

中国风

《冬日国旅-IV》
L4

艺美文化

YI MEI CULTURE

目录

壹

中国
文化
艺术
中国
元素

贰

课程
主题
引导

叁

艺术
分享

中国文化艺术 中国元素

中国传统文化以儒佛道三家为主干。三者相互依存、渗透、影响，构筑中国传统文化的整体。中国传统文化中的儒家文化主张“积极进取、建功立业”，为历代儒客尊崇；而道家文化主张“顺其自然、自我完善”；佛家文化主张“慈爱众生、无私奉献”。中国传统文化是中华文化演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征，是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。

- 1, 世代相传。中国的传统文化在某些短暂的历史时期内有所中断，在不同的历史时期或多或少的有所改变，但是大体上没有中断过，总的来说变化不大。
- 2, 民族特色。中国的传统文化是中国特有的，与世界上其他民族文化不同。
- 3, 历史悠久。有五千年的历史。
- 4, 博大精深。“博大”是说中国传统文化的广度---丰富多彩，“精深”是说中国传统文化的深度---高深莫测。
- 5, 儒家、佛家、道家彼此共存共荣，长期以来支配和影响着中华民族的精神生活。

中国商、周时代的青铜器具，不单是盛物用的容器，同时也是宗庙中的礼器。青铜器的数量可以表示出身份地位的高低，青铜器形制的大小也可以显示出权力的等级。青铜器中，最重要的器类就是鼎。

三星堆青铜面具，出土了许多青铜人面具，共出土人面具20余件，分大、中、小三型。这些以纵目面具为代表的青铜面具群，是三星堆文物中最有特色同时最具精神文化内涵的文物之一，它们是中国时代最早和出土规模最大的面具群体。

纵目面具、戴冠纵目面具和特大型面具。其中，一件面具高64.5厘米，宽138厘米，宽嘴巴，大耳朵，耳部斜向伸展，极为夸张，额头正中有一方孔，可能原来安装有装饰物。这件面具最奇特的是：双眼呈柱状外凸达16厘米，被人们俗称为“千里眼、顺风耳”。这样的造型在全世界都是独有的！还有一具中型面具高22.5厘米，宽42.5厘米，面具呈方形，宽颐，广额，长眉，直鼻，长耳，耳廓较宽，耳垂有穿孔，耳前面颊的上、下及额部正中各鑿一方孔。最值得关注的还有一具宽1.32米、高80厘米、重100公斤的青铜大面具。

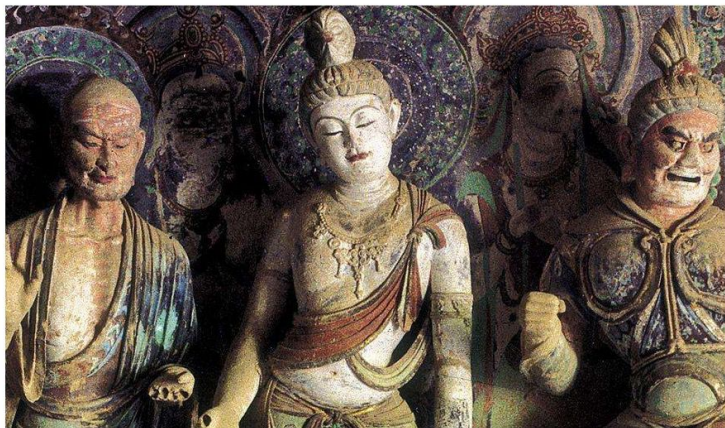
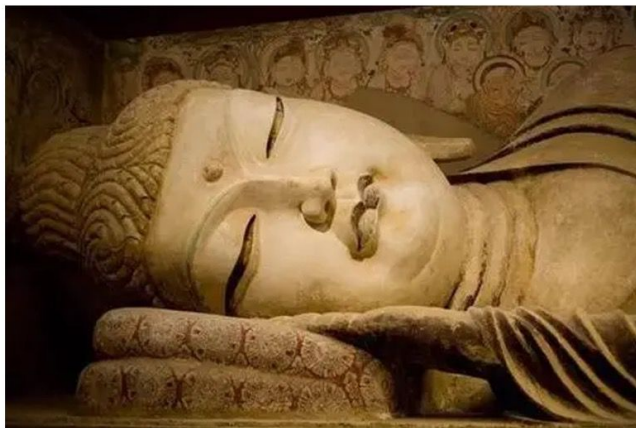
唐三彩（唐代彩陶瓷），中国古代陶瓷烧制工艺的珍品，全名唐代三彩釉陶器，是盛行于唐代的一种低温釉陶器，釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩，而以黄、绿、白三色为主，所以人们习惯称之为“唐三彩”。因唐三彩最早、最多出土于洛阳，亦有“洛阳唐三彩”之称。

