

全国美术水平考级教材

中国画 考级 1—5级

江苏省社会艺术教育中心美术考级委员会编

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画考级. 1~5级 / 江苏省社会艺术教育中心美术
考级委员会编. —南京: 江苏美术出版社, 2006.1
全国美术水平考级教材
ISBN 7-5344-2024-5

I. 中... II. 江... III. 中国画—技法(美术)—
水平考试—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第135188号

特邀编辑 穆 峰 闫建华
责任编辑 曹奇峡 毛晓剑
装帧设计 王 主
审 读 刘典章
责任校对 赵 菁
责任监印 贲 炜

书 名 中国画考级(1~5级)
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 889 × 1194 1/16
总 印 张 48
版 次 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2024-5/J · 1885
总 定 价 270.00元(全套共9册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

全 国 美 术 水 平 考 级 教 材

中国画考级

山水·花鸟画
(1—5级)

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

编委会名单

顾问：武中奇 冯健亲 高云 赵绪成
言恭达 宋玉麟 华拓 黄惇

名誉主任：章剑华

主任：王慧芬

副主任：张晓雁 吴宏远 李永 陈蜜

委员：（按姓氏笔画排序）

王慧芬 王奇寅 庄希祖 刘禾生 朱明
吉春阳 张仪 张华清 张晓雁 吴宏远
李永 陈蜜 陈兆林 陈国庆 范扬
房荣生 钱卫民 徐宝亚

特邀主编：喻继高

执行主编：徐宝亚

各分册编写人员

中国画考级

主编：范扬

执行主编：吉春阳 王奇寅

书法考级

主编：庄希祖

执行主编：张仪

素描考级

主编：张华清

执行主编：钱卫民 朱明

色彩考级

主编：张华清

执行主编：钱卫民 朱明

儿童画考级

主编：陈兆林

执行主编：房荣生 陈国庆

序

经过全体参与者的共同努力，由江苏省社会艺术教育中心美术考级委员会编纂的《全国美术水平考级教材》终于出版了。这是社会艺术教育领域的人们期盼已久的一件大事。我对这套书的问世感到由衷的高兴。

近年来，随着经济的迅猛发展和物质生活水平的不断提高，人民群众对文化艺术的需求越来越强烈，以加强国民审美教育、提高国民综合素质为宗旨的社会艺术教育呈现出红红火火的景象，由社会艺术教育派生出来的社会艺术水平考级活动也显得热闹非凡。但是，与人们接受社会艺术教育、参加艺术水平考级的巨大热情显得很不相称的是，社会上却缺乏专供开展社会艺术教育用的系统而又切合实际的教材。同时，对于艺术考级标准的把握，以及与考级标准相适应的考级内容的制定等等，也缺少一个为开考方和应考方共同认可的科学而又规范的依据。在这样一种情况下，编纂统一的社会艺术教育教材，制定科学的艺术水平考级的标准就显得尤为迫切和重要。

江苏省社会艺术教育中心是我省具有权威性和影响力的省级社会艺术教育机构。自成立以来，该机构在开展社会艺术教育和艺术水平考级方面做了大量卓有成效的工作，在推动全省社会艺术教育健康发展方面，起到了很好的示范和引领作用。为了进一步促进社会艺术教育的健康开展，使社会艺术教育更为规范化，他们花大力气，组织人员精心编纂了《全国美术水平考级教材》。《全国美术水平考级教材》全套九册，分为儿童画、书法、中国画、素描、色彩五个部分。其中除“儿童画”部分的内容是一至五级的考核教材外，其余四个部分均为一至十级的考核教材。参与编写这套教材的人员均为在江苏和全国颇为知名，具有相当影响的教育家和书法家、美术家，他们既有丰富的艺术教育实践，又有很高的艺术理论水平，总体编纂阵容十分强大。综观整套教材，可以看出，其体例完整，编排新颖，材料翔实，内容实在，图文并茂，对教材中考核定级的标准把握准确，表述清晰；对教学范例的选择典型、全面，解析得当。全套书既有较高的理论性，又有很强的实用性，对于社会美术的教学者来说，是一套要点明确的教学纲要；对于社会美术的考级者来说，则是一套很好的循序渐进的美术学习教材和艺术水平考级参考资料。我相信，它的出版发行，必将受到社会的普遍欢迎，并将对整个社会美术教育和考级的有序发展起到良好的作用。

