

現代水「物」

中華聖潔會靈風中學

校長：馮瑞興

教學設計與施行者：周穎詩老師、姚秀芸老師

主題介紹

香港學生普遍對中國畫有一種疏離及古老的錯覺。在今次的教學設計中，除了介紹傳統的水墨題材、創作技巧及藝術家，更選擇以貼近學生生活的題材創作，並介紹現代水墨的藝術家及創作技巧，亦會帶領學生認識現今中國，鼓勵學生大膽嘗試以當代事物作為題材表現，融合傳統及現代的創作手法，創作出屬於廿一世紀的香港水墨作品，我亦希望讓學生增加對祖國及中國畫的認識、興趣及欣賞。

本計劃主要有五個目的：一：促進學生對傳統及現代水墨畫在主題、表現形式、技法的認識及欣賞；二：欣賞及認識傳統及現代著名的中國水墨藝術家的藝術特色；三：介紹日本藝術家竹內棲鳳、妹尾河童、小杉放庵的藝術特色；四：增加學生對祖國國情的認識、欣賞及反思、促進學生對國情主題的探討；五：鼓勵學生以當代事物作為題材，融合傳統及現代的創作手法創作水墨作品，以表現對廿一世紀中國或香港的社會現象或個人觀感。

本校共 630 人參與本計劃，分別為中一至中三全級同學、中四及中六視藝科同學(30 人)，而歷史/中史科及通識科參與協作教學。除中二級以炭枝創作外，其他級別均運用水墨創作。

1. **教學設計**：周穎詩老師

2. **教學活動及過程**

1. 同學參加國民藝術教育日營，學習基本水墨技巧及增加國民教育意識和知識。
2. 教師引導同學欣賞花鳥畫、山水畫及人物畫，包括著名藝術家及藝術作品。
3. 教師教授及示範基本的水墨花鳥、山水畫及人物畫法。
4. 同學嘗試運用「墨分五色」的概念及渲染法，繪畫現代生活的物品。
5. 同學從臨摹大師作品中學習各種技法，並可自選喜愛的藝術家作參考。
6. 藝術家評賞：同學製作藝術家簡報，並向同學介紹該藝術家的藝術特色及創作手法。
7. 同學到沙田文化博物館參觀「筆寫蟬情」趙少昂作品，並撰寫評賞文章。
8. 老師帶領同學參觀任教老師入選的「教藝兩全 2010 教師創作·師生互動作品展」之水墨作品。

- 五位中四及中六同學到江西參加「江西藝術交流團」，到廬山寫生及參觀不同藝術機構。
- 教師引導同學欣賞王無邪及劉國松作品，並觀看現代水墨技巧影片，嘗試用不同的技巧創作。
- 以集體創作形式，揉合傳統及現代的題材及創作手法繪畫作品。
- 同學通過教師評賞、學生互評及學生自評改良作品。
- 同學自由選擇創作主題，並運用計劃中所學習到的知識及技巧，發展一系列或一張與祖國印象有關的水墨作品。而老師會作個別指導，直至同學完成作品。

3. 教學內容

(一) 視藝科於課堂內帶領同學認識水墨畫，內容如下：

對象	單元	繪畫題材	課題	創作媒介	*視藝元素 關鍵詞彙	物料/工具
中一	食	南北各地美食	日常生活	花鳥畫	*六	水墨
中二	行	南北各地名山大川及自然風景	地理環境	山水畫	*五	炭枝
中三	住	各地名勝古蹟及著名建築	建築物	山水畫	*一.五.八	水墨
中四 中六	自由 選擇	學習水墨花鳥、山水畫及人物畫法 自由選擇及表達對祖國不同發展的欣賞		自由 選擇	*一至七	傳統或自創 物料及工具