唐三彩反映了唐王朝的政治、文化、生活，它跟唐代诗歌、绘画、建筑其他文化一样，共同形成了唐王朝文化的旋律，但是它又不同于其他的文化艺术，从现代的陶瓷史上认为，唐三彩在唐代陶瓷史上是一个划时代的里程碑，因为在唐以前，只有单色釉，最多就是两色釉的并用，在我国的汉代，已经有了两色，即黄色和绿色两种釉彩在同一器物上的使用。

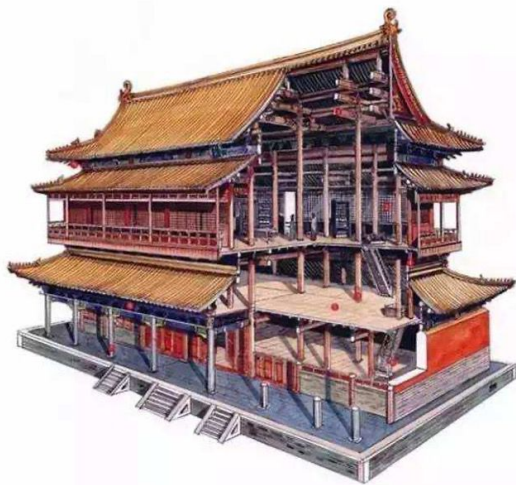

中国文化艺术 中国元素：图片引导

中国佛像，佛之形象，“福相”。敦煌石窟中，几乎窟窟都有说法图，经变画。这些说法图和经变画中都绘有各式各样的菩萨，有的洞窟中四壁都绘小菩萨，还有许多单幅的菩萨画像。敦煌石窟中有上千幅的说法图和经变画，仅经变画中的菩萨像，就会数在万计，是世界上保存菩萨画像最多的佛教石窟。菩萨是梵文音译“菩提萨埵”的简称。敦煌石窟中有历时十个朝代，一千余年，数以万计的各种菩萨彩塑和画像，而这些菩萨的塑像和画像，有别于印度、东南亚、西域和中国中原菩萨的风格特点，因此，研究者们把敦煌菩萨塑像和画像称作“敦煌菩萨”。

中国古代建筑在建筑结构上最重要的一个特征。因为中国古代建筑主要是木构架结构，即采用木柱、木梁构成房屋的框架，屋顶与房檐的重量通过梁架传递到立柱上，墙壁只起隔断的作用，而不是承担房屋重量的结构部分。“墙倒屋不塌”这句古老的谚语，概括地指出了中国建筑这种框架结构最重要的特点。这种结构，可以使房屋在不同气候条件下，满足生活和生产所提出的千变万化的功能要求。同时，由于房屋的墙壁不负荷重量，门窗设置有极大的灵活性。此外，由这种框架式木结构形成了过去宫殿、寺庙及其它高级建筑才有的一种独特构件，即屋檐下的一束束的“斗拱”。它是由斗形木块和弓形的横木组成，纵横交错，逐层向外挑出，形成上大下小的托座。

