

美术考级 考纲

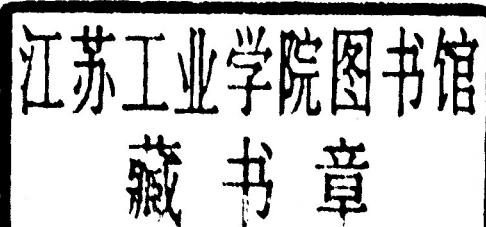
中国画

山水·花鸟·人物

上海市美术家协会

上海市美术家协会 美术考级考纲

中国画 山水·花鸟·人物

上海画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海市美术家协会美术考级考纲·中国画/上海市美术家协会
主编. —上海: 上海画报出版社, 2005

ISBN 7-80685-373-1

I . 上… II . 上… III . 中国画—技法 (美术) —
水平考试—考试大纲 IV.J21-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 023681 号

策 划: 邓 明

责任编辑: 赵寒成

技术编辑: 鲍 岘

李 荀

**上海市美术家协会
美术考级考纲(山水·花鸟·人物)**

出版: 上海画报出版社

社址: 上海长乐路 672 弄 33 号

发行: 全国新华书店

印刷: 上海市印刷七厂印刷

版次: 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 890 × 1240 1/16 印张: 3

印数: 1-2750

书号: ISBN 7-80685-373-1/J.374

定价: 20.00 元

上海市美术家协会美术考级委员会

主任: 方增先

副主任: 朱国荣

秘书长: 陈 琪

副秘书长: 何小微

上海市美术家协会美术考级评审委员会

主任: 朱国荣

委员: (按姓氏笔画为序)

万 蒂 王兆荣 王克文 平 龙 朱国荣 何小微

宋建社 张迪平 张 奇 张定钊 张培成 张培础

张强辛 李朝华 邱瑞敏 杨清泉 周 闻 武国强

俞晓夫 胥厚峰 徐伟德 凌启宁 黄阿忠 程俊杰

上海市美术家协会美术考级办公室

办公室主任: 何小微

办公室副主任: 武国强 魏忠善

上海市美术家协会美术考级丛书编委

主编: 朱国荣 邓 明

编委: (按姓氏笔画为序)

邓 明 王克文 王煜宏 朱国荣 何小微 宋建社

张渭人 陈 琪 武国强 赵寒成 魏忠善

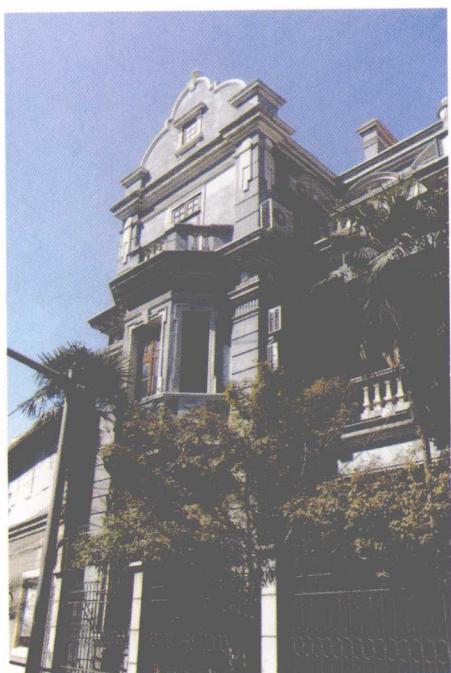

目 录

协会简介	2
概述	3
定级参照标准总论	4
山水画考级标准与作品评析	5
花鸟画考级标准与作品评析	17
人物画考级标准与作品评析	28
国画名词解释	40
笔墨技法简介	42
上海市美术家协会美术考级简章	43
考生须知	44

上海市美术家协会简介

上海市美术家协会是上海美术家的学术性专家团体，它成立于1954年，现拥有会员1334人，其中有全国会员357人，旅居海外的会员148人，集中了上海各画种卓有成就的老中青美术家，他们各擅所长和各具个性的艺术创造，形成了上海画坛多彩多姿的艺术特色。本届上海市美术家协会主席为方增先，副主席为王颉音、卢辅圣、刘旦宅、朱国荣、张雷平、汪大伟、邱瑞敏、郑辛遥、施大畏和徐昌酩。秘书长由朱国荣兼任，副秘书长陈琪。