*中國藝術家參考

一	二	三	四	五	六	七	八			
新金陵畫派	長安畫派	嶺南派	人物畫	山水畫	花鳥畫	實驗水墨	其他			
傅抱石 亞明 宋文治 魏紫熙 張文俊	趙望雲 黃胄 石魯 何海霞 康師堯 劉文西 方濟眾	高劍父 關山月 趙少昂 楊善深 王玉珣 黎雄才	顧闓中 周昉 丁衍庸 徐悲鴻 李斛 蔣兆和 林風眠 李樺 王盛烈	楊之光 劉文西 黃胄 洪毅然 周昌谷 葉淺予 徐燕蓀 方增先 黃胄湯	倪瓚 馬遠 夏珪 白雪石 何海霞 李碩卿 林曦明 侯德昌	劉子久 謝瑞階 陸儼少 李可染 趙望雲 吳冠中 關山月 陳金章	八大山人 齊白石 潘天壽 錢松岩 周肇祥 湯定之	陳半丁 潘天壽 楊之光 於非闇 李苦禪 郭味蕓	趙春翔 劉國松 王無邪 張羽 朱德群 劉進安	張擇端 張大千 江豐 (板畫) 王頌餘

中華聖潔會聖潔中學
二零零九年二零一零年度 視覺藝術科
「今昔家國六十年」國民藝術教育計劃
水墨畫作品(評分標準)

題目: 臨摹花卉一 日期: 25-11-2009
類別: 4B (28) 姓名: 王怡怡 分數: 88

創作技巧
創作心得
用墨的線條盡量
控制水份的方法做得不好,很多地方也化了很多。

六法原則	六法解釋	優	良	常	尚代改善	不適用
南顧	生物的氣度韻致	✓				
北齊	富貴生命力	✓				
骨法	骨法及筆法	✓				
應物	物件形似	✓				
象形	物件的形態外觀	✓				
隨類	著色		✓			
賦彩	色彩與物象相似		✓			
經營	構圖及佈局	✓				
位置	臨摹技巧	✓				
傳神	臨摹技巧	✓				
創製	為水墨畫注入創新概念、技法				✓	

老師的欣賞及建議:
畫得傳神,但要注意教已的筆法。

30 NOV 2009

中華聖潔會聖潔中學
二零零九年二零一零年度 視覺藝術科
「今昔家國六十年」國民藝術教育計劃
水墨畫作品(評分標準)

題目: 臨摹人物一 日期: 4/12
類別: 4C (15) 姓名: 吳志杰 分數: 89

創作技巧
創作心得
我所欣賞的是李碩卿的作品,精準地刻畫出細節,但化均變,控制水份,如劉國松。
先畫大人物外型,再畫人物細節與地方,使物象與故事,再作背景。
畫時十分困難,但經過十幾天的練習,在觀察人物的時候也少困難。

六法原則	六法解釋	優	良	常	尚代改善	不適用
南顧	生物的氣度韻致	✓				
北齊	富貴生命力	✓				
骨法	骨法及筆法	✓				
應物	物件形似	✓				
象形	物件的形態外觀	✓				
隨類	著色	✓				
賦彩	色彩與物象相似	✓				
經營	構圖及佈局	✓				
位置	臨摹技巧	✓				
傳神	臨摹技巧	✓				
創製	為水墨畫注入創新概念、技法				✓	

老師的欣賞及建議:
線條控制得很好!

63 JAN 2010

中華聖潔會聖潔中學
二零零九年二零一零年度 視覺藝術科
「今昔家國六十年」國民藝術教育計劃
水墨畫作品(評分標準)

題目: 現代之 生活 日期: 20-1-10
類別: 4B (34) 姓名: 黃志康 分數: 90

創作技巧
創作心得
內筆畫與西畫的結合,老師有提供知識,並在完成後進行人畫的評賞,大老師的評賞,不流於表面,都認真地給予建議。
技巧除了老師的知識,也加入自己的創作技巧。

六法原則	六法解釋	優	良	常	尚代改善	不適用
南顧	生物的氣度韻致	✓				
北齊	富貴生命力	✓				
骨法	骨法及筆法	✓				
應物	物件形似	✓				
象形	物件的形態外觀	✓				
隨類	著色	✓				
賦彩	色彩與物象相似	✓				
經營	構圖及佈局	✓				
位置	臨摹技巧	✓				
傳神	臨摹技巧	✓				
創製	為水墨畫注入創新概念、技法				✓	