是为序

江苏省文化厅副厅长

王慧芳

目 录

中国画·山水画考级 1—10 级标准	5
中国画·花鸟画考级 1—10 级标准	6
山水画	
第一章 1—3 级标准实解	7
第一节 树的基本画法	8
第二节 石的基本画法	10
第三节 山水画用笔的基本要素	11
第四节 山水画构图的基本要素	11
第二章 4—5 级标准实解	13
第一节 树的组合	14
第二节 山水画的基本技法	15
第三节 山水画的浅绛设色	21
第四节 完整的构图	23
花鸟画	
第一章 中国花鸟画知识辑要	27
一、花鸟画画法介绍	28
二、用笔的方法及效果	30
三、墨色的变化及效果	31
四、用墨方法	32
五、花鸟画的用色要领	33
第二章 1—3 级标准实解	35
一、1 级达级作品示范	36
二、2 级达级作品示范	42
三、3 级达级作品示范	46
第三章 4—5 级标准实解	55
一、4 级达级作品示范	56
二、5 级达级作品示范	63

中国画·山水画考级 1—10 级标准

1—3 级考级标准

要求：自选题。掌握树与石的基本用笔和画法；掌握树分四枝、石分三面的基本造型规律；能初步表现树、石细节，能处理树与树的高低关系、石与石的大小关系；初步形成山水画的构图意识，能处理大小、高低、远近关系。

根据考级的标准，1—3 级的考级要点是：一、掌握树分四枝、石分三面的画法；二、掌握中锋、侧锋的用笔方法；三、能对树石进行合理的组合，形成简单的构图。考试时间为 150 分钟，画纸为 68cm × 45cm 或 68cm × 68cm 或 34cm × 136cm。

4—5 级考级标准

要求：命题。内容切题，构图完整，具有一定的造型能力；具有笔墨的控制能力，用笔有力，墨色有层次变化；能表现树的细节，能处理树与树的穿插、俯仰、交叠、藏露等关系；掌握不同的皴法；掌握山水画的勾、皴、擦、点、染等技法以及浅绛设色方法。

根据考级的标准，4—5 级的考级要点是：一、能有效地控制用笔，具有塑造能力；二、能深入地进行树的描绘，掌握多株树的组合画法；三、掌握不同的皴法和山石造型；四、能综合运用山水画的技法处理完整的构图。考试时间为 150 分钟，画纸为 68cm × 45cm 或 68cm × 68cm。

6—7 级考级标准

要求：命题。内容切题，主题明确，构图统一而有变化，具有较强的造型能力，有一定的艺术表现力；能掌握各种树的画法，表现不同树的特征；能熟练地组织树与树的关系；能掌握云雾、泉瀑的画法；能处理山势的开合、呼应等关系；能掌握小青绿设色方法；能运用勾、皴、擦、点、染等技巧处理画面的整体关系。

根据考级标准，6—7 级的考级要点是：一、掌握各种树的画法；二、掌握云水的画法；三、学会小青绿设色；四、能处理画面的整体关系，具有较好的艺术表现力。考试时间为 180 分钟，画纸为 68cm × 45cm 或 68cm × 68cm 或 34cm × 136cm。

8—9 级考级标准

要求：命题。内容切题，主题鲜明，构图统一而富于变化，造型生动，画面具有艺术感染力；能熟练运用勾、皴、擦、点、染等技巧；能较为熟练地处理树木、山石、峰峦、云水等形象的疏密、开合、呼应、穿插、主次及其虚实关系；能处理色与墨的关系，塑造画面气氛；掌握点景法；能利用款识、印章处理画面。

根据考级标准，8—9 级的考级要点是：一、具有很强的构图能力；二、熟练掌握山水画的各种技巧；三、有较强的艺术表现力。考试时间为 180 分钟，画纸为 68cm × 45cm 或 68cm × 68cm 或 34cm × 136cm。