上海美协的工作，主要是组织和联络上海美术家进行各种美术创作，体验生活，举办展览，开展学术研讨及与国内外美术界的交流。通过每年举办多种形式的展览，不断推出新人新作，并承担着为国家一级的美术展览组织、选拔、推荐上海美术作品的任务。历年来，上海美协主办的连续十届的《海平线绘画雕塑联展》、《上海百家艺术精品展》、《2001上海美术大展》、《家——从传统到现代·2003上海美术大展设计艺术大展》等，参与主办的全国性美术展览如《首届中国油画展》、《第九届全国美展油画展》、《第六届全国水彩、粉画展》、《西部风——全国雕塑巡回展》、《第十届全国美展设计艺术作品展》等都在上海及全国赢得关注和好评，上海美协组织美术家与日本、韩国、法国、美国、新加坡、澳大利亚等海外美术团体进行的艺术交流持久和活跃，一些艺术展示如上海的中国画、油画、水彩画在海外获得很好的反响。

上海美协的会员根据各人的专业特长，分属中国画、油画、水彩(粉)画、版画、雕塑、漫画、艺术设计、儿童美术、连环画、年画和美术理论11个专业组，各专业组设立艺术委员会。上海美协还办有会刊《上海美术》(季刊)，为学术研讨、艺术交流、推介上海美术家及作品起到了积极的作用。

概 述

美术考级，是改革开放以来为适应广大美术爱好者对自己艺术水平的测定和晋级而产生的一种新的考试机制。近十年来，美术考级工作已经广泛地获得了人们的认可。为了更加规范美术考级工作，更为科学地运作和管理，上海市美术家协会经上海市文化广播影视管理局批准，从2004年开始进行上海市的美术考级工作。为此，我们组织在美术教育上富有经验的会员编写了这套考级教材，共分中国画(山水、花鸟、人物)和西洋画(素描、水粉)两册。

中国画是中国古代艺术家千百年来在艺术实践中形成并不断完善的一种独特的绘画艺术，它凝聚了中国的哲学、思想、文化和艺术的成分，有着一整套完整的表现形式和表现技法。中国画最早分为四科，《唐朝名画录》载：“夫画者以人物居先，禽兽次之，山水次之，楼殿屋木次之。”到了宋代，郭若虚在《图画见闻志》里把中国画分为人物、山水、花鸟、杂画四科。现在惯用的是人物、山水、花鸟三科。在中国画艺术传统中，笔墨是其中很重要的一个部分，它不仅体现在形式和技术的层面上，更体现在精神性方面。可以说，笔墨集中体现了中国画艺术的审美特色，深刻反映了中国传统文化的精神实质。中国画又是一门跟随时代发展的艺术，如石涛所说：“笔墨当随时代”，所以它有着无限的生命力。相信广大美术爱好者通过学习和考级，必定能够逐步提高自己的绘画水平，并且享受到艺术创作的快感和艺术欣赏的乐趣。

这本中国画分册的山水画部分由王克文撰写，花鸟画部分由陈琪撰写，人物画部分由张渭人撰写。每一部分的考级标准与作品评析分阶段地列出每一级别应该掌握的知识点和技艺能力，并针对考级实际作出具体的学习指导和训练方法。书中还附有图例及中国画术语解释，以便读者能够对中国画的有关知识及其技法有更准确的理解和掌握。

上海市美术家协会副主席、秘书长

2005年4月

定级参照标准总论

有史以来，艺术一直很难用一种标准的东西去衡量，因为它是连接人类精神世界的多元、宽泛的经验模式，属于主观意识的范畴。即便是古今中外常常有人定出所谓“画分几级”、“图有几品”之类，但在实际操作中也很难量化——真正要科学而客观地区分出作品级与级、品与品之间的细微高低很难，而至多也只能是笼统地区别一个大概而已。

因此，今天的中国画(包括人物、山水、花鸟)定级标准也只是一种参照：一方面，它主要是为了检验人们对一些客观的、规律性的美术基础知识的了解和掌握程度；另一方面，它也是对人们在基础美术技法的学习过程中所达到的一定水准的评判。而它的目的，最主要是为了使广大美术爱好者在对基础美术的学习中避免盲目性，更好地符合由浅入深、循序渐进的学习规律，从而通过考级，激励自己更快地进步。