老師的欣賞及建議:
注意如何加入不同場景的元素,使畫面更豐富,不單只是畫技巧的展現,而是畫出畫家自己的畫作。

14 JAN 2010

教師給同學不同習作的評分標準、評語及改善建議

5. 活動成效

- 4B 莫英廉同學水墨作品入選教育局藝術教育組舉辦中學生創作展 2010
- 同學對中國藝術及水墨畫的興趣知識及技巧有所加強（見學生感言）
- 全校同學均能欣賞同學的優良作品

6. 教學資源及參考資料

參考教材：

國民教育服務中心<http://www.nesc.org.hk/2009/resources/index.php?page=view.php&type=7>

參考網頁：

中國繪畫藝術—中國文化研究所<http://www.chiculture.net/php/frame.php?id=/cnsweb/html/0511>

參考書目：

- 視覺藝術評賞 2（中國傳統繪畫篇，教師版），香港，李桂芳，精工出版社，2008
- 筆寫蟬媽情—館藏趙少昂中國畫畫作品選，香港，劉鳳霞，沙田文化博物館出版，2009
- 工筆花鳥畫，杜曼華，浙江，浙江美術學院出版社，1992
- 學隅：從文化角度認識中國藝術，香港，香港特別行政區政府，2010
- 教藝兩全 2010 教師創作·師生互動作品集，香俊斌，香港，香港美術教育協會，2010
- 你不可不知道的 100 位中國畫家及其作品，張桐瑀，高談文化出版，2006
- 筆記清明上河圖，培賡超，三聯書局，2004
- 潤物無聲—黃靈雨書畫集，澍齋出版，1997
- 黃靈雨畫集，啓昌出版，1989
- 蔬果技法集，黃靈雨，中華科技出版社，2009
- 東西問道，王無邪的藝術，香港，香港藝術館籌劃及出版，2006
- Liu Guosong : a universe of his own (劉國松的宇宙)，Hong Kong，Leisure and Cultural Services Dept，2004

7. 學生感言

認識祖國(江西藝術交流團)

- 在江西參加藝術交流團除了可以參觀廬山和井崗山，欣賞美麗的風景及具教育意念的地方外，更可以學習到速寫的技巧，培養觀察力和描繪能力。令我最深刻的是能在關山月美術館中欣賞他的作品，他的速畫的技巧高明，充分表現嶺南派的特色。(4B 王忻怡)
- 有幸到江西參加「江西藝術交流團」，在廬山上和去井崗山的路途上速寫，均令我印象深刻。(6A 廖瑋玲)
- 有幸去江西進行實地考察，能進入其風土人情，真正領略到今昔的家國。(4E 麥泳儀)
- 最深印象是在國民教育中心學習到不同的水墨技巧，而在「江西美術交流團」中，我首次登上廬山，在廬山的磅礴氣勢下即場寫生令我最為深刻。(6A 陳嘉瑩)

加強國民意識

- 在課堂上都看到很多有關國民教育的中國片段，對國家的認知增加，對作品的設計、意念、內容都有更深一層的啟發。(4B 黃詠嫻)
- 我最深印象是在國民教育中心學習不同的水墨技巧，更重要的是了解到祖國的文化歷史背景，對於往後創作及繪畫山水畫很有幫助。(6A 鄭曉媛)

