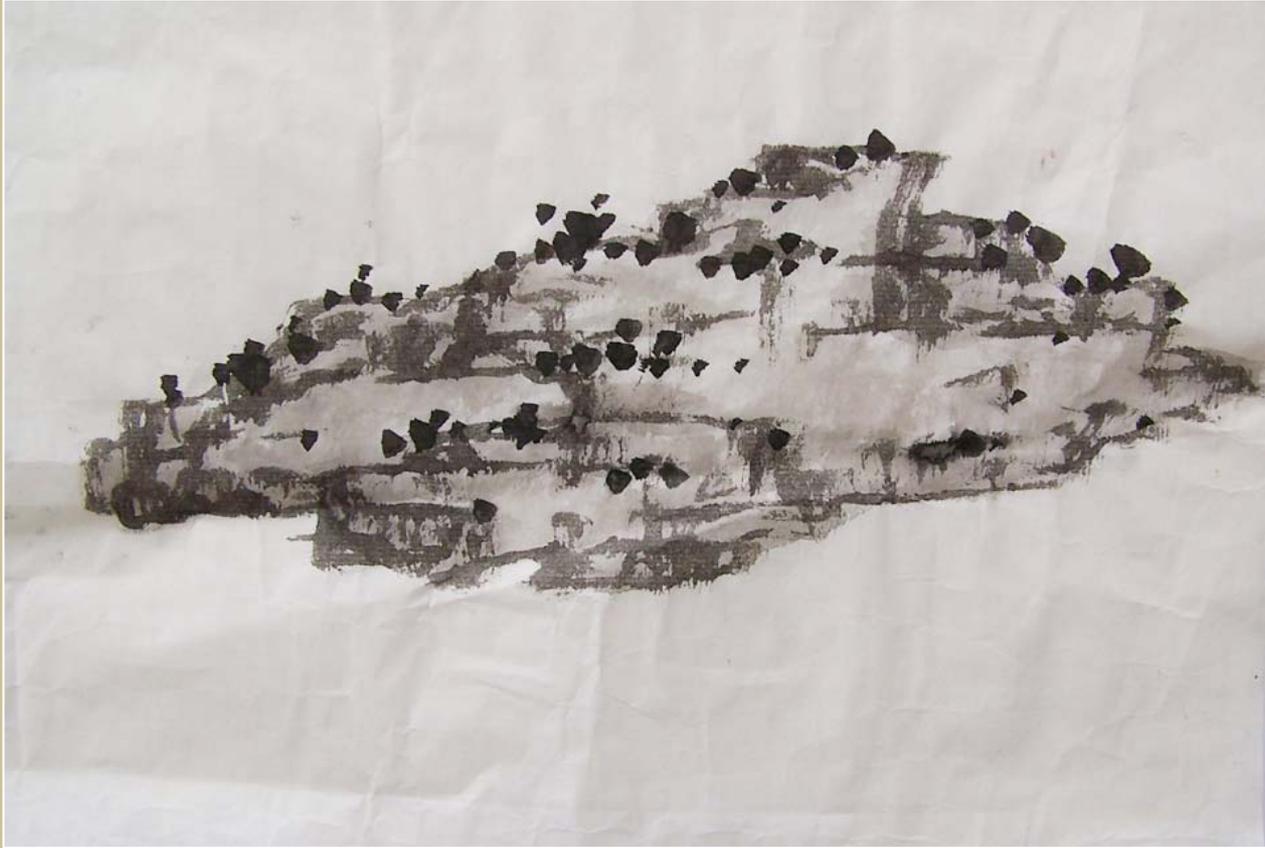
披麻皴結構用筆與立體質感
(曾培育 示範)

斧劈皴結構用筆與立體質感 (曾培育 示範)

折帶皴法畫水邊石面
(曾培育 示範)

折帶皴法畫水邊石面 (曾培育 示範)

雨點皴設色畫近山
(曾培育 示範)

雙鉤白描速寫插畫-1
(曾培育 示範)

雙鉤白描速寫插畫-2 (曾培育 示範)

工筆牡丹花-雙勾填彩
(喻仲林先生作品)

工筆芙蓉花- 雙勾填彩 (董夢梅先生作品)

沒骨工筆花卉 (惲壽平先生作品)

寫意牡丹花
(胡克敏先生作品)

破墨法傳統山水- 棉紙
主樹山水基本構圖淺絳設色
(曾培育 示範)

潑墨山水- 樊紙 (孫雲生老師作品)

青綠山水 (元代 錢選 山居圖 局部)

金碧山水 (民國 何海霞 華山圖)

規格形式

絹（紙）本水墨；設色

立軸捲；橫軸捲；冊頁；

屏條；橫批

流派

以技法區分風格：如潑墨山水

以體裁內容區分：如南宗與北宗

以畫意區分：如畫院派與文人畫派

以地區風格區分：

吳派；浙派；揚州畫派；上海畫派；嶺南派

體裁形式

山水畫

花鳥畫：花卉；鳥魚蟲；蔬果

人物：佛道畫；仕女；肖像；童戲

畜獸：駿馬；虎牛；龍鳳

風俗與界畫：樓閣亭臺；市井活動；政治軍事；

出蹕圖；清明上河圖

中國繪畫的美學特質

動態空間：移動視點；流動氣韻

線條造型：書法筆意

墨色層次：以墨為主表現自然畫材質感

文學意境：結合詩詞意境

近代中西繪畫的創作結合

(西畫水彩與水墨比較—曾培育 示範)