为了让中国画定级标准更具有客观性和可操作性，我们在制定这些标准时尽可能地与美术基础学习中的种种客观规律相联系，使考生对每一级的考前学习和准备都有明确的方向，并且每过一级都会增加新的知识，在绘画上提高一步，步步相连，级级相扣，温故知新，不断进步。通过十级的中国画考级，将能够打下较为扎实的美术专业基础，从而为今后的美术创作和美术设计服务。

当然，十级考试只是一个相对的高标准，对于艺术学习来说，永远没有止境。我们希望通过美术类的考级活动能够帮助热爱艺术的人们打开一个窗口，由此去领略人类美好的文化和艺术。

山水画考级标准与作品评析

山水画学习指导及考前训练

山水画分1-10级，由简入繁，由浅入深，通过临摹练习来了解、掌握山水用笔、用墨、用色的基本方法和技能。可准备一、二支中、小号狼毫笔，狼毫较健，弹性强，适合于山水画勾、皴、点、染法，还需备一、二支大、中号羊毫，主要用于设色，羊毫质地柔，性软，吸水量大，和狼毫性能有别。另外备几枝秃旧的狼毫笔，主要用于点苔、干擦等用，所谓“画家无废笔”，新笔有时达不到某些艺术效果，旧笔反而能达到。纸张一般生宣纸均可，或半生半熟的宣纸也行。临摹练习前要仔细体会稿本造型结构的特点，然后按部就班认真对临，练习掌握用笔用墨的方法。高等级阶段考试构图渐渐繁复，要注意特定境界的艺术处理手法，宣纸上可先用淡铅笔勾出简单轮廓，再由淡墨至深墨，由近景及远景逐步深入完成作品。颜色可准备小支锡管的赭石、花青、藤黄、朱红各一支，前三种是山水画水墨淡彩（“浅绛法”）基本用色开始不必购几十种整盒的，因为实践中有些不一定用得着。

初等阶段考级提要

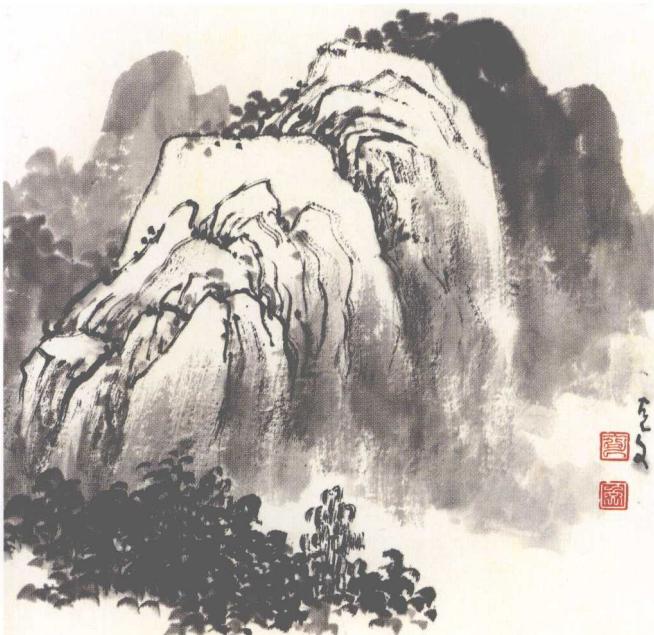
由深入浅，由简入繁，由个体到组合。从树石基础入手，能初步掌握勾、皴、点、染的山水画技法，能以不同皴法表现出不同山石的质感。

一级考试标准及要求：

内容：初步掌握执笔、用笔、用墨方法。对中国画笔、墨、纸、砚等工具的性能有初步的了解。能简单画出山石结构，做到石分三面。

用纸规格：44厘米×44厘米或68厘米×45厘米，宣纸自备

时间：60分钟

王克文 作

在山水画中，学会用皴法表现山石块面，能用笔的中锋、侧锋来表现不同山石的质感并且能运用皴法大致区分出山石的阴阳面。山石的阴面是依靠皴法来表现的。阳面则以留白为主。这两幅作品分别用较简单的米点皴和披麻皴来表现区分出山石的阴阳面。

王克文 作

二级考试标准及要求：

内容：初步掌握执笔、用笔、用墨方法。对中国画笔、墨、纸、砚等工具的性能有初步的了解。能简单熟悉树法，做到树分四枝。

用纸规格：44 厘米×44 厘米或 68 厘米×45 厘米，宣纸

自备

时间：100 分钟

点叶树木

点叶树法，传统中有个字、介字、菊花、梅花、鼠足、胡椒点等多种，都是画家从现实中概括出的各种画树点叶的艺术表现程式，通过临画练习足可借鉴。这幅作品，双勾树干，中锋出枝，分出前后虚实，白皮树干部突出，然后以汁绿(花青加藤黄)。“攒三聚五”为单元组织，藏锋落笔显圆浑，用笔迅下速收，须较快地一组组点出，明爽为要。