提昇藝術家欣賞能力

- 我十分喜歡吳冠中，他不限於傳統水墨畫法，而是把水墨畫與西方畫結合，中西合璧。而且他表達的手法有時很抽象。當中我對吳冠中有一幅畫「長城」印象最深，因為他把長城以抽象的形式畫出，而且將之而簡化。他說過因為寫生時景象會隨時間轉變，所以他用速寫抽象的方法把長城畫下來，令它看起來更有味道。從吳冠中的畫中，我學會了並不是愈複雜的畫愈好。「簡單就是美」，有時候簡簡單單的表達方法更能帶出該物品的美。例如寫生時很難捕捉到一刻間的景物，如果之後才加上細節，那便不再是原本的東西了，簡單的幾筆可能更有味道。(4B 劉珈喬)
- 我學習到劉國松的藝術作品，包括「月球漫步」，以及一些水墨技巧，例如渲染畫法，山水畫畫法。令我獲益良多。另外，我又學會中國畫內容傳統，畫法創新，而且構圖特別，意念有趣。從中國畫中能學習到不同水墨技巧，並且學習到欣賞水墨畫當中的意思。(4C 鄭國欣)
- 何海霞的鮮艷山水畫、張大千的近代抽象水墨畫、齊白石簡單而傳神的蝦、八大山人眼神銳利的鳥及徐悲鴻簡潔而精煉的馬令我印象最深。傳統上，在我們對中國畫的概念是山水畫、人物畫和花鳥等，但近代的中國畫混合了西方畫的元素，題材就更為廣了。構圖方面亦學習了對角線構圖法。參加了這個計劃後，令我對中國畫認識更多和有更大興趣。(6A 許詠祺)

提昇水墨技巧

- 我能嘗試不同的水墨技巧，例如噴、滴、印等，運用濃淡墨以增加空間感及距離感；用移印法，我能不停重覆印圖像，而且能有更多不同的質感和效果。(4C 呂倩婷)
- 我懂得利用不同的運筆方法如中鋒、側峰等可繪出不同的效果，另外我亦學會了積墨和破墨等方法。(6A 陳嘉瑩)
- 我學了如何渲染、飛白、留白、乾刷等，又學了現代水墨的應用，如拓印、潑墨、水印、移印的手法。更明白了原來墨也有分五個層次、黑、濃、淡、清，又學了如何執筆，如用中峰、側峰去描繪，增添層次。原來在繪畫水墨畫時的技巧十分重要，不同的技巧筆法也會影響整幅畫的構圖，畫錯了更不能像西洋畫般用顏料遮蓋，而要重新描繪。(6A 廖瑋玲)
- 令我印象最深刻的是老師提供物料及資源讓我們在堂上嘗試不同的水墨效果。我學了如何沾墨能夠畫出深淺效果：就是先沾上較淺的墨，之後再沾上少許的濃墨在筆尖；還有拓印法，把魚塗上濃墨再印上紙上，還有剪貼和渲染等。(4B 劉珈喬)
- 我學會研究筆法和不同技巧，例如：白硯法、拓印法、噴墨法等等，都可以知道如何呈現現代水墨的不同描繪方法，非常有特色。我學會傳統與現代技巧的筆法，例如拓印法，可以很快捷的把形象印到另一張紙。使我對創意的中國畫技法更有興趣，而且在傳統藝術家風格中亦有很多利用創新、具時代感和表現性的方法融入水墨。(4B 黃詠嫻)
- 我認識到除了山水畫外，水墨其實還有現代，甚至抽象的畫法，摒棄了既往有感中國畫是沉悶生硬的藝術觀念，學會了渲染、白描、點描的手法，而筆法上亦有中側之分，其輕、重、頓、提、按等筆法多變，在靈活運用下，令中國畫多彩多姿。通過是次計劃，我學懂不少技巧，如墨法上的濃淺技法、破墨、潑墨等，顏色的運用並不只一種。(6A 鄭曉媛)

提昇水墨畫知識 (主題/ 創作意念/ 構圖)

- 本計劃令我最深印象是把中國傳統水墨畫的技法應用在現代生活物品中，令西方的寫實和中國的意境互相交融。(6A 林敏卿)
- 我學到欣賞構圖方面是否平衡，筆暢是否延綿流暢，立體感強或弱等。(4B 吳凱柔)

- 在構圖上我學會了事物的表達，位置會影響作品美感和意念。(4C 梁晞文)
- 除了認識傳統的工筆畫、山水花鳥畫外，更加學會了當中構圖手法如馬遠「馬一角」。而多數水墨畫也是毛峰高聳，突顯其主角，更會利用「多點」和「散點」透視法去繪畫作品。而現代水墨如趙春翔的作品更利用了生與死等大膽題材去表達作品。繪畫水墨畫同時可了解不同畫作的背景，寫作手法，如倪瓚的「漁莊秋雲軸」，利用了一河兩岸的手法去表達。此計劃真的令我獲益良多。(6A 廖瑋玲)
- 我學會水墨畫不只是表面和寫實地畫出來，其實可以運用現代水墨技巧，做出一些幾何抽象的構圖和意念。(4E 鄉世權)
- 構圖可以巧妙地運用近大遠小，大的物件與小的物件互相襯托。(4E 吳芷琳)