明 弘治十七年 山东曲阜 孔庙奎文阁

大熊猫：属于食肉目、熊科、大熊猫亚科、大熊猫属唯一的哺乳动物。雄性个体稍大于雌性。体型肥硕似熊、丰腴富态，头圆尾短，头躯长1.2-1.8米，尾长10-12厘米。体重80-120千克，最重可达180千克，体色为黑白两色，脸颊圆，有很大的黑眼圈，标志性的内八字的行走方式，也有解剖刀般锋利的爪子。大熊猫皮肤厚，最厚处可达10毫米。

黑白相间的外表，有利于隐蔽在密林的树上和积雪的地面而不易被天敌发现。大熊猫是中国特有物种，被誉为“活化石”和“中国国宝”即国兽。

布老虎是一种古代就已在中国民间广为流传的传统工艺品，它又是很好的儿童玩具、室内摆设、馈赠礼品及个人收藏品。它品种繁多，流传广泛，是一种极具乡土气息的民间工艺品。

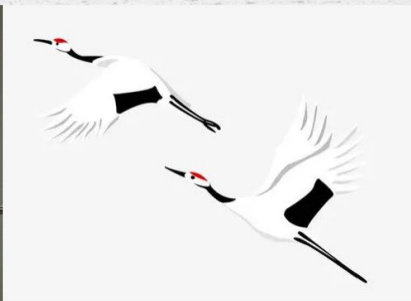
布老虎是中国传统的民间艺术，在中国民间广为流传。布老虎的存在源于民间百姓对虎的崇拜。虎崇拜最早源于伏羲时期，著名民族学家刘尧汉在《中国文明源头新探》一书中讲到：“伏羲本为虎图腾，秦汉以后有史学家以龙为真命天子的思想。”由此可见虎图腾源自伏羲并早于龙图腾。农历五月初五端午节期间，民间盛行给儿童做布老虎，或者用雄黄在儿童的额头画虎脸，寓意健康、强壮、勇敢。

燕子，鹤在中国传统文化中象征

燕子是春天的象征

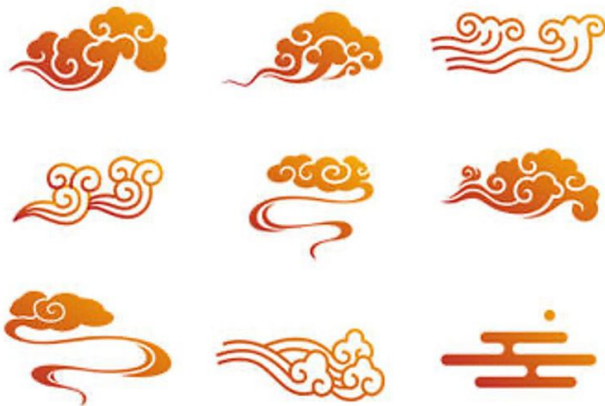
仙鹤在中国文学里，是一个很常见的描写对象，有平实的白描，也有加以神化，以至用以象征离别、情义、君子、大志、清高、隐逸、神仙、长寿等。

祥云古代吉祥的图腾，常出现在衣物、瓷器、家具上。寓意着吉祥如意，顺心如意。一般代指2008年奥运会火炬“祥云”设计方案，被用于家喻户晓的祥云火炬上。

云纹，蕴涵着中华民族的文化理念和审美精神。古人认为，“云”与“气”实为一体，是生机、灵性、精神以及祥瑞等的载体和象征。

云纹，流动飘逸的曲线，和回转交错结构，体现了中华民族的审美感觉或审美心理的普遍倾向-热衷流动形式之美。

假山石缩微山水

中国古典园林以自然写意山水园的独特风格著称于世。山是中国古典园林的骨架，是园景营造的重点。所以古典园林中最重要的境就是“山景”。自然界奇峰叠岫、崇山深壑，高逾万仞、绵延千里，自然不可能真的搬到园子中来。中国古代造园家就取法山水画“咫尺万里”的写意手段，堆土叠石，模写山川，对空间进行自由的收缩。