王克文 作

个体树木

枯树(寒树)练习有利于掌握树分四枝。落笔前深后淡，四面出枝，干部用笔粗重，枝头着笔要敛不可太放，树梢稍放，灵动为宜。一般树木，忌齐顶横平，“状如束薪”(除以顶齐平为特色的“黄山松”之类)。各种树木形态，从生活现实感受出发，才能避免从临本带来的画谱气。董其昌讲：“树分四枝，谓四面皆可作枝着叶也”。写冬树最难鹿角树，其难处在枝干用笔须实着，多而不乱，乱中有条，干枝穿插，笔不相撞，协调自然。

王克文 作

三级考试标准及要求：

内容：对纸、笔、墨的性能有进一步的了解。能掌握两种以上的树法。能画出树木组合小品。

用纸规格：44 厘米×44厘米或68厘米×45厘米，宣纸自备

时间：120分钟

树木组合

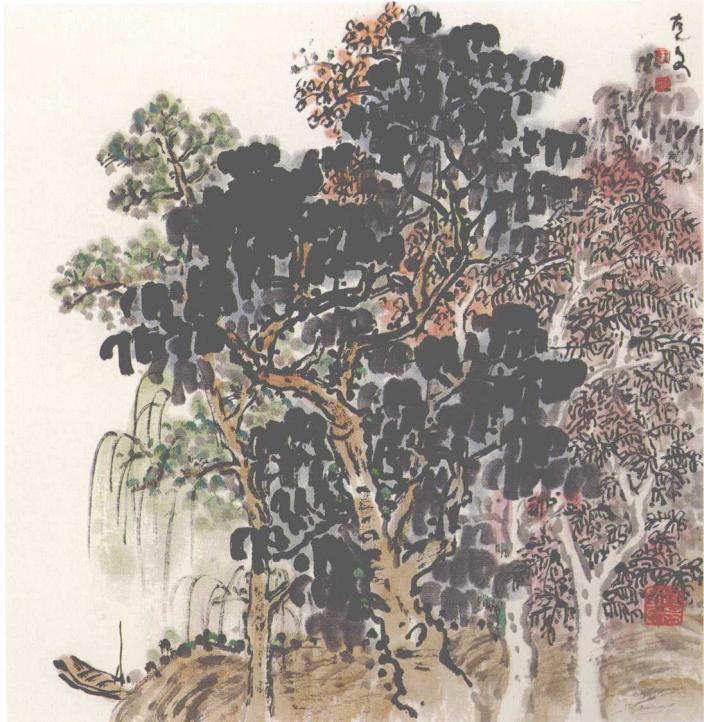
在“平远”景观中，针叶、点叶、勾叶等不同树木组合画法，树木形态布局上需有高下、俯仰、欹直、疏密、紧松的变化，才能顾盼有姿。用笔落墨在树叶打点上要粗重轻淡有别，干湿相间、鲜活明爽为要，叶丛分组，然后树干用赭石色，叶丛用花青或汁绿统调，整体上求多样统一。现实生活中不同季节各种树木组合，勾叶、点叶方法运用较多，可从平远小景练习着手，便于掌握。画论中有“秋冬之树多枯，春夏之树宜密，枯树排列，须分层次，密树团结，必得疏通”之论，画组合树木可资参考。

王克文 作

王克文 作

王克文 作

四级考试标准及要求：

内容：对纸、笔、墨的性能有进一步的了解。掌握运用软硬毫以“披麻皴”作简单的土山造型，正确运用用皴、擦、点、染等山水画技法，创作比较完整的山石树的组合。

用纸规格：44 厘米×44 厘米或 68 厘米×45 厘米，宣纸
自备

时间：150 分钟

土山、石山结构

传统中画土山、石山常以披麻、斧劈一类皴法来概括，学会用不同皴法表现不同山石质感。画山石要先勾勒山体轮廓，然后加内廓纹理。土山边勾边皴，勾皴结合穿插进行，用粗细、浓淡、干湿等不同类型的线条皴出。石山则多勾而复皴，内廓用侧笔横括。