學生感想

- 在整個學習過程中，每位同學都很開心，而且又能增加知識，真是獲益良多！(4C 呂倩婷)
- 豐富的水墨畫的學習，增加了我對水墨畫的興趣。(6A 林敏卿)

8. 對祖國的祝願

- 祝願祖國經濟永遠興盛，人民質素不斷上升，成為世界的榜樣！（4E 梁永言）
- 能身為中國人，真感到自豪。希望中國能更繁榮安定，經濟更上一層樓！（4C 呂倩婷）
- 祝願祖國安定繁榮，日日進步，一天比一天好！（4E 鄉世權）
- 希望祖國日漸繁榮鼎盛！在國際的名譽比以往更響亮！（4B 黃仕雅）
- 我對身為中國人感到驕傲！希望中國能夠繁榮安定，經濟更好，更上一層樓！（4C 袁穎恩）
- 希望國家繼續繁榮安定，能成為中國一份子，我感到自豪驕傲！（4B 王忻怡）
- 中國從改革開放到現今，經濟一直有進展，希望中國可繁榮安定，人民可安定！（4C 許晉騫）
- 我對祖國感到自豪，因祖國科技日進！（4C 鄭國欣）
- 希望祖國社會更繁榮，經濟發展得更發達！（4C 梁詠芯）
- 祝祖國經濟繁榮，科技愈來愈發達，社會安定！（4C 梁晞文）
- 祝願祖國發展順利，世界和平！（4E 關溢曦）
- 祝願我國安定繁榮，經濟地位進一步上升！（4E 蘇喜樂）
- 祝中國明天更好！（4E 麥泳儀）
- 希望祖國科技愈來愈進步和強大！（4B 吳凱柔）
- 祝願祖國愈來愈強大和富有，中國人生活得更好！（5B 黃羨怡）
- 祖國能強大發展，成為世界中心！（4E 屈兆麒）
- 希望祖國的將來發展得更好，更發達！（4B 劉珈喬）
- 我覺得祖國非常強大和有歷史悠久的功績，使國家不斷發展！（4B 黃詠嫻）
- 祝願祖國能一天比一天富裕，人民生活更加安定！（4B 莫英廉）

9. 學生作品

作品題目：靜

作品簡介：作品表現祖國鄉村、農田和城鎮的交錯。我運用含蓄淡遠的傳統水墨手法，表達當時人們的農耕生活，突顯其寧靜的感覺。

學生姓名：廖瑋玲

就讀年級：7A

作品題目：變奏

作品簡介：中國的發展一日千里，除傳統的農鄉生活外，現在更發展成爲一個大都會。其經濟、文化發展迅速，有別於以往。三張作品是描繪現今的中國面貌，利用了現代的水墨手法去繪畫，潑墨，乾刷等，再突顯出現今中國發展一日千里，而隨著時代步伐，更加上了不同的顏色，增加其層次感。而畫中的房屋仍舊帶著一些中國傳統的水墨作畫法，在抽象中帶點寫實，增加趣味。

創作媒介：水墨紙本

作品大小：377mm x 1452mm

創作時間：2010

指導老師：周穎詩

學生姓名：劉珈喬

作品簡介：我希望藉此作品表達出中國好與壞的一面。我有四川地震豆腐渣工程事件及宏偉建築、發展神速的科技與偉大發明及把科技誤用及爲利益而造出的有毒食品 and 假食品作出好與壞的對比。

