

没骨画在中学美术教育中的审美价值研究与实践路径

李富贵¹, 王梦雪^{1,2}

1. 渭南师范学院 莫斯科艺术学院, 陕西 渭南 714099

2. 延安大学 鲁迅艺术学院, 陕西 延安 716000

DOI:10.61369/ETI.2025100015

摘 要 : 没骨画作为中国传统绘画的一种技法, 以其“去线存形”“以色代墨”“兼工带写”的独特艺术语言, 为中学美术教育提供了审美性、文化性与创造性的教学载体。没骨画在审美感知、文化理解与个性创造等方面实现全面发展, 本文从没骨画的特征出发, 探析没骨画在中学美术教育中的作用、审美价值以及对没骨画教学的实践路径探索。

关 键 词 : 没骨画; 中学美术教育; 审美价值; 实践路径

Research on the Aesthetic Value and Practical Path of Boneless Painting in Middle School Art Education

Li Fugui¹, Wang Mengxue^{1,2}

1. Moscow Academy of Arts, Weinan Normal University, Weinan, Shaanxi 714099

2. Lu Xun Academy of Arts, Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000

Abstract : As a technique within traditional Chinese painting, bone-less painting offers a unique artistic language characterized by "preserving form while eliminating lines," "substituting ink with color," and "combining meticulous rendering with freehand brushwork." This makes it an ideal vehicle for fostering aesthetic appreciation, cultural understanding, and creative expression in secondary school art education. This technique fosters comprehensive development in aesthetic perception, cultural understanding, and individual creativity. This paper examines the role of meiguo painting in secondary art education, its aesthetic value, and practical teaching approaches based on its distinctive characteristics.

Keywords : meiguo painting; secondary art education; aesthetic value; practical teaching approaches

作为中国传统绘画的一种技法, 没骨画具有独特地位, 自五代徐熙初创以来, 历经宋元明清的技法演进, 在恽寿平时形成完备的体系。“没骨非无骨”, 没骨画并非没有造型与结构, 而是将“骨”的结构隐于色墨关系之中, 通过“水色交融”实现形与意的统一。这种技法不仅是独特的形式语言, 还蕴含着中国传统美学从形似到神似的哲学追求。

一、没骨画的特征

(一) 去线存形, 骨在肉中

没骨画中“去线存形”的技法, 本质上是视觉认知方式的转变。传统工笔画中的铁线描如同画面的骨骼, 通过《八十七神仙卷》可见线条对形体的塑造是非常重要且直观的。没骨画通常通过“叠色法”与“点染法”的配合, 将线条的线性表达转化为色彩的体面关系。叠色法, 层次分明接近工笔, 与宋代院体花鸟的“三矾九染”一脉相承, 却省略了工笔画“双钩填彩”的工序。恽寿平在《瓯香馆写生册》中描绘牡丹时, 通过叠色法使花瓣赋有体量感, 这种“骨在肉中”的表现方式, 将谢赫六法中的“骨法用笔”转化为“骨法用色”, 其中“骨”并非解剖学意义上的

骨骼, 而是指一种内在支撑力量和精神气韵。骨法的核心在于用笔要肯定有力, 这一特征与书法用笔的要求相通。^[1]点染法, 在笔毫在干湿得当的时候落纸之时一笔之中分出浓淡、轻重的层次变化, 且在当下笔触未干时点簇, 使其出现具有统一色向而又具有混合色的色彩变化,^[2]清代华嵒《桃花山鸟图》展现了点染法的自由特质。桃枝以赭石一笔成形, 通过笔肚含清水、笔尖蘸浓色的“破色法”, 在宣纸上自然形成枯湿变化。这种“一次性完成”的创作方式, 要求画家对物象结构有深刻理解, 正如方薰在《山静居画论》所言: “在画时意象经营, 先具胸中丘壑, 落笔自然神速。”

(二) 以色写形, 色墨交融

“没骨画法”直接用色彩或水墨塑造形象, 不加勾勒。^[3]强调

作者简介:

李富贵, (1971-), 女, 汉族, 甘肃民勤人, 博士研究生, 渭南师范学院莫斯科艺术学院教授, 硕士生导师, 主要从事没骨画创作和美术教育研究。

王梦雪, (2000-), 女, 汉族, 陕西西安人, 延安大学与渭南师范学院联合培养硕士研究生在读; 研究方向为中国画创作与美术教育。

“一色一气呵成”，要求画家在色层湿润时完成创作，或以水冲洗达到自然清润效果，注重色彩搭配、衬托与变化，追求“绚烂之极归于平淡”的意境。以色彩直接造型的绘画语言，突破了传统双钩填色的程式化束缚，在工写之间开辟出独特的艺术境界。“骨在皮肉之中”的特性，体现了中国画“隐而不显”的美学智慧。没骨画的“以色代墨”并非简单的色彩转变，而是对传统水墨体系的审美突破。在文人画“水墨为上”的语境下，恽寿平通过对色彩的理解，实现了“丹青”传统。恽派没骨画的用色原则可概括为“清、透、润、雅”。清，避免矿物色的浑浊感，如《蓼汀鱼藻图》中的翠鸟羽毛，以花青调淡墨形成通透的蓝灰色；透，通过“洗染法”制造透明效果，如《芙蓉鸭戏图》花瓣在水色冲积下呈现的玻璃质感；润，控制胶矾比例保持色彩鲜活；雅，如《桂花图》中叶片的橄榄绿色调，用石绿与赭石调和加之宣纸的本色呈现出淡雅之感。

（三）兼工带写，精细灵动

“兼工”，造型严谨、结构准确、设色精微。虽然舍弃了勾勒物象外轮廓的墨线，但对物象的形态、结构、比例的要求非常严格。画家需要对物象的物理结构和生长规律有深刻理解。对关键部位如花蕊、叶脉、鸟喙、眼睛、昆虫翅膀等依然可以做到非常精细的刻画，达到“工”的效果，体现对象的精微之处。“带写”，笔法灵动、气韵生动、意趣盎然。笔触书写性，这是“带写”的核心。敷设颜色时，并非平涂，而是如同写书法一样，讲究“一笔成形”或“笔笔成形”。每一笔色块都包含着提、按、顿、挫、疾、徐等变化，具有书写般的节奏感和韵律感，笔触本身具有表现力和生命力。抓住其神韵和主要特征，整体画面追求生动、自然的气息和意境。

“兼工带写”的技法特征，没骨画将工笔的延时性塑造物象的永恒感与写意的即时性捕捉物象的生机，这两个特点统一起来形成其独特的艺术风格。恽寿平在《花卉册》中表现菊花，花头采用工笔的层积渲染，叶片则运用写意的撞粉技法，这种差异化的处理手法，使画面兼具宋人小品的精致、严谨与元人墨戏的洒脱、肆意，宋、元不同时代对审美风格的追求在没骨画中体现出来。

（四）水的掌控，妙在偶然

水的运用，通过宣纸或绢帛的吸水性，结合水与色的比例调控，形成虚实、浓淡的微妙过渡，强调“偶然天成”的写意性。撞水法，在湿润的色块上点入清水，利用水的流动性形成自然渗透的肌理效果。撞粉法，趁色未干时撒入白粉或矿物颜料，产生色彩交融的随机性美感。故宫博物院藏《瓯香馆写生册》中的菊花，花心处采用“撞粉法”，在未干的石绿底色上点入钛白，利用水的张力形成自然晕化，模拟了花瓣纹理。积水法，在于水与色、墨之间的作用，水在画面中的作用是一个至关重要的因素，而且水的运用丰富了笔墨之间的层次美感。^[4]

水线可用来区分结构关系，在结构转折关键处，没骨画家常以“水线”替代墨线。恽寿平《荷花图》中，荷叶的叶脉通过洗去浮色留出纸白，这种“负形”线条既维持了造型的清晰度，又将物象的“骨”表现了出来。水线的虚实处理极具智慧，过实则