10 级考级标准

要求：命题。内容切题，表现丰富，构图完美，造型自然生动，画面具有较强的艺术感染力；能熟练地运用山水画的笔墨技巧对不同的题材进行艺术表现；能驾驭画面的张弛、松紧、开合、主次、虚实等形式关系；用笔有力，富于变化，墨色层次丰富，并且具备个人特点；能熟练地运用设色方法加强画面气氛；能熟练地处理款识印章与画面的大小位置关系，以及它们与画面风格的整体关系。考试时间为 180 分钟，画纸为 68cm × 45cm 或 68cm × 68cm 或 34cm × 136cm。

中国画·花鸟画考级1—10级标准

1—3级考级标准

要求：自选题。能够对花鸟画题材的形象进行初步把握，画面比较完整，能够掌握瓜果、蔬菜、花卉的基本画法。

1—3级考试时间为150分钟，画纸为68cm×45cm或68cm×68cm或34cm×136cm。

4—5级考级标准

要求：命题。能用已经掌握的基本笔法、墨法，凭自己的感受画出蔬果、草虫、鱼类及常见的花卉题材及其组合。构图较讲究，色彩较自然。

4—5级考试时间为150分钟，画纸为68cm×45cm或68cm×68cm。

6—7级考级标准

要求：命题。有一定的传统功力和造型能力。笔墨表现技巧较成熟，构图讲究宾主、呼应、疏密关系，色彩较协调。掌握常见花木及鸟类的画法，发挥较自如。

6—7级考试时间为180分钟，画纸为68cm×45cm或68cm×68cm或34cm×136cm。

8—9级考级标准

要求：命题。熟练掌握禽鸟、小动物的画法及其配景，画面组合自然，能按构图布局要求进行创作。

8—9级考试时间为180分钟，画纸为68cm×45cm或68cm×68cm或34cm×136cm。

10级考级标准

要求：命题。本级为花鸟画业余考级最高级。具备一定的表现水平与个人风格，在构图及气的方面有独到的处理方法。笔墨舒畅，造型生动，形式完美。题款书体与画面风格一致，用印大小得体。

10级考试时间为180分钟，画纸为68cm×45cm或68cm×68cm或34cm×136cm。

第一章 1—3级标准实解

1—3级考级标准

掌握树与石的基本用笔和画法；掌握树分四枝、石分三面的基本造型规律；能初步表现树、石细节，能处理树与树的高低关系、石与石的大小关系；初步形成山水画的构图意识、能处理大小、高低、远近关系。

根据考级的标准，1—3级的考级要点是：一、掌握树分四枝、石分三面的画法；二、掌握中锋、侧锋的用笔方法；三、能对树石进行合理的组合，形成简单的构图。

第一节 树的基本画法

画山水画，首先是从画树开始的，所以我们学习山水画，先从树的基本画法开始。而要画好树，先要了解树的造型要求。大自然中的树是生长在空间里的，它的树枝就像路一样，是向各个方向生长延伸的，古代的画家早就认识到了这个生长规律，总结出了“树分四枝”的造型规律。也就是说，画树的时候要布置好树枝的位置关系，要前后左右，四面出枝，这样才能把树画得有立体感。

画树要有条理。画树的步骤是：

1. 勾勒树的外轮廓。先从树干画起，再画树的分枝。画的时候，要注意树的动态，这样才能画得生动（图1）。

图1 示范：古春阳

2. 皴树皮。皴是一种表现技法，主要用来刻画物体的质感和体积感。一般来说，苍老的树和粗糙的树，结构较多，可以多皴；新树和光滑的树，则可以少皴（图2）。

图2 示范：古春阳

图3 示范：曹爱华

图4 示范：古春印

图5 示范：曹爱华

3. 画出树的小枝杈。这是冬天没有叶子的树，叫做枯树，或者叫做寒林。寒林犹如人的骨架那样重要，所以对寒林的画法要多加练习。

寒林的用笔主要有两种，一是蟹爪法，二是鹿角法，它们都是形象的比喻。鹿角画法用笔挺硬，蟹爪画法用笔犀利（图3）。

4. 点树叶。点也是一种表现技法，它用来表现树叶、灌木、杂草和苔藓等。根据树在不同季节的情况，画树的小枝杈可以适当增减，再配合不同的点叶，就可以画出树的生态变化了（图4）。