作品題目：我的雙面國

就讀年級：5B

創作媒介：水墨紙本

作品大小：1365mm x 300mm

創作時間：2010

指導老師：周穎詩

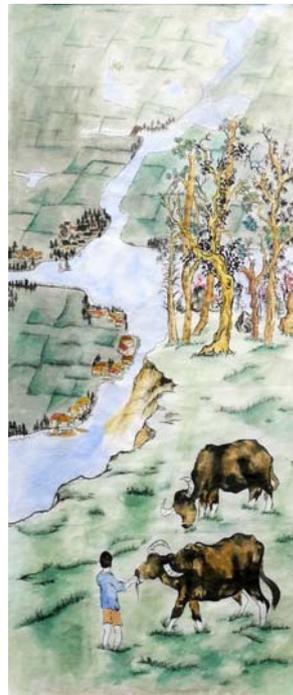
作品題目：古城
 作品簡介：作品以奔馬代表中國的氣勢，長城是中國著名的古蹟之一，其宏偉的建築最能代表強大的中國。而馬則象徵了中國的氣勢，奔馬在宏偉的古城中奔馳，流露出浩壯、宏偉及磅薄的氣勢。

學生姓名：陳嘉瑩
 就讀年級：7A

作品題目：繁華
 作品簡介：作品以魚及花代表中國的繁華。中國有很多城市如上海等已發展成爲國際大都會，作品中的鯉魚及牡丹象徵了中國的財富，而圖中的上海運用了渲染的方法營造了不同色彩的效果，象徵中國五光十色的都市生活。

創作媒介：水墨紙本
 作品大小：355mm x 755mm

作品題目：農村
 作品簡介：作品則以牛代表中國農業的生活，中國自古時起便以農業發展爲中心，作品中的一大片田園流露出休閒的氣氛。而牛則象徵了中國的農民生活。牛給人的印象是刻苦耐勞的，反映出中國農民默默耕耘，樸實的生活。

創作時間：2010
 指導老師：周穎詩

作品題目：堅毅
 作品簡介：作品則以革命之士代表中國人的精神。作品中一名革命站在高聳的崖邊，流露出一種嚴峻的氣勢。而革命之士則象徵了中國人堅毅不屈，百折不撓的高潔精神。