王克文 作

王克文 作

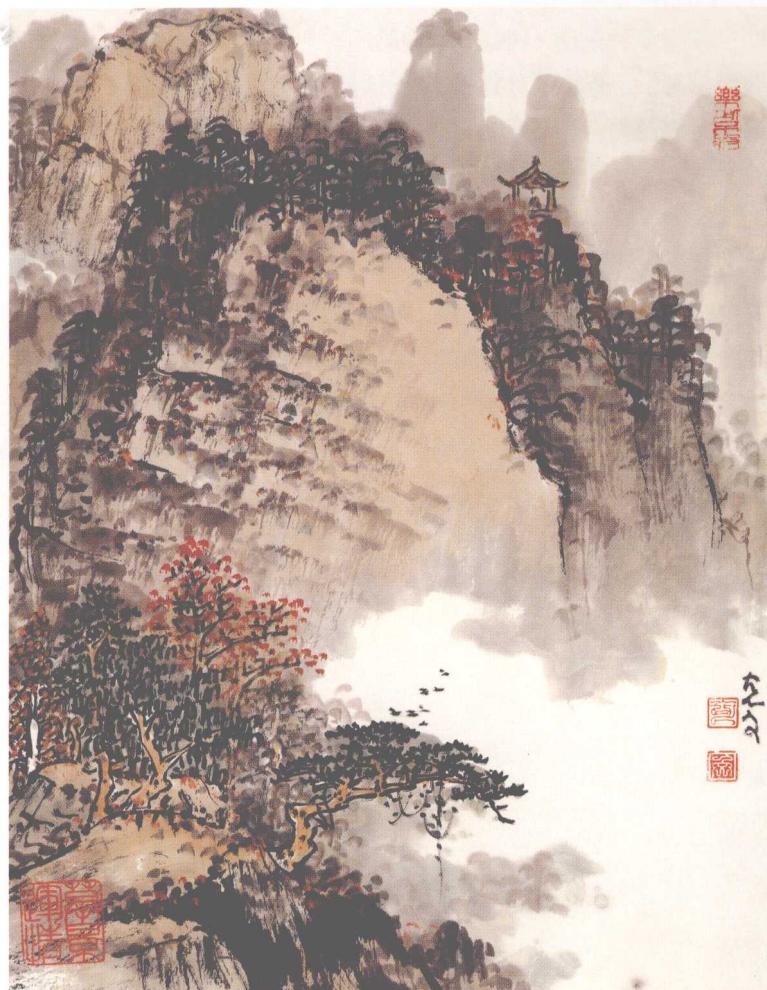
如果把勾勒山形和骨脉视为主线的话，那么“皴”就应视为副线，不论土山、石山皴笔均着意在山体凹处和脉络交搭处，以显阴阳向背的质感。用笔须笔断气连，方笔、圆笔互用，中、侧、顺、逆配合，自然取势为要。