沦为工笔轮廓，过虚则失去结构支撑，恰好成为没骨画“离形得似”的表现。这种技法与道家“大象无形”的美学观形成暗合，在形与色之间建立起新的平衡关系。

二、没骨画在中学美术教育的作用

（一）审美感知

提升色彩感知力。恽南田主张的设色主要变现为：明亮而不艳俗，厚重而不凝滞。^[5]这一特点要求学生色彩的明度、纯度、冷暖关系及层次过渡有敏锐的感知，引导学生观察色彩渐变、虚实对比的形式美。色彩层次的学习，没骨画通过“晕染法”“接染法”等技法，要求学生掌握颜色的渐变规律，临摹恽寿平的没骨花卉时，学生需观察自然界中花叶的光影变化，理解色彩的叠加效果，从而培养对色彩层次的敏感度。没骨画常以淡雅、明净的色彩呈现自然物象，学生在临摹中体会色彩与情感的关联，感知中国画“清逸淡雅”的美学追求。

培养学生对物象的观察力。没骨技法依靠色彩塑造形体，这就需要学生有较强的观察力和空间想象能力，需要对物体的内在结构特征有深刻理解。例如用色彩的浓淡变化表现叶脉走向，用色才的形状表现叶片的翻转、花瓣的层叠等，这种训练能强化学生对物体结构的观察。

自然美与艺术美的感知。没骨画关注写生与自然，需要学生建立对自然之美的直接感知，提升审美判断力。从写生中观察与感受自然，学生要在写生时捕捉自然色彩的细微变化，感悟色彩情感，不局限于物体本身的固有色，而是要将自己当下的感受转化为色彩表现，突破对固有色彩的刻板认知，学会用艺术语言表现自然。

（二）文化理解

写意精神的传承，从技法到心性的培养。“墨色交融、依势行笔”是没骨技法特点之一，与写意画“重神韵轻形似”的特点高度契合。没骨画的教学可以引导学生重新理解“写意精神”的文化内涵，写意精神非简单的“随意挥洒”，它是对自然与内心的深刻体悟，看似描绘物象，实则表达内心的追求。没骨画技法通过色彩的晕染与叠色表现物象，要求学生在创作中表现物象形态的同时寄情于物，在绘画花卉时通过色彩层次表现花瓣的形态、动势、虚实关系。通过教学让学生理解写意精神，从对“写实”的关注走出来，深刻理解中国画“似与不似之间”的绘画意趣。将心境与笔墨合一，有感而发的去创作，才能够胸有成竹、一气呵成。

传统文化观念的继承，从自然观到人文精神。“天人合一”的自然观和“文以载道”的人文精神，理解文人画家借物抒情托物言志的表达手法，理解在深厚的文化积淀中，特定的题材已经被赋予特定的象征，如梅兰竹菊象征着君子等。^[6]恽寿平的作品以“清逸淡雅”为绘画风格，不仅因作品本身的清丽脱俗，更体现在文人精神的修养上。“留白”“水线”等技法表现，体现中国画无笔墨处皆成妙境，虚实相生的审美观念。没骨技法成为了文人精神的载体，恽寿平以高逸为审美追求，作品中蕴含隐逸之志、高

洁之情。苏轼言：“诗不能尽，溢而为书，变而为画”，诗书画印一体体现中国传统文人的素养。

（三）个性表达

培养学生个性创作与情感表现，激发学生的艺术潜能。没骨画技法的特点为学生提供了自由的创作空间，为学生提供更多的表现方法，实现个体审美经验的个性化表达。学生通过对色彩与构图的自由组合、自由选择色彩搭配和构图方式、色彩的晕染、叠色和层次变化塑造形象。不拘泥于传统工笔画的严谨规范、“标准化”的束缚，激发学生的创造力。传统美术教学常以“写实”与“规范”为目标，没骨画技法要求学生从“形似”转向“神似”，鼓励学生通过主观感受重新诠释自然物象，形成独特的艺术语言。

寄情于绘画创作之中，艺术作品的创作离不开情感支撑，没骨画在创作过程中需要学生不断融入情感，在学习没骨花鸟画创作过程中要学习技术技法、设色晕色、同时也需要不断培养自身的创作情感，以便寄情于绘画创作之中，通过绘画作品表达自身的艺术观点和创作理念，赋予没骨花鸟画作品更高的艺术价值。^[7]学习色彩与情感的联系，比如暖色调给人带来温暖、热烈的感受，冷色调则宁静、忧郁，这种色彩与情感之间的联系能帮助学生更贴切的表达内心感触。