需要特别提醒的是，两棵以上的树摆在一起，才能形成树与树的大小、高低、前后等对比关系（图5）。

第二节 石的基本画法

画石头要表现出体积感。对此,古代画家总结出了“石分三面”的造型规律,指的是:在塑造石头的时候,要认识它具有正面、侧面和顶面等不同的朝向,也就是向背关系。仅仅有这个认识还不够,还要使用皴法表现石的质感和纹理结构。不同的石头有不同的质感和纹理结构,于是就有不同的皴法(详见4—5级考级标准)。皴法还可以让石头的体积感得到加强。山水画中塑造石头的体积感,不是描摹光线的明暗分布,而是要按照石头的凹凸结构来塑造:凹处多皴,凸处可以少皴甚至不皴。凹处为阴,凸处为阳,这就是阴阳关系。总之,画石要画得有体积感,就要始终贯彻阴阳向背的造型规律。

和画树一样,画石头也要有条理。画石头的步骤是:

1. 先勾勒石的外轮廓。勾勒时一定要大胆行笔,注意用笔时中锋和侧锋的变化,并能分别朝向变化。还要注意石头的大小配合。
2. 在凹处施以皴法。皴的时候要注意控制笔头的水分,墨色要有浓淡层次变化。可先用湿笔淡墨皴,再用较为干浓的墨笔加皴;也可以先用干笔皴,再用湿笔破(图6、图7)。

图6 石的勾勒 示范: 吉春阳

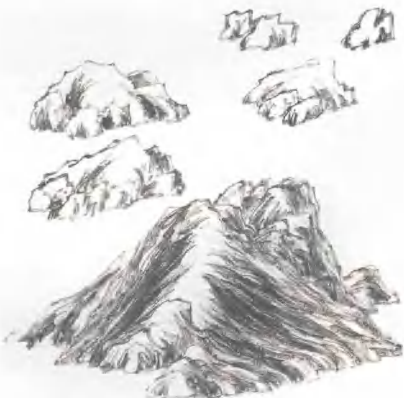

图7 大小石的相互组合及基本的皴法 示范: 吉春阳

第三节 山水画用笔的基本要素

用笔很重要,它是产生笔墨趣味的基础。中国画的基本用笔主要有两种,一是中锋,二是侧锋。中锋是指在笔的运行过程中,笔杆正直,笔尖基本处于行笔路线的中部位置;而侧锋则是行笔时笔杆倒伏,笔尖偏于行笔路线的一侧。中锋稳重,侧锋多变。中锋易于形成线状,侧锋易于形成块状。在表现山石的质感时,中锋常常适于表现土质疏松的坡石,侧锋则适于表现坚硬的石质,而中锋并用则适于表现土石相间的质感。不管是中锋还是侧锋用笔,贵在有骨力。此外,如果在用笔的同时能配合墨色的变化,那么笔墨效果就会得到加强,笔墨趣味也由此产生(图8)。

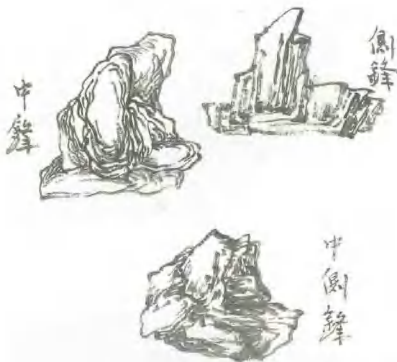

图8 用笔的变化:中锋、侧锋和中锋并用 示范:曹爱华

第四节 山水画构图的基本要素

从整体来说,一张成功的画首先要完整的构图。所以学画山水画必须要树立起强烈的构图意识。山水画的构图要注意以下三点:

1. 要处理好树与树、石与石的大小、高低、前后等组合关系。
2. 在山水画的构图中,主要分为近景、中景和远景三部分。山水画构图是通过线和块面分割空间的,线和块面的交叠穿插能表现出物体的前后关系。所以构图就是经营画中树石的大小、高低、远近等位置关系。而画面中的物象位置安排得越靠上,就表示它所处的空间位置有三种可能:或越远,或越高,或越靠后;反之,则表示它所处的

图9 示范:范扬

空间位置或越近，或越低，或越靠前。

3. 要处理好上述关系，就要避免画面中物象处于同一直线上。这样，画面才能有层次，才能具有参差变化。构图有了参差变化，也就丰满了（图9）。

这里有两幅作品，供大家临摹，并体会上述构图的原则，也作为山水画1—3级考级的参照。

图9这幅画中的近山虽然有同向平行运动的感觉，但是山石外轮廓都呈现出不规则的波浪形态，从而使分割出的空间具有变化；而树的组合主要从纵向分割画面，这样构图更显得有变化了。

图10这幅画是从画幅的边角出发进行构图的。画幅左角的树石形成了近景，而右端的山石则形成了远景，中间的空白可意会为中景。

图10 示范：范杨

第二章 4—5 级标准实解

4—5 级考级标准

内容切题，构图完整，具有一定的造型能力；具有笔墨的控制能力，用笔有力，墨色有层次变化；能表现树的细节；能处理树与树的穿插、偃仰、交叠、藏露等关系；掌握不同的皴法；掌握山水画的勾、皴、擦、点、染等技法以及浅绛设色方法。

根据考级的标准，4—5 级的考级要点是：一、能有效地控制用笔，具有塑造能力；二、能深入地进行树的描绘，掌握多株树的组合画法；三、掌握不同的皴法和山石造型；四、能综合运用山水画的技法处理完整的构图。

第一节 树的组合

大自然中的树都呈现各种各样的姿态,这就需要按照一定的原则进行有序的组合。树的组合是多样的。前面已经说过,两株以上的树就能形成一定的组合关系。画两株树的组合,要考虑它们的高低、大小、远近、前后等位置关系。在两株树的基础上不断添加树的数量,就可以形成三株树的组合、五株树的组合,乃至更多株树的组合。树的动势变化很丰富,所以在考虑位置关系的同时,还要考虑树的动势关系,如树与树的穿插、俯仰、交错、藏露、聚散等组织关系,这样才会使树的组合关系符合变化统一的法则,从而更加具有美感。总之,树的组合要把握住一个“活”字。

1. 两株树的组合,可以分开,也可以交错。要注意大小的配合。形象地说,大小关系就像是扶老携幼(详见第一章第一节图5)。

2. 三株树的组合要避免树根在一条直线上,树顶也要避免过于平齐。要注意穿插避让,这样才能画得自然,有纵深感(图11)。

3. 五株树的组合要注意树与树的聚散分合,如三三两两的配合(图12)。

4. 树是有细节的,留意范图中树根的画法,也要留意结疤的描绘。有了细节描绘,树会更耐看。

图11 三株树的组合 示范:吉春阳

图12 五株树的组合 示范:吉春阳

第二节 山水画的基本技法

完备的山水画技法是勾、皴、擦、点、染。勾、皴、擦、点、染既是技法，又是画山水的基本步骤。不同风格的山水画都是依靠这五种基本技法创作出来的。

一、“勾”就是勾勒轮廓，可以中锋行笔，也可以中侧锋并用。运用勾的技法不但可以勾勒外轮廓，而且可以安排山石的大体走向（图13）。

图13 用勾勒的方法勾勒山石树木的动势走向 示范：范扬

二、“皴”是画山石最为丰富的技法。由于山石的物理结构不尽相同，所以要用不同的皴法来表现。因为地域不同，历史上的画家们总结出了多种皴法，以表现不同的石质。有披麻皴、斧劈皴、云头皴、折带皴、牛毛皴等等，还有追求水墨淋漓的拖泥带水皴。这里集中介绍常见的皴法：

1. 披麻皴：常常是中锋用笔，画出的形状像披挂的麻线。根据皴线的长短可以分为长麻皴和短麻皴，适于表现土质坡石（图14）。

图14 披麻皴 示范：齐春阳