课程主题 引导

检查你的画纸

折页，打开第一页，千万不要弄皱，弄脏，它是接下来完成作品很重要的材料。

检查你的服装

接下来请同学们检查自己的围裙或者袖套是不是已经穿戴好，因为它们是能很好保护你们衣服不被弄脏的装备。

检查你画笔

画纸、纸胶带、铅笔、橡皮、勾线笔、双头记号笔、马克笔。按老师说明使用哪一种工具之后，同学们再开始使用。

检查你的坐姿

开始绘画之前，请同学们调整好自己的坐姿，弯腰驼背不仅对我们的身体不好，精神状态也会受影响。最后3、2、1，大家准备好了么！

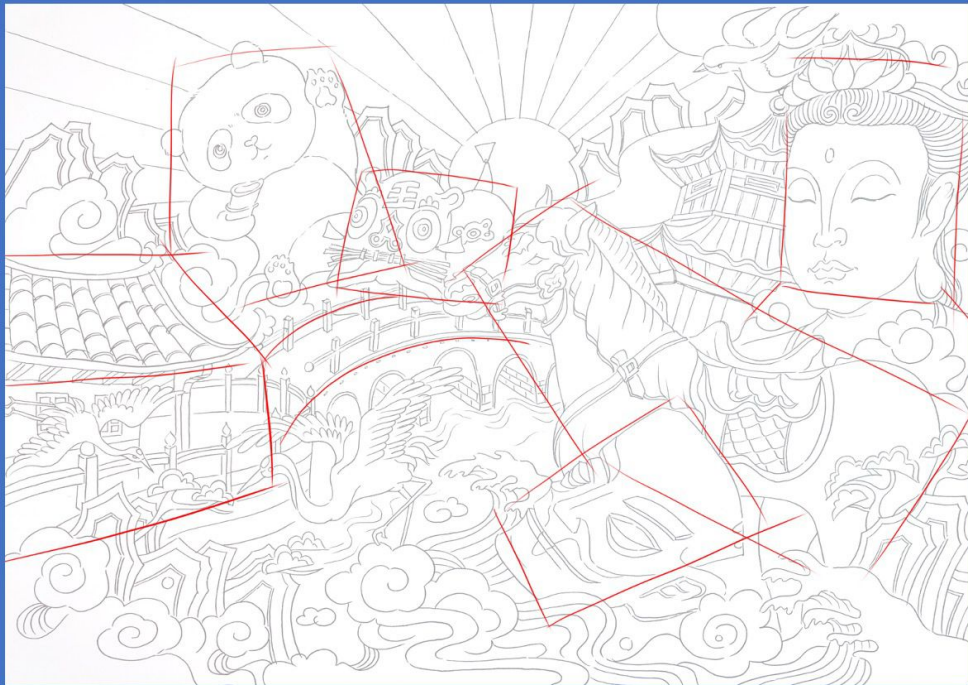

第一步

铅笔在画纸上进行**几何定位**,
将收集好的素材稳妥的安排在
画面中。

划重点：

- 1、唐代三彩马俑放置画面中间
右侧显著位置, 注意马的特征及
形体比例。
- 2、秦代青铜三星堆面具, 注意
角度的结构绘制。
- 3、拱桥、飞檐的中式建筑、仙
鹤、假山石、石间松……
- 4、云、浪花做画面底边的融合
层次绘制。