“师法自然”，没骨画强调回归自然。学生需从自然出发，在写生或创作中捕捉色彩、光影的变化，在这个过程中积累情感。观察清晨露珠中的花朵与午后阳光下的叶片，感受自然的韵律，并将这种切身经历中的感受融入绘画中。学生需要将情感的具象化表达，“依势行笔”要求画者胸有成竹、一气呵成。

三、没骨画教学的实践途径

（一）观察与写生，审美感知启蒙

恽南田主张“极写生之能事”，通过细致观察自然，捕捉花卉草虫的形态、动态与生机，强调“与花传神”的艺术追求。南田有言：“余常有抱瓮之愿，便于舍旁得隙地，编篱种花，吟啸其中。兴至抽豪，觉目前造物，皆吾粉本，庶几滕华之风”。^[8]教学中需注重学生对自然物象的长期观察，积累素材，熟悉结构、动态与季节变化。培养自然观察力，通过细致观察自然物象，理解形态结构、色彩层次和光影变化。掌握“师法自然”的传统理念，学会从自然中提炼艺术语言。强化色彩敏感度，学习色彩混合技法，理解色彩在表现体积、空间和情感中的作用。

通过写生实践，积累对自然色彩的感知经验。提升笔触与构图能力，掌握没骨画的笔触技巧，学会用色彩塑造形体。通过构图训练，解决初学者常见的画面结构问题。四步写生法，观察与定位，确定画面主体与构图，捕捉自然物象的色彩层次，技法尝试，运用晕染、接染等没骨技法完成初步草稿。细节调整，通过叠色法强化形体塑造。

（二）临摹与创作，传统文化理解

临摹不止于“形似”，需理解原作的精神内涵，创作应融入个人体验，追求“似与不似之间”的境界。心境与修养培养淡定

的艺术心境，从生活中汲取灵感，剥离表象以提炼艺术元素，避免“脂粉华靡”的庸俗化倾向。临摹与创作结合，教学中需引导学生从临摹过渡到创作，结合自身观察与体验，形成个性化表达，避免机械模仿。神形兼备，认为“神韵为上，形似次之”，但形似是基础，神韵需通过写生和观察提炼，融入画家情感与生命体验。弱化细节刻画，通过概括性造型传递物象的精神气质，如八大山人以没骨法画荷，凸显孤傲之态。

从经典技法到个人风格的奠基。临摹是学习没骨画的核心环节，既能掌握传统技法的精髓，又能为创作积累素材与经验。通过临摹名家作品，学生能深入理解没骨画的色彩运用、构图逻辑与情感表达。临摹对象的选择与技法解析，经典作品临摹，选择恽寿平、徐崇嗣等名家的代表作，重点分析其“色晕水迹”的自然美感与“借物抒情”的审美观。

技法专项训练，叠色法，通过多次叠染，如《胡萝卜和鸢尾花》表现物体的立体感与光影变化。接染法，练习“趁湿接染”如胡萝卜的纹路与鸢尾花的花瓣边缘，避免颜色混合过快导致画面僵硬。撞染法，尝试“色与水、色与粉”的碰撞如苏国强的《七月荷塘》，探索意外肌理的美感。从临摹到技法内化。局部临摹，从单一物体入手，重点练习笔触与色彩控制。整体临摹，完成整幅作品后，分析构图、色彩与情感表达的逻辑。对比临摹，对比工笔画与没骨画的差异，理解“工性”没骨与“意性”没骨的过渡。