五级考试标准及要求：

内容：对纸、笔、墨的性能有进一步的了解。掌握运用软硬毫以作简单的石山造型，正确运用“皴、擦、点、染”的山水画技法，以及能创作较为简单的山石树组合的作品。

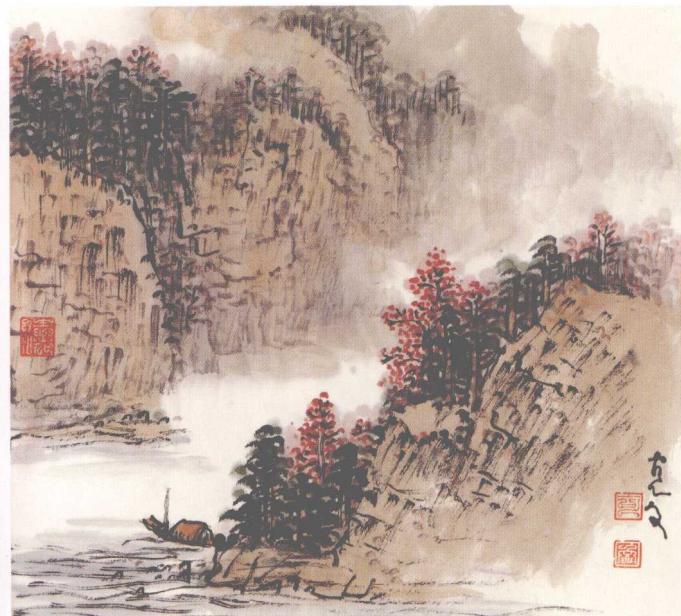
用纸规格：44厘米×44厘米或68厘米×45厘米，宣纸自备

时间：150分钟

王克文 作

王克文 作

王克文 作

中等阶段考级提要

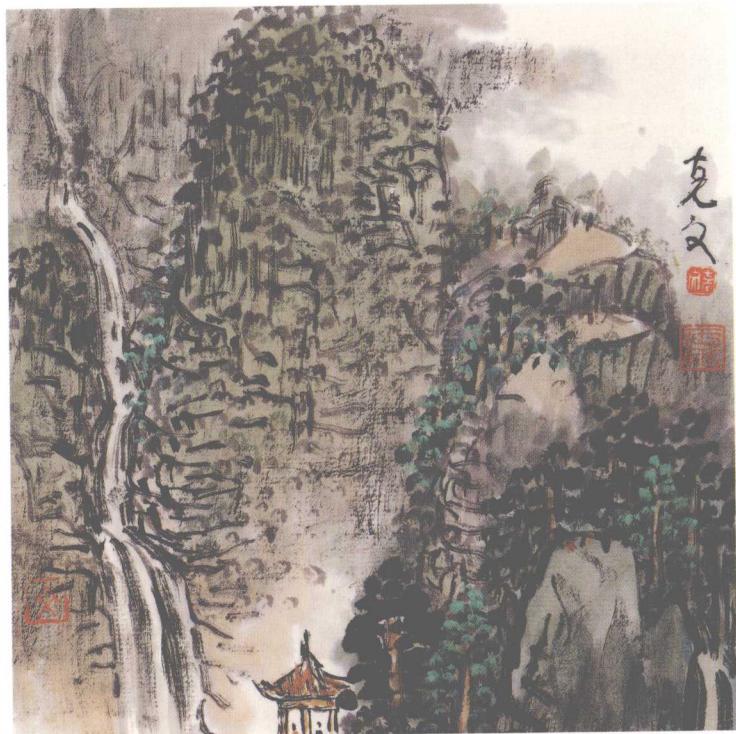
掌握多种皴法、树法，对作品的设色、构图、置景都有所掌握。并能注重对真山、真水的观察写生，以及掌握瀑布、湖泊、舟桥表现技法。

六级考试标准及要求：

内容：掌握纸、笔、墨的性能。能熟练运用软硬毫作复杂的山水造型，对画面的构图、置景、设色都有掌握，对“勾染皴擦”的技巧能较好掌握，能在小品中体现至少两种树法、山溪、涧石或瀑布。