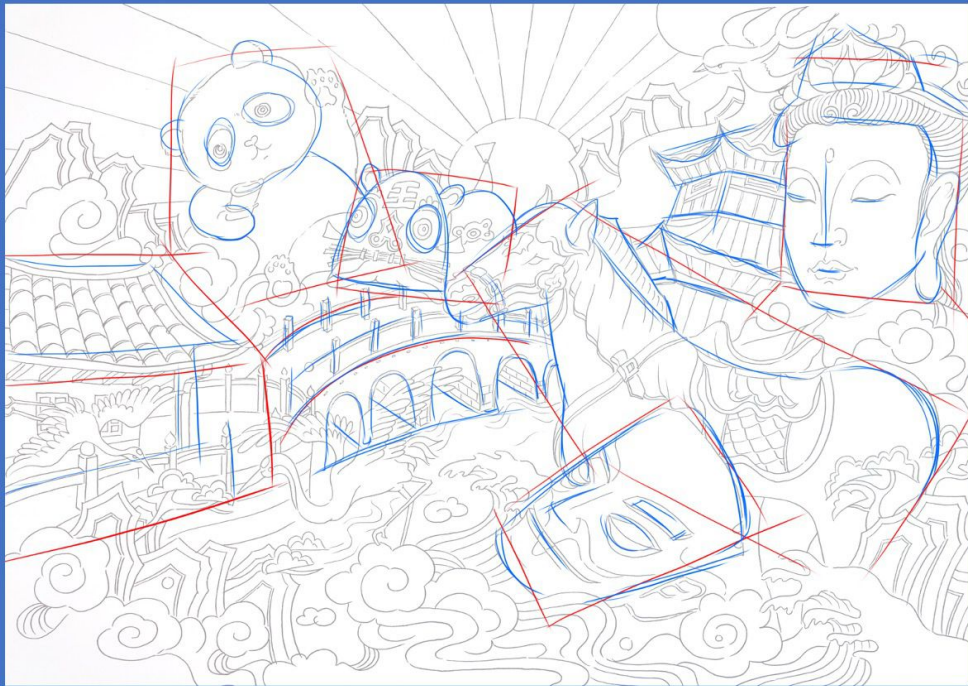

第二步

继续画稿添加, 在红色几何定位线内部, 继续细化物象的外轮廓, 绘画成蓝色部分即可。

划重点:

- 1、画面右侧安放慈善的佛头形象。
- 2、中式建筑、民间手工艺布老虎、国宝动物大熊猫……。
- 3、假山石、云纹、太阳光作为画面中上部的背景层次陪衬。

第三步

铅笔线稿完成, 进行樱花笔勾线完善定稿。

划重点:

- 1、勾线还是从三彩马俑开始, 注意马头、马鞍处细节刻画。
- 2、建议用纸垫一下画稿, 以免将铅笔印记蹭脏画面。
- 3、画面中间位置的元素一次进行勾线。

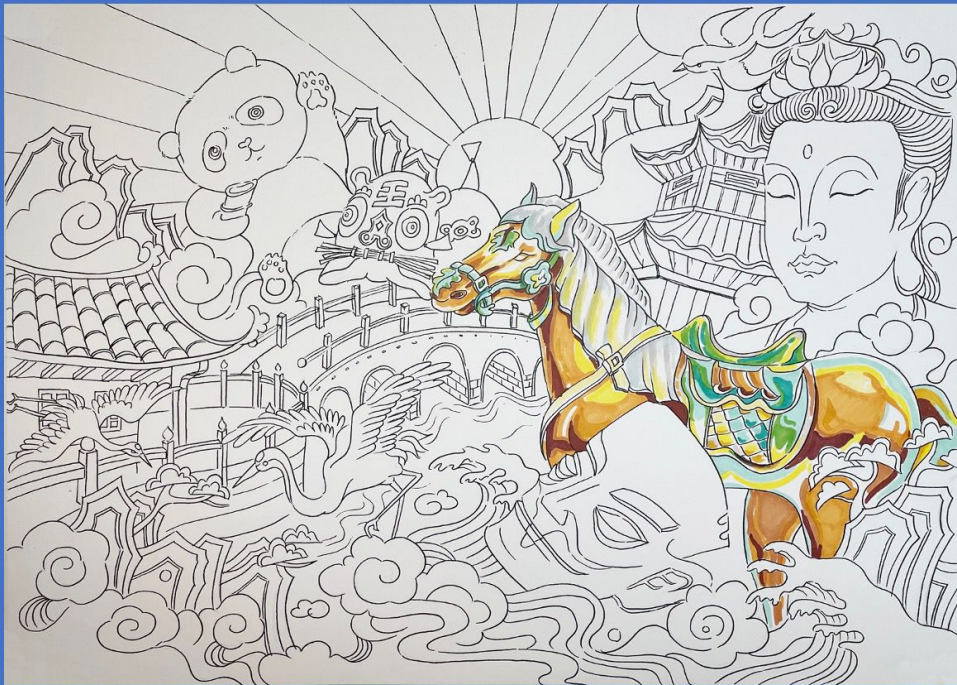

第四步

勾线完毕, 清理铅笔印记。选择马克笔颜色进行着色

划重点:

- 1、先从中右侧的唐三彩马俑开始绘制, 进行选色。
- 2、三彩马选色: 深浅黄色系、浅灰色、棕色、深浅绿色系。
- 3、上色时注意色彩搭配的层次, 按照深浅变化分区域进行绘制。

第五步

选择色彩绘制青铜面具。

划重点：

- 1、选择蓝绿色系绘制青铜面具质感，见图，画面边缘有马克笔的选色。
- 2、根据面具的结构明暗关系进行着色。
- 3、青铜面具和唐三彩马俑有前后遮挡的关系，二者选色各不相同，但注意深浅明暗用色搭配。

第六步

选色绘制仙鹤。

划重点：

- 1、仙鹤的用色是黑色、深灰色、浅灰色系、红色。
- 2、一对儿仙鹤的用色虽少，但需要绘制精细，黑色最后使用，切勿画脏了。

第七步

选色绘制佛像。

划重点：

- 1、佛像以人头像的感觉进行用色，如图马克笔色彩已排列出来。
- 2、上色时注意人头面部结构，深浅明暗塑造体感。
- 3、发冠运用黄色系，头发是浅灰色系搭配。

第八步

选色搭配绘制画面中间拱桥、建筑。

划重点：

- 1、拱桥选色为黄色系、棕色系、浅蓝色。
- 2、房屋建筑，屋顶瓦砾运用灰色、浅蓝色，墙壁、花窗使用红色系。
- 3、围栏的用色注意画面中的仙鹤，前后的空间关系。

第九步

选色绘制熊猫、布老虎、小燕子。

划重点：

- 1、元素的用色见图，马克笔的用色先选择好，再依次搭配使用。
- 2、熊猫用色简单，注意眼睛处、手中的竹子的细节。
- 3、布老虎的黄色系为主，细节处的色彩搭配。
- 4、小燕子以黑色为主，请不要黑色直接填涂，可以搭配玫红色、灰色。

第十步

选色绘制画面中的建筑、假山石、云、太阳……

划重点：

- 1、画面中做为环境陪衬的元素用色，见图，已排列出来了可以借鉴。
- 2、以浅亮色为主绘制假山石、云，边角处的颜色进行填涂过渡。
- 3、太阳光芒有序留白。

第十一步

选色绘制水、浪花，石间松。

划重点：

- 1、拱桥下的水选择浅蓝色系。
- 2、浪花顶部留白，边缘稍加浅蓝，浪花底部运用深蓝绿色系进行搭配。
- 3、时间松选用红粉色系、黑色。

第十二步

整体调整, 完成画作。

划重点:

- 1、画面以暖色调为主, 注意深浅用色搭配。
- 2、主要元素形象用色清晰。

艺术
分享

● 孩子们的艺术作品已经完成，来分享一下吧！

➡ 作品绘制《中国风》，你认为哪个元素别具中国特色？

➡ 在绘画中你觉得画面中哪些元素是较为复杂需要细致绘画？你是如何处理的？

➡ 看到其他孩子的作品，你喜欢谁的画作？
(引导：学习方法，灵活运用)

划重点：在分享的时候，老师要注意时刻做引导，鼓励孩子们自由的自述。

中国风

谢谢观看