（三）创新与个性，个人风格形成

反对单纯模仿，主张“得法外之意而神明之”，提倡结合时代精神与个人风格，形成独特的图式语言。第斯多惠曾说：“教学的真谛在于传授学生学习知识的能力，不在于知识本身。”没骨画教学是带领学生在国画的世界遨游，形成较高的国画审美能力。^[9]学生可摆脱传统工笔画的束缚，更专注于色彩、笔触与构图的个性化探索。将主观情感融入创作中，没骨画强调“胸有成竹，意在笔先”，要求学生在创作前对物象进行主观提炼与取舍。教师可引导学生结合个人生活体验，将情感投射到画面中，例如通过色彩浓淡表达情绪，或通过构图传递特定意境。没骨画允许水、墨、色的交融碰撞如撞墨、立粉法等，为学生提供了丰富的实验空间。鼓励学生尝试不同材料如矿物颜料、特殊纸张或结合其他艺术形式如书法、拼贴，形成独特的个人风格。按照“主题—欣赏—技法—构思—创作—展评”的逻辑过程逐步推进教学，让学生体验“像艺术家一样创作”的过程。^[10]

不局限于传统梅兰竹菊等题材，可以将日常生活中的蔬菜、水果、书籍、地方特民俗等纳入备选题材中，贴近现代审美与生活体验，突地域性特色教学。倡导“就地取材”，关注日常生活中的鲜活对象，捕捉其生机与动态，关注地方自然事物于地域文化产物。将没骨画技法与其他技法结合，工写结合，技法是为画面和画家服务的，目的是表达创作者情感。通过色彩传递情感，或通过色彩碰撞制造视觉冲击。鼓励学生在实践中勇于尝试各种技法与没骨技法融合、拓展新的绘画题材或老题材新画法的尝试，形成独特个人风格。

四、结语

没骨画技法在中学美术教育中的价值，一方面是没骨画技法易学习、技法多样、趣味性强，能激发学生探索尝试的创作热情；另一方面是其“兼工带写”的特性，兼具写意自由与工笔严谨，可培养学生对色彩、造型及水墨媒介的综合运用能力，审美感知与创新思维的发展，为学生提供个性创作的方法，形成个人绘画风格。没骨画的教学实践对中学美术教育具有重要的启示意

义，它突破了传统工笔与写意二元对立的教学框架，为学生提供了更大的艺术表达空间。自然观察与文化思想内涵，契合了素质教育“创新精神与实践能力、全面发展、主体性与个性化发展”的核心内涵。没骨画技法这种传统绘画技艺，是中学美术教育中连接传统与现代、技术与人文、规范与自由的纽带。没骨画能够助力学生在审美感知、文化理解与个性创造的多维层面实现全面发展，为传统文化的传承与中学美术教育的创新注入持久活力。

参考文献

- [1] 杨涛, 胡秀峰. 历史视角下的骨法用笔与没骨画的关系研究 [J]. 牡丹, 2024, (16): 51-53.
- [2] 李松铎. “点染法”在没骨花鸟画中的表现与应用 [D]. 苏州科技大学, 2023. DOI: 10.27748/d.cnki.gszkj.2023.000597.
- [3] 吴锦川. “没骨画法”与花鸟画教学 [J]. 美术观察, 2013, (09): 111.
- [4] 郝玉如. 积水法在工笔花鸟画中的研究与实践 [D]. 山东师范大学, 2024. DOI: 10.27280/d.cnki.gsdsu.2024.001781.
- [5] 左晨. 论高校花鸟画教学中没骨画技法的运用实践与发展 [J]. 美术教育研究, 2017, (07): 124-125.
- [6] 陈小群. 没骨画教学在初中美术社团课程的应用实践研究 [D]. 西南大学, 2024. DOI: 10.27684/d.cnki.gxndx.2024.001754.
- [7] 江晶. 没骨花鸟画教学的探索与推广 [J]. 大众文艺, 2017, (12): 237. DOI: 10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2017.12.294.
- [8] 恽寿平. 南田画跋 [M]. 杭州: 西泠印社出版社, 2008.
- [9] 周婷. 没骨画在小学课程中的分段式教学实践研究 [D]. 西南大学, 2020. DOI: 10.27684/d.cnki.gxndx.2020.000371.
- [10] 王琳琳. 初中美术《写意花鸟画的笔墨情趣》大单元教学设计与运用研究 [D]. 合肥师范学院, 2023. DOI: 10.27829/d.cnki.ghfsy.2023.000019.