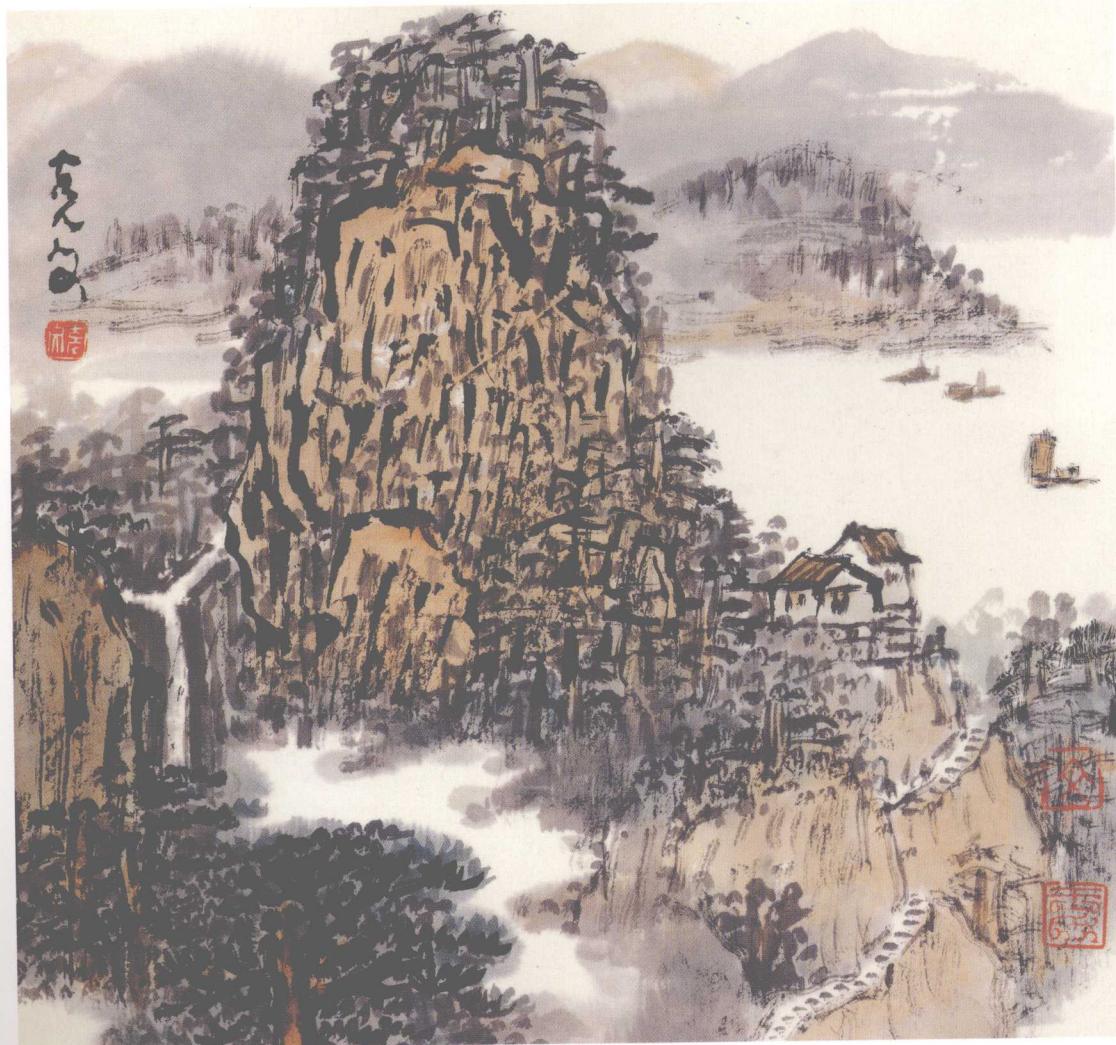
用纸规格：44 厘米×44 厘米或 68 厘米×45 厘米，宣纸
自备

时间：150 分钟作

王克文 作

王克文 作

王克文 作

七级考试标准及要求：

内容：能较好掌握纸、笔、墨的性能。注意对真山真水的观察写生。能以软硬毫作复杂的山水造型，对画面的构图、置景、设色灵活掌握，能在作品中体现任意两种皴法和两种树法以上的组合，能掌握湖泊、舟桥技法。

用纸规格：44 厘米×44 厘米或 68 厘米×45 厘米，宣纸

自备

时间：180 分钟

王克文 作

山水八级

国画 · 上海市美术家协会美术考级

八级考试标准及要求：

内容：熟练掌握纸、笔、墨的性能。能以“小青绿法”作复杂的山水造型，对画面的构图、置景、设色，用笔、用墨灵活运用，基本掌握矿物颜料的布彩施色，基本掌握重彩与水墨相结合的技法。

用纸规格：44 厘米×44 厘米或 68 厘米×45 厘米，宣纸自备

时间：180 分钟

王克文 作

王克文 作

高等阶段考级提要

掌握山水布局空间的基本要求“三远法”，对山水画四季景色能有不同表现方法，并能达到一定的意境。

九级考试标准及要求：

内容：能较好掌握“高远、平远、深远”构图法则，理解山水画中的宾主开合、远近透视关系。并且笔墨上能达到明净淡雅、萧散简逸的意境。构图较为完整，落款用印体现出作者较好的艺术修养。

用纸规格：44厘米×44厘米或68厘米×45厘米，宣纸自备

时间：180分钟

▼《黄山云起》 王克文

山水画讲究意境表达，借景抒情，以达到情景交融的审美境界。一幅画的空间境象，是经过作者意匠加工所创造。《黄山云起》写“山从断处而云气生”、“山以云为衣，云以山为体”，疏实相映乃成画意。一张山水画，幅无大小，必分宾主。此图山体为实，烟云为虚，是构成黑白对比关系的视觉基础。山峰有高下，山脉有勾连，树木有参差，予人以空朦清新的审美感受。主体峰峦用笔宜刻实粗重，远处“石笋”则松灵为之，以形成自然节奏的空间架构。画题双款、字数长短、横竖地位都要适应画面整体布局，成为有机的组成部分。