作品題目：我國少數民族
 作品簡介：作品以中國水墨和西畫的視覺效果來表達我國的其中 12 個少數民族。
 作品大小：870mmX595mm

學生姓名：莫英廉
 就讀年級：5B

作品題目：廬山的崖邊
 作品簡介：這是廬山的崖邊，威武之勢映入眼簾，層次有序之山景美不勝收。
 作品大小：310mmX220mm

創作媒介：水墨紙本
 創作時間：2010

作品題目：仁慈的德蘭修女
 作品簡介：這張作品是繪畫德蘭修女，作品以黑白的水墨效果來表達一位偉大的人物
 作品大小：310mmX220mm

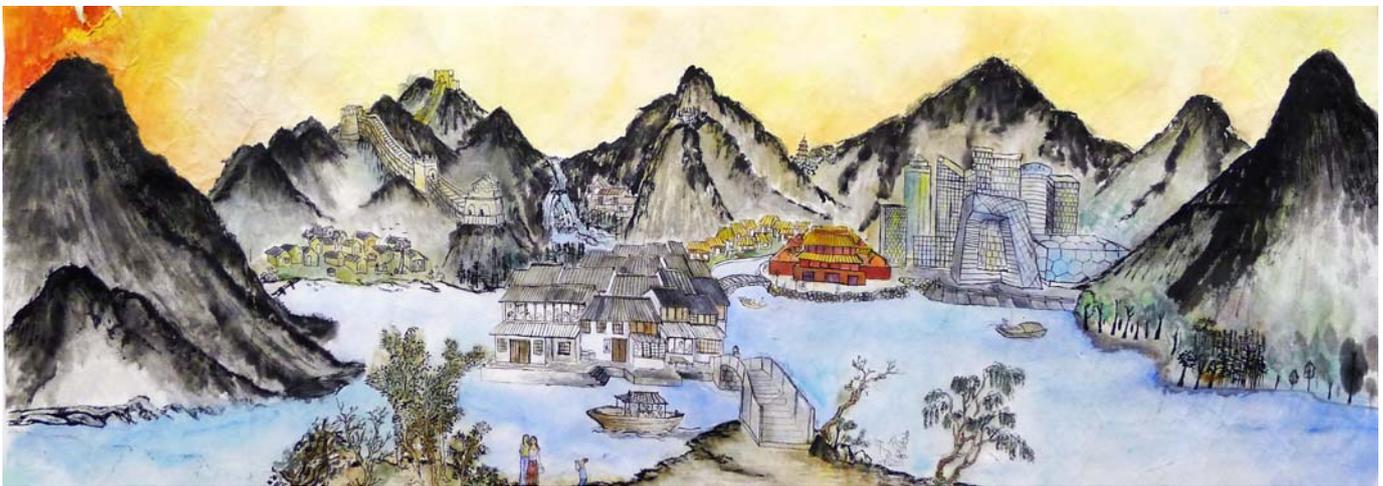
指導老師：周穎詩

作品題目：中國·情
 作品簡介：七層高塔，燕子回巢，繁花茂密，雄偉長城，大地回春。
 學生姓名：麥泳儀
 就讀年級：5E
 創作媒介：水墨紙本
 作品大小：450mmX594mm
 創作時間：2010
 指導老師：周穎詩

作品題目：心連心
 作品簡介：本作品表現中國和家之間的關係很密切，家庭是社會中最基本的組織單位，家庭的和諧發展是維繫社會穩定和發展的重要元素。我參考了Hundertwasser的獨有對直線、鮮亮的顏色的手法去繪畫這作品，令本作品充滿中西合璧的味道、歡愉的感覺、層次感及創新的感覺。
 學生姓名：鄭國欣
 就讀年級：5B
 創作媒介：水墨紙本
 作品大小：1385mm X 695mm
 創作時間：2010
 指導老師：周穎詩

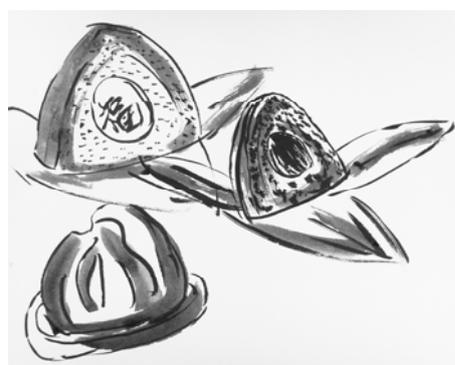

作品題目：河山今昔
 作品簡介：我透過作品將古今的建築物及自然風景交錯混合，表現出當時的寧靜生活及現時的大都會。
 學生姓名：王忻怡
 就讀年級：5B
 創作媒介：水墨紙本

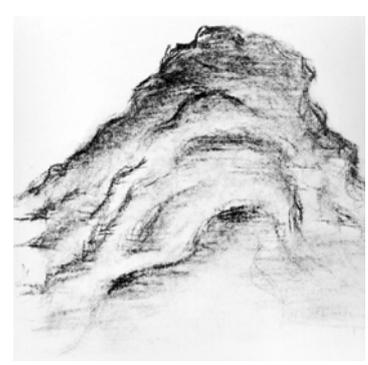
作品大小：980mmX350mm
 創作時間：2010

作品題目：繁華之都
 作品簡介：我參考了吳冠中的筆法，想表達香港繁華的一面。本作品揉合水墨畫的傳統媒介及抽象手法，使作品更具時代感及感染力。
 學生姓名：黃詠嫻
 就讀年級：4B
 創作媒介：水墨紙本
 作品大小：310mmX220mm
 創作時間：2010
 指導老師：周穎詩

作品題目：粽子
 作品簡介：第一次畫山水畫的感覺很新鮮。作品是練習白描和墨分五色的技巧，畫出中國的南北美食。
 學生姓名：李樂林
 就讀年級：1C
 創作媒介：水墨紙本
 作品大小：310mmX220mm
 創作時間：2010
 指導老師：姚秀芸

作品題目：名山
 作品簡介：作品融合數座中國名山的形態，配以炭枝和乾粉彩的繪畫手法，表現山巒的峻峭。
 學生姓名：邱梓謙
 就讀年級：2E
 創作媒介：炭枝
 作品大小：294 mm X 210mm
 創作時間：2010
 指導老師：姚秀芸